

le Kinéscope

DES COURTS AUTOUR DU LONG

LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA

Le Kinéscope offre la possibilité de préparer ou de prolonger la découverte en salle des films des dispositifs, en approchant les enjeux de représentation, de réception ou thématiques par l'exploration d'autres œuvres courtes.

LES COMBATTANTS

Thomas Cailley

J'AI PRIS LA FOUDRE

Laurent Larivière – France – 2006 – Fiction – 20' – Public : Pour les plus grands

Adolescent solitaire en pleine mutation, Quentin met son corps en danger pour éprouver son existence. Il cherche à correspondre, au risque de sa vie, au héros intérieur qu'il s'est érigé en modèle.

Des corps en lutte

Madeleine (*Les Combattants*) et Quentin (*J'ai pris la foudre*) expérimentent leurs propres limites :

- Personnage : Solitaires et brutaux, Madeleine et Quentin partagent des traits de caractères communs et une même obsession : celle d'affirmer qui ils sont et de se dépasser, selon un modèle très strict.
- Corps : Cette quête d'identité psychique et physique passe par une même expérience liée au corps. Les personnages du court et du long cherchent à éprouver leurs limites en passant par des pratiques et des rituels parfois violents et radicaux (entraînement sportif intensif, alimentation sur-contrôlée, culte du corps, etc.). Le court métrage de Laurent Larivière travaille notamment cet aspect par une utilisation très marquée de gros plans sur la peau, les mouvements et les gestes de son personnage.
- Récit initiatique : Si le long métrage joue avec les genres cinématographiques (récit d'aventure, romance, road-movie, fantastique) il n'en est pas moins un récit initiatique pour ses personnages. C'est aussi vrai pour le personnage de Quentin qui, en pleine mutation adolescente, traverse des états douloureux et complexes dans le but de se transformer.
- Animalité : Dans le court comme dans le long, le rapport des hommes aux animaux reflète la part tortueuse et la violence intérieure caractéristiques des deux personnages principaux. Alors que Madeleine se nourrit de poissons et insectes crus dans le cadre d'un régime alimentaire strict, Quentin rencontre un épisode d'une grande violence lorsqu'il défie le chien.

Thèmes et questions

communs au court et au long :

Thèmes : Corps, Animaux, Conflit, Différence, Héros, Solitude, Fantastique

Questions : Comment filmer la transformation ? Comment interroger les rapports de force ? Comment le corps du personnage détermine-t-il son rapport au monde ? Comment le personnage investit-il l'espace collectif ? Comment rendre compte d'une sensation physique ? Comment retranscrire l'insoumission ? Qu'exprime le corps du personnage ?

WALKING ON THE WILD SIDE

Dominique Abel et Fiona Gordon – Belgique – 2000 – Fiction – 13' – Public : dès 9 ans

Un matin, un célibataire timide entre en collision avec une grande rousse. C'est le coup de foudre. Comment revoir cette femme que le destin a mise sur sa route ? La seule chose qu'il sait d'elle, c'est qu'elle travaille dans le quartier nord, là où les femmes vendent leurs charmes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est femme de ménage...

Filmer la rencontre

Dans le film de Cailley comme dans celui du duo Abel/Gordon, la rencontre amoureuse se trouve au cœur d'un récit teinté d'humour :

- **Genre** : Court et long s'inscrivent, entre autre, dans le genre de la comédie romantique où se mêle humour et absurde. Si le caractère extrême de certaines situations (scènes d'entraînement intensif, discours apocalyptique de Madeleine, etc.) dans le long tend au comique, le court prend le parti du burlesque pour filmer la rencontre amoureuse, ses hésitations et ses maladresses.
- **Duos** : L'humour repose également sur le caractère opposé des duos de personnages des deux films. Dans le long comme dans le court, personnages féminins et masculins s'attirent malgré leurs nombreuses différences (d'activité, de caractère, de rapport au corps, etc.).
- **Corps** : Dans les deux oeuvres, le corps des personnages est en effet le principal agent porteur du rire. C'est par le contraste des corps de Madeleine et Arnaud que se mesure le comique dans *Les Combattants*, et par la maladresse des corps et les quiproquos dans *Walking on*.

Thèmes : Ville, Amour, Couple, Relation homme-femme, Rencontre, Travail, Comédie sentimentale, Humour

Questions : Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ? Comment filmer la rencontre ? Comment le corps du personnage détermine-t-il son rapport au monde ? Comment le film questionne-t-il les genres cinématographiques ? Comment le film questionne-t-il les limites du corps au cinéma ? Comment provoquer le rire ? Comment retranscrire le désir ? Quel usage le film fait-il de la couleur ? Qu'exprime le corps du personnage ?

ORISPEAUX

Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu – France / Belgique – 2013 – Animation – 10' – Public : Dès 6 ans

Dans un village isolé, une petite fille se lie d'amitié avec une meute de coyotes. Les villageois mettent brutalement fin à cette relation sans se douter du soulèvement qui les guette.

Oripeaux et *Les Combattants* s'attachent au combat mené par un personnage féminin déterminé et au caractère marginal :

- Genre : Dans le court comme dans le long, le récit est mené par le personnage féminin, en lutte contre une majorité ou une idée du monde (Madeleine contre la société, la jeune héroïne d'Oripeaux contre le groupe de chasseurs).
- Contraste : Ces personnages militants se situent en marge du groupe avec lequel ils évoluent par ailleurs. Ce groupe, essentiellement masculin dans les deux cas, accentue le contraste entre héroïne et contexte d'évolution.
- Corps : La rébellion commune de ces personnages féminins passe par la question corporelle. Dans le long, le combat de Madeleine se fait par une préparation intensive de son corps aux épreuves du monde, dans le court la jeune fille milite contre la chasse aux coyotes en revêtant la peau d'un d'entre eux, preuve de sa grande compassion animale.

Thèmes : Animaux, Conflit, Révolte, Aventure, Conte

Questions : Comment filmer la nature ? Comment filmer la rencontre ? Comment interroger les rapports de force ? Comment la relation aux décors enrichit-elle le personnage ? Comment le corps du personnage détermine-t-il son rapport au monde ? Comment retranscrire l'insoumission ?