

Fiche pédagogique

Pause

Sortie en salles :
1er octobre 2014

Film long métrage, Suisse, 2014

Réalisation :
Mathieu Urfer

Scénario :
Mathieu Urfer (en collaboration
avec Joanne Giger)

Image : Timo Salminen

Interprétation : Baptiste Gilliéron
(Sami), Julia Faure (Julia), André
Wilms (Fernand)...

Musiques originales :
Mathieu Urfer
John Woolloff
Luft – Marcin de Morsier et Ariel
Garcia

Production : Box Productions

Distribution en Suisse:
Filmcoopi

Version originale française

Durée : 1h22 min

Public concerné :
Âge légal : 14 ans
Âge suggéré : 16 ans

www.filmages.ch
<http://filmrating.ch/fr/jugendschutz/>

Projeté dans le cadre de
Delémont-Hollywood 2014

Résumé

Un soir d'hiver, en Suisse romande, dans une station-service déserte, Sami fait la rencontre de Julia, en panne d'essence et de portable. Jeune musicien de country, Sami vit dans sa voiture depuis qu'il a été largué par sa copine. Malgré son côté bohème (ou grâce à lui...), Julia tombe sous le charme. Quatre ans plus tard, son master de droit en poche, celle-ci travaille pour une entreprise de commerce équitable. La vie à deux avec Sami devient compliquée. Lors d'une soirée avec les collègues de Julia, celui-ci se sent complètement exclu et le fait sentir en se montrant désagréable. Il aggrave encore son cas par une intrusion intempestive sur le lieu de travail de Julia. Celle-ci réclame de faire une pause dans leur relation.

Sami rend les clés de l'appartement et se met à composer de la musique. Il est encouragé sur cette voie par son partenaire Fernand, un septuagénaire qui vit en maison de retraite, entre ses bonnes bouteilles et ses guitares. La vie de Sami prend une tournure dérégulée : il lui arrive de s'échapper dans la drogue, sous l'influence d'amis peu recommandables. La tournée de concerts qu'il entreprend avec Fernand offre une coupure salutaire. Certains malentendus sont levés : Sami découvre que Julia ne le trompait pas avec son patron Lionel ; et la jeune femme est soulagée de savoir que, malgré les apparences, Sami ne lui était pas infidèle. Alors qu'il s'était jusque là montré désinvolte, velléitaire et gaffeur, le musicien se dit prêt à s'engager. Il demande à Julia de l'épouser.

Commentaires

"Pause" est le premier long métrage de fiction de Mathieu Urfer en tant que réalisateur. Né à Aubonne (VD), il a suivi des études de psychologie à

l'Université de Lausanne avant d'entrer à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne en section cinéma, où il a obtenu un master en scénario. Il a travaillé ensuite comme scénariste sur plusieurs séries pour la Radio Télévision

Disciplines et thèmes concernés

Secondaire I

Arts visuels :

Analyser ses perceptions sensorielles...en développant, communiquant et confrontant sa perception du monde...et comparant et en analysant des œuvres...en mobilisant son ressenti...en prenant en compte les différentes formes de langage visuel...en distinguant le langage des images fixes et mobiles.

Objectif A 32 AV du PER

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques...en analysant le sujet, le thème, la technique, la forme et le message d'une œuvre...en exerçant une démarche critique face aux œuvres et aux phénomènes culturels actuels, en recourant à un vocabulaire adéquat et spécifique.

Objectif A 34 AV du PER

Arts, Musique :

Analyser ses perceptions sensorielles...en développant et communiquant sa perception du monde...en comparant et en analysant des œuvres...en prenant en compte différentes formes de langage musical

Objectif A 32 Mu du PER

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques...en identifiant et en analysant quelques grands courants artistiques

Objectif A 34 Mu du PER

Éducation aux médias, MITIC :

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations

Objectif FG 31 du PER

Distinguer les éléments propres à la comédie, à la comédie romantique, au film musical.

Repérer les stéréotypes liés au couple, à la vie de bohème, à la vieillesse

Recherche sur Internet (identification des sources d'information)

Suisse ("La minute kiosque", "CROM"). Il travaille actuellement à l'écriture de son prochain film, "Joy".

Egalement musicien, Mathieu Urfer a joué dans plusieurs groupes (dont Chewy) avec lesquels il a effectué des tournées, de l'Allemagne au Japon, en passant par les Etats-Unis. En 2006, il forme Sigurd, duo de post-rock minimal dont les basses d'orgues Hammond qu'il joue au pied le mèneront progressivement à la musique country et aux chansons d'amour qu'il compose pour la bande originale de "Pause".

Le film bénéficie de la bonne complémentarité entre Baptiste Gilliéron (jeune acteur issu de La Manufacture) et André Wilms (grand acteur de théâtre français, qu'on a vu dans plusieurs films du Finlandais Aki Kaurismäki, comme "La Vie de bohème" ou "Le Havre").

Comme dans "Tonnerre" (2013), de Guillaume Brac (vu à Locarno), l'attendrissement du spectateur est sollicité par un personnage de musicien désorienté, prisonnier d'une relation amoureuse qui le renvoie à ses limites et à ses doutes. D'une manière délicatement ironique, le film tend un miroir à ces garçons qui tardent à trouver leur voie et se complaisent un peu dans cet entre-deux (mi-choisi, mi-subi) entre adolescence prolongée et responsabilités d'adulte.

Venant d'un musicien passé au cinéma, la réflexion sur la place de l'art dans la société est aussi digne d'intérêt. A une époque

marquée par les mirages de la célébrité instantanée (*The Voice* et ses avatars...), le culte de superstars incapables de convaincre en live (Pharrell Williams à Montreux) et l'affection portée aux grands anciens de la scène (Leonard Coen, Mick Jagger et consorts), "Pause" se concentre sur deux musiciens du milieu, voire de la marge. Même s'ils n'en sont pas réduits à faire la manche dans la rue, leur art ne leur permet pas d'en vivre décemment, ce qui est vécu comme une frustration ou une anomalie (lors d'un repas, le patron de la PME demande à Sami ce qu'il fait à côté de la musique). Pourquoi alors, persister dans cette voie ? Est-ce tenable sur le long terme, passé l'élan des jeunes années ?

"Pause" est donc le portrait d'un jeune homme qui ne se réalise pas pleinement, qui ne parvient pas à donner toute la mesure de son talent. Ses complexes sont attisés par le fait de vivre aux crochets d'une jeune femme bien plus sûre d'elle, qui croit à une certaine forme d'idéal (elle travaille à la réussite d'une petite entreprise active sur le terrain des cotonnades bio).

Le film offre aussi une réflexion sur le temps qui passe, à travers la figure de Fernand, que la musique a aidé à rester droit dans ses bottes quand les vents mauvais auraient voulu le coucher. A l'entendre faire hurler sa guitare électrique en maison de retraite, on perçoit toute la protestation de ce vieux jeune homme qui ne veut pas mourir, même s'il est entouré de presque morts silencieux.

Objectifs

- Analyser la polysémie du titre du film
- Dresser le portrait des protagonistes principaux : repérer ce qui fait leur singularité

- S'interroger sur la manière dont la société tolère (ou pas) la consommation d'alcool et de stupéfiants
- Explorer deux genres musicaux très présents dans le film, mais pas forcément familiers des élèves : country, blues...
- Identifier les éléments de "suisstitude" du film

Pistes pédagogiques

ANALYSE THÉMATIQUE

Le titre du film

Mettre en évidence les sens possibles du titre du film. Demander aux élèves à quoi renvoie cette "pause". (Julia demande à Sami d'interrompre momentanément leur relation, pour permettre à chacun de prendre du recul. Mais c'est Sami lui-même qui semble en mode "pause", coïncé entre deux étapes de sa vie : plus tellement adolescent, mais pas encore pleinement adulte. La pause est aussi, en musique, le silence qui correspond à la durée d'une ronde, ou de quatre soupirs. On peut enfin considérer la pause comme ce moment, nécessaire, où l'on recharge les batteries pour affronter la suite d'un match ou d'un concert, et durant lequel on écoute les conseils du coach – rôle que tient assez bien Fernand dans le film.)

L'amour et ses aléas

Identifier les raisons possibles qui font que Sami et Julia tombent amoureux. Souligner le fait que la jeune femme n'est pas conquise par la performance scénique d'un musicien célèbre ou prestigieux. Se demander aussi ce qui peut attirer Sami.

Au moyen de la **fiche élève** (en annexe), **dresser le portrait** physique et moral de Sami (**un personnage qui apparaît dans un décalage lunaire : il a été quitté ;**

il vit dans sa voiture ; il écoute de la musique pas très en vogue sur un antique auto-radio à cassettes. Il a pour lui sa spontanéité et son authenticité. Il ne cherche pas à jeter de la poudre aux yeux ou à se faire valoir par sa tchatche.)

Toujours avec la fiche élève, **dresser le portrait** physique et moral de Julia. (Montrer qu'elle incarne une certaine forme d'idéal et de réussite professionnelle, assez éloignée du parcours de son compagnon.)

Faire commenter aux élèves ces deux sentences de Fernand, à propos des relations amoureuses :

"Une rupture vaut mieux qu'une pause"

"Il est plus facile de séduire 50 femmes que 50 fois la sienne"

Mettre en évidence les éléments qui font que Sami et Julia s'éloignent l'un de l'autre (**ils n'ont pas le même rythme de vie, les mêmes intérêts, les mêmes amis**). **Demander aux élèves d'identifier ce qui, à leur avis, favorise le bon fonctionnement d'un couple sur le long terme** : quels ingrédients sont nécessaires, à leurs yeux ?

Identifier aussi ce qui peut éveiller la jalousie, chez Sami, comme chez Julia.

En quoi Lionel, le patron de Julia, apparaît-il au premier abord comme un rival pour Sami ? (Il la

côte au quotidien. Il suscite l'admiration perpétuelle de Julia, sans doute pour sa capacité à entreprendre, organiser, avec les idées claires et des valeurs humanistes affichées. Tout le contraire de Sami !...).

Maturité et indécision masculine

Bien qu'identifié comme un personnage singulier, Sami apparaît comme emblématique de bien des garçons de sa génération : une génération qui se cherche, qui peine à trouver sa voie ou son insertion dans la société, qui vit une sorte d'adolescence prolongée (par désinvolture ? peur d'entrer dans le monde adulte ? manque d'opportunités ? Débattre !).

Demander aux élèves de fixer et justifier les limites suivantes :

quand est-ce qu'on cesse d'être jeune ? A partir de quel instant peut-on décréter qu'on est adulte ?

A quels détails précis ou à quels comportements peut-on déduire que Sami manque de maturité ? (En pleine dispute avec Julia, il lui lance, comme si ça suffirait à dissiper le conflit : "Tu veux qu'on fasse un enfant ?" Trouver d'autres exemples).

L'alcool et les stupéfiants

Identifier des scènes qui montrent Sami, Julia ou Fernand consommer de l'alcool ou des stupéfiants.

Box Productions

A quel réflexe obéit cette consommation ? Volonté de stimuler son bien-être ? Désir de

se consoler d'un chagrin, d'une déception, de la dureté de la vie ? S'agit-il d'un geste mécanique, irréfléchi, irrationnel voire téméraire ? (Souligner qu'à un moment donné, Sami se déclare contre la drogue, mais finit par en prendre). Cette consommation a-t-elle un effet notoire sur la santé, l'humeur, le comportement des personnages qui apparaissent dans le film ? (par exemple, Sami et Julia étreignent des arbres après avoir pris de la cocaïne).

A quelles entraves se heurte Fernand dans la maison de retraite qui l'héberge ? Quelles raisons sont-elles invoquées par une employée pour limiter sa consommation d'alcool ? Ses arguments ont-elles un effet quelconque ? Pourquoi ?

Sagesse et vieillesse

S'intéresser au personnage de Fernand. Mettre en évidence sa situation paradoxale : il apparaît à la fois comme un vieux sage, capable de faire profiter Sami de sa plus grande expérience de la vie. Mais il apparaît aussi comme un pauvre bougre, confiné dans une maison de retraite. En dépit de ses prétentions à connaître le cœur féminin, il ne coule pas ses vieux jours en couple et n'a pas de descendance attentionnée.

Commenter ce proverbe : "Celui qui a des enfants vit comme un chien et meurt comme un homme ; celui qui n'en a pas vit comme un homme et meurt comme un chien".

Mettre en évidence le fait que Fernand renvoie à Sami l'image de l'homme qu'il pourrait devenir plus tard, selon les choix qu'il fera. Leur amitié montre aussi que le jeune homme n'est pas totalement soumis aux diktats de notre temps : le culte de la jeunesse (et du paraître), le culte de l'urgence, le culte de la performance.

Commenter cette phrase de Châteaubriand, reprise par le général De Gaulle : "*La veillesse est un naufrage*".

Est-ce que le parcours de Fernand illustre cette phrase ? Ou montre-t-il au contraire qu'il est possible de résister et d'échapper au naufrage ?

Country music et blues

Demander aux élèves ce qu'ils savent de ces deux genres musicaux et s'ils connaissent des artistes auxquels on peut les rattacher. Leur demander de **réaliser une brève recherche sur Internet**

Consignes suggérées :

1) Identifier les racines historiques et géographiques de chacun de ces genres. 2) Mentionner ce qui les caractérise. 3) Proposer un extrait en écoute à la classe. 4) Mentionner précisément les sources qui ont permis de produire des résultats lors de cette recherche.

Recours possible à l'album (en écoute gratuite) du bluesman romand Napoleon Washington : www.napoleonwashington.com

ANALYSE STYLISTIQUE

Le producteur du film présente "Pause" comme une "**comédie romantique country**".

Reprendre chacun de ces trois termes :

Comédie : quels éléments rattachent clairement "Pause" au registre de la comédie ?

Analyser en particulier le **gag** du match de tennis diffusé à la télévision dans l'EMS : Roger Federer marque un point important. Fernand fait une pause devant l'écran, puis jubile en serrant le poing à la manière

du tennisman. Devant lui, deux pensionnaires viennent d'assister à la même phase de jeu, mais restent complètement amorphes. Pourquoi cette scène est-elle comique ? (Elle marque un **décalage flagrant entre celui qui suit, qui vit, qui vibre, et ceux qui n'ont plus l'élan, l'envie, la capacité de se mettre au diapason**).

Comédie romantique : avec légèreté et humour, l'ambition est de ré-enchanter le couple ; en s'éloignant du naturalisme, il s'agit d'amuser le public avec le tour que prennent la phase de séduction, les malentendus, les disputes, les voies vers la réconciliation (à Hollywood, il existait même un sous-genre : la "comédie de remariage"). Il s'agit de montrer comment la romance peut triompher des pesanteurs du quotidien, des drames et des coups du destin.

Quels éléments rattachent "Pause" au registre de la comédie romantique ?

Country : le style musical fait référence au terroir et à ses valeurs. L'adjectif peut paraître étonnant pour un film centré sur des personnages urbains. A moins que la Suisse ne soit perçue que comme une terre provinciale, un pays de trayeurs de vaches ?...

Quel charme particulier donnent les compositions de Mathieu Urfer à cette production romande ? Quelle fonction attribue le réalisateur à la musique dans ce film ?

Les stéréotypes

Demander aux élèves d'identifier quelques stéréotypes liés à la représentation de l'amour et du couple (**le bain aux chandelles, l'amoureux jaloux**), à la vie de bohème ou en tournée (**le public amorphe ou surexcité, le groupe anglais colérique**), à la vieillesse

(les interdits posés à la maison de retraite).

S'interroger sur le rôle des stéréotypes. Dans une comédie, il est normal d'en jouer : les stéréotypes permettent un effet de reconnaissance (le spectateur identifie tout de suite une situation, un contexte. Il veut à la fois se trouver en terrain connu, mais être surpris : il faut donc trouver une variation inédite, un petit décalage, une chute inattendue pour éviter de simplement aligner des clichés. C'est le rôle du scénariste et du metteur en scène d'apporter ces petites variations, qui témoignent alors de l'acuité de son regard).

Le regard sur le monde de la musique

Mathieu Urfer se sert de son expérience de musicien pour représenter un univers. C'est l'envers de la scène musicale qu'il donne à voir : les doutes,

l'attente, les salles peu accueillantes, les trajets éreintants en tournée... Mais il capte aussi le plaisir de jouer à l'unisson, l'euphorie de faire vibrer un public réceptif, le bonheur d'atteindre la "note bleue" (Fernand mentionne ce terme. Selon Wikipédia, "la note bleue est utilisée par les musiciens et les chanteurs de blues et de jazz à des fins expressives, pour illustrer la nostalgie ou la tristesse lors de la narration d'une histoire personnelle").

En écho à Fernand dans le film, il peut être intéressant de présenter quelques figures de grands musiciens septuagénaires, qui continuent de tourner et d'attirer les foules. On pourra s'interroger sur les raisons de cette persistance à jouer et à fasciner le public. On insistera sur le fait qu'il s'agit d'un privilège restreint à une infime minorité de musiciens.

Christian Georges, collaborateur scientifique à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Juillet 2014

