

COLLÈGE AU CINÉMA

SOPHIE DULAC DISTRIBUTION PRÉSENTE UNE PRODUCTION SCREENRUNNER ET LA BELLE KINOISE, EN COPRODUCTION AVEC STUDIO 37 ET OL PROO

DES RUES DE KINSHASA AU TRIOMPHE INTERNATIONAL

BENDA BILILI!

UN FILM DE
RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE

QUINZAINÉ
DES RÉALISATEURS
Société des réalisateurs de films
CANNES 2010

UN FILM RÉVISÉ PAR RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE
AVEC CÉCILE «RICKY» UKABU, ROGER LANDU, COCO NGAMBALI BAKALA, THEO «BOBE» NISTOUVOU, KAGAMBA KAGISO KASONGO, OLIVIANA TANGA-SIMBE, PAULIN «CAVALIER» KIARA-MAKE, CLAUDE KIMUNU MONTANA, CUBAIN KABEYE, MAXEMBO NZALE, ZACKS MBILU NZINZU, WAROMA «SANTU PAPA» ABI-NZOMA
PARTICIPATION À LA RÉALISATION D'ÉRICORE DE LAAGE, DIRECTION MUSICALE ET ARTISTIQUE À KINSHASA CUBAIN KABEYE, PRODUCTION GÉNÉRALE SCREENRUNNER, YVES CHANVILLARD ET NADIM CHERKAROUHA, LA BELLE KINOISE, FLORENT DE LA TULLAYE ET RENAUD BARRET, COPRODUCTION O.L.L. PRODUCTION, OLIVIER LAFON, STUDIO 37
COORDINATEUR DU PROJET EMANUEL SAUNIER, MONTAGE STAFF BENDA BILILI «ALBUM TRES TRES FORT» RESPONSABLES CÉCILE DRAHMEZ DOSSO ET MANDRAKÉ JEAN-CHRISTOPHE RYIM, SCÉNARISTES NICOLAS PERRET, MONTAGE SON ET MIXAGE MIKHAËL BARRE, DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION OLIVIER BOSSCHOT, ÉDITION MUSICALE LES ÉDITIONS DE LA BASQUE, STRICTLY CONFIDENTIAL, BELLE KINOISE, CRAMMED DISCS, VENTES INTERNATIONALES FUNKY BALLOONS / STUDIO 37, DISTRIBUTION FRANCE SOPHIE DULAC DISTRIBUTION, AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+, CINÉ CINÉMA, COMMUNE IMAGE, DRAGON FILMS ET LE SOUTIEN DU CNC, SACEM, FFM, PROCEP-ANGOLA
www.sddistribution.com

Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
Ministère de l'Éducation nationale
Conseils généraux

Benda Bilili !

France/R. D. du Congo, 2010. Couleur, 1h22'

Réal. : Renaud Barret, Florent de La Tullaye.

Prod. : La Belle Kinoise, Screenrunner.

Dist. : Sophie Dulac Distribution.

Interprétation :

Staff Benda Bilili, chacun dans son propre rôle : Léon « Ricky » Likabu, Roger Landu...

De gauche à droite, Florent de La Tullaye et Renaud Barret

Renaud Barret et Florent de La Tullaye

NAISSANCE DU FILM

En 2003, tandis que Florent de La Tullaye (photographe reporter) se trouve en Sibérie, Renaud Barret (graphiste et photographe) passe une dizaine de jours à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, où il a une sorte de coup de foudre. Il prévient son copain et ils décident d'y aller ensemble « sans projet prédéfini ». « Ça a été intense et important. Nous étions partis sans argent, du coup nous nous sommes retrouvés dans les quartiers pauvres où nous avons rencontré les musiciens des rues, ça avait un côté cour des miracles absolu ! » Conquis par la musique, ils constatent qu'à Kinshasa, « les gens n'ont tellement rien qu'ils en deviennent créatifs, c'est une ville d'artistes. À Kinshasa, ces orchestres des rues sont comme des familles, tout le monde ne joue pas tout le temps et les musiciens se renouvellent. »

Renaud Barret et Florent de La Tullaye décident alors de travailler ensemble à la réalisation de trois films documentaires. L'idée de suivre le Staff Benda Bilili est venue aux deux réalisateurs lors du tournage de *La Danse de Jupiter*, le premier de ces documentaires. Dès lors ils ont commencé à suivre et filmer le groupe à travers les rues délabrées de Kinshasa. Le tournage ayant duré plus de cinq ans, des liens très forts se sont tissés entre les musiciens et les cinéastes.

Renaud Barret et Florent de La Tullaye ont réussi à faire produire le premier album du groupe, « Très Très Fort ». Le casting du film se confond naturellement avec ce groupe composé, pour la plupart de ses musiciens, de handicapés. Sauf que le Staff est en réalité beaucoup plus large que dans le film.

SYNOPSIS

Florent de La Tullaye et Renaud Barret, les réalisateurs, ont rencontré le groupe de *Benda Bilili !* (le Staff Benda Bilili) alors qu'ils tournaient un documentaire sur la musique urbaine de Kinshasa. Ils ont décidé de lui consacrer un long métrage en les suivant tout le long de leur parcours.

Les musiciens handicapés du Staff Benda Bilili vivent au « Centre d'hébergement pour handicapés physiques sinistrés » du quartier de Bandal avec leur famille. Le jour, avec leurs collègues valides, ils répètent au jardin zoologique de Kinshasa. Leurs chansons parlent de la misère qui les entoure et de la dureté de la vie. L'équipe de tournage découvre dans la rue un jeune garçon, Roger, qui joue d'un instrument monocorde appelé « satongé ». Le leader du groupe, Papa Ricky, aspire à les faire devenir le plus grand groupe de musique congolais. Y parviendra-t-il ?

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre (p. 3) :

1. La séquence a-t-elle été tournée le jour ou la nuit ? Justifiez votre réponse.

2. Échelle des plans :

- Le plan 2 est un plan rapproché large. Y en a-t-il d'autres ? Si oui, relevez leurs numéros.
- Le plan 15 est un plan rapproché serré. Y en a-t-il d'autres ? Lesquels ?
- Le plan 4 est un plan général. Y en a-t-il d'autres ? Lesquels ?
- Le plan 21 est un gros plan (d'objet). Y a-t-il d'autres gros plans d'objets ou de personnages ?

3. Relevez les deux plans où le personnage regarde la caméra.

4. Relevez un plan qui montre qu'il y a des gens très riches à Kinshasa.

Benda Bilili !

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

23

25

26

Drapeau de la République Démocratique du Congo.

MISE EN SCÈNE

Montrer le réel

Film documentaire, *Benda Bilili !* montre bien sûr des personnages et des événements réels, sans recourir à une histoire inventée. Qui plus est, les cinéastes ont cherché à intervenir le moins possible. Ainsi, plusieurs fois dans le film, on remarque un plan général de la ville avec un personnage qui marche vers la caméra. Il s'approche, grandit peu à peu, dépasse la caméra pour aller se placer là où la réalité (et non un scénario) l'exige. Un gros plan ou un plan rapproché de ce personnage masque ou réduit ensuite le décor. De cette façon, les cinéastes ne dirigent pas les musiciens. La caméra semble toujours attendre quelque chose et le personnage fait lui-même la mise en scène devant elle. Aux cinéastes d'être simplement au bon endroit pour capter avec leur caméra ce qui va ou ne va pas advenir.

Film de montage

Le film ne montre pas tout ce que les cinéastes ont filmé. Il ne dure que 80 minutes alors qu'ils ont enregistré 500 heures avec leur caméra numérique ! Il est le résultat du choix et du montage qu'ils ont faits. Autrefois le montage consistait à mettre bout à bout la pellicule de deux, puis plusieurs plans à l'aide de collures. Aujourd'hui, tous les plans filmés sont stockés sur ordinateur et accessibles à tout moment : le montage virtuel permet de monter, démonter, remonter des séquences entières en quelques instants...

AUTOUR DU FILM

Kinshasa

Kinshasa (Léopoldville jusqu'en 1966) est la capitale et la plus grande ville de la République Démocratique du Congo. Située sur la rive sud du fleuve Congo, à 515km de l'Atlantique, elle a un climat tropical humide, avec des températures toujours élevées, une longue saison de pluies de huit mois et une saison sèche de mi-mai à septembre. La population, estimée à 5,2 millions en 2005, connaît une croissance rapide (10M en 2012). À la richesse spectaculaire du centre (hauts immeubles, villas entourées de hauts murs, boutiques de luxe, banques...) s'oppose la pauvreté des autres quartiers (bâtiments préfabriqués, bidonvilles). La plupart des Kinois passent la plus grande partie de leur temps à courir après les produits de première nécessité et en 2006 environ 13 000 enfants vivent et travaillent dans les rues.

La poliomyélite

Dans la chanson du Staff Benda Bilili intitulée *Polio*, Papa Ricky évoque sa vie brisée par la poliomyélite et exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants pour les protéger du virus. En effet, dans 0,5% à 1% des cas, le système nerveux central peut être touché, provoquant généralement la paralysie des membres inférieurs, mais aussi parfois de tous les membres, voire la mort, lorsque la paralysie touche les muscles respiratoires.

À VOUS DE CHERCHER SUR L'AFFICHE

1. Comparez la photo du drapeau de la République Démocratique du Congo avec l'affiche. Qu'en déduisez-vous ?
2. L'affiche met-elle en valeur la ville de Kinshasa ou les personnages ? Comment ?
3. Des personnages principaux se détachent-ils du groupe ? Comment ?
4. Vers où semblent se diriger les personnages ? Quelle inscription se rattache à ce mouvement ?
5. L'affiche fait-elle penser à un film triste ou joyeux ?
6. Recherchez le nom des réalisateurs. Sont-ils bien en évidence ? Qu'en déduisez-vous ?
7. Relevez le logo en haut à droite. Dans quel but a-t-il été placé là ?

Le site Image (www.site-image.eu), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment des fiches sur les films des dispositifs d'éducation au cinéma, des vidéos d'analyse avec des extraits des films et des liens vers d'autres sites sur le cinéma.