

COLLÈGE AU CINÉMA

KMBO DISTRIBUTION PRÉSENTE



Sélection Officielle

62^e

Festival
International
du film-Berlin



UN FILM DE MATTHEW GORDON

SUMMER TIME

(THE DYNAMITER)

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

CNC

Summertime (The dynamiter)

États-Unis, 2011, 35 mm, couleur, 1h13'.

Réal. : Matthew Gordon. Scén. : Brad Ingelsby et Matthew Gordon Photo : Jeffrey Waldron.

Dist. : KMBO

Interprétation :

Robbie Hendrick (William Patrick Ruffin),

Fess Hendrick (John Alex Nunnery),

Lucas Hendrick (Patrick Rutherford)

...



Matthew Gordon



NAISSANCE DU FILM

Matthew Gordon est né en 1970 à Baltimore. Diplômé en Sciences Politiques en 1993, puis professeur d'anglais à Prague, il s'installe à New York en 1998 où il est tour à tour producteur, photographe et réalisateur de reportages pour des chaînes de télévision câblée. Privilégiant les sujets en immersion, il filme notamment les opérations d'une unité de la police criminelle de Memphis. En 2000, il se rend en Europe où il tourne son premier documentaire, *Novi Sad*, sur les jeunes Serbes durant le conflit avec la Bosnie-Herzégovine. Au total, Gordon aura passé environ dix ans à parcourir le monde pour son travail d'investigation. En 2003, il reprend ses études dans une école de cinéma et réalise plusieurs courts métrages de fiction. Avec Brad Ingelsby, il décide de reprendre l'un d'eux, *The Honeyfields* (2005) et d'en tirer un scénario de long métrage, *Summertime* (2011). Au terme d'une année passée à sillonner l'État du Mississippi, Gordon découvre les paysages qui serviront de cadre au film. C'est la région la plus pauvre des États-Unis. Pourtant, elle représente aussi le berceau de toute une culture, dont notamment celle du blues, celle des écrits de Mark Twain et de William Faulkner ou encore celle des nombreux mythes et légendes liés à la rivière du Mississippi. Cet État est d'ailleurs pour une grande part, à l'origine du mythe du rêve américain qui n'existe plus selon Gordon. C'est par conséquent l'envers du décor social, l'anti-rêve américain qui intéresse Gordon dont l'idée première est de faire de *Summertime* « un film réaliste sur la situation actuelle de beaucoup d'habitants du pays ». Le financement du film a été difficile, mais le budget du film qui s'élève à 300 000 dollars est bouclé grâce à la contribution de sa famille, de ses amis et la sienne propre. Aucun des acteurs n'a été payé, l'équipe a été logée chez l'habitant. Cette économie précaire lui laisse toutefois une totale liberté quant à l'écriture, à la mise en scène et au choix des comédiens. Il a donc pu sélectionner ses propres acteurs au terme d'un casting de 8 à 900 personnes, organisé durant un mois sur les lieux du tournage. Ce dernier s'appuie certes sur un scénario très écrit, mais chaque scène est soumise à discussion au sujet des dialogues et de la psychologie des personnages. Pas de répétitions donc, mais un échange entre le cinéaste et ses comédiens sur la base duquel ces derniers improvisent partiellement.

SYNOPSIS

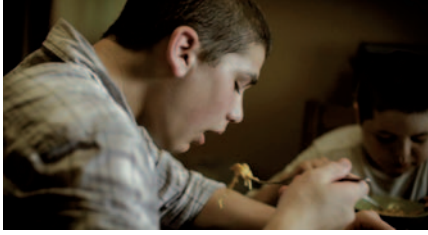
Une bourgade perdue du Mississippi, un été étouffant dans les champs de coton. Robbie, 14 ans, est un adolescent meurtri par la vie. Né de père inconnu, délaissé par une mère partie vivre en Californie, il nourrit secrètement l'espoir de réunir la famille autour de lui. Au quotidien, il veille sur Fess, son jeune demi-frère, mais aussi sur leur grand-mère Gimmel. Un jour, son grand frère Lucas revient à la maison. Le rêve de Robbie de reconstituer une famille se dessine enfin...

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

À l'aide des photogrammes de la séquence reproduite ci-contre (p. 3)

1. (Plans 2, 3) Que fait Robbie ? Vous souvenez-vous de la personne qui l'appelle et la raison ?
2. (Plans 4, 7, 8, 11) Vers quoi est attiré le regard de Robbie ? Distingue-t-on vraiment qui arrive ? Pourquoi Robbie se cache-t-il derrière la porte ?
3. (Plans 16) Que fait Lucas ? Comment qualifiez-vous son geste ? À quoi voyons-nous la différence entre les deux frères ? Que reflète l'attitude de Robbie ?
4. (Plans 25, 28) Que fait Robbie ? À quoi voit-on qu'il a pris une décision ? En quoi consiste-t-elle ? De qui Robbie joue-t-il le rôle ?
5. (Plan 46) Que fait Robbie ? Pourquoi le voit-on de dos, puis à grande distance (Plan 50) ? Que reste-t-il du rêve de Robbie ? Que signifie la dernière image (Plan 51) qui nous montre Fess et Robbie de dos ?

Summertime



2



3



4



7



8



11



16



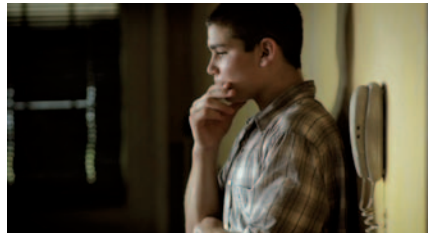
19



22



24



25



26



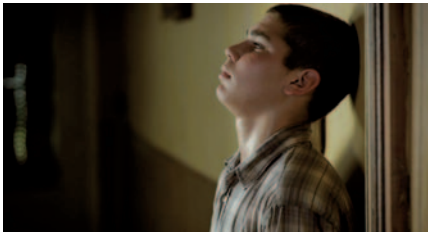
27



28



30



33



37



38



46



50



51



MISE EN SCÈNE

Cadre de l'abandon

le cinéaste cherche à faire de sa mise en scène le lieu d'un manque qu'il traque dans les recoins d'une géographie sans éclat, les temps morts d'un quotidien sans relief. Pour cela, sa caméra ne se montre jamais indiscreète. Gordon s'efforce de filmer sans esbroufe. Les champs immenses, les espaces vides isolent les rares maisons et nous montrent les deux gamins oubliés et perdus dans un paysage trop grand pour eux. L'abandon se lit également dans l'ordinaire d'un décor pauvre et vieillot (la maison de la fratrie, la station-service, le distributeur de sodas). L'été est filmé comme une suite d'instantanés et les images s'attardent sur des faits sans importance qui trompent l'absence. Si les paroles sont rares la musique exprime les émotions et les pensées qui hantent l'esprit des deux gamins. Robbie et Fess attendent dans un espace-temps où tout semble figé. Dans les moments de tension (cf. séquence p. 3), la caméra documentaire nous dit la fragilité du rêve de Robbie. Le filmage est fiévreux, les bords du cadre de l'image instables, tremblants. Les plans sont souvent obstrués d'un objet qui laisse entrer un sentiment de trouble, de malaise permanent. Les prises de vue à l'intérieur de la maison où l'on vit caché sont sous-éclairées, surcadrées (par une porte, un mur). L'impression est pesante. En extérieur, des images un peu furtives et tournées de loin donnent même parfois le sentiment d'être tournées à l'insu des personnages.

Seule la campagne où Robbie et Fess se réfugient est belle et baignée de lumière. Impression de bien-être, joie, liberté, abandon de soi-même. Terrain de jeu, elle est surtout le substitut maternel à qui l'on confie son chagrin.

AUTOUR DU FILM

L'État du Mississippi

L'État est longé par le Mississippi qui, avant de devenir un immense delta, est bordé d'une zone de lacs et de bayous peuplée d'alligators. C'est là que le blues est né. Esclavagiste et sécessionniste (1861), l'esclavage y est aboli en 1870 mais les Blancs restent hostiles à l'intégration des Noirs. Des violences racistes éclatent en 1960 sur fond d'actions menées par le Ku Klux Klan. Dans les années 2000, cet état agricole a connu l'arrivée de dizaines de multinationales attirées par les avantages fiscaux et matériels considérables, C'est l'État le plus pauvre et l'un des plus conservateurs des États-Unis.

Jeunes abandonnés aux États Unis

Le divorce et « l'absence » de père, la famille monoparentale (mal) recomposée, sont les causes principales d'abandon. Source de souffrances et de troubles chez les jeunes, elles conduisent souvent à la violence et/ou à la délinquance. Parfois ces conséquences découlent de problèmes relationnels et de la précarité. Pour lutter contre ce phénomène, des conférences sur l'éducation, des cursus de parentalité (en Californie), des actions de soutien à domicile, sont mis en place. Des programmes pour les différentes communautés (hispanique, asiatique, etc.) sont accessibles sur les médias.

À VOUS DE CHERCHER SUR L'AFFICHE

Sur l'affiche (p. 1) :

1. Quels détails et couleurs de l'affiche définissent l'été ?
2. Quelle idée évoque cette saison ? Correspond-elle à la réalité du film ?
3. Où se trouvent les demi-frères sur l'affiche ? Expliquez pourquoi.
4. Comment interprétez-vous le geste et le visage de Robbie ? Que pensez-vous de l'attitude de Fess ? Pourquoi Fess a-t-il les yeux fermés alors que ceux de Robbie sont ouverts ?
5. À part le jeu, que peuvent suggérer les lances ? En quoi Robbie correspond-il au titre original du film : « Le dynamiteur » (« *The dynamiter* ») ?

Le site Image (www.transmettrelecinema.com), 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.