

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 VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT

Canada (Québec) • 2023 • 91 min

Réalisation Ariane Louis-Seize

Scénario Ariane Louis-Seize et Christine Doyon

Interprètes Sara Montpetit (Sasha), Félix-Antoine Bénard (Paul), Noémie O'Farrell (Denise), Steve Laplante (Père), Sophie Cadieux (Mère), Marie Brassard (Tante)

Synopsis

Sasha est une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.

PREMIÈRE APPROCHE, PREMIER CONTACT

Les activités suivantes visent à préparer les participant-e-s à la projection de *Vampire humaniste cherche suicidaire consentant* en proposant des questions sur l'affiche 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 *Vampire humaniste cherche suicidaire consentant* aux participant-e-s.

Demandez aux participant-e-s de décrire ce qu'ils-elles voient : les couleurs, le personnage, etc.

- **Qu'est-ce qui prend le plus de place?**
- **Quel est le contraste principal entre la couleur sombre de l'affiche et les éléments visuels comme le visage de la jeune fille?**
- **Identifiez le personnage présent sur l'affiche. Quel est son âge apparent? Quelle est sa posture? Quelle est son expression faciale?**
- **Analysez le choix de la typographie et la manière dont le titre est présenté. Est-il écrit de manière formelle, informelle, dramatique?**
- **Quelle est la signification possible du titre et des mots qui le composent? À quoi fait-il penser?**
- **Qu'est-ce qu'un vampire? Qu'en connaissez-vous? En connaissez-vous au cinéma, dans la littérature?**
- **Que veut dire le mot « humaniste »?**
- **En quoi le titre « Vampire humaniste cherche suicidaire consentant » est-il révélateur de l'intrigue et des thèmes abordés?**
- **Quelles hypothèses narratives peut-on faire à partir de ces observations?**

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 de la bande-annonce attirent l'attention et pourquoi?**
- **Comment introduit-on les principaux personnages et leurs conflits personnels? Comment les dialogues de la bande-annonce révèlent-ils les relations et les conflits entre les personnages?**
- **Quel rôle joue la musique dans la bande-annonce et comment influence-t-elle l'atmosphère du film?**
- **Quels sont les éléments visuels et sonores utilisés pour créer une atmosphère sombre et humoristique dans la bande-annonce?**
- **Quels indices la bande-annonce donne-t-elle sur les thèmes principaux du film?**
- **Quels moments ou images de la bande-annonce vous intriguent le plus et pourquoi?**
- **Quelles sont les principales thématiques abordées dans la bande-annonce et comment ces thèmes pourraient-ils se développer tout au long du film?**

ACTIVITÉS SUR LES THÉMATIQUES DU FILM

Le suicide, la dépression et le harcèlement scolaire

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant construit l'entièreté de sa narration sur le suicide, la dépression et le harcèlement à travers ses deux personnages principaux qui, bien que vivants dans deux mondes différents, n'en sont pas moins touchés par les autres. En traitant de ces thèmes délicats, le film apporte une vision unique sur la condition humaine et les luttes émotionnelles qui transcendent la frontière entre la vie et la mort. Le récit permet au public de réfléchir à ces problèmes sociaux et psychologiques complexes tout en offrant une perspective fantastique et symbolique sur les défis personnels et sociaux auxquels sont confrontés les personnages principaux.

- **Comment un film comportant des aspects fantastiques peut-il mieux aider à comprendre les problèmes sociaux et psychologiques réels comme la dépression et le harcèlement scolaire?**

Le récit initiatique

Les films de vampires explorent souvent la découverte d'un monde caché ou parallèle où règnent ces créatures. Cette découverte amène les personnages à remettre en question leurs croyances et leur compréhension du monde qui les entoure, les conduisant à s'engager dans un processus d'apprentissage et d'adaptation pour survivre et prospérer dans cet environnement inconnu. Ce n'est pas du tout cette voie qu'emprunte *Vampire humaniste...* puisqu'on ne voit pas Paul subir de choc quand il découvre ce qu'est Sasha. De même, bien qu'il soit précisé à plusieurs reprises que les humains ne doivent pas connaître l'existence des vampires, les deux protagonistes redéfinissent leurs propres règles à la toute fin, quand on comprend que la mère de Paul fait partie de la confidence. De sa prise de conscience, on ne saura rien également, puisqu'elle est totalement occultée (c'est-à-dire qu'on ne la montre pas) pour jouer avec l'effet de surprise final. Les films de vampires mettent souvent l'accent sur la quête de maîtrise de soi des personnages, qui doivent apprendre à contrôler leurs pulsions vampiriques et à gérer leur soif de sang. Cette quête de

contrôle de soi-même est souvent présentée comme un aspect essentiel du récit initiatique, symbolisant le passage des personnages à une nouvelle phase de leur vie où ils doivent composer avec leur nouvelle identité. Chez les vampires d'Ariane Louis-Seize, tout comme pour de nombreux vampires, il s'agit d'un rite de passage vers l'âge adulte. En mettant en scène ce thème, le film explore la complexité du processus de croissance et de transformation personnelle, développant une réflexion profonde sur les dilemmes moraux et émotionnels auxquels sont confrontés Sasha et Paul tout au long du film.

- **En quoi la découverte d'un monde comme celui des vampires peut-elle servir de métaphore pour les défis du passage à l'âge adulte dans notre monde réel?**

Le rôle des parents

Au début du film, les parents de Sasha l'emmènent chez un médecin et ont une longue discussion qui se termine par le père affirmant que leur travail en tant que parent est qu'elle parvienne à vivre dans le monde. Un peu plus tard, la matriarche de la famille pousse Sasha à quitter le cocon familial, car ses parents ne « sont pas un buffet ».

- **Quel est le rôle des parents dans l'éducation des enfants, selon vous?**

Les groupes de parole

Les personnages se rendent dans un groupe de parole pour personnes dépressives. Il existe, au Québec, tout un ensemble de groupes de soutien pour différents problèmes (émotionnels, dépendances, etc.).

- **Connaissez-vous ce type de pratique? À votre avis, de quoi peut-on parler dans les différents groupes de parole existant au Québec?**

INFORMATIONS POUR LA PRÉSENTATION DU FILM AVANT LA PROJECTION EN SALLE

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est le premier long métrage réalisé par Ariane Louis-Seize. Avant ce film, elle s'est distinguée avec plusieurs courts métrages acclamés, dont *La peau sauvage*, *Les petites vagues*, *Les profondeurs* et *Comme une comète*, présentés dans des festivals prestigieux comme le Festival international du film de Toronto (TIFF) et le Festival du nouveau cinéma de Montréal.

L'idée du film est née de la volonté d'explorer les angoisses et les vertiges liés à la mort à travers la figure mythique du vampire. Ariane Louis-Seize s'interroge sur ce qui arrive lorsque cette créature condamnée à tuer pour survivre commence à réfléchir à la valeur des vies humaines qu'elle prend par rapport à la sienne. Ce questionnement éthique et philosophique teinté d'une touche tragi-comique se concentre sur Sasha, une jeune vampire humaniste prête à se sacrifier pour épargner autrui.

Ariane Louis-Seize aborde la réalisation de son premier long métrage avec une approche cinématographique mêlant différents genres, de la comédie noire au récit initiatique, tout en cherchant à créer un univers visuel luxuriant et précis. Sa mise en scène intimiste et son exploration des personnages à travers des moments magiques et des dialogues colorés promettent une expérience cinématographique captivante et profonde.

Le film a été présenté en première mondiale au 80e Festival international du film de Venise et a également été sélectionné dans plusieurs autres festivals prestigieux, dont le Festival international du film de Toronto, où il a été projeté en tant que film de gala. Il a remporté le Grand Prix de la compétition nationale au Festival du nouveau cinéma de Montréal 2023, et a bénéficié d'une sortie à l'international.

© Vivian Gaumand

ANGLES POUR UNE DISCUSSION IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PROJECTION

(au choix des personnes qui animent)

AUTOUR DES THÈMES

Malgré les tendances tragiques de Sasha et Paul, leur rencontre crée des moments d'espoir et de rédemption, montrant que même dans les situations les plus sombres, il y a des possibilités de lumière et de transformation.

- **Quels sont les thèmes principaux du film et comment sont-ils abordés à travers les personnages de Sasha et Paul?**
- **En quoi ce film aborde-t-il des questions universelles tout en restant unique dans sa narration et son approche?**

AUTOUR DES GENRES

En combinant différents genres et en jouant avec les codes cinématographiques, Ariane Louis-Seize crée une œuvre à la fois originale et accessible. Le film navigue ainsi entre le drame, la comédie noire et le film de genre, créant un univers unique.

- **Comment la réalisatrice utilise-t-elle les codes des genres cinématographiques pour raconter cette histoire?**

AUTOUR DES PERSONNAGES

Sasha et Paul s'influencent mutuellement, chacun trouvant une raison de vivre à travers l'autre.

- **Comment la relation entre Sasha et Paul évolue-t-elle tout au long du film et que symbolise-t-elle?**
- **Quel rôle jouent les personnages secondaires dans le développement de l'histoire?**

AUTOUR DE LA MISE EN SCÈNE

Les cadrages posés et l'économie de mouvements de caméra mettent en avant les gestes et les expressions des protagonistes.

- **Quelle est l'importance de l'esthétique visuelle et de la mise en scène dans ce film?**

À plusieurs reprises dans le film, la position des personnages les uns par rapport aux autres dévoile des choix de mise en scène judicieux et tout à fait pertinents. Ainsi, par exemple, la séquence de la rencontre entre Sasha et Paul nous les montre dans une position très symbolique.

- **Avez-vous remarqué comment la mise en scène, et notamment les choix de cadrage, instaure un rapport entre les personnages?**

POUR ALLER PLUS LOIN...

Poursuivez la discussion post-visionnement après lecture de l'entretien avec Ariane Louis-Seize publié dans *Ciné-Bulles*.

« Ils sont surpris par leurs propres instincts, leurs pulsions, et vivent un conflit entre deux parties d'eux-mêmes. »

- **La réalisatrice évoque sa vision du personnage du vampire. Selon vous, comment peut-on appliquer cette métaphore au réel? Pourquoi le vampire est-il une figure toujours actuelle?**

« Ce que j'aime entre autres dans ce type de personnages, c'est que leur statut d'être à part et leur immortalité permettent de parler de sujets comme la solitude, la nostalgie, dans lesquels je me reconnais. »

- **Avez-vous perçu cela dans le film? Quel est alors, selon vous, le discours qui est tenu sur ces idées?**

« J'avais envie de faire ce genre de comédie qui aborde des thèmes comme la mélancolie et la solitude de façon lumineuse. »

- **Pensez-vous que le pari de la réalisatrice est réussi? Trouvez-vous que cette démarche est adéquate pour sensibiliser sur ces problématiques et sujets?**

« Il y a une liberté dans le jazz que j'aime beaucoup et c'est dans cet esprit qu'on a travaillé la musique du film tout en mélangeant les genres et les époques pour arriver à quelque chose de... planant. »

- **La musique tient une place importante dans le film. Avez-vous reconnu certains morceaux? Que pourriez-vous dire de leur utilisation (moments, ambiance, etc.)?**

[**Télécharger l'entretien**](#)

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.