

Synthèse de l'intervention du film

« Le gamin au vélo »

CAC du 20 novembre 2013

Objectifs généraux

L'idée directrice : mettre en valeur le parcours de Cyril du père fantasmé à la réalité de l'amour de Samantha. La question de la renaissance de Cyril.

Thèmes :

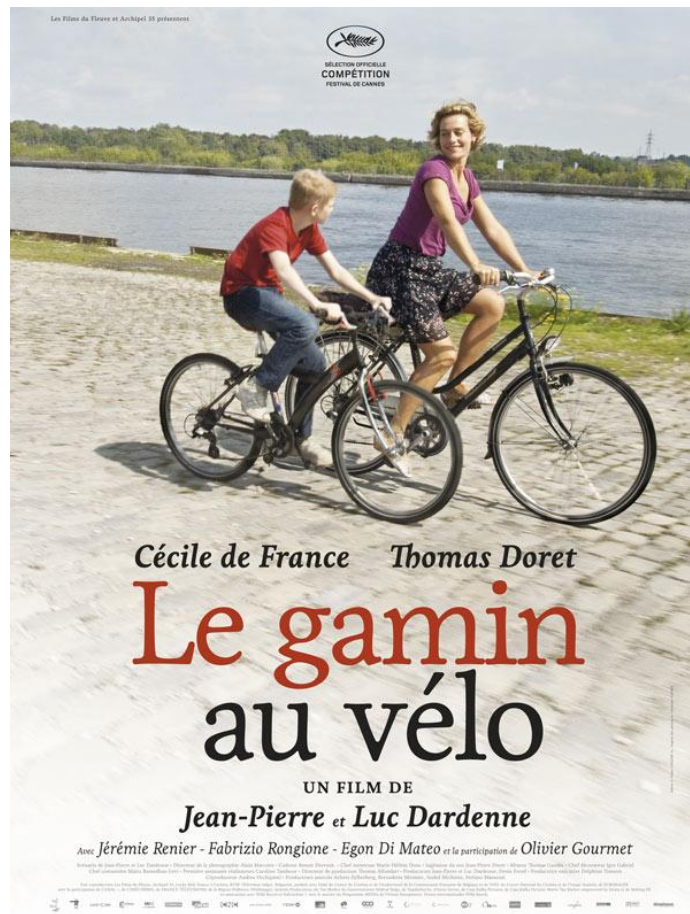
- Le rapport au réel et à la fiction dans le cinéma des frères Dardennes
- La question de la fiction et de la réalité dans la construction des personnages
- La question de la morale, l'amorale et de l'immorale

Démarche générale

- Analyse de l'affiche
- Analyse du récit
- Analyse des personnages

L'analyse

➤ L'affiche et les horizons d'attentes

Mettre en valeur :

- Le dynamisme de la construction :
 - les vélos et le déplacement, la nature environnante et la saison (l'été), le sourire de la femme. Qui est-elle ?
 - Les bandes horizontales en légère descente : pavés, canal de la Meuse et la forêt qui apportent de la vitesse à la lecture de l'image.
- La dureté sous-jacente
 - La présence des pavés faisant référence à la course cycliste « Paris-Roubaix », à l'aspect chaotique, au Nord de la France et sa sociologie.
 - Les caractères rouge et noir du titre : analyser la symbolique des couleurs
- La temporalité de l'image
 - Cette affiche est un instant de bonheur car l'image est troncée à droite et à gauche. Nous ne savons pas d'où ils viennent vers quoi ils se dirigent. Cette image est bloc de réalité comme un pavé. La question du passé et de l'avenir reste en suspens. Cette notion est à rappeler lors de l'analyse la première séquence et la dernière séquence du récit.

➤ Le récit

Analyser la 1ère et la dernière séquence du film.

Mettre en valeur la forme in média res. Le spectateur est plongé dans directement dans l'action sans explication sur les personnages et le contexte. Il est immergé dans l'action : un enfant au téléphone qui cherche son père.

In medias res (du latin signifiant littéralement « au milieu des choses ») est un procédé littéraire qui consiste à placer le lecteur, ou le spectateur, sans beaucoup de préalables au milieu de l'action, les événements qui précèdent n'étant relatés qu'après coup.

Idem pour la fin du film. Le spectateur voit partir Cyril sans connaître l'avenir qu'il attend. C'est une fin ouverte qui laisse au spectateur la liberté d'imaginer la suite sans lui imposer une explication psychologie ou rationnelle.

Le récit constitue un bloc de réalité, un instant de la vie de Cyril.

Un récit en trois parties : un parcours du fantasme vers la réalité

- **1ère partie**

La quête du père.

Début jusqu'à la séquence 28 cf. séquençier du dossier pédagogique CAC

Il s'agit d'une enquête policière menée par le jeune garçon. Il recherche la trace de son père. Il se confronte au principe de réalité que lui oppose les personnages (cafetier, éducateurs, concierge de l'immeuble, le voisin...). Il refuse de voir la réalité, il est dans le déni jusqu'à la rencontre avec le père qui le repousse et le fuit.

La figure du vélo est associée à celle du père. Cet objet du réel est porteur du rêve de l'enfant.

Comparer et analyser la 1ère séquence et la séquence 28.

Séquence 1 : Cyril et le téléphone. Il entend une voix virtuelle qui rend compte d'une réalité. Déni de Cyril, il ne croit pas ce qu'il entend (propos des éducateurs) et ce qu'il voit (appartement vide). Il excuse en permanence la lâcheté de son père.

Séquence 28 : Cyril face à son père. Ce dernier le fuit, lui ment ou ne dit pas franchement la réalité. Cyril essaie de garder le lien avec lui. Les mouvements des personnages dans la cuisine illustrent ce refus et cette fuite du père. Il finira par l'enfermer dans le hall d'entrée du restaurant pour parler avec Samantha.

La réaction de Cyril dans la voiture où il se cogne à la vitre et il se griffe le visage. Il se cogne au réel et à lui-même. Il est son principal opposant à son bonheur.

A noter : les nombreux déplacements et courses de Cyril. Il lutte contre le réel grâce à son corps. Mais ses mouvements sont sans fin et sans but. Il court pour ne pas voir le réel qui s'impose à lui. Il franchit un nombre important d'obstacles : portes, barrières, interphone...

- **2ème partie : cf. Sq 29 à 41.**

West le fantasme du père et un père de substitution

Comparer et analyser la **séquence 29 et la séquence 41**.

La rencontre avec Wes se fait par l'intermédiaire du vélo. Wes fait voler le vélo pour appâter Cyril. Ici le vélo est vecteur de la transition de la figure paternelle.

Wes donne à Cyril ce qu'il cherche : un surnom « Pitt Bull », de l'attention (la poussière dans l'œil), une place dans sa vie. Il invite dans sa chambre et il lui propose de participer à ses activités illicites.

Cyril voit dans cet homme le père qu'il n'a plus. Il se fait un film sur lui. L'importance de la séquence du jeu vidéo et de l'initiation à la violence est cruciale. Cyril apprend à être un délinquant par le jeu vidéo, les répétitions dans le bois. Wes lui transmet un savoir-faire ce qu'à refuser de faire Guy dans la cuisine (il lui retire les cuillères des mains). Cyril est au cœur d'un jeu de faux semblant dont il est le seul à y croire. Il commettra l'agression pour faire plaisir à Wes et non pour le gain.

Dans cette partie du récit, Cyril continue de courir après l'image d'un père dont Wes profite pour l'amener vers la délinquance malgré les avertissements de Samantha. Avec Wes, il apprendra le mensonge, la violence et aussi une leçon de réalité.

Sq 38, 39 et 40. L'abandon et la perte des illusions.

Suite à l'échec du vol, Cyril est rejeté violemment par Wes qui refuse l'argent. Son père fera la même chose sans pour autant avoir un temps d'hésitation. Cette fin de partie où Cyril découvre la violence de Wes et la lâcheté de Guy lui ouvrir les yeux. L'illusion prend fin, le héros reconnaît que le monde est dur et peuplé de monstres de violence et de lâcheté.

La sq 41 où Cyril repart à toute vitesse sur vélo pour le mener directement vers Samantha et pour lui demander de le garder définitivement. Cette course a maintenant un sens et un but concret : l'amour d'une mère. Elle se distingue des autres déplacements qui étaient stigmatisés par l'absence de « re-père » et dont la finalité était illusoire.

- **3ème partie. Séquence 42 à fin.**

Cyril et le réel.

Comparer et analyser la **séquence 42 et la dernière séquence**.

Cette dernière partie s'ouvre sur la scène du règlement financier des conséquences du délit. Cyril se retrouve à devoir à assumer ses actes et à présenter ses excuses au libraire. Il est à noter que Cyril est dans une situation où le mouvement est contraint par le dispositif judiciaire et / ou spatial (table et lieu clos). Cette scène impose un face à face avec la victime par la médiation de la justice. Il devra se lever pour aller serrer la main de sa victime et donc prendre contact avec le réel.

La fin du film est également marquée par cette place de la matérialité du réel. La chute de Cyril de l'arbre, qui fait écho à la première dispute et bagarre pour son vélo et à la scène de répétition du braquage, illustre le retour sur terre du héros. La violence du contact

avec le sol et le miracle de son retour à la vie marque le changement de Cyril. L'absence de réaction du jeune garçon face à Martin et à son père symbolise le refus de Cyril de relancer le mouvement de la violence. Il semble prendre conscience que la course est finie. Il repart calmement vers une autre destinée.

Analyser le dernier plan où Cyril disparaît du champ de vision derrière une barre d'immeuble. Cette fin ouverte laisse le spectateur sans explication précise car à l'image son trajet croise plusieurs chemins et routes. Le carrefour met en évidence que le parcours de Cyril n'est pas écrit. La seule chose que l'on sait, c'est que le héros rejoint Samantha et son amour. Ici le happy end n'est pas de mise à l'instar de la vie qui n'est pas marqué par le sceau du destin.

Les personnages

Réalité / fiction

Les héros du récit peuvent se classer en deux catégories. Ceux qui appartiennent au monde de la fiction, du rêve, du fantasme et ceux enracinés dans le monde réel et de la matérialité.

Les réalistes

- Samantha

Elle est le personnage le plus ancré dans la concrétude. Elle est avant tout un corps. Son métier (coiffeuse) est en rapport avec le physique. La rencontre entre Cyril et Samantha est avant une affaire de corps qui se télescopent, il s'accroche à elle comme un homme à la mer avec une bouée. Elle s'oppose physiquement au départ du garçon qui devra la blesser pour lui échapper. Elle est très charnelle avec Cyril (il pleure sur elle après l'entrevue désastreuse avec Guy). C'est une femme qui s'inscrit dans l'action. Elle dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Elle est à l'opposé de Guy qui n'ose dire ce qu'il fera. Il fuit sa responsabilité. Samantha amènera Cyril à la police et prendra en charge les dommages et intérêts pour les victimes.

L'absence de psychologie du personnage renforce cette dimension. Le récit n'explique pas les motivations de Samantha qui la pousse à prendre sous son aile le jeune garçon : « elle ne sait pas » lorsqu'elle répond à l'interrogation de Cyril. Mais a-t-on besoin de connaître les tenants et les aboutissants psychologiques et sociologiques de ces actes ? Elle agit et réagit face au réel et à ses nécessités.

- Le monde des adultes et de l'autorité (éducateurs, voisins, commerçants) sont aussi des agents du monde réel. Lors de l'enquête de Cyril, il se confronte aux adultes qui le repoussent, le retiennent physiquement afin de le freiner dans sa course folle.

Les fictionnels

- Cyril est le personnage qui va parcourir un trajet de la fiction du père en passant par le mensonge du père de substitution (Wes) vers la réalité de l'amour de Samantha. Son corps demeure sa seule arme face au réel. Il est en mouvement permanent, sa quête tient plus de la fuite que la recherche de la vérité. Il devra apprendre à regarder le monde et donc à ralentir pour échapper au mouvement fantasque que lui impose son désir de père.

Noter avec les élèves les regards fuyants de Cyril ou le refus de regarder Samantha lorsqu'elle lui parle (au salon de coiffure lorsqu'il joue avec l'eau ou lorsqu'il veut rejoindre Wes pour commettre l'agression).

La scène de bascule correspond à la séance de conciliation avec la juge. L'immobilité lui est imposée par la réalité de l'institution, il doit serrer la main du libraire et le regarder en face pour lui présenter ses excuses.

- Guy représente la lâcheté et la fuite dans un mouvement continu où il tente d'échapper à son fils venu le voir dans le restaurant. Ce pas de deux entre le père et le fils est filmé en plan séquence où le spectateur est le témoin du faux semblant. Guy restera enfermé dans sa cuisine tel un poisson dans son bocal, il ne peut affronter la réalité extérieure car il est enfermé dans sa fiction d'un homme à la recherche d'une nouvelle vie.
- Wes représente le personnage de la manipulation et du jeu. Il manipule Cyril grâce à un jeu vidéo. Ce dernier sensibilise Cyril à la violence et l'inscrit dans un univers de fiction. Celle-ci est augmentée par la répétition faussement théâtrale dans le bois où les garçons simulent l'agression. Wes lui-même est marqué par le sceau du fantôme car il se prend pour le héros d'un jeu vidéo.

Morale, immoral et amoral

Samantha, Wes, Guy et Cyril peuvent être classés dans ces catégories. Cyril fera le parcours à travers ces 3 états.

Définition

- Morale

Étymologie : du latin *mores*, mœurs.

La morale est un ensemble de principes de jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une société se donne et qui s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. Ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l'ethnie, du peuple, de la société.

Samantha est le personnage qui incarne cette dimension. Elle refuse le mensonge qui sera à l'origine de la dispute avec son amant, elle dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Elle apprend les bonnes manières à Cyril (le bon appétit : qui est le bénévolisme laïque). Elle incarne de manière simple et naïve la morale, elle n'est jamais dans le jugement sauf pour Wes qui représente la mal incarné.

– Amoral :

Qui ignore, est étranger aux principes de la morale. Qui est sans moral.

Guy est le tenant de cet état. Il veut ignorer la morale et les responsabilités qui en incombent. Il refuse de parler à son fils, il demande à Samantha de le faire. Il est dans la fuite. Il refuse l'argent de Cyril n'ont pas moralité par conscience des conséquences. Il rejette l'argent et Cyril au lieu de lui faire la morale et de l'emmener à la police.

– Immoral :

Qui a une conduite contraire aux principes de la morale.

Wes est l'agent du mal. Il manipule, pousse au crime, il menace et il rejette la société.

Cyril

Ce héros sera les trois à la fois dans le récit.

Il est amoral avec Samantha car il lui propose de le prendre le week-end pour mieux rechercher son père. Sa quête du père est morale car il s'estime, et à juste titre, est être en droit à une explication et à l'amour de Guy. Il est immoral car il commettra un crime non pas crapuleux car il refuse l'argent mais comme une dette d'amour envers Wes.