

1er film Collège au cinéma, niveau 5ème

Présentation en salle : Le gamin à vélo, les frères Dardenne (2011)

Quelques mots sur les réalisateurs :

Les frères Dardenne (Jean-Pierre et Luc) sont nés respectivement en 1951 et 1954. Ils ont grandi à **Liège, en Belgique** (à l'est de Bruxelles). Ils vont s'intéresser à la Littérature et au Cinéma, faire du théâtre avec Armand Gatti dont la devise est : « **Inventez-vous vous-mêmes !** ».

Au début, ils se passionnent pour la vidéo et le documentaire et filment des **sujets du quotidien, la réalité des combats des hommes qui se battent pour s'en sortir, pour mieux vivre.**

Leur premier film de fiction date de 1992 (Je pense à vous) et montre la **Belgique des années 80** à travers le récit d'une femme qui se bat pour sauver son mari licencié. Ils vont **créer leur société de production** (*Les films du fleuve*) de manière à produire leurs propres films mais aussi d'autres **films indépendants, à petits budgets**, des films qui correspondent bien au **cinéma d'Art et d'essai** (dont on vous a parlé).

Les deux frères travaillent toujours en harmonie (**frères de sang et d'armes**). Ils passent énormément de temps sur l'écriture du scénario et s'attachent au moindre détail.

Leur objectif est de chercher à « reconstruire de l'expérience humaine ».

La consécration de leur travail viendra avec plusieurs récompenses : Deux palmes d'or à Cannes pour Rosetta et L'enfant, un prix du scénario pour Le silence de Lorna et un Grand Prix pour Le gamin à vélo que vous allez voir.

Les origines du film :

Comme la plupart de leurs films, Le gamin à vélo **s'inspire d'une histoire vraie**. En 2003, alors que les frères Dardenne sont au Japon pour présenter un film, ils vont discuter avec une juge pour enfants qui leur raconte l'histoire d'un jeune garçon que son père avait laissé à l'orphelinat. Jusqu'à sa majorité, le garçon n'a cessé d'attendre le retour de son père en montant sur le toit de l'orphelinat ou en fuguant. A sa majorité, il va rejoindre un chef de bande et commet un crime pour lui faire plaisir...

Ce « fait divers » va donc servir de point de départ pour le film que vous allez voir. Vous allez suivre **le parcours d'un jeune garçon, Cyril.**

Je vais vous demander pendant le film de vous attacher plus particulièrement à lui, d'observer les étapes (combien d'étapes ?) de son parcours, de son évolution pour que l'on puisse en discuter après. Quel signification, quelle image symbolique, peut aussi avoir « l'objet » qui nous guide tout au long du film ?

Bonne séance !

Pistes pour la discussion après le film :

Avez-vous repéré les trois grandes étapes qui marquent le parcours de Cyril ?

- **La quête du père :** dans cette première étape, Cyril se bat pour retrouver son père, avec l'aide de Samantha (adjuvant). C'est un véritable combat, une quête affective et douloureuse puisqu'elle n'aboutira pas et se terminera par le rejet avoué du père. *Le spectateur comprend-il que la quête de Cyril est vaine ? Comment ?*

Oui, dès le départ, avec le logement vide, le vélo vendu, la sincérité de Samantha. Le spectateur se rend compte que Cyril est dans le déni, qu'il refuse l'abandon de son père. *Que va faire Samantha pour que Cyril comprenne cette réalité ?* Elle va obliger le père à dire la vérité à Cyril. Il faut qu'il l'entende de son père, mais cela ne veut pas dire qu'il l'accepte (comportement dans la deuxième étape.)

- **La quête d'un « père de substitution » :** la rencontre avec Wes, le chef de bande du quartier. *Le spectateur est-il dupe ?* Non, comme dans la première

étape, le spectateur est le complice du réalisateur, du narrateur. Il voit très bien que Wes manipule le jeune garçon, que le « vol » du vélo est arrangé, que Wes fait des « cadeaux » pour obtenir quelque chose... *La fin de l'étape était-elle prévisible ?* Oui car la violence monte crescendo, jusqu'aux trois

agressions, dont celle de Samantha est la plus difficile peut-être à accepter. Samantha est encore perçue comme « une opposante » aux yeux du garçon et non comme « une alliée ». Son « père de substitution » (Wes) a refusé l'argent, il pense que son père l'acceptera. Il croit encore qu'il pourra retrouver un lien avec son père. Mais la réalité est brutale.

- **Samantha, envers et contre tout ou la résurrection de Cyril :** la troisième étape va montrer ce que le spectateur attend. Cyril va enfin « voir » Samantha, comprendre qu'elle est là pour lui, jusqu'au sacrifice. *Que pensez-vous du personnage de Samantha ?* Malgré les

difficultés, elle n'abandonne pas. On ne sait pas pourquoi elle s'emploie à l'aider, on ne sait rien de son passé, mais elle est forte, volontaire. Elle a fait un choix et elle veut l'accomplir jusqu'au bout. Leur rencontre est brutale, et il faudra que les deux personnages passent par d'autres confrontations pour arriver à trouver un équilibre à la fin. Face à la cruauté de la vie, Cyril doit vivre ses « combats » pour réussir à s'en sortir, même si le combat le plus important reste celui contre lui-même (révélé par le plan final où il disparaît, seul).

Comment cinématographiquement met-on fin aux différentes étapes ?

Par la musique de Beethoven (adagio du « Concerto Empereur) qui fait le lien entre la fin de la séquence dans la voiture et Cyril à vélo dans le quartier de Samantha. Le morceau sera repris trois fois : les deux premières fois, il marque les deux échecs de Cyril et s'arrête alors avant le piano. La troisième fois, à la fin, il se déploie dans toute sa splendeur : Cyril a enfin accepté de vivre aux côtés de Samantha, son avenir se dessine de manière positive.

Quel signification, quelle image symbolique, peut aussi avoir « l'objet » qui nous guide tout au long du film ?

L'objet, c'est bien-sûr, le vélo. **Le vélo** offert par le père et revendu sans rien dire, sans avertir l'enfant. **Ce vélo « arraché » à Cyril ne peut « disparaître » car il symbolise le seul lien qui l'unit à son père. C'est l'image symbolique de l'amour paternel dont il rêve.** Samantha, en lui ramenant, va pouvoir alors amorcer

un lien avec lui. Le vélo va alors guider tout le film : il permet de fuir, **fuir physiquement** quand il faut échapper aux garçons par exemple, ou **symboliquement**, se vider la tête, rouler vite après une déception. Ce vélo permet aussi à Cyril de **faire des rencontres positives** avec Samantha, **négatives** avec Wes ou **dangereuses** pour lui avec le fils du libraire à la fin), de tenter de **renouer des liens (avec le père) sans succès** ou de **vivre des moments de bonheur** : le pique-nique avec Samantha. C'est d'ailleurs dans cette séquence que l'on comprend que Cyril va accepter de faire le transfert vers Samantha de l'amour dont il a besoin. Il essaie le vélo de Samantha et se rend compte que ce vélo va mieux, qu'il est plus grand, plus adapté pour lui. L'image est encore symbolique : avec Samantha, il pourra grandir et s'épanouir, se construire doucement.

On peut donc parler du film comme la représentation du parcours initiatique de Cyril, la quête d'un bonheur, fragile encore, mais d'un bonheur naissant.