TEHACHAPI
Un film de JR

324
fiche élève

COLLÈGE AU CINÉMA

Fiche technique

TEHACHAPI
France, Suisse | 2023 | 1h32

Réalisation
JR
Montage
Maxime Pozzi-Garcia,
Sylvie Landra
Musique
Enfant Sauvage
Production
JRSA, MK Productions,
Ciné-Tamaris, Unframed SA
Format
2:35.1, couleur
Sortie
12 juin 2024

Synopsis

Grâce à des amis, JR obtient l'autorisation de réaliser une œuvre d'art au sein d'une prison de haute sécurité californienne : celle de Tehachapi. L'artiste souhaite coller, dans une cour de cet établissement, un gigantesque portrait de groupe rassemblant détenus, gardiens et victimes, et donner accès à leurs témoignages audio via une application en ligne. Lorsqu'il se rend sur place, JR rencontre une trentaine de prisonniers considérés comme dangereux, isolés de la société depuis des années. Comment vont-ils l'accueillir ?

« Je nous revois courir vers les murs comme pour aller jusqu'aux montagnes. Je suis en prison depuis 18 ans, jamais je n'aurais pu imaginer un truc aussi extraordinaire »

Barrett Fadden (le détenu représenté de dos sur l'affiche du film), à JR

JR, artiste globe-trotter

Né en 1983, JR pratique la photographie depuis son adolescence. Au milieu des années 2000, il réalise des portraits en noir et blanc d'habitants de Seine-Saint-Denis et les colle dans la rue, entre la commune de Montfermeil et l'est de Paris, pour contrer la manière dont ceux-ci sont généralement représentés dans les médias. Reconnu en tant qu'artiste urbain grâce à cette action, JR réalise ensuite de nombreuses installations, en France comme à l'étranger. Sa plateforme *Inside Out* permet à des hommes et des femmes du monde entier de faire passer un message en affichant leurs portraits dans l'espace public. Les œuvres de JR sont éphémères : elles visent à marquer durablement les esprits plutôt que les paysages.

Au pied du mur

① Beaucoup de détenus de la prison de Tehachapi ont adhéré à des gangs. Avez-vous déjà vu des films ou des séries à ce sujet ? Quelle image vous faites-vous des personnes que JR rencontrera à Tehachapi ?

② L'affiche de *Tehachapi* conforte-t-elle votre pressentiment ? À quels détails devine-t-on le vécu et le tempérament du prisonnier vu de dos ?

③ La fresque intitulé *No Trespassing* (ci-dessous) est un autoportrait de JR, l'auteur de *Tehachapi*. Que nous révèle-t-elle de sa personnalité ? La projection du film vous donnera l'occasion de mieux connaître JR. Vous pourrez faire le parallèle avec cette œuvre.

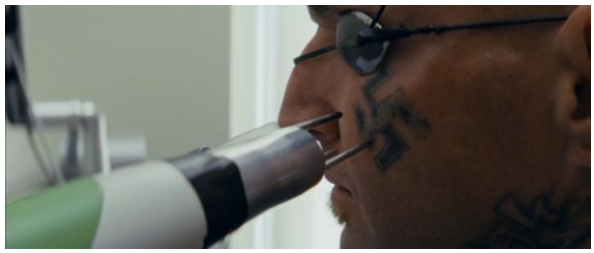

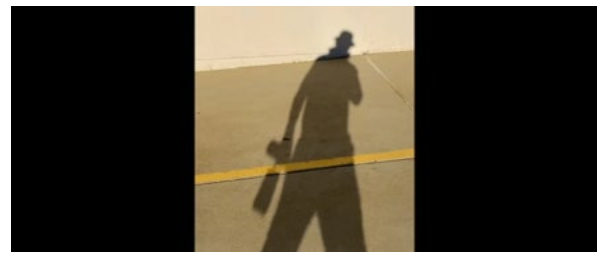
No Trespassing (2021) © JR

Mais l'artiste en garde des traces sous forme de clichés, d'enregistrements sonores ou vidéo qu'il diffuse sur Internet. En 2015, JR a rencontré Agnès Varda, une cinéaste française associé au mouvement de la Nouvelle Vague depuis la fin des années 1950. Ensemble, ils ont réalisé *Visages Villages* (2017) : un documentaire qui raconte leur périple, ponctué de photocollages monumentaux, à travers différentes régions de France.

L'impact de l'encre et du papier

«Je me suis longtemps demandé si une fine couche de papier pouvait avoir un impact»: la première phrase que prononce JR dans *Tehachapi* est une métonymie (une figure de style consistant à signifier une idée par le détour d'un objet qui lui est associé). JR n'a jamais douté de l'utilité du papier, mais bien de l'incidence de ses photographies sur les communautés humaines. Son film répond à cette question: il montre que l'art sert à quelque chose.

JR est un artiste tourné vers l'action; il est rarement immobile, dans le film. Il assimile l'art à un processus qui comprend la fabrication de l'œuvre et les échanges qu'elle occasionne entre ses créateurs et ses spectateurs, une fois terminée. Les relations entre les détenus et la société extérieure à la prison s'améliorent progressivement, jusqu'au carton final de *Tehachapi*: parmi les participants au projet, onze prisonniers ont été libérés et aucun n'a récidivé.

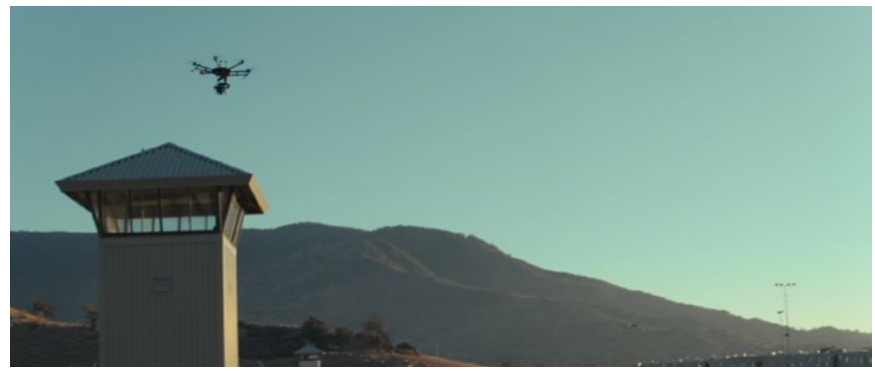
L'art, et de façon plus générale les images et les symboles sont toujours susceptibles d'avoir un impact social. Mais celui-ci peut également être négatif. JR dit à Kevin que la croix gammée tatouée sur son visage lui a fait peur. Kevin prend conscience qu'elle produira toujours un effet néfaste sur les autres comme sur lui-même, ce qui le conduira à l'effacer.

Les mille yeux de Tehachapi

JR cache ses yeux derrière des lunettes noires, mais son œuvre plastique est un hommage à la pluralité des visages et des regards: cet artiste aime représenter des yeux. Après le premier collage, des détenus vont prélever les yeux de leur portrait, pour les garder en souvenir.

Plusieurs appareils de prises de vues ont été mobilisés pour réaliser *Tehachapi*. Ils permettent à JR de multiplier les points de vue sur les événements. Ces appareils produisent des images de format et de qualité variables, donc de registres différents: le téléphone de JR est associé à son individualité et témoigne de ses compétences relationnelles, le drone véhicule une vision céleste et lyrique de son intervention, le système de vidéo-surveillance de la prison transmet, pour sa part, l'image impersonnelle et froide du milieu carcéral.

En dehors de la caméra principale du tournage (manipulée par une équipe d'opérateurs professionnels), l'équipement technique de JR est visible à l'écran (appareil photo, ordinateurs, smartphone et drone). Il joue sur la relation entre filmeurs et filmés: les prisonniers, qui n'ont pas pu se familiariser avec les technologies récentes, se montrent enthousiastes, et parfois émerveillés, face à lui.

Savoir et deviner

① Quels sont les protagonistes les plus importants de *Tehachapi*? Quels rôles jouent-ils dans le film? Comment sont évoqués ou montrés les détenus qui n'ont pas participé au projet de JR?

② Pourquoi Scott Budnick (ami de JR et producteur du film) conseille-t-il aux prisonniers de «tomber le masque»? Pourquoi l'enregistrement de leurs témoignages n'a-t-il pas été filmé?

③ Quels obstacles a-t-il rencontré pendant le projet, et comment les a-t-il contournés? À quels moments du film comprend-on que le quotidien en milieu carcéral nuit au dialogue?

Analyse de séquence

Après avoir assisté (de loin) à la sortie de prison de Kevin, JR et ses opérateurs passent quelques heures avec lui. Kevin se préparait à cette journée depuis des mois, mais il a du mal à réaliser ce qui lui arrive.

① Quels sentiments procurent les différents paysages [1] et [4] que Kevin contemple, pendant cette séquence ?

② Quelles émotions traversent Kevin d'après les gros plans [3], [5] et [8] ? En quoi les images [7] et [8] préfigurent-elles la démarche que le jeune homme a décidé d'entreprendre dès sa sortie ?

③ L'image [2] permet de remarquer une particularité physique de Kevin, beaucoup plus discrète que son tatouage : sa main est déformée. Pourquoi réalise-t-on si tard, dans le film, qu'il porte ce handicap ?

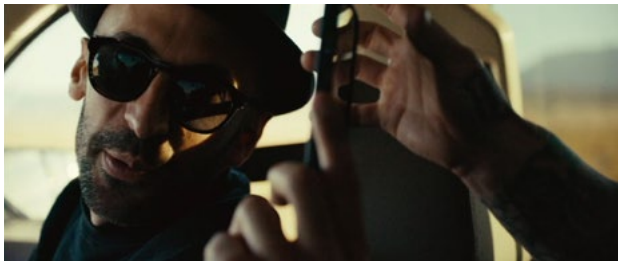
1

5

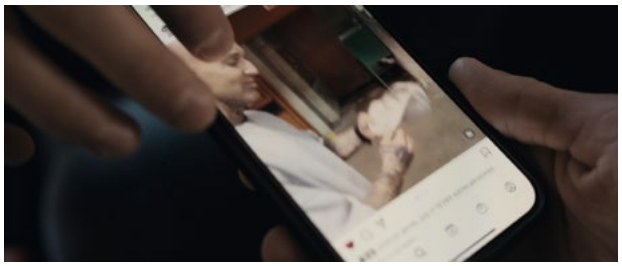
2

6

3

7

4

8

VIDÉOS EN LIGNE

Retrouvez des entretiens avec des cinéastes et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur : youtube.com/@LeCNC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

AVEC LE SOUTIEN DE VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CAHIERS DU CINEMA

CNC

Directeur de la publication : Gaëtan Bruel | Propriété : Centre National du Cinéma et de l'image animée – 291, bd Raspail – 75675 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 44 34 34 40 | Rédacteur en chef : Raphaël Nieuwjaer, Cahiers du cinéma | Rédactrice de la fiche : Lucie Garçon | Iconographie : Magali Aubert | Révision : Mathilde Trichet | Conception graphique : formulaprojects.net | Conception et réalisation : Cahiers du cinéma – 64, rue de Turbigo – 75003 Paris.

Couverture : Affiche française (2023) © MK2