

VOIR LE CINÉMA QUÉBÉCOIS, C'EST L'ADOPTER!

Un projet de l'Association des cinémas parallèles du Québec
soutenu par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LE FILM **UNE COLONIE**

Canada (Québec) • 2018 • 102 min

Réalisation et scénario

Geneviève Dulude-De Celles

Interprètes Émilie Bierre (Mylia), Irlande Côté (Camille), Jacob Whiteduck-Lavoie (Jimmy), Cassandra Gosselin-Pelletier (Jacinthe), Noémie Godin-Vigneau (Nathalie), Robin Aubert (Henri)

Synopsis

Mylia, une enfant timide et farouche de 12 ans, s'apprête à quitter sa campagne natale pour la grande école. À la recherche de repères dans ce milieu qui lui semble hostile, elle apprendra à mieux se connaître à travers la rencontre avec Jimmy, un jeune autochtone marginal de la réserve voisine. Mylia avancera comme elle peut, parfois maladroitement, en se frottant à l'absurdité de l'adolescence, à ses malaises et à ses petites victoires.

PREMIÈRE APPROCHE, PREMIER CONTACT

Les activités suivantes visent à préparer les participant-e-s à la projection d'*Une colonie* en proposant des questions sur l'affiche, le titre et la bande-annonce du film. Ces exercices sont en quelque sorte une base pour une meilleure compréhension du film, de ses enjeux culturels et de son contexte québécois.

L'affiche

Observation • Distribuez ou projetez l'**affiche** du film *Une colonie* aux participant-e-s. Encouragez-les à l'observer attentivement et à noter les éléments qui attirent leur attention : personnages, couleurs, symboles, etc.

Identification des personnages • Demandez aux participant-e-s d'identifier le personnage présent sur l'affiche. Encouragez-les à décrire son apparence, son âge, son expression et à formuler des hypothèses.

Vocabulaire • Guidez les participant-e-s dans l'identification et la compréhension de termes spécifiques à l'affiche (premier plan, partie inférieure, etc.). Utilisez cette activité pour introduire ou renforcer le vocabulaire lié au cinéma (gros plan* sur le visage, regard hors champ*).

La bande-annonce

Visionnage • Projetez la **bande-annonce** du film en vous assurant qu'elle comporte des sous-titres français. Demandez aux participant-e-s de se concentrer sur les éléments visuels, les dialogues et la musique.

À la suite du visionnage, organisez une discussion.

- **Quels éléments visuels (scènes spécifiques, décors, expressions faciales, etc.) ont attiré votre attention? Quels autres aspects du film ont suscité votre curiosité?**
- **En faisant attention aux dialogues cette fois (on peut rediffuser la vidéo), quels semblent être les thèmes ou sujets abordés par les personnages? Quels indices ou informations avez-vous pu recueillir sur l'intrigue du film à partir des dialogues?**
- **La musique évoque-t-elle des émotions spécifiques?**
- **En comparant vos observations sur la bande-annonce avec l'analyse de l'affiche et du titre, comment la bande-annonce confirme-t-elle ou contredit-elle vos premières impressions?**

* Voir glossaire à la fin du guide

Le titre

Discussion dirigée • Demandez aux participant-e-s de réfléchir sur le titre *Une colonie*. Quels sens cela évoque-t-il pour eux? S'ils connaissent déjà le sens du mot, encouragez-les à partager leurs connaissances. Comment le titre pourrait-il être lié au contenu du film?

Typographie • Analysez le choix de la typographie pour le titre du film sur l'affiche. On notera que l'écriture à la craie ajoute une dimension personnelle et enfantine.

Hypothèses • Invitez les participant-e-s à formuler des hypothèses sur ce que le film pourrait explorer. Est-ce que cela pourrait concerner des questions de territoire, d'identité, de relations sociales ou d'autres aspects? Quels nouveaux sens peut-on trouver quand on associe le titre, sa typographie et les autres éléments de l'affiche?

ACTIVITÉS SUR LA THÉMATIQUE DE L'ADOLESCENCE

Mylia, le personnage principal d'*Une colonie*, est une adolescente de 12 ans qui fait son entrée à l'école secondaire. La thématique du film (c'est-à-dire l'ensemble des thèmes qui y sont traités en relation les uns avec les autres) se concentre autour de cet âge de la vie. Afin d'aborder quelques pistes de réflexion qui pourront être reprises à la lumière du film, nous suggérons de tenir une conversation de groupe au sujet de l'adolescence.

Questions d'amorce

L'adolescence, c'est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Cela implique un grand nombre de changements.

- **D'après vous, quels sont les aspects caractéristiques de l'expérience adolescente? Considérez à la fois le point de vue personnel et le point de vue social.**

Dans le système scolaire québécois, le niveau secondaire suit le niveau primaire. Après la sixième année du primaire débute la première année du secondaire. Cela implique un changement d'école. Dans la majorité des cas, l'école secondaire est beaucoup plus grande et compte beaucoup plus d'élèves que l'école primaire. Arriver au secondaire signifie donc qu'il faut s'intégrer à une nouvelle communauté. Qui plus est, comme Mylia vit à la campagne, sa nouvelle école se trouve loin de chez elle. Elle y côtoie des gens qui viennent de milieux différents du sien.

- **D'après vous, quelles difficultés peut-on rencontrer au moment de franchir cette grande étape qu'est l'entrée au secondaire?**

L'adolescence est souvent associée à une période de rébellion. Paradoxalement, c'est en même temps une période de conformisme.

- **D'après vous, contre qui ou contre quoi les personnes adolescentes se rebellent-elles? Pourquoi en ressentent-elles le besoin?**
- **Pourquoi les personnes adolescentes ressentent-elles en même temps le besoin de se conformer à un groupe? À quels genres de normes peuvent-elles être appelées à se conformer?**

L'adolescence est un thème fréquemment traité dans les œuvres de fiction. Au cinéma, il existe même un genre (comme le western, la science-fiction, l'horreur, etc.) dont la principale caractéristique est de mettre en scène des personnages adolescents : le *teen movie*. Au Québec, on les appelle communément des « films d'ados ». Les films d'ados sont des films de divertissement populaire qui reposent souvent sur les mêmes formules, les mêmes codes, et présentent un certain nombre de lieux communs ou de clichés. Par exemple, les mêmes types de personnages et les mêmes types de situations réapparaissent régulièrement d'un film à l'autre.

- **Connaissez-vous des films d'ados? Quels sont les thèmes typiques de ce genre de films? En quoi la manière dont ces films représentent l'adolescence est-elle ou non fidèle à la réalité?**
- **Sauriez-vous identifier certaines conventions des films d'ados? Connaissez-vous des films qui mettent en scène l'adolescence tout en s'écartant de ces conventions? En quoi sont-ils différents?**

Notes sur les termes « réserve » et « indiens »

Le récit d'*Une colonie* se déroule à la campagne, plus précisément à Pierreville, une municipalité située dans la région du Centre-du-Québec. Pierreville est voisine d'Odanak, une réserve de la nation abénaquise. « Une réserve est une terre qui a été réservée par le gouvernement du Canada à l'usage d'une Première Nation » (L'encyclopédie canadienne). La réserve est habitée par des membres de cette nation, dans le cas d'Odanak, des Abénaquises et des Abénaquis. Dans le film, le personnage de Jimmy appartient à cette nation. Il vit à Odanak avec sa grand-mère. Les Premières Nations font partie des peuples autochtones du Canada, ce groupe incluant également les Métis et les Inuits.

La plupart des Premières Nations possèdent des réserves, mais il faut savoir que leurs membres ne vivent pas nécessairement à l'intérieur de celles-ci.

Vous remarquerez que certains personnages du film emploient le mot « indien » pour désigner les personnes autochtones. L'usage de ce terme remonterait à l'arrivée de l'explorateur Christophe Colomb sur le continent américain, lui qui croyait s'être rendu aux Indes, comme on appelait à l'époque l'Asie du Sud et du Sud-Est. Lorsqu'il rencontra des personnes autochtones, il les prit donc pour des « Indiens » et des « Indiennes ». L'usage du mot « indien » par des personnages du film est vraisemblable, mais cela n'est pas respectueux des peuples autochtones. En effet, ce terme longtemps utilisé de façon courante et non péjorative est aujourd'hui considéré comme désuet, et même offensant, en raison de sa connotation colonialiste. Cela ne veut toutefois pas dire que les personnages du film l'emploient dans l'intention d'offenser. Eux-mêmes ne l'entendent pas comme une insulte. C'est plutôt qu'ils ne réalisent pas que ce mot est irrespectueux, ou peut-être qu'ils ignorent la raison pour laquelle il l'est. Cette ignorance témoigne tout de même du peu de contact qui existe entre eux et la communauté autochtone voisine, malgré la proximité géographique.

INFORMATIONS POUR LA PRÉSENTATION DU FILM AVANT LA PROJECTION EN SALLE

Une colonie (2018) est le premier long métrage de fiction réalisé par Geneviève Dulude-De Celles. Celle-ci avait déjà réalisé un long métrage documentaire, *Bienvenue à F.L.* (2015), et deux courts métrages : *Chers amis* (2010) et *La coupe* (2014). Ce dernier film a gagné plusieurs prix dont le Grand prix du jury et le prix du Meilleur court métrage international au prestigieux Festival du film de Sundance aux États-Unis. Le plus récent documentaire de Geneviève Dulude-De Celles, *Les jours*, est sorti en 2023.

Avec *Une colonie*, Geneviève Dulude-De Celles dit avoir voulu « faire un portrait honnête et réaliste de l'adolescence » (entretien en ligne sur Culturopoing.com). Son court métrage *La coupe* mettait déjà en scène une protagoniste préadolescente, et son documentaire *Bienvenue à F.L.* se déroule dans une école secondaire. L'adolescence est donc une thématique qui lui est chère.

La réalisatrice a écrit le scénario d'*Une colonie* alors qu'elle était en tournage de *Bienvenue à F.L.* Sa démarche documentaire a nourri sa fiction. Dans un entretien accordé à la revue *Ciné-Bulles*, elle dit s'être inspirée à la fois de sa propre adolescence et des jeunes personnes qu'elle a rencontrées dans le cadre de *Bienvenue à F.L.* pour écrire les personnages d'*Une colonie*. Elle a aussi beaucoup collaboré avec les jeunes interprètes du film pour s'assurer que les dialogues soient fidèles au langage propre à cette génération.

Un des personnages centraux d'*Une colonie* est un jeune Abénaquis qui vit sur la réserve d'Odanak. Bien qu'elle est ait grandi à Saint-Aimé, non loin de l'endroit où se passe le film et notamment de cette réserve, Geneviève Dulude-De Celles n'a pas vraiment eu de

contact avec des personnes autochtones dans sa jeunesse. Cet aspect du récit n'est donc pas inspiré de sa propre histoire.

C'est plutôt en travaillant pour le Wapikoni mobile, un studio ambulant de formation et de création audiovisuelle et musicale mis à la disposition de jeunes Autochtones, que Geneviève Dulude-De Celles a découvert cette culture. Le personnage de Jimmy dans le film est inspiré de personnes qu'elle a rencontrées dans ce contexte.

Une colonie a été présenté en première internationale à la Berlinale, le Festival international du film de Berlin, dans la section « Generation KPlus », consacrée aux films ancrés dans l'univers de l'enfance et de l'adolescence. Le film a remporté l'Ours de cristal, ce prix récompensant le meilleur film dans cette catégorie.

Entre autres distinctions, *Une colonie* a été consacré Meilleur film au gala des Prix Écrans canadiens (l'équivalent canadien des Oscar) en 2019. Émilie Bierre, la jeune actrice principale, a de plus remporté la catégorie Interprétation féminine dans un premier rôle.

© Ninon Pedhault

ANGLES POUR UNE DISCUSSION IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PROJECTION

(au choix des personnes qui animent)

AUTOUR DE L'ADOLESCENCE

Mylia est un personnage qui se cherche et qui essaie de trouver sa place et de se trouver elle-même dans cette nouvelle étape de sa vie qu'est l'adolescence. Le travail sur les reflets, les doubles et les transparences est riche visuellement et revient à plusieurs reprises dans le film.

- **Avez-vous remarqué des scènes dans lesquelles le reflet est important? Pourquoi l'est-il?**
- **Quel rapport cela pourrait-il avoir avec le thème de l'adolescence développé dans le film?**

AUTOUR DES ENJEUX AUTOCHTONES

Le film aborde de manière plus ou moins indirecte des enjeux autochtones contemporains.

- **Que pensez-vous de la représentation des Autochtones dans ce film?**
- **Pourquoi est-il intéressant de passer par le personnage de Jimmy, un adolescent, pour nourrir cette représentation?**
- **La réalisatrice ne fait pas partie de la communauté autochtone. Pensez-vous que cela pose problème pour ce film?**

La séquence du manuel d'histoire fait directement référence à ces enjeux contemporains et au titre du film.

- **Comment avez-vous compris ce « débat » qui a lieu en classe?**
- **Pourquoi selon vous Jimmy réagit-il ainsi?**
- **Quelle est la critique sous-entendue?**

AUTOUR DES LIEUX ET DES MILIEUX DE VIE

L'espace du film se compose de plusieurs lieux : la maison, la réserve, l'école, etc.

- **Comment sont représentés les différents milieux de vie associés à ces lieux?**
- **Que diriez-vous de la relation entre ces différents milieux? Comment interagissent-ils (ou n'interagissent-ils pas)?**
- **Essayez de réfléchir aux lieux et à la métaphore récurrente du film énoncée par Jimmy : dépasser des lignes et sortir du cercle.**

AUTOUR DU PUBLIC CIBLE

Le film met en scène très peu d'adultes (l'enseignante, les parents de Mylia).

- **Pour vous, à qui s'adresse ce film, et pourquoi?**

AUTOUR DU SENS

Le film se termine par le déménagement de Mylia, qui quitte la campagne pour la ville de Montréal. Son monologue, en voix off, est une lettre adressée à Jimmy où elle évoque leurs discussions passées.

- **Comment comprenez-vous cette fin et en quoi éclaire-t-elle le sens du film?**
- **Comment résumeriez-vous ce message?**

POUR ALLER PLUS LOIN...

Poursuivez la discussion post-visionnement après lecture de l'entretien avec Geneviève Dulude-De Celles publié dans *Ciné-Bulles*.

« Les combats de cette génération ne sont pas ceux de leurs parents et de leurs grands-parents. On voit très peu cette jeunesse autochtone. »

- **Que pensez-vous de cette remarque de la réalisatrice? À quels combats fait-elle référence?**

« Les discussions que l'on a maintenant au sujet de l'appropriation culturelle sont une bonne chose. Je ne les vois pas comme un frein. Elles sont nécessaires. Si l'on m'interroge sur la légitimité de mon regard, je serai tout à fait ouverte à en discuter. »

- **Pensez-vous que représenter des Autochtones revient à s'exprimer à leur place? Comment comprenez-vous ce débat sur l'appropriation culturelle?**

« *Une colonie* est un titre polyphonique qui fait référence à une communauté, comme si l'on disait une colonie de vacances, et aussi de façon plus large, au sens historique, à ce qu'était auparavant une colonie, ce qui est un clin d'œil aux Premières Nations. Le sujet est évoqué dans un cours d'histoire. »

- **Vous rappelez-vous de la scène en question? Comment l'avez-vous comprise?**

« Si Jimmy avait nommé les choses, on aurait eu l'impression que la scénariste s'exprimait à travers lui. Le personnage n'aurait pas été cohérent. Sa colère est canalisée autrement. »

- **Pourquoi, selon vous, Jimmy réagit-il ainsi dans cette scène? Quelle est la critique sous-entendue? Comment pensez-vous qu'il aurait pu réagir autrement?**

Télécharger l'entretien

« Au cinéma, trop souvent on simplifie. Les régions, c'est la campagne, c'est bucolique, c'est féérique. Chaque région a sa personnalité et j'aimerais que l'on puisse représenter cela à l'écran. »

- **Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de la cinéaste? Que pouvez-vous dire de la représentation des différents lieux dans le film?**

Crédits

Coordination : Éric Perron

Recherche et rédaction : Mathieu Pierre et Olivier Tremblay

Graphisme : Olivier Tremblay

Production : ACPQ

GLOSSAIRE DE TERMES CINÉMATOGRAPHIQUES

Bande sonore • Ensemble des sons, comprenant la musique, les dialogues, les effets sonores utilisés dans le film.

Cadrage • Délimitation de la portion du champ visuel enregistrée par la caméra lors de la prise de vue.

Effets spéciaux • Techniques visuelles utilisées pour créer des éléments impossibles ou coûteux à filmer directement.

Ellipse • Saut dans le temps à l'intérieur de l'intrigue.

Générique • Liste au début et à la fin du film qui présente les noms et fonctions des personnes impliquées dans sa réalisation.

Genre cinématographique • Catégorie dans lequel le film peut être classé, comme le drame, la comédie, l'horreur, le fantastique, la science-fiction, le documentaire, etc.

Gros plan • Cadrage très serré du visage d'un personnage qui permet d'accentuer les détails de son expression.

Hors champ • Ensemble de ce qui n'est pas visible dans le cadre, mais qu'on devine par la reconstitution mentale de l'espace.

Mise en scène • Ensemble des choix artistiques faits par la réalisation pour représenter visuellement l'histoire.

Montage • Assemblage de plans pour former une scène, puis une séquence, puis un film.

Plan • Prise de vue sans interruption, du démarrage de l'enregistrement à son arrêt.

Plan large • Cadrage d'un large champ de vision, souvent utilisé pour montrer des paysages ou des lieux.

Plan rapproché • Cadrage serré sur un personnage ou un objet permettant d'accentuer les détails.

Plan séquence • Séquence entière filmée en un seul plan.

Réalisateur / Réalisatrice • Personne chargée de diriger, tant sur les plans artistique que technique, la préparation et la réalisation d'un film.

Retour en arrière (flashback) • Scène qui se déroule dans le passé par rapport à l'intrigue principale du film.

Scénario • Structure narrative écrite d'un film, y compris le dialogue et les descriptions des actions.

Scène • Série de plans liés par l'unité de lieu.

Séquence • Série de scènes liées par une action ou un thème commun.

Transition • Technique de montage utilisée pour passer d'un plan à un autre, comme les fondus enchaînés, etc.

Voix off • Voix d'un narrateur ou d'une narratrice utilisée pour fournir des informations supplémentaires ou exprimer les pensées intérieures des personnages.