

Pistes d'accompagnement
À partir du collège

BOXER LES MOTS

De Emmanuel Courcol – 84 min – France – 2022

Image : Karine Aulnette et Matteo Severi

Montage : Paul Gauthier

Prod. : Agat Films & Cie

Co-prod. : Rinascimento

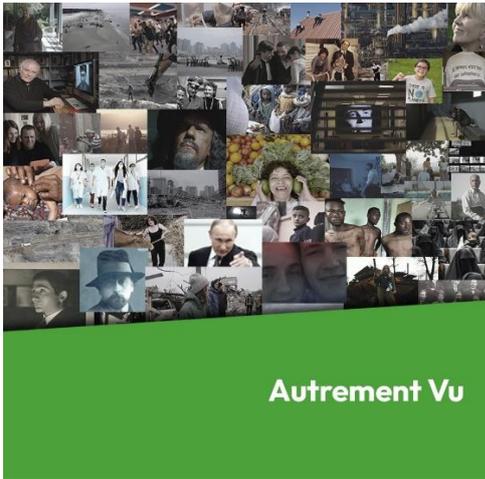
Avec la participation de Ciné +

Avec le soutien de SPIP de Seine et Marne, La Fondation Thierry Velut, La Compagnie MOOD/RV6K et Orchestre de Chambre de Paris

**PRIX DES ACTIVITÉS SOCIALES DE
L'ÉNERGIE AUTREMENT VU**

Synopsis

De novembre 2018 à mai 2019, neuf détenus longues peines du Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin vont participer à une création théâtrale dirigée par le chorégraphe Hervé Sika avec la collaboration d'artistes professionnels et de l'Orchestre de chambre de Paris. De séances de boxe en ateliers d'écriture puis en répétitions de danse, jusqu'à la représentation finale à la MC 93 de Bobigny, et malgré les doutes et les aléas d'un travail en milieu pénitentiaire, un spectacle surprenant, qui marquera profondément les participants va naître.

Cette section pose un autre regard sur la réalité du monde, plus personnel, plus intime avec des portraits, des vies bousculées... Ces films s'attachent à montrer une variété de thèmes qui surprennent, dérangent parfois où circulent une sensibilité et une justesse de ton qui ne laissent personne indifférent.

Le Jury du Prix des Activités Sociales de l'Énergie Autrement Vu est composé de cinq membres, présidé par une réalisatrice.

Mieux connaître le réalisateur

Emmanuel Courcol

Acteur de formation, Emmanuel Courcol est sorti de l'École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre en 1984. C'est donc par le travail d'interprète qu'il s'est tout d'abord familiarisé avec la

dramaturgie, le dialogue et la construction du personnage. Il a joué dans une trentaine de pièces et autant de films pour le cinéma et la télévision puis s'est orienté progressivement vers l'écriture, cosignant quatre scénarios pour Philippe Lioret. Il a également collaboré avec François Favrat, Kamen Kalev et Édouard Bergeon. Son premier long-métrage en tant que réalisateur, « Cessez-le-feu », avec Romain Duris, sort sur les écrans en 2017. En 2020 « Un triomphe », avec Kad Merad, produit par Marc Bordure et Robert Guédiguian chez Agat Films, est sélectionné au Festival de Cannes et remporte le Valois du Public au Festival de Film francophone d'Angoulême ainsi que le Prix de la meilleure comédie européenne de l'année aux European Films Award. « Boxer les mots » est son premier film documentaire.

Retrouver un entretien avec le réalisateur qui répond aux questions des élèves.
Douai décembre 2023

La fabrique du grand reportage et du documentaire site FIGRA EMI

Se préparer à découvrir le documentaire

Apprenons à penser par nous-mêmes

philosophie
magazine

Théâtre

“UNE LONGUE PEINE”: REFLEXION SUR LA CONDITION CARCERALE

<https://www.philomag.com/articles/une-longue-peine-reflexion-sur-la-condition-carcerale>

- **Interroger les étiquettes que l'on colle sur les détenus.**

Ex : la prison c'est le club **Med**

<https://www.telerama.fr/ecrans/sur-youtube-des-ex-detenus-interrogent-les-cliches-sur-la-prison-6805392.php>

La prison est une expérience positive, elle permet la résilience	La prison c'est la destruction de l'humain

Etudier, travailler, écrire : ces détenus qui brillent à l'ombre

Le plus ancien prisonnier de France, Philippe El Shennawy, a passé plusieurs diplômes durant ses trente-huit ans de détention. Et son cas est loin d'être exceptionnel.

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/etudier-travailler-ecrire-ces-detenus-qui-brillent-a-l-ombre_511201.html

- L'éducation, la culture et le travail en prison sont-ils les clés de la réinsertion des détenus ?

Synonymes et champ lexical de la prison

Prison : le langage cru et fleuri des détenus passé au crible Par **Laurence de Charette** <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/15/01016-20121115ARTFIG00435-prison-le-langage-cru-et-fleuri-des-detenus-passe-au-crible.php>

Japon : l'argot banni des prisons pour améliorer la réinsertion des prisonniers https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bientot-chez-vous/japon-l-argot-banni-des-prisons-pour-ameliorer-la-reinsertion-des-prisonniers_5711975.html

Du théâtre à la fiction, de la fiction au documentaire

<https://youtu.be/QWIMGGLg3MM?t=75>

- Faire une petite enquête sur l'histoire de ce documentaire et présenter à l'oral ce travail
- **Boxer les mots** est le titre du documentaire. Quelle histoire ?

Le scénario

- Après le travail de préparation, d'immersion dans son projet, de repérages sur les lieux, le réalisateur écrit son scénario. Il définit le sujet, l'angle de son film et sélectionne les éléments qui appuieront le mieux son propos.
- Le scénario n'est pas forcément un récit linéaire. Le traitement peut être le récit d'une expérience que l'auteur veut partager. Il donne les grandes lignes de l'organisation des informations qui seront transmises au public.
- Le scénario n'est pas figé et va évoluer au cours du tournage et du montage.

LE MONTAGE ET LE RECIT

Le montage d'archives peut influencer la manière de raconter ce qui est arrivé.

Le montage est un assemblage de plans et de séquences qui construit une histoire.

Une séquence est une unité narrative composée de plans différents, reposant sur une idée, une situation, une action, un dialogue principal.

Le passage d'un plan à un autre est un raccord, raccord entre les plans, raccord entre les séquences.

Plan : Portion du film entre deux coupes effectuées au montage. La valeur du plan étant définie par le volume d'espace que la caméra filme.

Les valeurs du plan : plan général, plan d'ensemble plan rapproché, gros plan (les plans les plus larges apportent davantage d'informations sur le contexte, les plans rapprochés jouent davantage sur l'empathie et les émotions)

Les raccords

Le montage Cut bout à bout

Le raccord fondu-enchaîné : fait disparaître une image et apparaître une autre (fondu au noir, fondu au blanc, ouverture au noir, fermeture au noir)

Les incrustations progressives de l'histoire.

SON IN, SON OFF

Sons off/ in et hors champ donnent les informations essentielles de la situation.

Voix off : elle participe à la relation commentaire-images et apporte des informations explicatives complémentaires. Elle est ajoutée au montage.

Voix in : elle intervient dans l'image même si elle est hors champ (voix hors champ). C'est celle des interviews et des échanges pris sur le terrain en même temps que les images.

Son d'ambiance ou son direct : capter sur le terrain il peut apporter des informations supplémentaires.

LA MUSIQUE

Donne du rythme, peut faire le lien entre deux séquences, peut aussi jouer sur les émotions.

Visionner le documentaire

- Visionner le film en entier plutôt que de couper l'histoire.
- Prendre soin des conditions de visionnage pour les élèves (éclairage et distance).
- Ne pas oublier les temps d'échanges.
- Enrichir le sujet visionné en proposant des activités de recherches et/ ou d'autres reportages.
- Les sujets des reportages sont aussi des supports éducatifs et pédagogiques qui apportent un regard différent et offrent aux enseignants un outil pour enrichir leur programme.

Pistes de décryptage, de réflexion, d'analyse et d'échanges

Confronter au réel à travers le regard d'un auteur

Pourquoi ce film a été sélectionné pour le prix « *Autrement vu* » ?

- Impressions et attitudes	
La curiosité (Découverte d'un sujet que l'on ne connaît pas ou peu)	
La réflexion (Aller au-delà des préjugés et réfléchir à un sujet de société)	
La subjectivité / l'objectivité (Quel regard ?)	
Un point de vue à débattre (le réalisateur propose une autre perspective)	
L'émotion et la sensibilité au service de la réflexion	
Le message Quels questionnements sur le monde ?	

Le documentaire une vision d'une histoire particulière

Quelle est cette histoire particulière et son point de vue ?

Observer et étudier comment ce documentaire utilise les ressorts de la fiction ?

Le réalisateur est-il présent dans ce documentaire ? pourquoi ?

Deux avis sur l'utilisation du commentaire en voix off.

- Le réalisateur apporte **un commentaire**, une source supplémentaire à l'information. Le texte complète l'image qui ne doit pas être illustrative. Alors que le spectateur regarde les images, le commentaire lui apporte des clés supplémentaires pour mieux comprendre le monde.
- Le réalisateur veut encourager le spectateur à être plus actif, plus stimulé et n'apporte **aucun commentaire**. Le propos est porté par les images même si la bande son, les interviews et parfois la musique les accompagnent. Dans ce genre de documentaire, le réalisateur cherche davantage à susciter les émotions et la réflexion. On laisse la liberté d'interprétation et d'opinion à chacun, ce qui permet aussi d'enrichir les échanges et le débat.

Acteurs, témoins : quels regards sur leur histoire ? Quelle histoire écrire ?

Le regard sur sa propre histoire : rendre compte de la réalité/ de la vérité ?

Interpréter la première séquence d'ouverture : de l'ombre à la lumière

- Elle doit capter le spectateur
- Elle donne le ton et l'ambiance
- Elle présente le/les personnages principaux
- Elle donne envie de regarder davantage

Fondu au noir : titre BOXER LES MOTS

Quelle surprise réserve la seconde séquence par rapport à la première ? quelles informations sur l'histoire ?

Retrouver, raconter et expliquer sa/ses séquences qui peuvent retenir l'attention, attirer le regard...

Dans un deuxième temps analyser leur construction, les intentions du réalisateur et les effets sur le lecteur.

- Une séquence dramatique : une séquence de doute, de tension ou de conflit qui développe l'histoire de manière poignante.
- Une séquence bouleversante et émouvante : qui offre au personnage l'occasion de déployer sa sensibilité son talents, ses qualités...

Les mots pour évoquer son émotion, son ressenti face à ces séquences

Angoissant, bouleversant, catastrophique, déchirant, pathétique, prenant, sérieux, sombre, terrifiant, terrible, tragique, ...

Filmer le mouvement

La camera au plus près des hommes, quels effets sur le spectateur ?

Les mouvements de la caméra : un dispositif de narration

Le cinéma utilise les mêmes techniques du cadre, des échelles de plans que la peinture ou la photographie. Par contre les mouvements de caméra sont propres au cinéma qui peut exprimer les mouvements d'acteurs, d'objets et surtout du cadre.

<https://www.arte.tv/fr/videos/052439-090-A/les-mouvements-de-camera-au-cinema/>

Échanges

Dans le documentaire la caméra est souvent en mouvement, qu'apporte cette technique au film ? au spectateur ?

Pour quelles séquences le plan fixe est-il utilisé ? décrire, interpréter et expliquer.

Comment les choix de réalisation invitent-ils le spectateur à vivre l'expérience de ces détenus ?

Revenir sur les échanges d'avant le visionnage. Les avis et les regards sur les détenus à lourdes peines ont-ils changé ?

...

Eveiller la curiosité et AGIR

Lectures et échanges

BILLET DE BLOG 15 JUIN 2021

Jean-Pierre Bernajuzan

Abonné-e de Mediapart

Que peut la culture, à quoi sert-elle ? Qu'est-ce qu'être cultivé ?

C'est la lecture du livre de Laurence Engel - Que peut la culture ? Bartillat 2017 - qui m'a fait prendre conscience que je ne prenais pas la culture comme moyen d'action, sans doute parce que je n'entrevois pas comment je pourrais m'y prendre. La culture est essentielle, mais comment et pourquoi ? On peut dire que tout le monde est cultivé, ne serait-ce que de la culture de sa famille, de..

<https://blogs.mediapart.fr/>

- Les plus belles plaidoiries dans l'histoire de la justice
- Lettre à mon fils (séquence 23'44'')
- Réfléchir et écrire 10 raisons pour lesquelles le sport et le théâtre doivent avoir une place essentielle dans la vie des jeunes.

Un pass Culture pour les collégiens et les lycéens

<https://www.education.gouv.fr/un-pass-culture-pour-les-collegiens-et-les-lyceens-325945>

La page du CLEMI Lille

La prison hors les murs

Le film "Boxer les mots" offre une vision singulière de la prison en mettant en lumière la transformation et l'évolution de neuf détenus condamnés à de longues peines au Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Réalisé par Emmanuel Courcol, ce documentaire captivant suit ces hommes dans un projet artistique dirigé par le chorégraphe Hervé Sika, impliquant des artistes professionnels et l'Orchestre de Paris. À travers des séances de boxe, des ateliers d'écriture, des répétitions de danse et une représentation finale à la MC 93 de Bobigny, le film dévoile comment ces hommes trouvent une échappatoire par la créativité et l'expression artistique, malgré les défis du milieu carcéral.

Dans "Boxer les mots", la prison est présentée comme un lieu où la créativité et l'expression artistique peuvent permettre aux détenus de se réinsérer dans la société, de mieux vivre leur détention. L'image de l'univers carcéral est ici très différente de celle que l'on voit souvent dans les autres reportages. En comparaison avec d'autres films, tels que "Prison(s)" de Charlotte Lavocat (<https://www.france.tv/slash/prisons/>) ou "Prisons françaises : la vraie vie des détenus" d'Aymone de Chanté sur M6, "Boxer les mots" offre une perspective différente en mettant l'accent sur la rédemption et la transformation à travers l'expression artistique plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects sombres et oppressants de la vie en détention. Ici, on ne voit pas les images de couloirs angoissants, peu de présence des gardiens, peu de plans sur les portes fermées, les barreaux... La prison s'ouvre sur l'extérieur et les musiciens, chorégraphe, coach, enseignants. Les salles de répétitions, de sport, de cours sont les lieux centraux. Tout est toujours dans le mouvement, la boxe, la danse, les mots. On rentre certes dans l'intimité des chambres des détenus, mais les portes s'ouvrent et ne se ferment pas et ce n'est jamais pour évoquer les peines et les raisons des détentions. L'objectif est de se concentrer sur la création artistique source de réinvention. Tout n'est pas toujours facile, des tensions peuvent survenir. La prison reste présente avec des plans de l'extérieur, de la cour, on verra les couloirs, mais ce ne sera pas pour évoquer un lieu clos mais au contraire la sortie vers l'extérieur. Ouvrir la prison aux personnes venant d'un autre milieu que le milieu carcéral va permettre aux détenus de se reconstruire, de gagner en maturité, d'apprendre à mieux gérer la colère et la frustration. La pratique de la boxe devient ainsi un moyen pour ces hommes de canaliser leurs émotions, de se libérer et de trouver une forme d'évasion. Associée à d'autres formes d'expression artistique, boxer les mots permet aux détenus de s'exprimer, de se connaître, de sentir une confiance qui leur est accordée. C'est sûrement pour cette raison que le film a obtenu le prix des activités sociales de l'énergie au dernier festival du Figra dans la catégorie autrement vue.

Il existe de nombreux programmes, de nombreuses associations qui travaillent à la réinsertion des détenus par la culture comme l'association "Lire pour en sortir" ou "la voix de l'ombre", des podcasts créés avec des anciens détenus qui témoignent. <https://podcast.ausha.co/la-voix-de-l-ombre>

Benjamin Taverne

Guider le travail des équipes pédagogiques

Le FIGRA et sa programmation de grands reportages et de documentaires de société sont une opportunité pour permettre aux enseignants de s'engager dans une démarche d'éducation aux médias en lien avec les programmes.

Choisir une ou des productions audiovisuelles permet aux enseignants d'élargir leurs horizons pédagogiques en construisant un projet citoyen et culturel.

L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION DANS LES PROGRAMMES

https://www.cleml.fr/fr/eml_et_programmes.html

