

tënk

FICHE PÉDAGOGIQUE

Hopptornet

UN FILM DE AXEL DANIELSON
ET MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

Parce que changer le monde est une tâche bien démesurée, le documentaire d'auteur se donne celle, plus modeste, de changer notre regard sur le monde. Ces fragments de vie, d'humanité et de poésie sont des actes d'apprentissage sur nous, sur nos conditions de vie, sur notre rapport aux autres.

Tënk, c'est la première plateforme de streaming sur abonnement entièrement dédiée à la diffusion du documentaire d'auteur.

Cette fiche servira d'accompagnement aux professeurs souhaitant intégrer les films Tënk dans leurs programmes.

Elle constitue un outil de travail sur les films pour enseignants et élèves.

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

ACCÈS LYCÉENS

- Commandez votre **Pass'Région** sur <https://jeunes.auvergnerrhonealpes.fr>
- Une fois reçu, téléchargez l'application **Divercities** ou rendez-vous sur <https://music.1dtouch.com/users/auth/passregion>
- Créez un compte à l'aide d'un numéro indiqué sur votre carte Pass' Région
- Vous êtes inscrit sur Divercities et avez donc accès à **Tënk**
- Vous pouvez vous rendre sur Tënk en passant par l'application Divercities sans avoir à vous connecter

ACCÈS ENSEIGNANTS

- **Découverte 1 mois**
 - Allez sur leblogdetenk.fr/offre-code
 - Entrez le code **PROFAURA**
 - Inscrivez-vous et découvrez Tënk gratuitement
- **Abonnement à -25% (soit 45 euros pour 1 an)**
 - Abonnez-vous sur Tënk en entrant le code promo **PROFAURA**

LE FILM HOPPTORNET UN FILM DE AXEL DANIELSON ET MAXIMILIEN VAN AERTRYCK RÉSUMÉ

Un plongeur de dix mètres de hauteur. Les gens montent : sauter ou descendre ? La situation met en évidence un dilemme : endurer la peur instinctive de faire le pas ou l'humiliation d'avoir à descendre. «Hopptornet» se présente comme une étude divertissante sur l'humain en position de vulnérabilité.

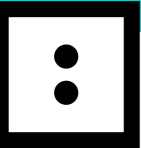
L'AVIS DE TËNK

La scénographie est épurée au maximum : un plongeur de dix mètres, quatre micros, deux caméras. Dans leur costume de bain, des corps tombent (ou pas...) dans la piscine très loin tout en bas. C'est à partir de ce dispositif presque schématique et par le recours au split-screen et au ralenti que le film va opérer une diffraction du regard. Isolés de tout contexte social et placés devant une peur ancestrale, les corps apparaissent dans le plus grand dénuement. Les masques tombent et on se délecte, hilares, de chacune de ces formidables saynètes. Petit trésor de mise en scène documentaire, «Hopptornet» convainc sans retenu et obtient l'an passé à Clermont le Prix du Public et le Prix Spécial du Jury.

Pascal Catheland
Réalisateur

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

LE FILM

HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET
MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

FICHE TECHNIQUE

Suède / 2017 / 15' / Couleur

Réalisation : Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck

Scénario, Image, Montage : Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck

Son : Gustaf Berger

Production : Plattform Produktion

Co production : Sveriges Television et Film Väst

Soutien: Swedish Film Institute / Antonio Russo Merenda Distributor
Folkets Bio

DISTINCTIONS

2018 : **Résistances** - Foix [France] - Sélection courts métrages

2017 : **Doc en courts** : rencontres du court métrage documentaire - Lyon [France] - Prix du Public de l'Aquarium

2017 : **Festival international du court métrage** - Clermont-Ferrand [France] - Sélection Labo - Prix du Public et Prix Spécial du Jury

2016 : **Festival international du film de Berlin** - Berlinale - Berlin [Allemagne] - Berlinale Shorts - Compétition

2016 : **Sundance Film Festival** - Utah [États-Unis] - Compétition

POURQUOI CE FILM?

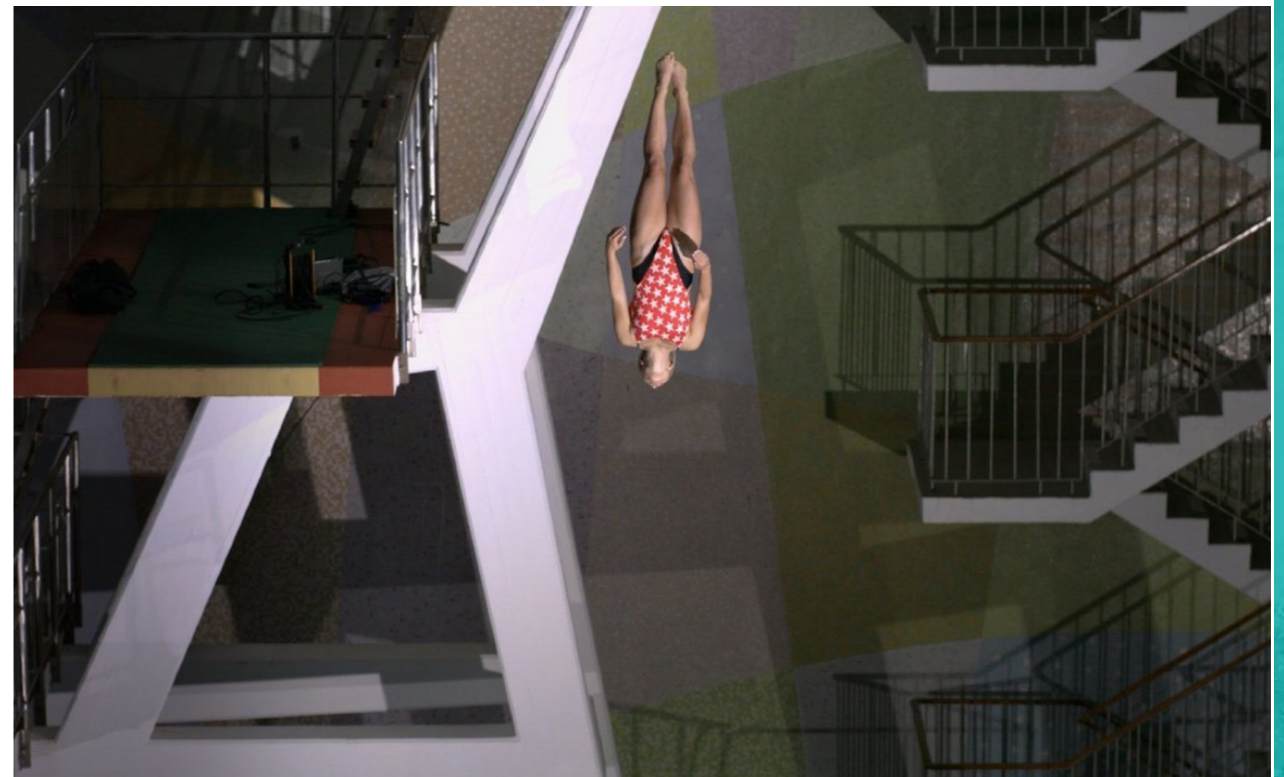
THÈMES:
PORTRAIT, VIE RURALE, AGRICULTURE, FEMME

TROIS RAISONS POUR VOIR ET MONTRER CE FILM:

1 - LE DOCUMENTAIRE ET SA DRAMATURGIE

2 - UN DOCUMENTAIRE COMIQUE

3 - COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES VALEURS DE PLANS

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

PRÉPARER LA PROJECTION

HOPPTORNET

BIOGRAPHIE DE AXEL DANIELSON ET MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

Axel Danielson est né en 1976 à Vittskövle [Suède] et Maximilien Van Aertryck en 1989 à Paris. Ils ont créé ensemble Plattform Produktion à Göteborg en Suède en 2013 : « *Notre intérêt réside dans le potentiel de l'image en mouvement et notre ambition est que les images que nous produisons aient une approche critique et humoristique du flot d'images qui nous entoure.* »

PRÉPARER LA PROJECTION

HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET
MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

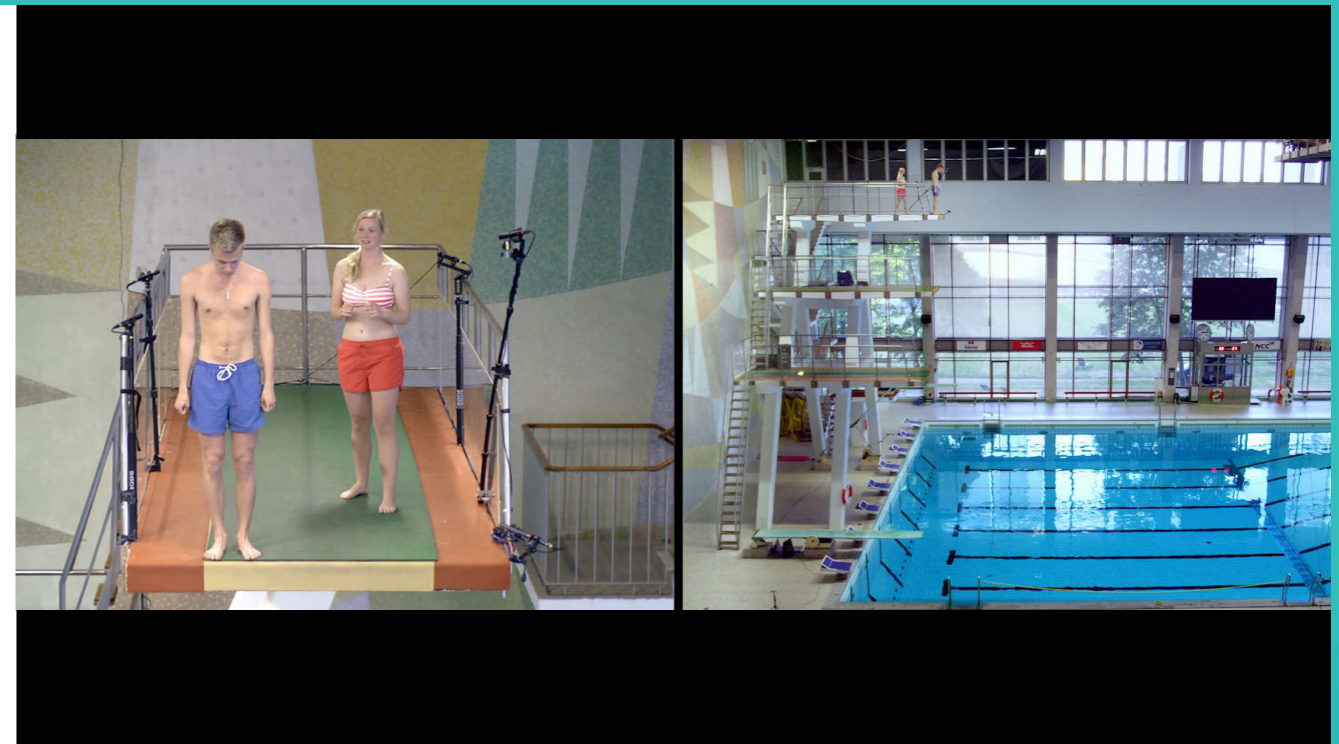
PISTES D'OBSERVATION

La dramaturgie dans le documentaire

De son « minimalisme » naît une dramaturgie particulière. Au sens classique les œuvres dramatiques représentent un conflit humain, basé sur la confrontation de deux forces opposées, qui doit être résolue par des actions menées par le protagoniste. Une fois que c'est réglé, l'histoire est terminée. Les deux forces qui s'opposent ici pourraient être la volonté de, et la peur de. Ce sont les protagonistes qui illustrent la dramaturgie toute entière. Tirillés entre l'absurdité et l'aspect très concret de cette peur.

Au cinéma, de nombreux réalisateurs sont aussi des dramaturges. Dans le documentaire la mise en scène existe, car le documentaire n'est pas la simple captation de la réalité, c'est l'œil du réalisateur qui vient proposer sa réalité. Dans *Hopptornet* cela est moins flagrant. De par le minimalisme du dispositif, on aurait tendance à croire que tout émane des personnages qui réagissent spontanément, or le choix des personnages (au montage) le son qui établit une réelle proximité contribue à cette mise en scène et nous livre ce film spécifique qui est à son issue à la fois dramatique et comique.

Le plongeur de cette piscine devient une véritable scène de théâtre le temps du film.

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

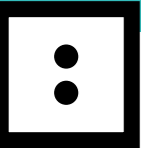
Séquence de la femme et l'homme qui vont sauter (02 :59 à 06 :24)

Ce duo marque et émeut le spectateur. Entre rire nerveux et grand débat philosophique nous suivons leur réflexion face au grand choix : je saute ou pas ? De cela va naître un effet dramaturgique. Ils sont deux, l'homme veut sauter en premier, elle le soutient, le spectateur sent le sérieux quelque peu absurde de la situation. Leurs corps tâtonnent le sol, les bras se croisent, les mains viennent se poser sur les bouches, le langage corporel est ici évocateur du drame de la situation.

Ce simple défi personnel devient une réelle expérience métaphysique où l'on apprend à se comprendre un peu mieux : L'humain confronté aux expériences hors de sa zone de confort est déstabilisé mais apprend. « *Tant qu'on a le choix, on ne ressent pas vraiment la peur.* »

Puis vers la fin de la séquence nous avons l'impression de tomber dans une pièce shakespearienne où deux êtres aimés sont voués à être séparés par leur destin courageux. « *À la vie à la mort Frida, rendez-vous de l'autre côté, on se reverra aux Valhalla* »

Puis elle le suit dans la seconde. On ne peut s'empêcher d'y voir une scène d'un romantisme dramatique et intemporel.

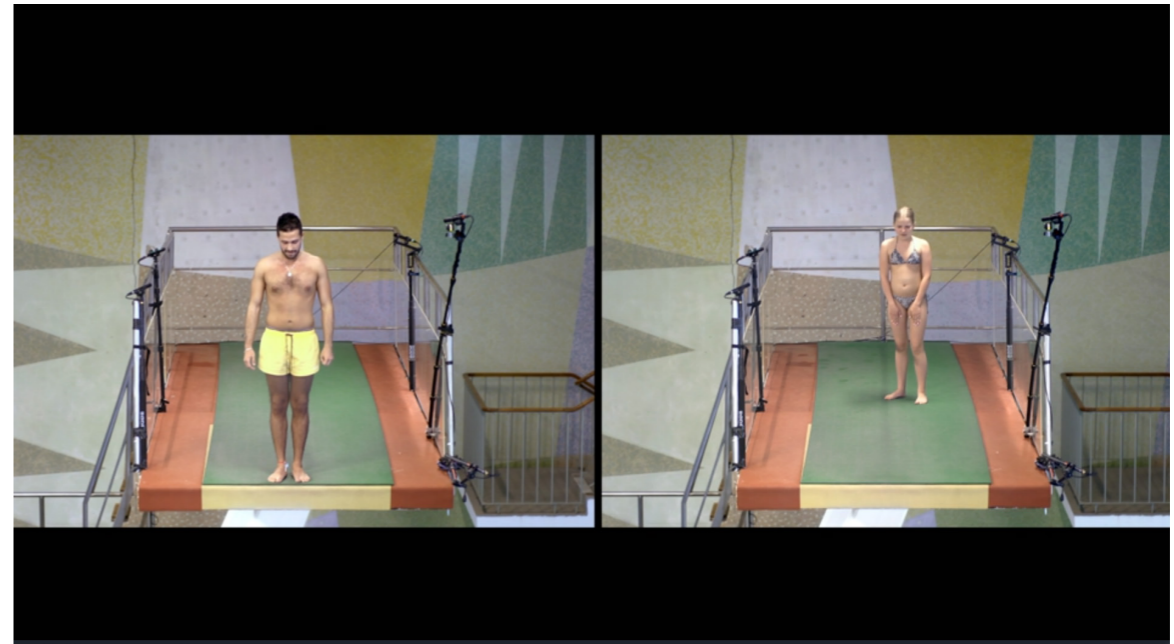

ANALYSER LE FILM HOPPTORNET UN FILM DE AXEL DANIELSON ET MAXIMILIEN VAN AERTRYCK PISTES D'OBSERVATION

Sur le plongeur, sur un pied d'égalité

Situation très simple, ces personnes sont perchées sur un plongeur de 10 mètres de haut. Au début, le spectateur n'en a pas tout à fait conscience. Rien n'est fait pour qu'il se rende compte de l'ampleur du saut jusqu'à la moitié du film. Et pourtant de par leurs réactions face au vide et face au choix de l'action la peur devient contagieuse. Au moment où l'écran se divise révélant un diptyque et la hauteur véritable ; nous sommes déjà convaincus en tant que spectateur que ce n'est pas une tâche facile.

La trame narrative explore des questions universelles : Vais-je sauter ou non ? Et quels sont les frayeurs qui me reviennent ? Sont-elles insensées ou humaines ? Face à ce saut une certaine égalité règne entre les différents protagonistes. Nous ne pouvons-nous empêcher de remarquer l'hétéroclisme des personnages du films : Des femmes, des hommes, plus ou moins âgé.e.s, plus ou moins fièr.e.s dans leur geste. Les a priori sont déjoués par l'absence de marqueurs sociaux et l'uniforme du maillot de bain.. Nous sommes surpris lorsque la femme âgée décide finalement de sauter et inversement lorsque le jeune homme au maillot jaune redscend par l'échelle. Le sujet du plongeur ici est donc un prétexte permettant aux auteurs de parler de quelque chose à la fois d'universel et d'intime : L'Homme mis à nu face à la peur.

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

Le documentaire comique

Le cinéma du réel serait moins drôle que la fiction ? Un documentaire, c'est forcément sérieux ? Hopptornet déjoue ces préjugés en adoptant une forme à la fois documentaire et comique...

« Notre intérêt réside dans le potentiel de l'image en mouvement et notre ambition est que les images que nous produisons aient une approche critique et humoristique du flot d'images qui nous entoure. » Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck

Une des intentions des deux réalisateurs est donc de construire et donner à montrer l'humour dans des images. Qu'est-ce qui construit un humour contagieux dans ce film ? Le spectateur rit face aux réactions et aux émotions car il s'identifie. Ce plan quasiment tout le temps fixe crée l'effet d'un miroir émotionnel et donne place à l'empathie. C'est un comique de situation, un comique de geste, comique de répétition. On est nerveux d'être à leur place mais en même temps les réactions que l'on capte grâce au dispositif minimal sont si spontanées que l'on peut s'identifier et donc rire avec eux.

ANALYSER LE FILM HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET
MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

PISTES D'OBSERVATION

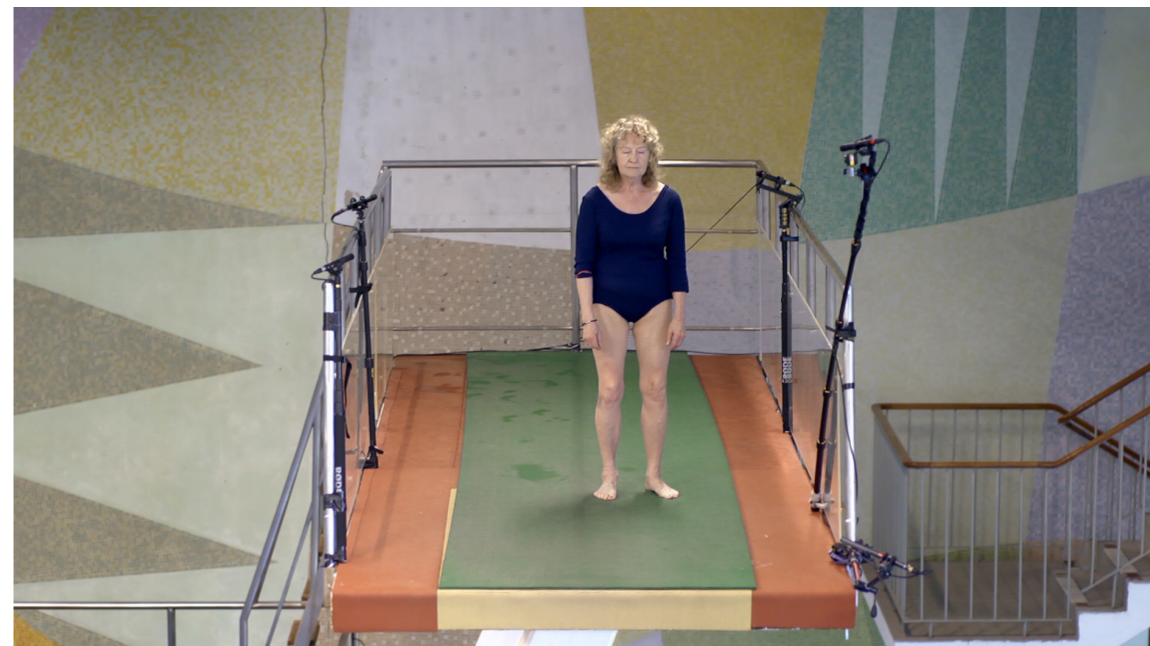
Le Son

Au delà d'un langage corporel et d'une communication non-verbale, Le dispositif sonore crée du suspens et transmet au spectateur la peur qu'éprouvent les personnages. C'est ce qui permet la mise à nu de l'humain face à sa peur. Le sonore est un objet discret et fragile qui nourrit la mise en scène sans que nous nous en rendions forcément compte.

Les 4 micros visibles, qui entourent les personnages révèlent l'importance que ce dispositif a pour les deux réalisateurs. Il crée un réel effet de spatialisation du son. Grâce à cette méthode de captation sonore, nous sommes au milieu du plongeur avec les protagonistes. Nous sommes au cœur de l'action.

Le son est synchrone, c'est à dire que le son et l'image ont la même source et sont simultanés à l'action. La simplicité du dispositif est encore rappelée : pas de voix off, pas de musique dramatique, Tout comme ces personnages à qui l'on accorde leurs silences comme leurs moments d'engouement, c'est un son mis à nu.

À cela s'ajoute l'ambiance sonore de la piscine - On parle de son d'ambiance pour faire référence aux bruits produits par les éléments naturels, ou par la présence des comédiens (mouvements, bruits de pas...)

Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck 15'

Le son est donc un élément indispensable dans ce film. De par la présence des micros, nous avons accès à l'intimité de leurs réflexions ; le moindre chuchotement, la phrase que l'on se dit tout bas ou discrètement à l'ami est captée, les soufflements, les respirations pour se donner du courage ; tout cela est essentiel au film. L'image nous tient à distance, nous permet de voir le tableau dans sa globalité, d'analyser le langage corporel qui raconte déjà beaucoup. Le son, lui, permet au spectateur de s'approcher.

ANALYSER LE FILM

HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET

MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

LES DIFFÉRENTS PLANS

Un va et vient entre plan fixe, plan divisé – split screen et le panoramique vertical.

PLAN MOYEN - FIXE

Plan Moyen : On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds ainsi que divers éléments du décor.

Plan fixe: « Je pense très clairement que le mouvement est dans la réalité, pas dans la caméra » ⁽¹⁾ dit Pedro costa sur son utilisation du plan fixe.

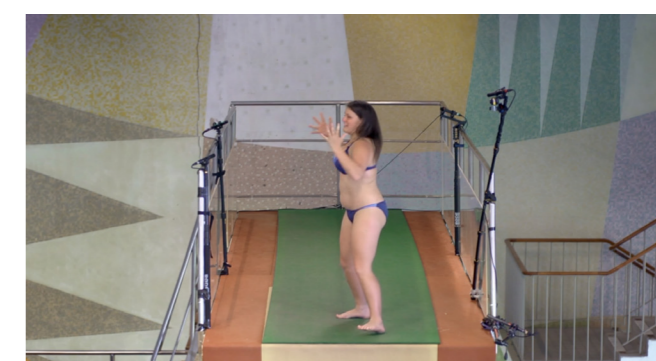
Dans la majorité des plans l'humain est au centre et occupe tout le cadre : plans moyens. L'Homme sur le plongeur délimite le cadre.

L'utilisation du plan moyen implique qu'on ne voit pas la hauteur du plongeur. C'est par les réactions des protagonistes que le spectateur comprend le lieu.

Tout est dans la communication verbale et non verbale.

En plus d'être un plan moyen c'est un plan fixe : il n'y a pas de mouvement de caméra : les personnages y rentrent et en sortent comme sur un scène de théâtre. Cela rejoint cette impression très théâtrale et la métaphore de ce plongeur comme scène de théâtre.

Ces plans fixes accordent du temps aux personnages. Les réalisateurs vont donner la priorité à la prise de décision. Le fait que la caméra reste fixe et s'attarde autant sur les personnages donne au spectateur le droit d'être hypnotisé par l'émotion des personnages, et d'y établir sa lecture.

PLAN MOYEN - FIXE

[1] Pedro Costa, *Conversation avec Pedro Costa*, Nantes, Capricci, 2008.

ANALYSER LE FILM

HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET

MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

LES DIFFÉRENTS PLANS

PLAN DIVISÉ- *SPLIT SCREEN*

L'écran divisé aussi appelé split screen permet une double temporalité et met en parallèle les différentes attitudes des différents personnages qui vont faire partie de l'expérience.

Ce type de procédé va nous permettre à quelques moments du film de sortir du cadre fixe, délimité par le plongeur et de prendre conscience de sa hauteur : avec le saut [06'01] et la redescente de l'échelle [14'40]. Le spectateur prend alors conscience de l'enjeu du saut.

PANORAMIQUE VERTICAL

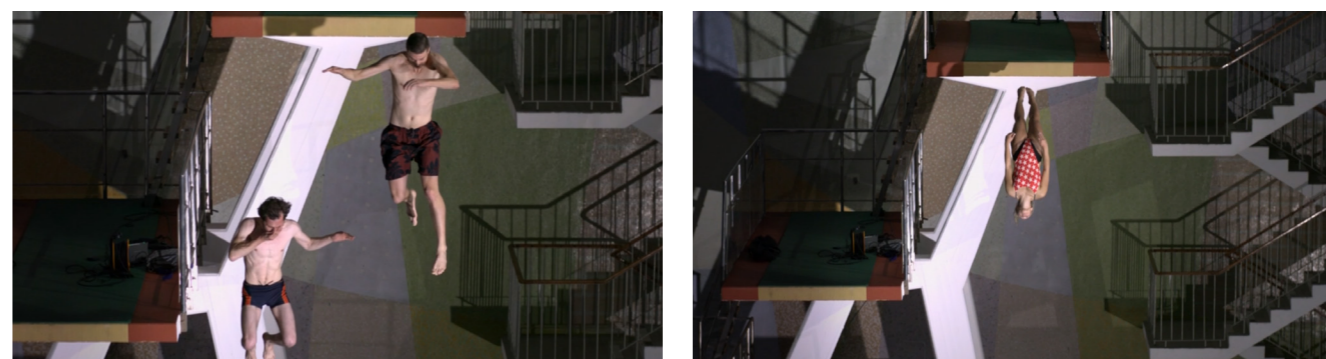
Un panoramique : la caméra pivote sur son pied, alors que ce dernier reste fixe.

Quelques panoramiques verticaux sont utilisés et mis au ralenti. La caméra suit le personnage. Le spectateur vit la chute, et est invité à être témoin de l'émotion que provoque ce saut.

Le film se termine sur un plan très différent des autres, avec un saut qui rejoint une performance sportive de haut niveau. Est-ce vers cela que nous allons en osant faire ce premier saut ? La possibilité de se dépasser ? Hopptornet offre cette ligne d'égalité entre tous : hommes, femmes, enfants, seniors.

ECRAN DIVISÉ - *SPLIT SCREEN*

PANORAMIQUE VERTICAL - RALENTI

ANALYSER LE FILM

HOPPTORNET

UN FILM DE AXEL DANIELSON ET
MAXIMILIEN VAN AERTRYCK

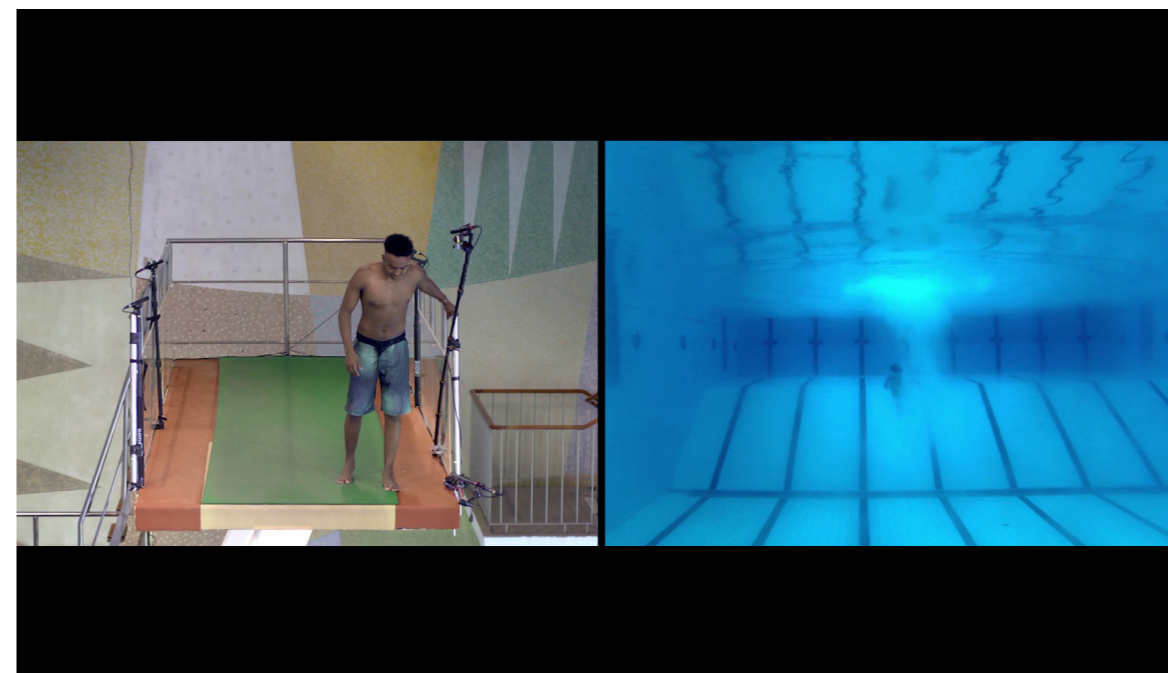
PROLONGER LA DÉCOUVERTE

Entretien avec Maximilien van Aertryck et Axel Danielson, réalisateurs de *Hopptornet*, de Sarah Momesso dans le cadre du *Festival du Court Métrage de Clermont Ferrand*

<https://labrasseriecourt.com/hopptornet/>

TËNK C'EST :

- **7 nouveaux films par semaine** qui restent en ligne 2 mois, soit 370 films/an
- **Des plages thématiques** : Histoire et Politique, Écologie, Sciences, Musique...
- **Mais aussi** : des films issus de festivals, des premiers films, des essais, des documentaires sonores...
- **Une Escale thématique par mois** : le jazz, le féminisme, l'immigration, l'environnement, la sexualité...
- **Des cinéastes reconnus et des talents de demain de toutes nationalités**
- **Des films en langue originale sous-titrée**
- **Un outil pour l'éducation à l'image, aux médias, pour la mise en place d'un débat ou pour l'introduction d'un cours...**

Idées d'activités

Questionnaire individuel Tënk

Faites débattre les élèves entre eux, que chacun exprime son regard, qu'ils échangent leurs points de vue

+ idée d'atelier