

un film de Leonardo Martinelli

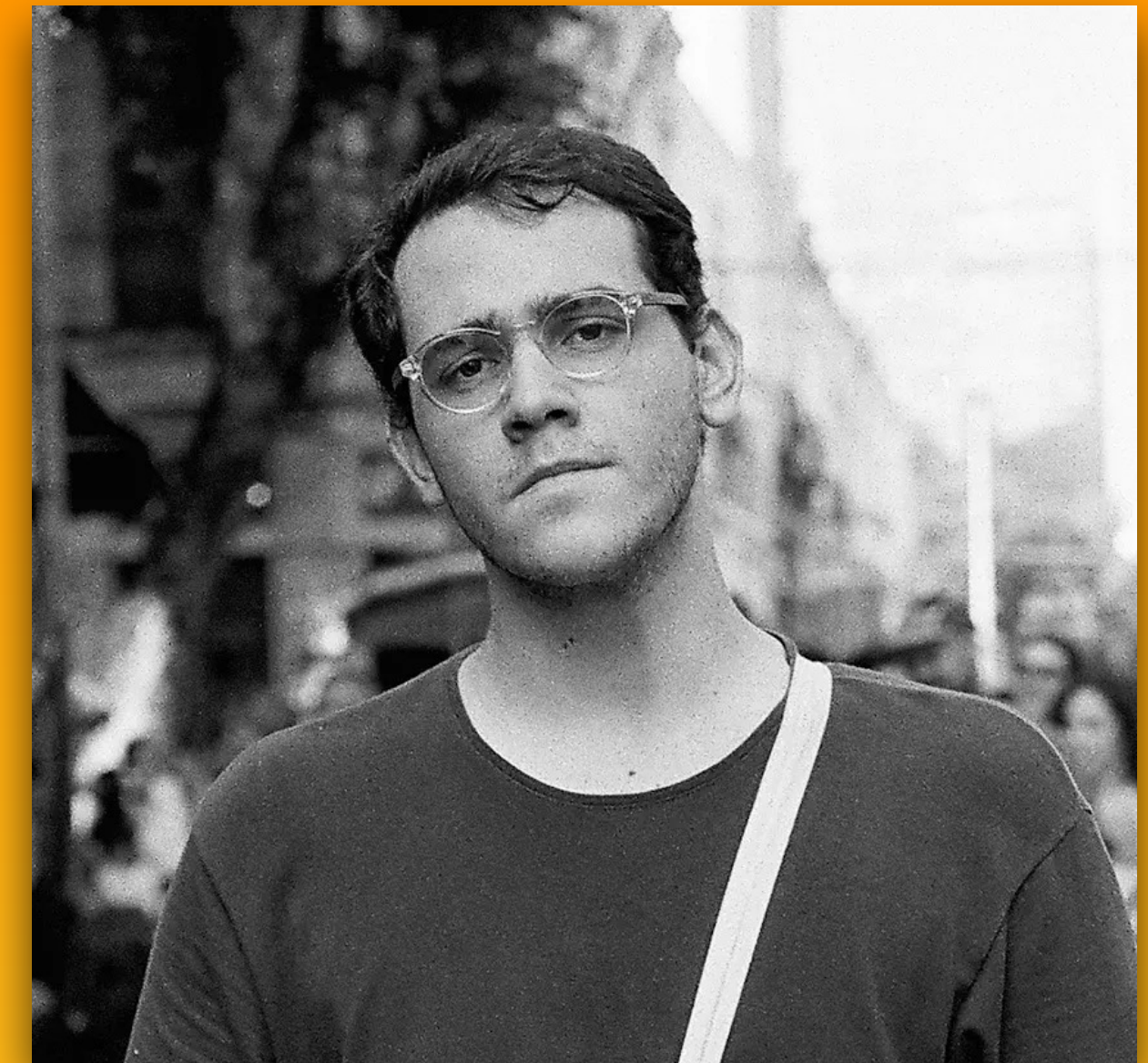
Formation du 4 février 2026 - Charline Montagné et Natasha Karaman

Le réalisateur

Leonardo Martinelli

- Brésilien
- Fils de chauffeurs de taxi (auto-entrepreneurs)
- A fait des études de cinéma et de communication
- A été photographe (photographies de mariage notamment)
- <https://www.semainedelacritique.com/fr/realisateurs/leonardo--martinelli>

- Filmographie : travaille en équipe
 - *Vidas Cinzas*, 2017, 15'
 - *Lembra*, 2018, 10'
 - *Se o Mundo Girasse ao Contrário*, 2018, 5'
 - *Copacabana Madureira*, 2019, 18'
 - *O Prazer de Matar Insetos*, 2020, 10'
 - *Fantasma Neon*, 2021, 20' (Compétition labo, Festival Clermont-Fd 2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=AE7yObkSi7E>
 - *Pássaro Memória*, 2023, 15' (Compétition Internationale, Festival Clermont-Fd 2024) <https://www.youtube.com/watch?v=NgSoYkydPnE>

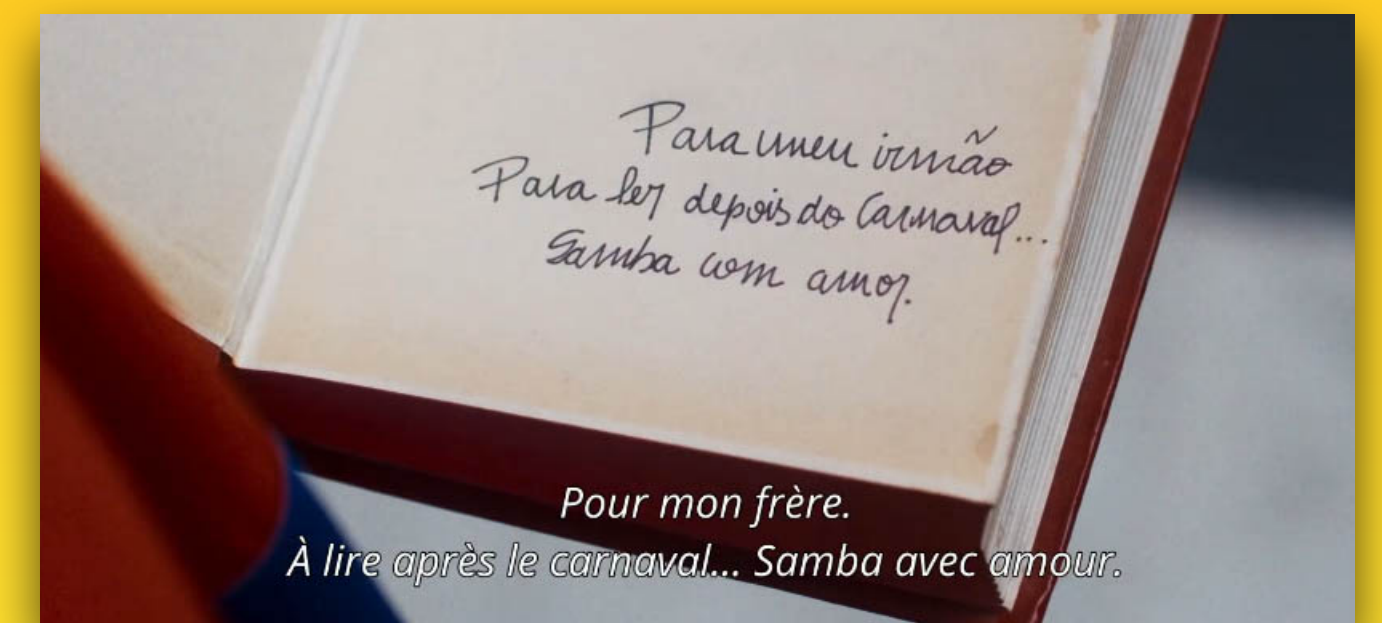
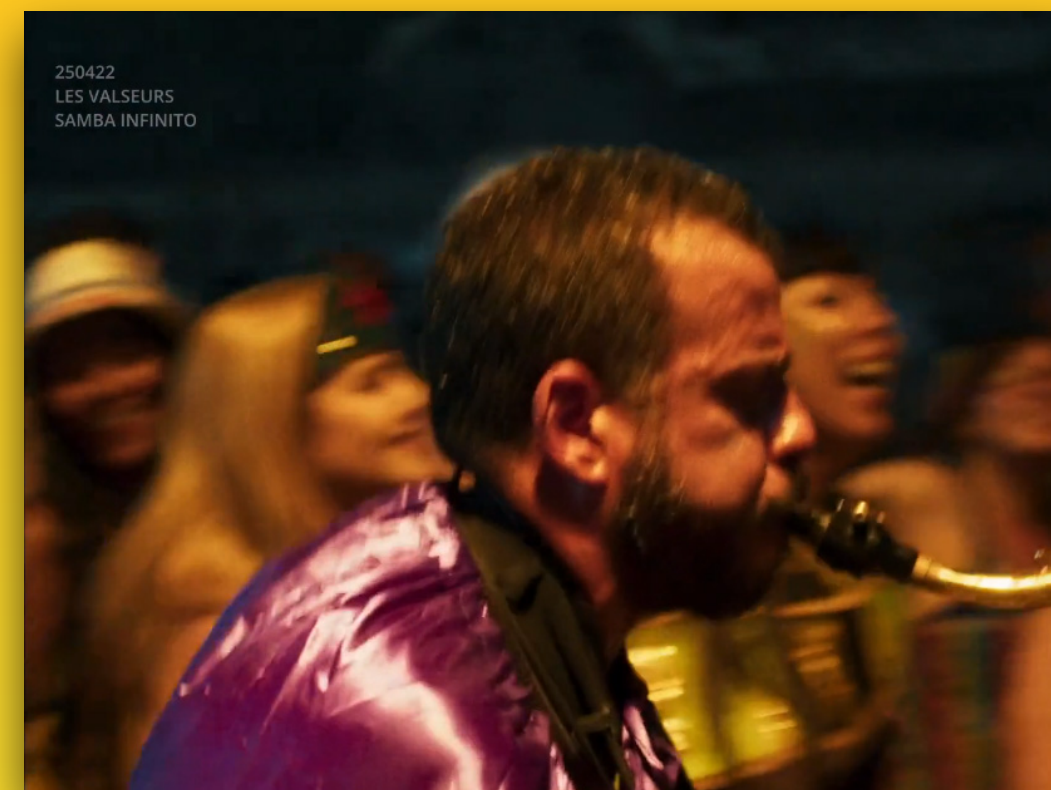
Un film sur le carnaval et la musique

- Trailer du film https://www.youtube.com/watch?v=RnvRg7Shd_A
- Point de départ du film : la musique
- Film s'ouvre sur la fin du carnaval
- Gilberto Gil au casting

« Gilberto Gil est l'un des plus grands artistes brésiliens du siècle dernier. Sa musique a été la bande sonore de toute ma vie. Son répertoire embrasse et révèle un pays plein de contradictions, de beauté et de douleur : des émotions que j'essaie d'exprimer dans mes films. »

Leonardo Martinelli

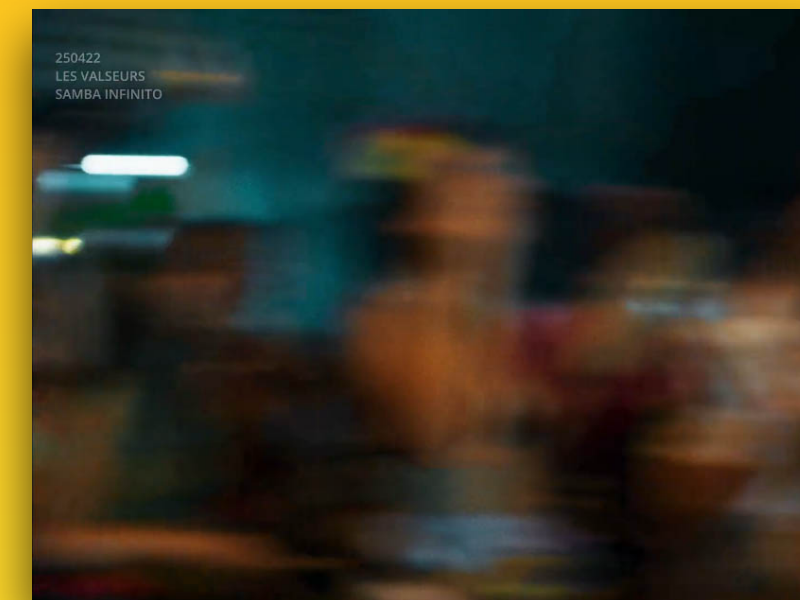
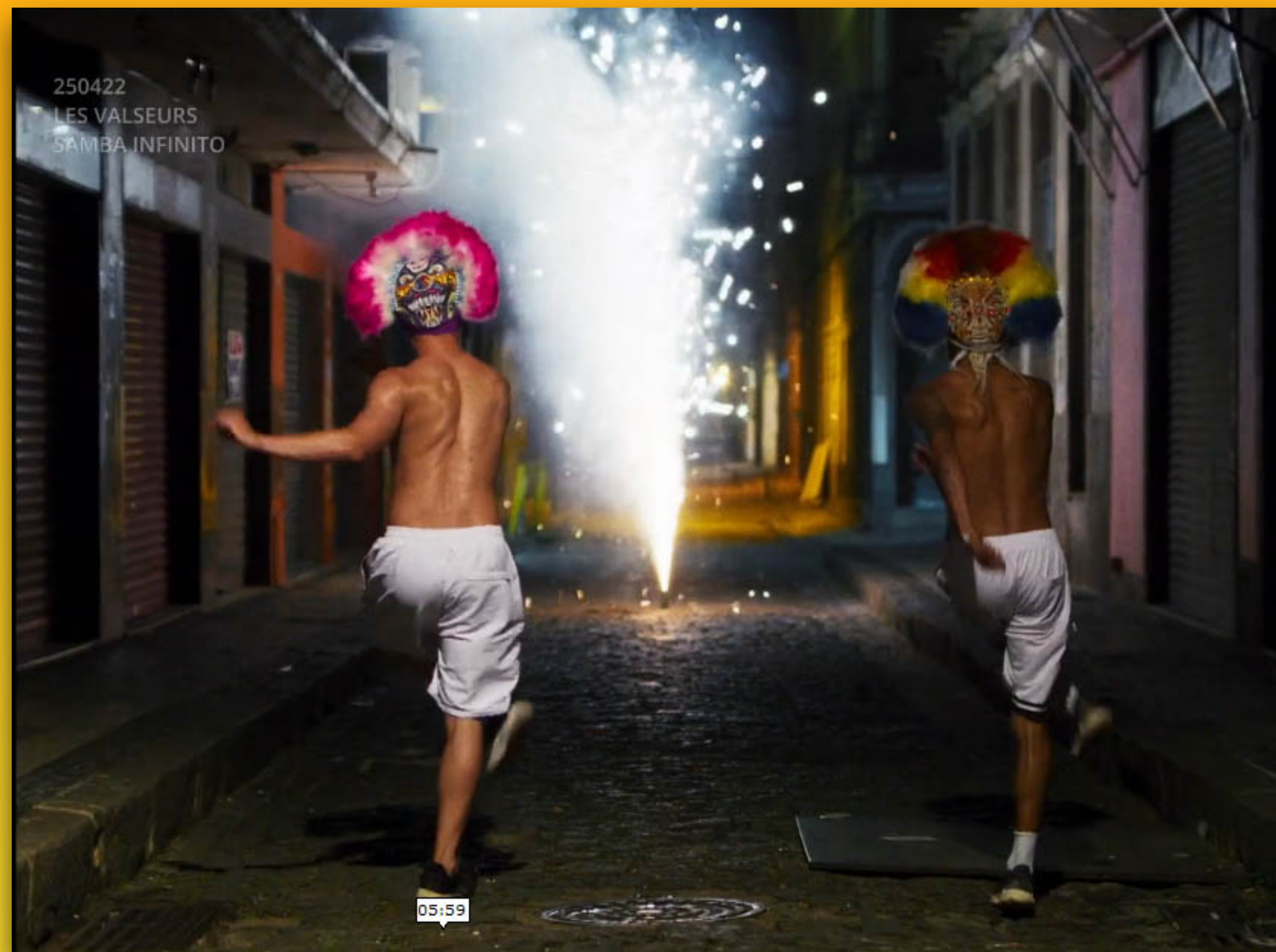

Un film sur le carnaval et la danse

- Une immersion dans le carnaval
- La multiplicité des points de vue
- Dehors / dedans : spectateur / acteur

« Vivre le Carnaval de rue de Rio de Janeiro m'a donné accès à des images et des émotions puissantes que je voulais transposer au cinéma. »

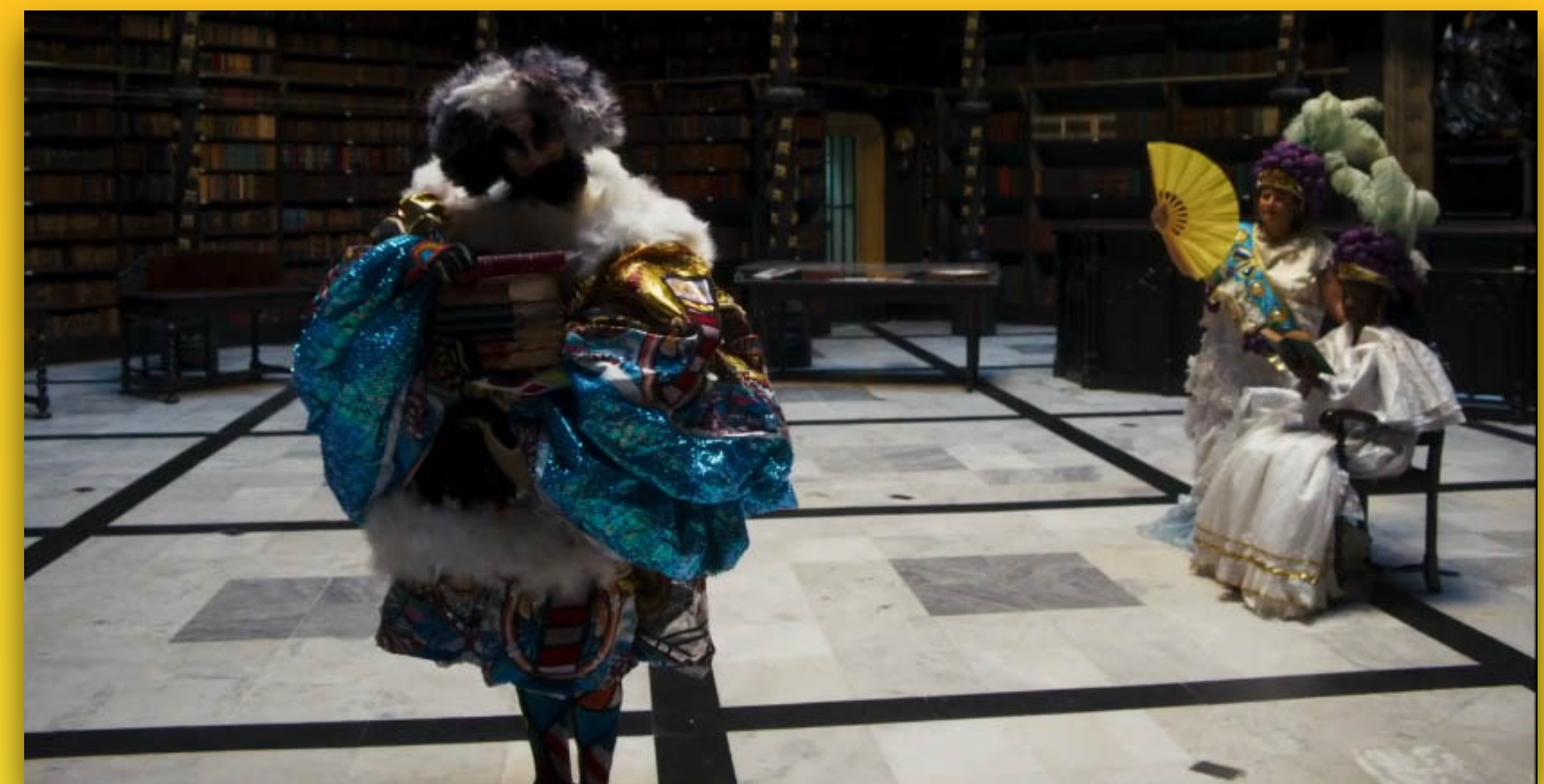

Carnaval et costumes

- Symbolique
- Apport de couleur : baroque

« Le film est principalement tourné la nuit, et les réverbères oranges ajoutent à cet effet, bien sûr, avec les multiples couleurs du carnaval de rue. Je pense que la juxtaposition de ces éléments crée une sorte de mélancolie arc-en-ciel. »

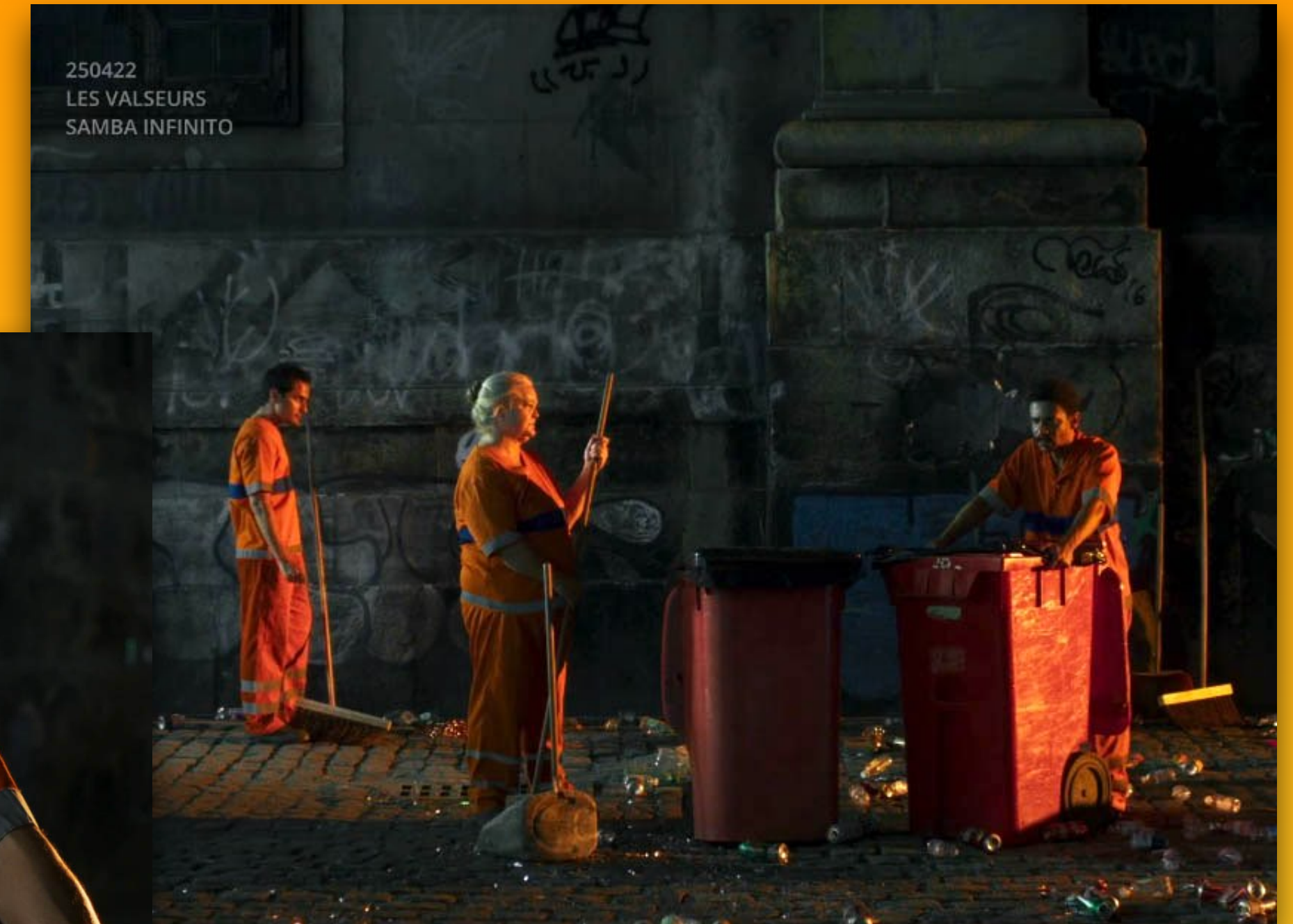
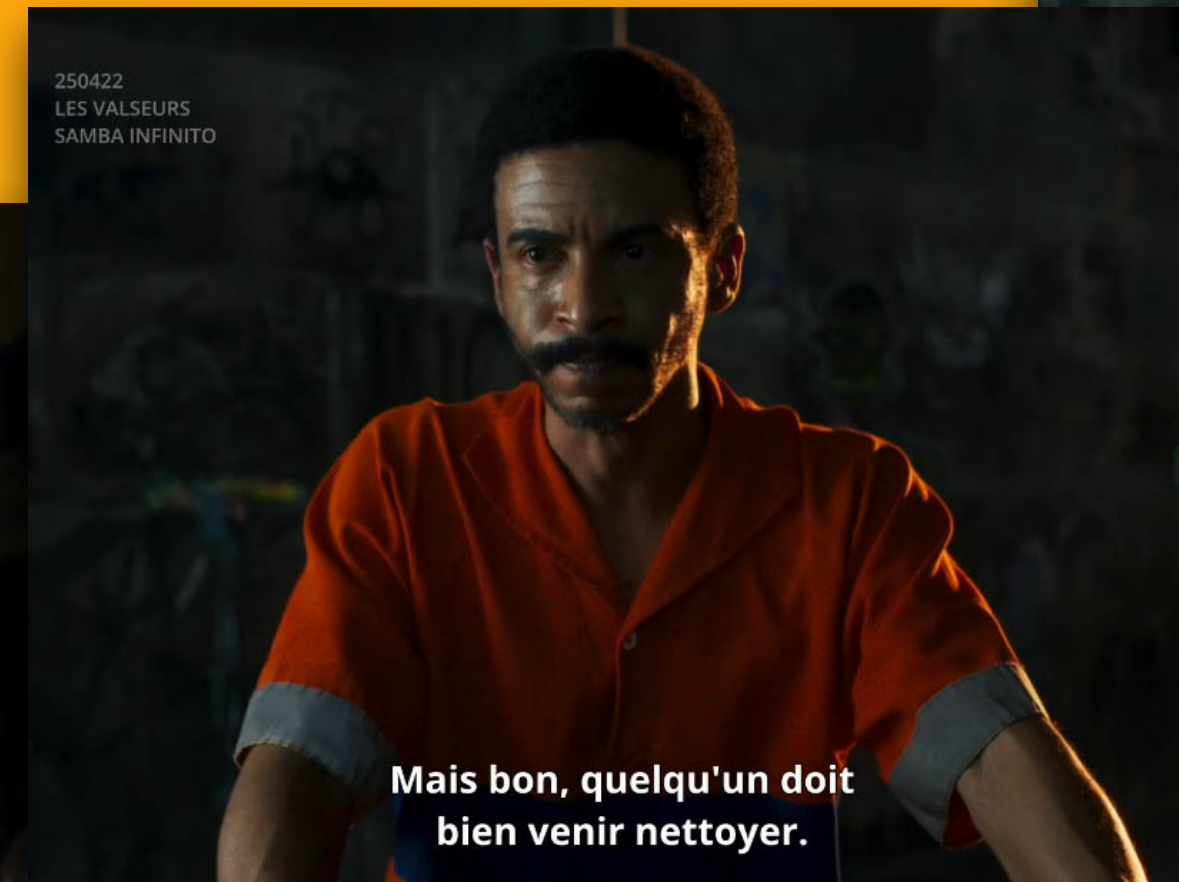

Les acteurs invisibles

Un film social

Interview du cinéaste brésilien Leonardo Martinelli à propos de *Fantasma Neon* (Compétition labo 2022)

<https://vimeo.com/667547997>

« Tout comme pour les livreurs, ils portent ces vêtements fluorescents néon pour éviter d'être heurtés par des voitures. Il m'est intéressant de penser à ces personnages qui sont à la fois intrinsèques au paysage de la ville, tout en étant d'une certaine manière invisibles à l'intérieur. »

L'arc narratif - un point de départ possible

Le mythe d'Orphée

- ***Orfeu Negro*, Marcel Camus, 1959**

Palme d'Or au Festival de Cannes, Oscar et Golden Globe Award du meilleur film étranger

- ▶ Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=OJ2i4O5r_2o

- ▶ Film en entier : <https://www.youtube.com/watch?v=CGUVeakyqAY>

- D'autres références cinématographiques du réalisateur : <https://diplomatie.org.br/um-samba-infinito-do-andarai-a-cannes/>

Un film qui se construit comme un conte

Les personnages - le petit Angelo

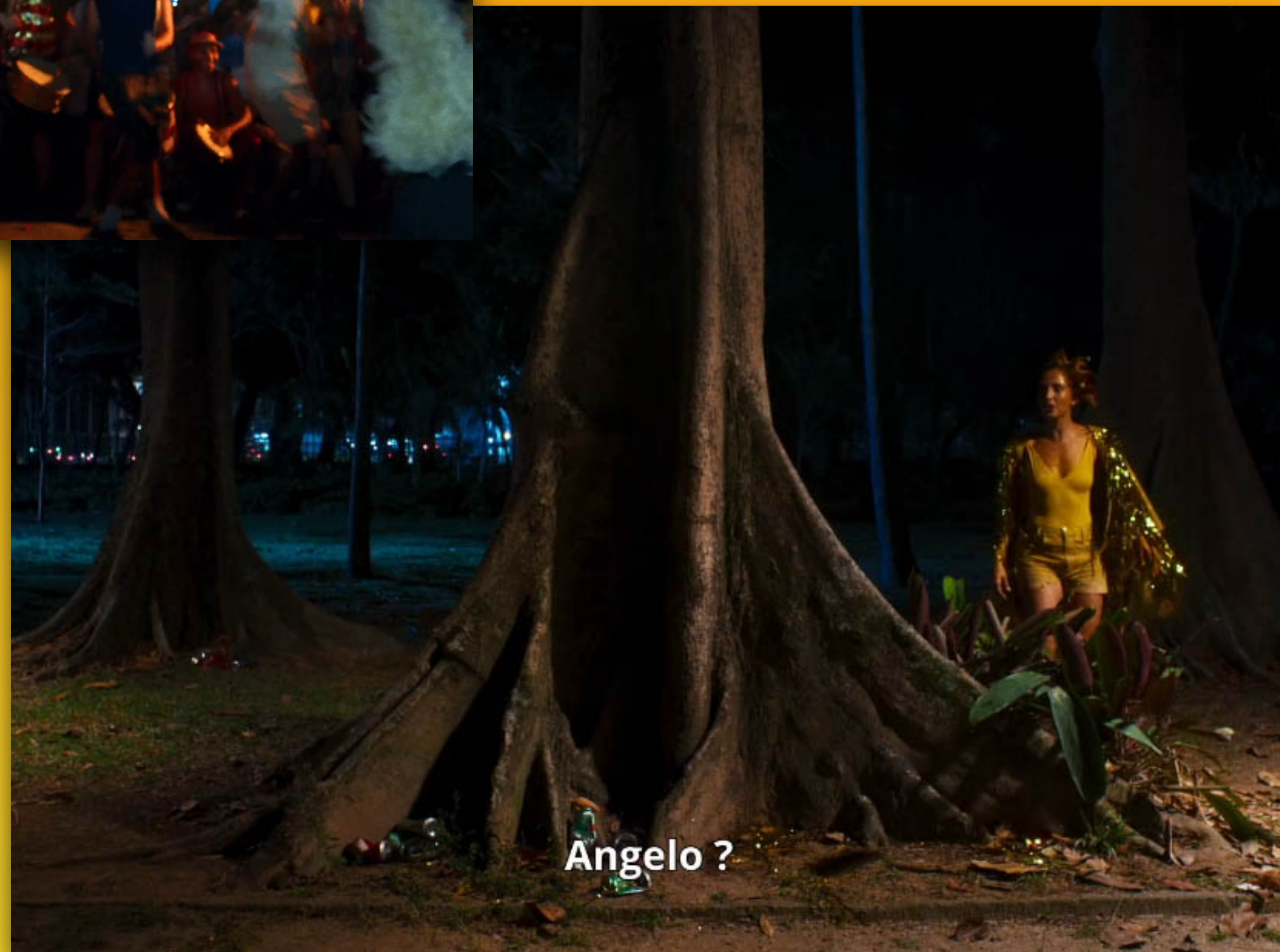
Détail, *La Madone Sixtine*, dite *Madone de Dresde*, Raphaël, vers 1513

Amour endormi, Caravage, 1608

Angelo, celui qui nous fait entrer dans le conte

Angelo et la traversée du miroir

Le conte - personnages

- Angelo répare et porte

Le conte - la quête

- L'arc narratif du film : retrouver la mère du petit Angelo, retrouver la soeur du grand Angelo, pour un dernier au revoir...

Passer d'un monde à l'autre

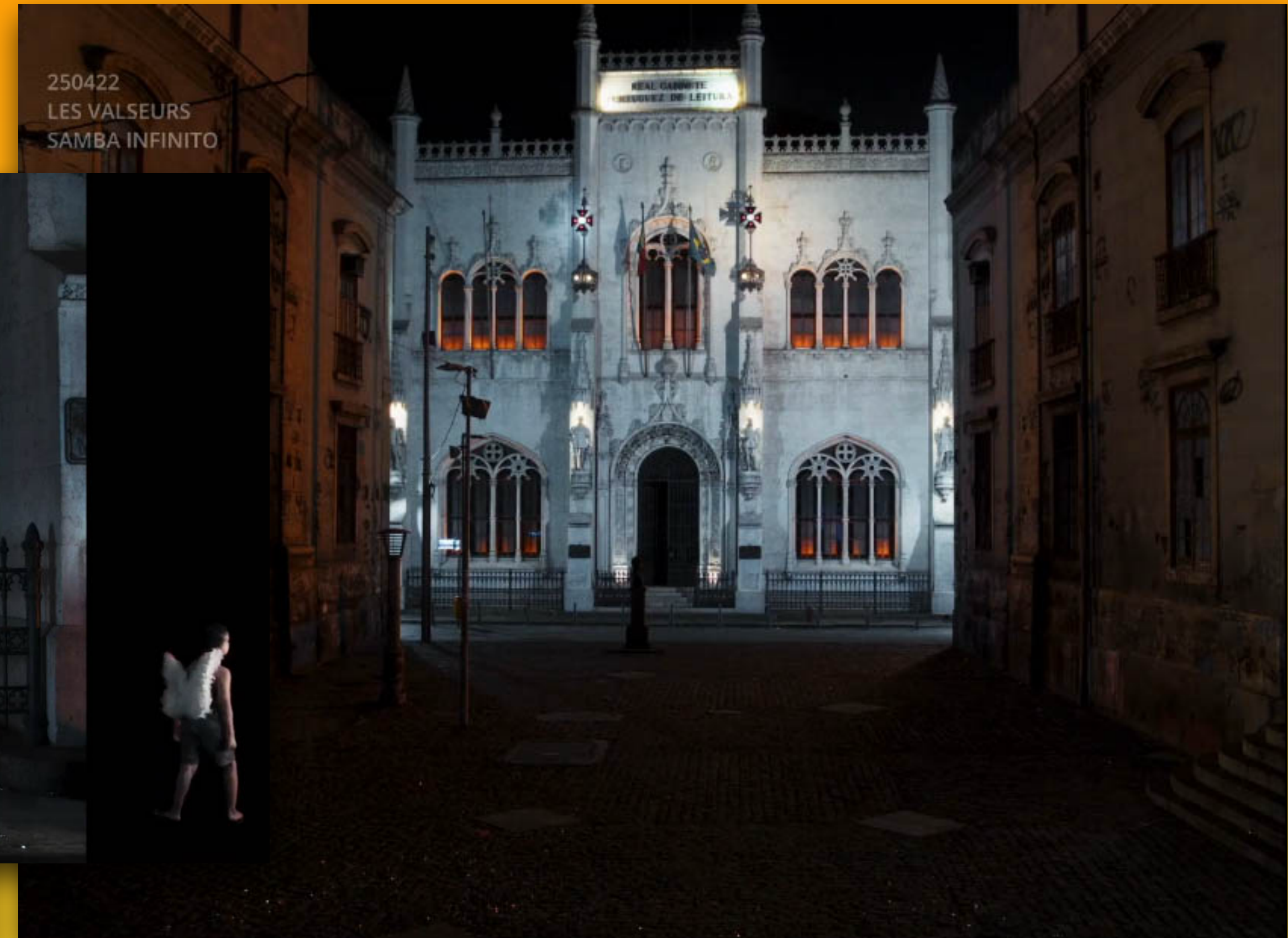
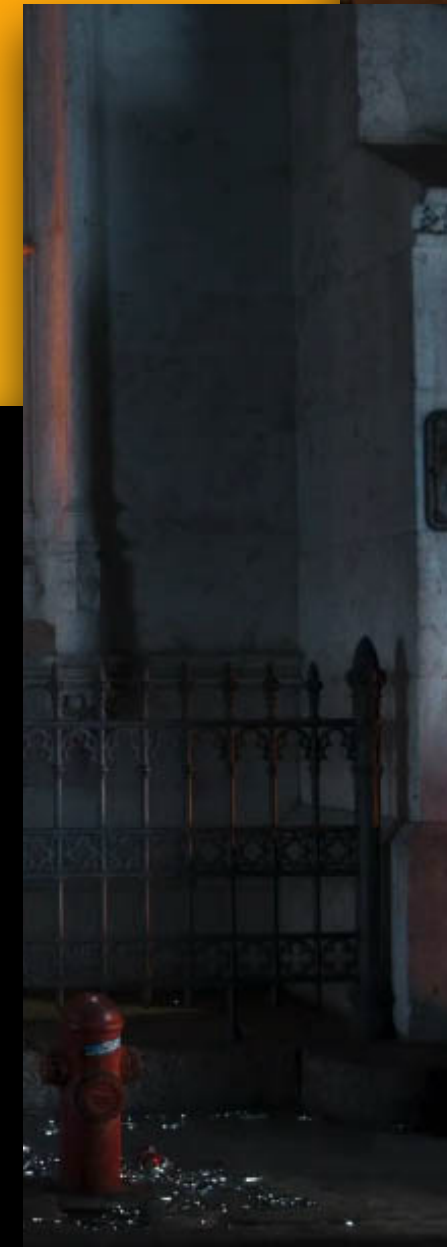
L'envers et l'endroit : les fondus aux paillettes

Un décor de conte : la bibliothèque - château

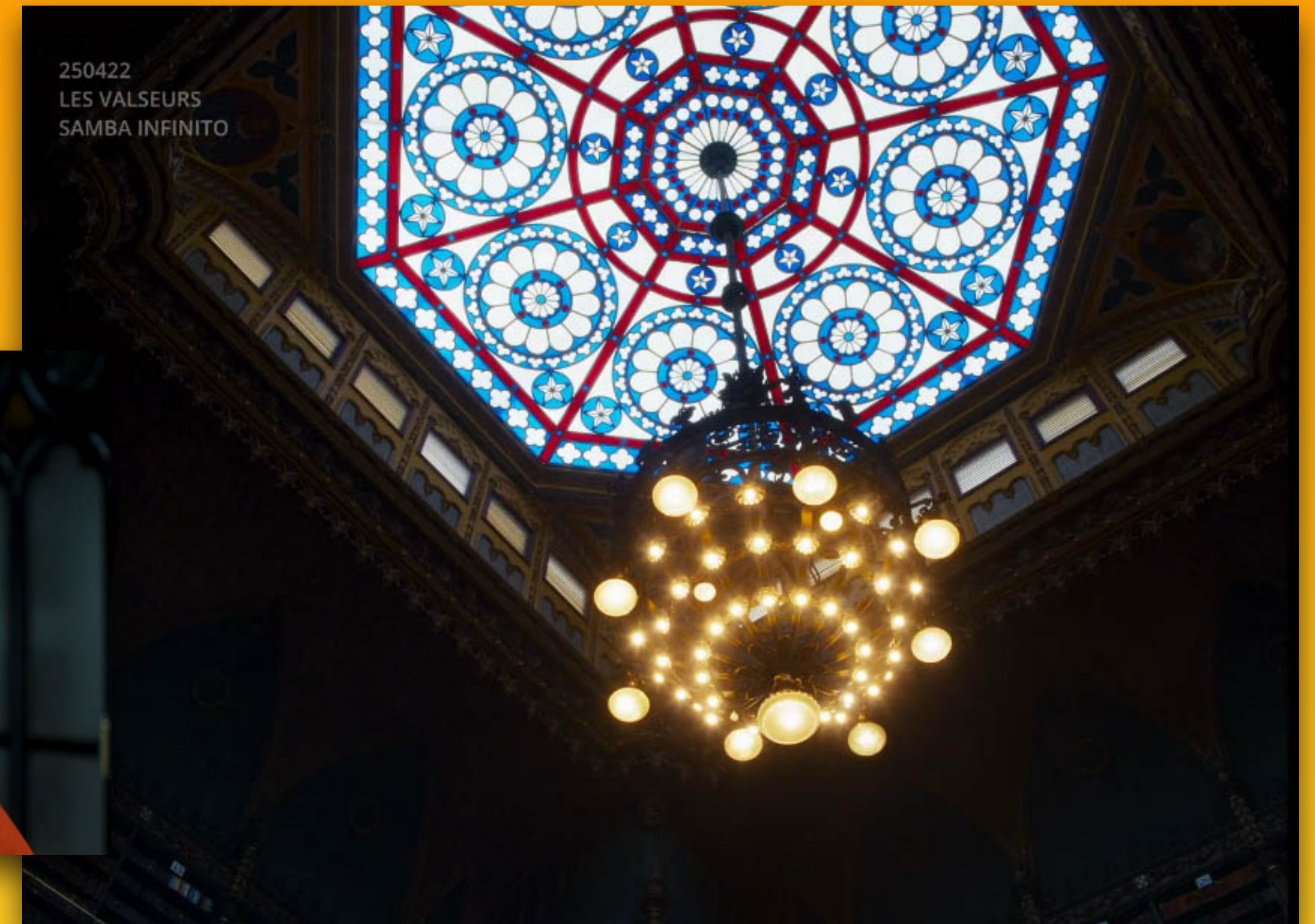
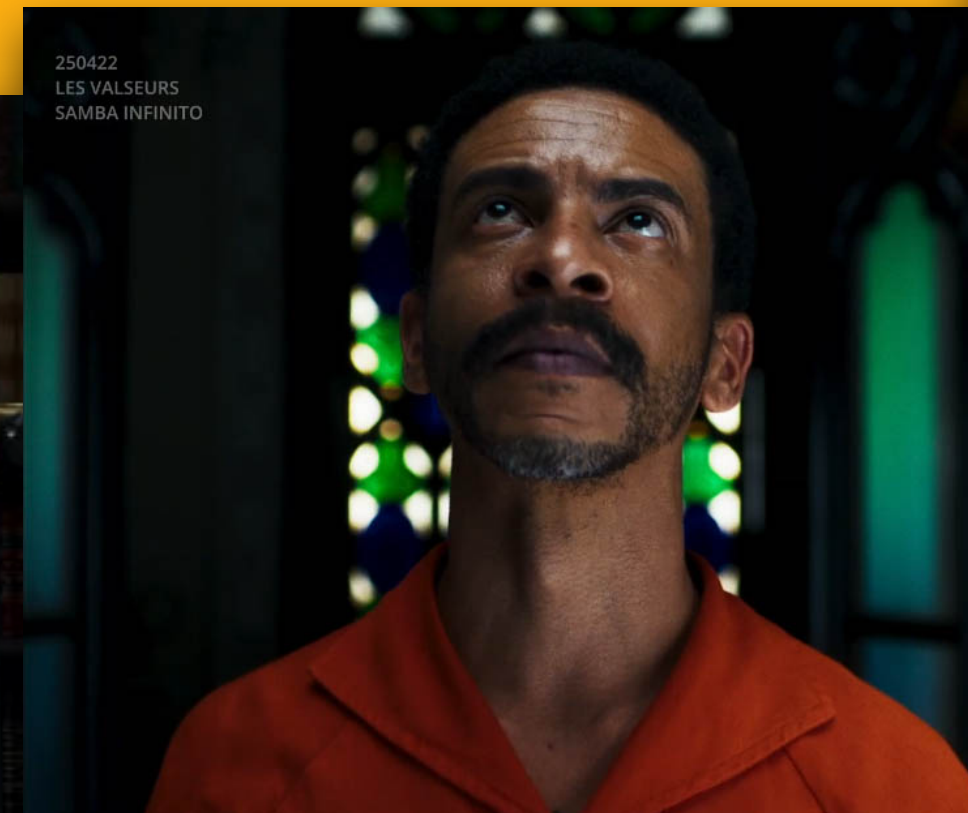
Cabinet royal portugais de lecture

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_royal_portugais_de_lecture

Le décor du conte : château ou bibliothèque - cathédrale?

La porte de passage entre deux mondes

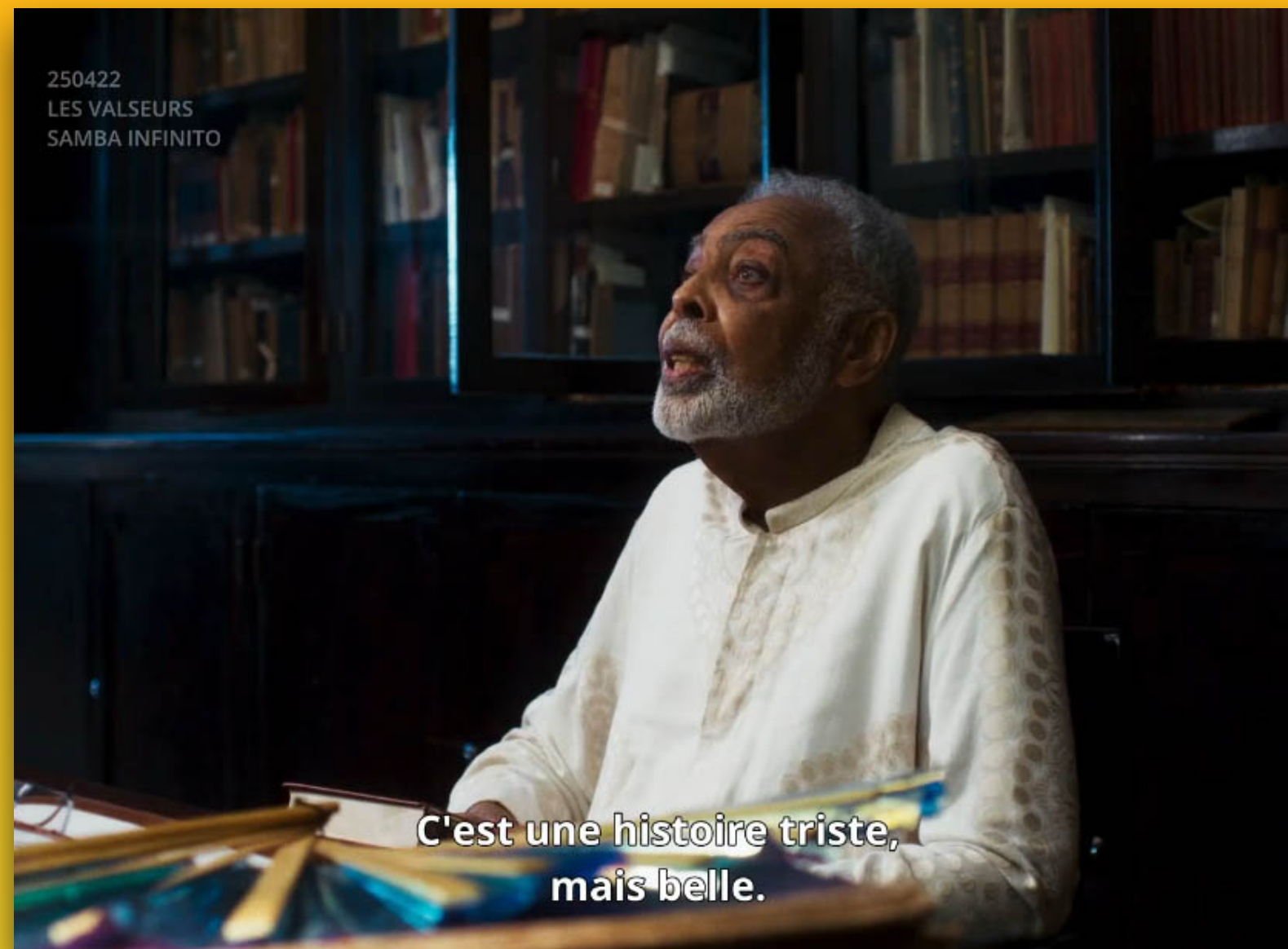
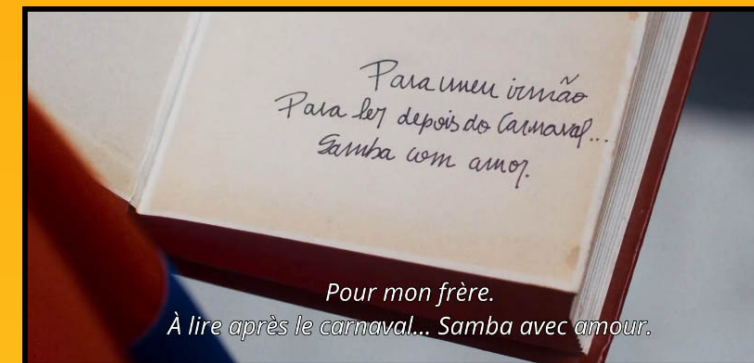
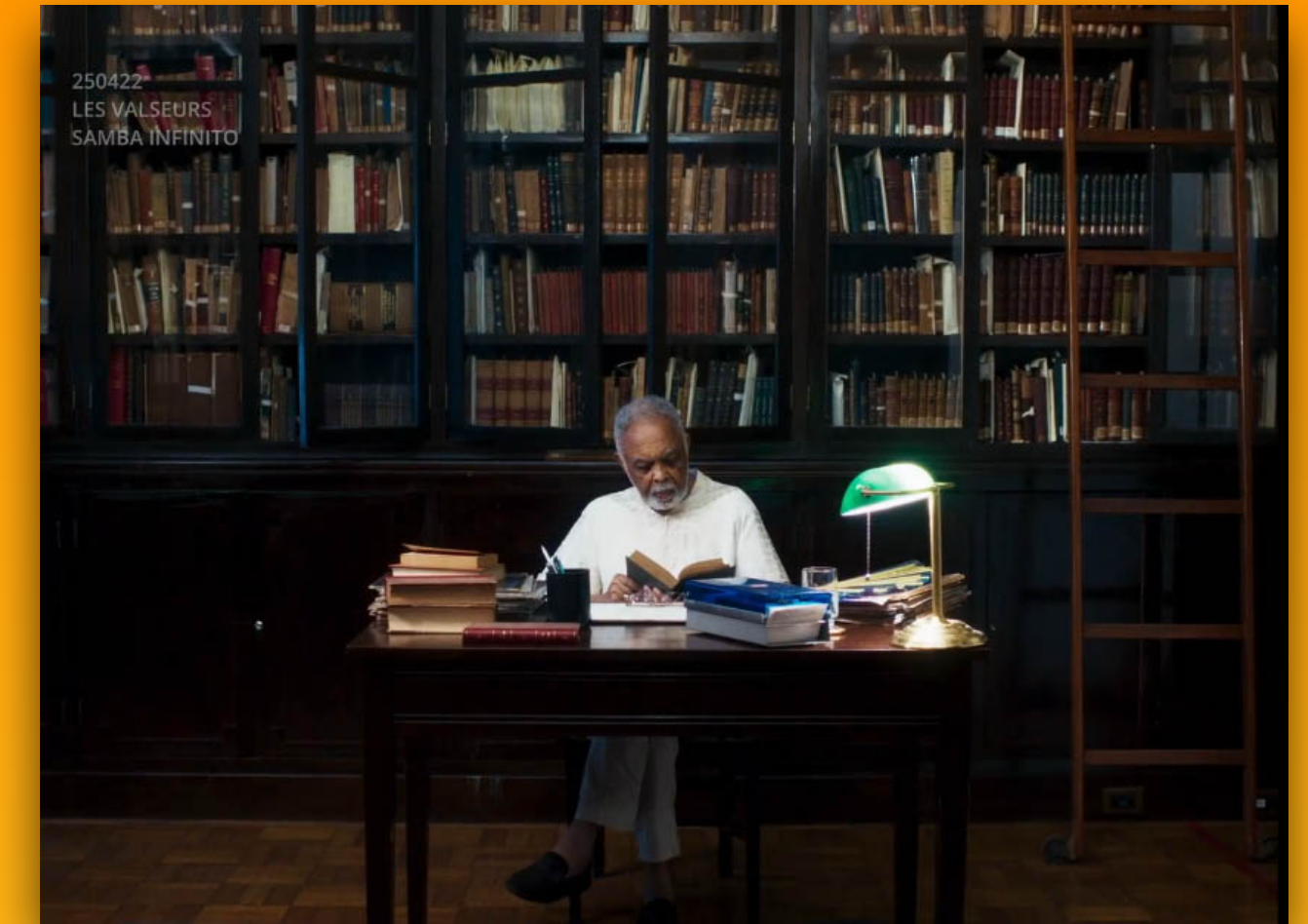

Un cadre qui rassemble,
qui permet de se retrouver

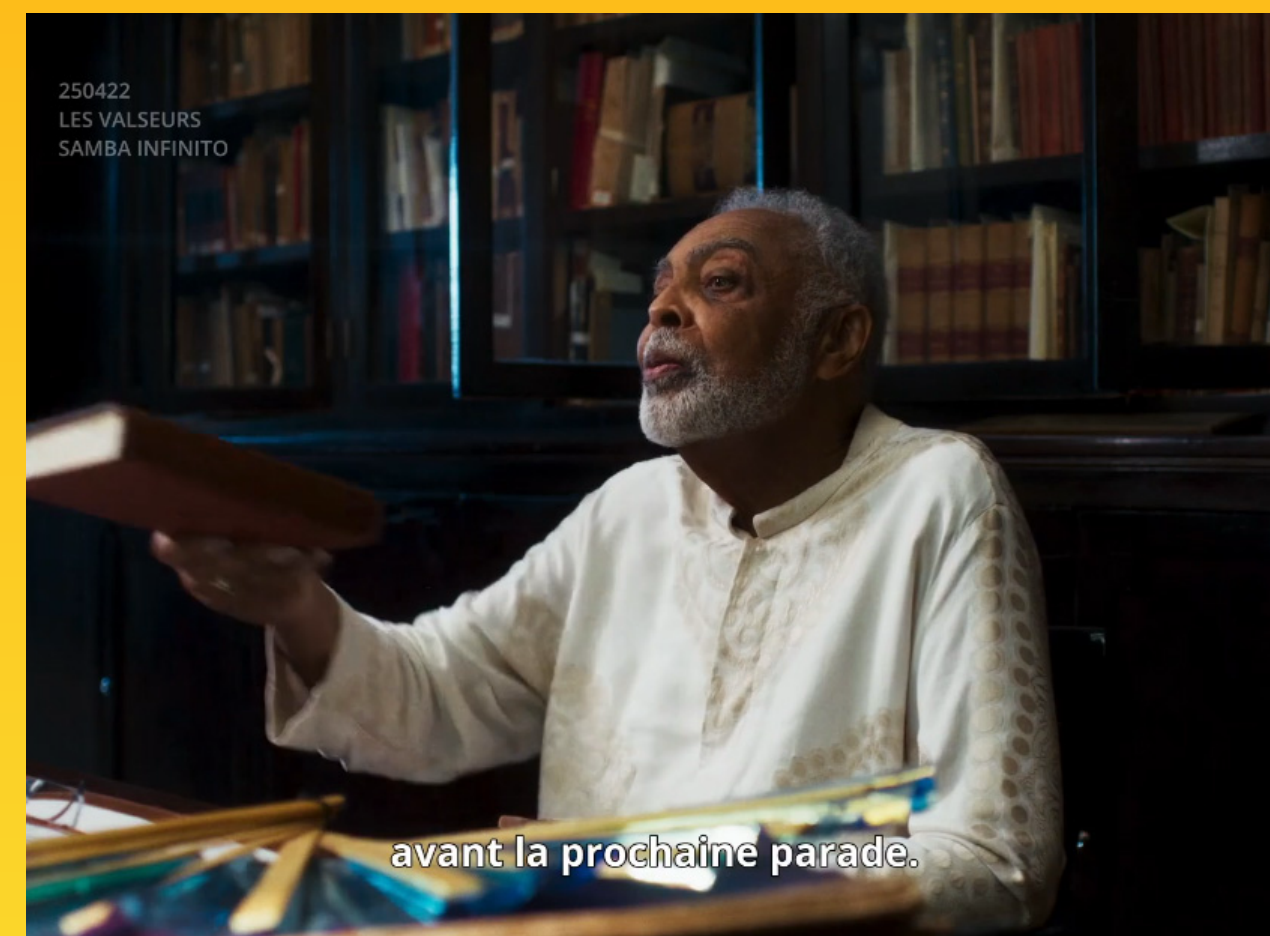
Le passeur d'histoire

La symbolique du livre

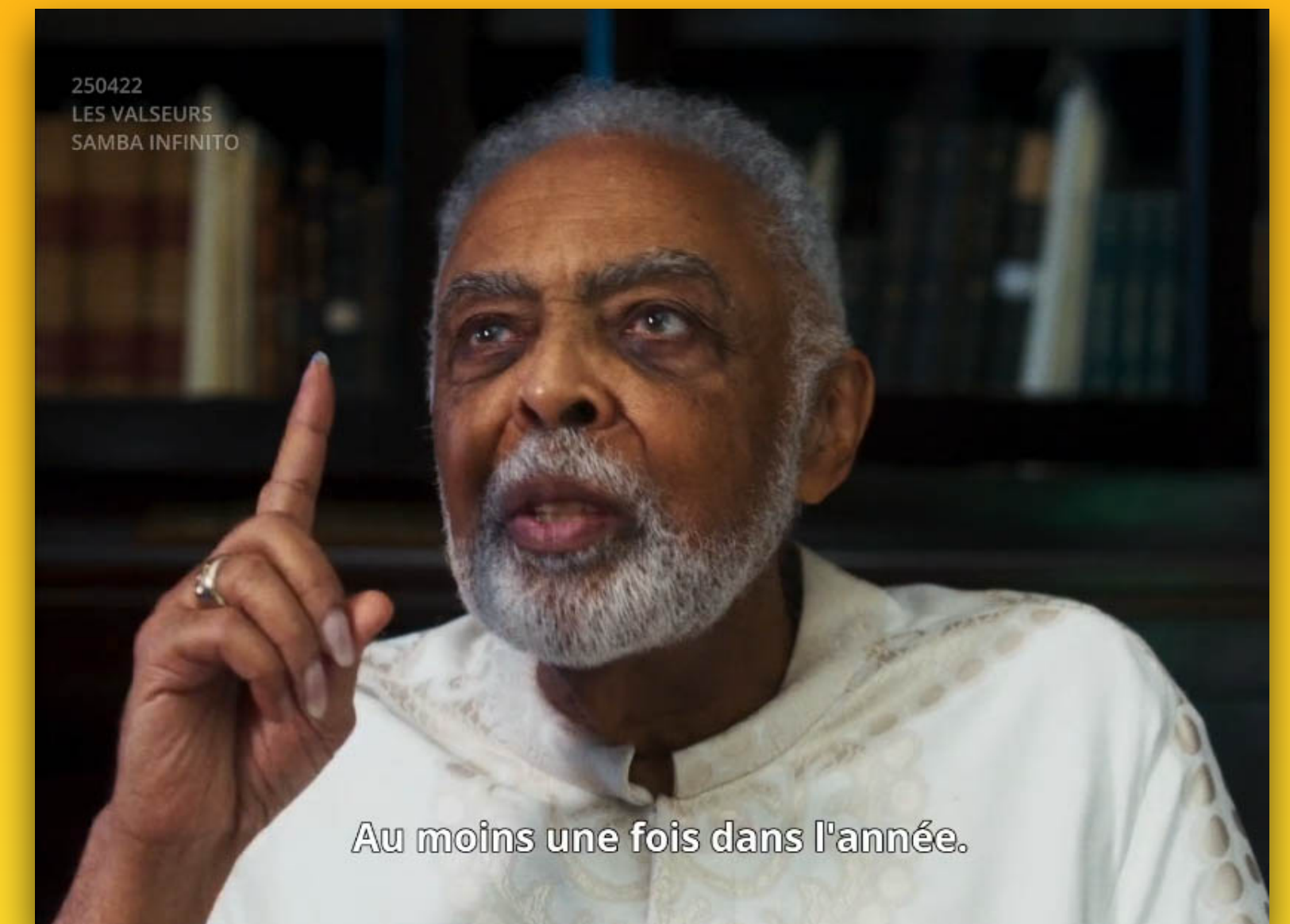
Le bibliothécaire : le sage, le démiurge, le dieu gardien des livres de contes, le passeur

C'est une histoire, triste mais belle.

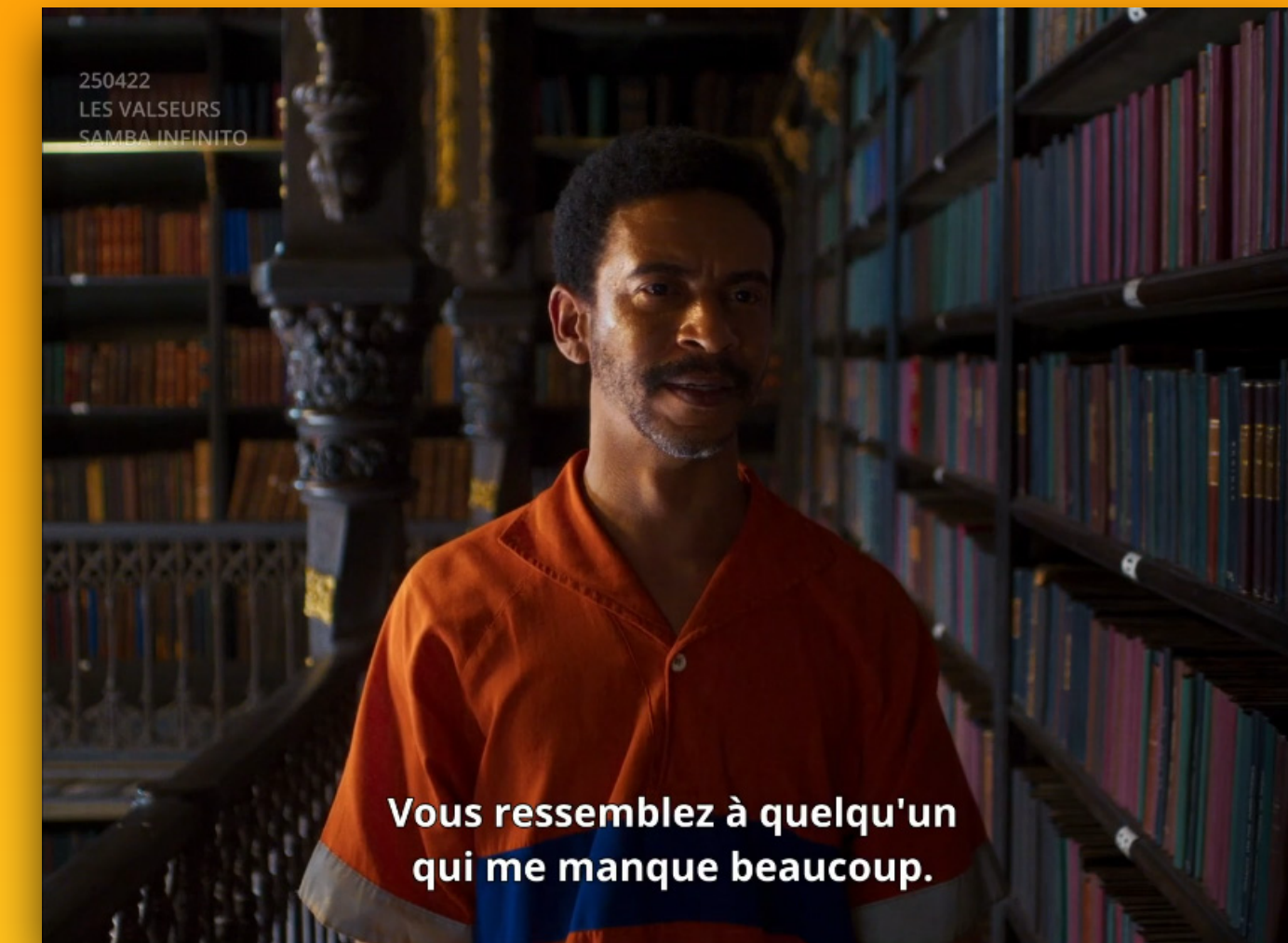
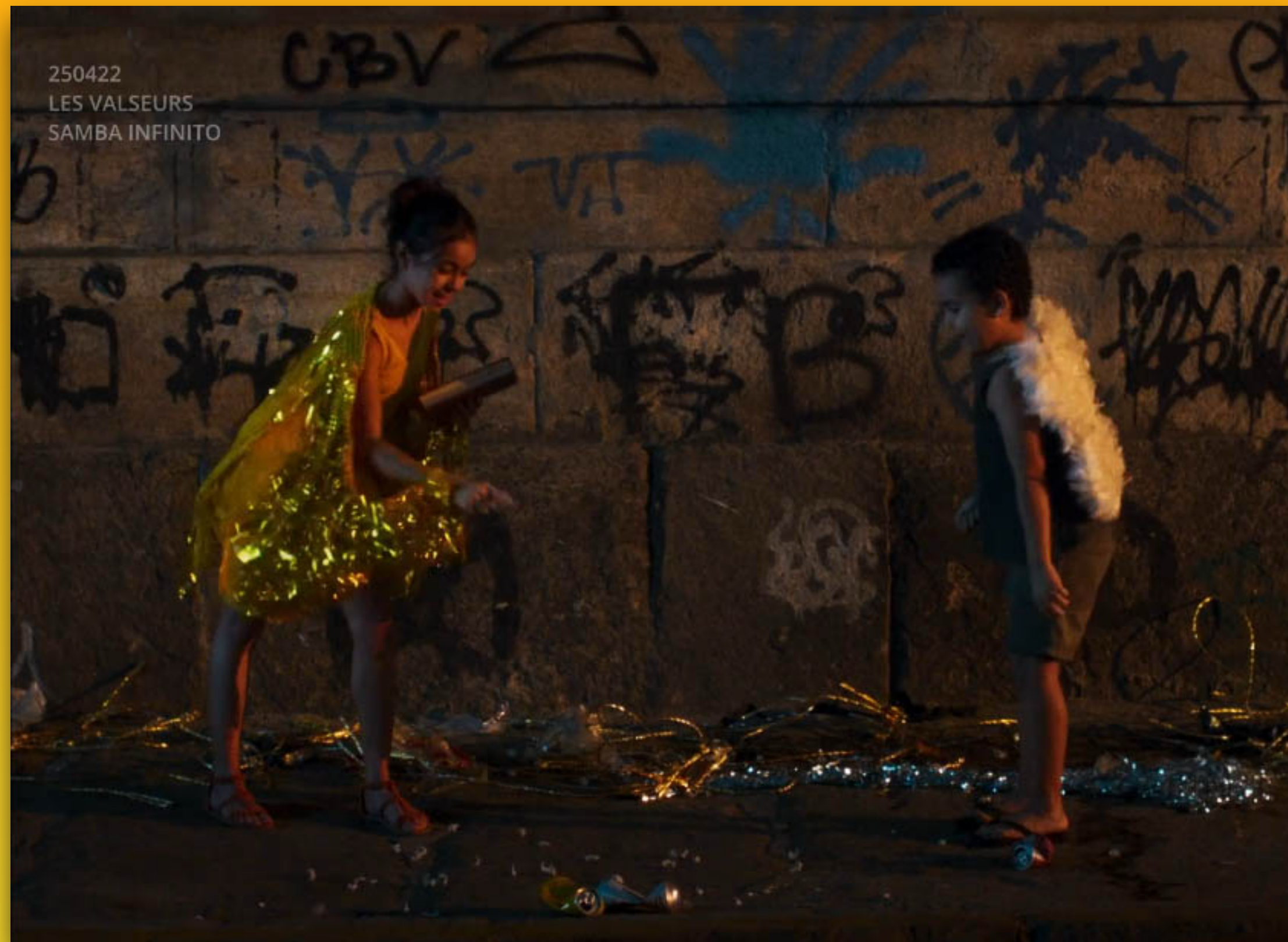
Ce livre ne nous appartient plus.
Il y a une dédicace dedans.

C'est si beau de voir la ville appartenir au peuple au moins une fois dans l'année.

Filmer la mémoire - les effets de dédoublement

« *Des gens en costumes de carnaval flamboyants à l'intérieur d'une bibliothèque royale. Un nettoyeur de rue solennel se déplaçant à travers le moment le plus onirique de la ville. Ces juxtapositions parlent de la superposition émotionnelle que j'essaie d'évoquer dans le film. »*

L'image comme reflet de la *saudade*

« Cela signifie non seulement que quelqu'un ou quelque chose nous manque, mais aussi s'accrocher à la beauté, à la mémoire, et à la présence durable de ce qui est perdu.

Ce sentiment était profondément présent en moi alors que j'écrivais le scénario, et j'ai essayé de le traduire en images.

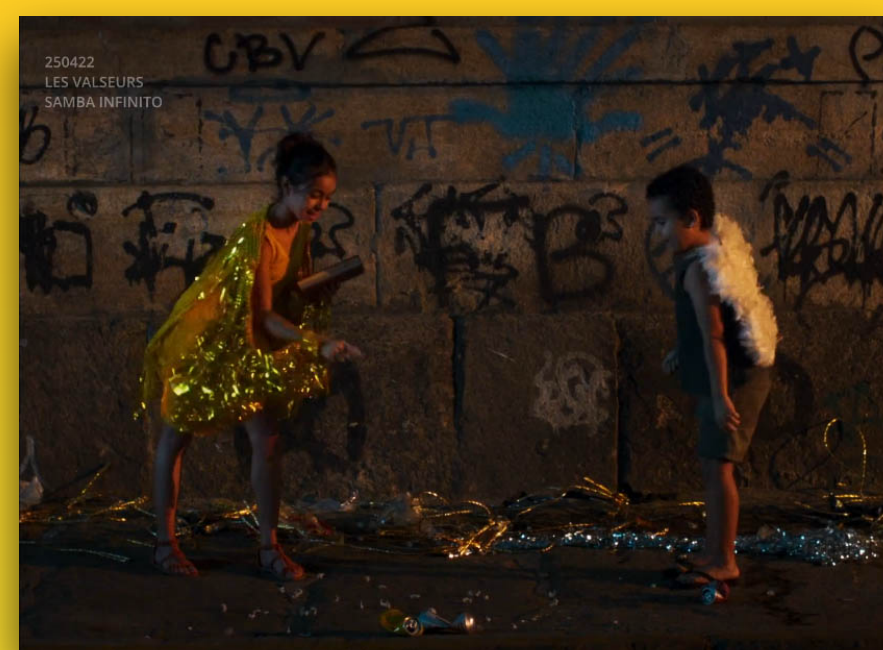
L'utilisation d'une temporalité mélangée et superposée dans le film était ma façon d'atteindre cet espace intermédiaire, un monde où ceux qui nous manquent sont partis, mais sont d'une certaine manière toujours avec nous. »

Passer d'un lieu à l'autre - Passer d'un monde à l'autre

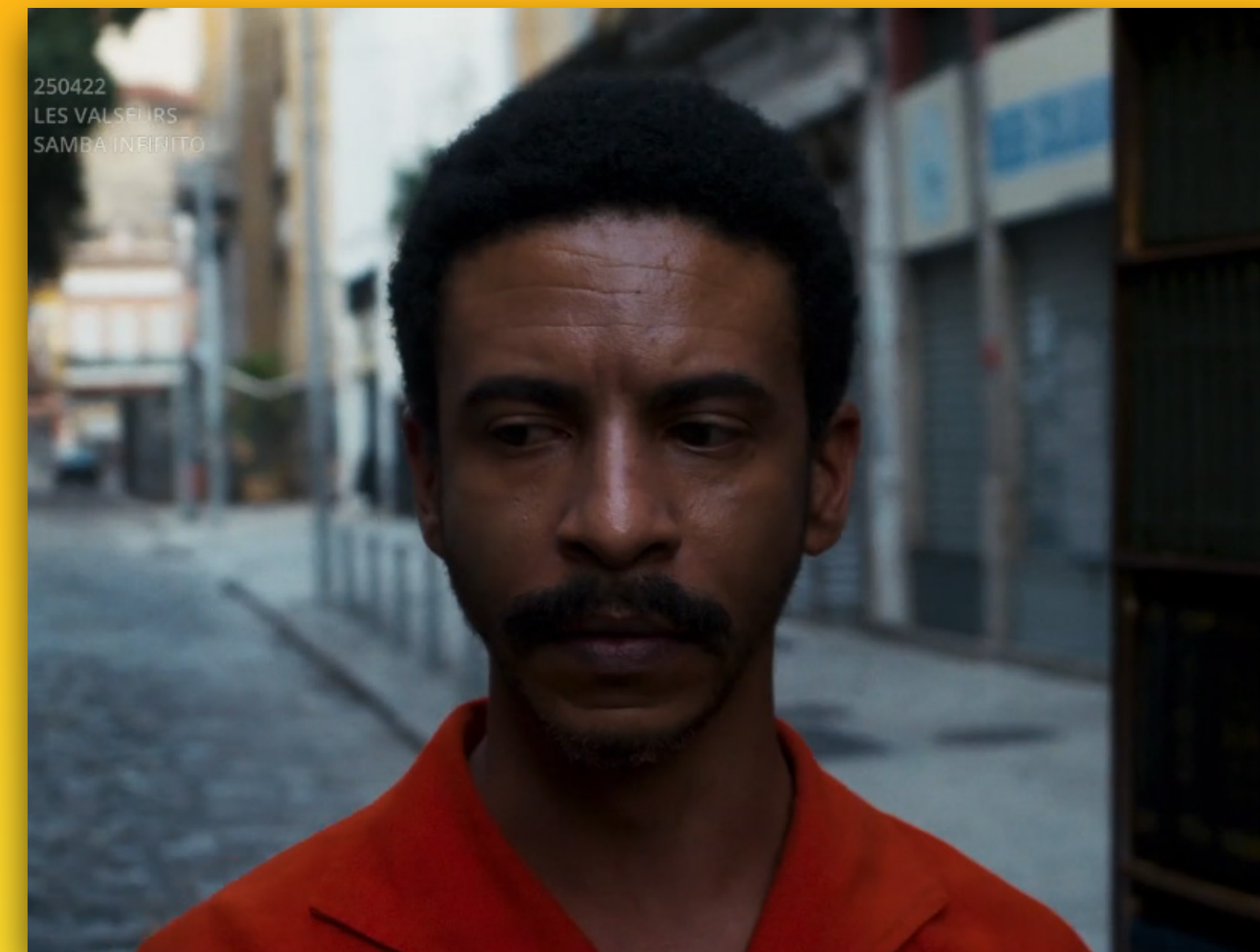
- Raccords de situation (dans l'image)
- Raccords son / image = dédoublement
- Raccords regard
- Raccords d'action / geste

Sortir de l'entre-deux-mondes et revenir aux vivants

*« Une dure marche dans la nuit obscure,
Ne pense pas à la séparation,
Ne brise pas ton cœur,
L'amour véritable est vain »*

Le travelling circulaire - réalisé en décors naturels, sans effets spéciaux : un décor (la bibliothèque) a été placé dans la rue

Le dépassement du deuil

L'ouverture du cadre

*« Notre amour est comme une
graine, une semence d'illusion
Qui doit mourir pour germer,
être plantée quelque part
Pour ressusciter dans la terre »*

En écho :

Mommy, Xavier Dolan, 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=cfpCRtHQZ6M>

<https://www.citebd.org/neuvieme-art/du-cadre-dans-mommy-de-xavier-dolan>

Sources, prolongements et pistes pédagogiques

- **Des interview du réalisateur :**

- <https://lepolyester.com/entretien-avec-leonardo-martinelli-samba-infinito/>
- <https://lepolyester.com/entretien-avec-leonardo-martinelli/>

- **Pistes pédagogiques :**

- Le cadre / hors-cadre
- Champ / contre-champ
- Mouvements de caméra : notamment les travelling
- Les raccords
- Construction et signification des différentes échelles de plans
- Construction des plans : les perspectives , lignes / séparation / rapprochement
- Couleurs, contrastes et leur symbolique
- Arc / schéma narratif
- Personnages : rôle et fonctions
- Genre du film : conte / introspectif / social (sur le carnaval, la ville et ses habitants)
- Sur les mouvements de caméra : <https://devenir-realisateur.com/mouvement/travelling/>