

Fiche pédagogique

Les Combattants

Sortie en salles (Suisse romande)
3 septembre 2014

Film long métrage, France 2014

Réalisation : Thomas Cailley

Interprétation : Adèle Haenel,
Kevin Azaïs, William Lebghil,
Brigitte Roüan

Scénario :
Thomas Cailley et Claude Le Pape

Directeur de la photographie :
David Cailley

Production :
Pierre Guyard - Nord-Ouest Films

Distribution suisse : Filmcoopi

Version originale française

Durée : 1h38

Public concerné :
Âge légal : 12 ans
Âge suggéré : 14 ans

<http://www.filmages.ch/films/detail/items/9017.html>

PRIX / FESTIVALS
Quinzaine des réalisateurs –
Cannes 2014
Label Europa Cinema
Prix SACD
CICAIE - Art Cinema Award

Résumé

Un été en Aquitaine, dans le sud-ouest de la France, deux grands ados se rencontrent.

D'un côté, Arnaud, jeune gars un peu paumé. Il passe son été à traîner avec ses deux copains. Sur la plage, en boîte ou au bord d'un lac, ils sont à la recherche d'occupations et de filles à draguer. Après le décès de son père, le jeune homme hésite à reprendre l'entreprise familiale de bois. Couvé par une mère soucieuse et pressé par un frère aîné austère, il peine à prendre ses propres décisions et à imaginer son avenir.

De l'autre côté, Madeleine, jeune femme sûre d'elle et déterminée. Après des études à l'université en macro économie, elle s'inflige un entraînement physique et mental strict afin de pouvoir rejoindre les rangs de l'armée.

Elle souhaite apprendre les règles essentielles de survie pour être prête quand la fin du monde arrivera.

Lorsqu'ils se rencontrent, Arnaud est fasciné par l'énergie, la détermination et les prophéties catastrophiques de Madeleine. Le jour où elle part dans le camp d'entraînement militaire dont elle rêvait, il décide de la suivre. Mais leur brève expérience de l'armée va s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé. Les attentes de Madeleine ne correspondent pas aux réalités de l'armée. Son caractère impulsif et idéaliste ne convient pas à la hiérarchie du monde militaire. Nos deux héros décident de quitter le camp. Ils s'enfuient dans la forêt pour faire leur propre expérience de la survie et du dénuement.

Commentaires

Un premier long-métrage prometteur

Révéle lors dernier festival de Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs, *Les Combattants* est le premier long-métrage de Thomas Cailley, jeune réalisateur de 34 ans.

Après des études en sciences politiques, Thomas Cailley intègre la Fémis, en cursus scénario. En 2010 il réalise *Paris Shanghai*, court métrage primé dans de nombreux festivals. Par ailleurs, il collabore à l'écriture de plusieurs longs métrages. Le chef-opérateur du film *Les Combattants* n'est autre que le frère du réalisateur, David Cailley, qui signe un remarquable travail sur l'image. Les deux complices avouent

Disciplines et thèmes concernés :

Arts visuels, musique :

Découverte et analyse des caractéristiques du langage plastique du film et de ses effets symboliques et expressifs
(Objectif A32 du PER)

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)

Analyse du sujet, du thème, de la technique, de la forme et du message de l'oeuvre
(Objectif A34 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 aux différents genres au cinéma

Repérer et déconstruire les stéréotypes liés à la jeunesse, aux femmes et aux hommes

Psychologie/Société :

Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des situations
(FG 38 du PER)

La recherche de soi, la gestion des émotions, les rapports homme-femme

avoir passé plusieurs jours sur Google Earth pour trouver le décor idéal du film.

Une rencontre bouleversante

Les Combattants, c'est la rencontre entre deux êtres contraires. Elle se présente comme une collision. L'univers de Madeleine vient bouleverser celui d'Arnaud. Nos deux héros essaient de construire leur monde à eux. Ils tentent d'accorder leurs deux univers, entre le monde réel et tranquille d'Arnaud et le monde fantasmé et alarmiste de Madeleine.

Tout au long du film, les deux protagonistes traversent des expériences qui constituent une sorte de quête initiatique, de travail sur leur place dans le monde. Le film oscille entre un drame et une comédie, entre une histoire d'amour et une histoire de survie...

«Le film peut se lire comme un road-movie mais aussi un voyage initiatique, un récit qui irait d'une réalité à une fiction. Lui est ancré dans le réel, elle dans un fantasme. Leur histoire d'amour, longue à se dessiner, est un peu cela : je suis amoureux de toi et, donc, je peux t'offrir la fin du monde sur un plateau», dit Thomas Cailley, le réalisateur.

Éléments naturels

Les décors naturels constituent un élément essentiel du film.

« Le décor doit avoir du sens. Ces deux personnages pouvaient s'identifier au paysage. Arnaud à travers le calme du pays avec son horizontalité, ce côté immuable. Madeleine symbole d'un cataclysme à venir, les incendies fréquents dans la région. Il y avait un côté organique, sauvage dans cette nature qui renvoyait à ces deux caractères contraires », explique Thomas Cailley.

Les paysages du film reflètent les états intérieurs et les préoccupations des deux protagonistes. Le film commence tranquillement au bord d'un lac, dans un paysage serein et paisible, puis, à partir de leur rencontre, des bouleversements naturels surviennent (un typhon, un incendie...). Ils sont annonciateurs des bouleversements que va subir le récit.

Durant tout le film, les deux personnages sont en contact avec des animaux (vers de terre, furet, sardines, poussins, chien, renard...). Leur manière de les traiter et de s'en approcher est révélatrice du caractère de chacun.

Objectifs pédagogiques

→ Apprendre à repérer les thèmes et les enjeux d'un film en analysant les différents moyens formels et narratifs utilisés par un cinéaste

→ Dresser le portrait des personnages principaux du film, analyser les codes sociaux généralement attribués à la masculinité et à la féminité et discuter des représentations de la jeunesse dans les médias

→ Analyser le langage filmique et repérer les différents genres cinématographiques auquel emprunte le cinéaste

→ S'interroger sur sa propre place dans la société, sur le service militaire et sur son devoir de citoyen

Pistes pédagogiques

1. Analyse des deux personnages principaux

- Demander aux élèves (deux par deux), de dresser une liste des attributs physiques et moraux de Madeleine et Arnaud.
- Discuter de la féminité et de la masculinité des deux personnages.

En quoi bouleversent-ils les codes de masculinité et de féminité généralement admis ?

- Interroger les élèves sur leurs connaissances d'éventuelles héroïnes de films qui partagent des points communs avec Madeleine, puis avec Arnaud.

Au début du film, c'est le personnage de Madeleine qui semble dominer leur relation et rythmer l'avancée du récit. Totalement aveuglé par Madeleine, Arnaud semble prêt à la suivre jusqu'au bout du monde.

Est-ce ainsi que se déroule tout le film ? A partir de quel moment et comment est-ce qu'Arnaud semble reprendre le dessus sur le cours des événements et retrouver un rôle un peu plus actif ? Analyser la belle scène de maquillage (*en mode militaire, elle gomme les différences, mais il s'en sert pour exprimer ses sentiments*).

- Analyser le rôle des deux personnages dans l'évolution du récit en demandant aux élèves de faire une liste des éléments déclencheurs.

- Réfléchir à qui provoque ces bouleversements et comment ?

« *Ne pas subir!* » : c'est ce qui semble motiver le comportement de Madeleine et qui ressort du discours des militaires.

- Réfléchir ensemble à cette injonction et à la manière dont les héros se positionnent face à elle.

2. L'armée

- Discuter du rôle de l'armée et de la façon dont elle est présentée dans le film.

(*L'armée occupe une place très importante dans le récit, elle apparaît tout au long du film mais elle n'est pas le sujet principal de l'histoire. Elle sert plutôt de prétexte à poser la question de l'action et de l'engagement.*)

- Demander aux élèves quelles sont les différentes motivations qui poussent certains jeunes d'aujourd'hui à s'engager dans l'armée ? (*Souligner la réflexion d'Arnaud selon laquelle il est possible d'exercer 50 métiers dans l'armée.*)

Pourquoi, de l'avis des élèves, est-ce que certaines femmes décident elles aussi de s'engager aujourd'hui ? Est-ce que l'armée propose un cadre attrayant ou rassurant ? Dans un registre voisin, s'interroger aussi sur les raisons qui peuvent motiver certains jeunes Européens à aller combattre en Syrie et en Irak.

- S'interroger sur le rapport que Madeleine entretient avec l'armée.

Pourquoi décide-t-elle de s'engager dans l'armée et pourquoi est-ce que le camp d'entraînement ne correspond pas à ses attentes ?

- Ouvrir la discussion en listant les différentes valeurs associables à l'armée, jusque dans leur ambivalence (un fantasme d'aventures et d'adrénaline ; une façon de s'engager, de trouver un sens à sa vie ou un cadre ; un moyen de développer une certaine solidarité, un esprit de groupe ; le risque du formatage et une perte de l'individualité ; le garant du maintien de la paix ou un ferment de violence et de guerre ? ; un système fondé sur l'ordre et la hiérarchie ; un stimulant pour l'économie d'un pays ou des dépenses financières inutiles ?)

- Interroger les élèves sur leur positionnement face au service militaire, à la protection civile et au service civil. Quel est leur avis sur ce service à la société ? En Suisse, il est une obligation pour les hommes seulement : cela est-il problématique ?

3. Le discours "vendeur"

S'interroger sur la récurrence d'un discours "vendeur" qui apparaît à plusieurs reprises dans le film.

- Demander d'abord aux élèves s'ils ont en tête une scène particulière pour illustrer ceci, puis analyser de manière plus détaillée :

→ La première scène du film lorsque les deux frères veulent acheter le cercueil de leur père.

→ Les arguments avancés par les deux frères pour convaincre les parents de Madeleine d'acheter une cabane de jardin.

→ Les différentes scènes avec l'armée et particulièrement la rencontre dans le train avec le jeune militaire désincarné sortant des phrases toutes faites et sans grande conviction telles que : « *C'est une belle aventure !* »

Il se dégage de ces discours quelque chose de mécanique, de creux, de faux.

- Demander aux élèves de réfléchir à d'autres situations courantes dans

lesquelles peut apparaître ce langage inspiré du marketing.

En quoi cela est-il négatif dans la société et comment cela affecte-t-il également l'individu ? (Culte de la performance, de l'individualisme, de la maîtrise, de la perfection... La volonté de convaincre prime sur le parler vrai.) En quoi cela est-il paradoxal ? (On consomme plus ou moins tous la même chose, mais on veut être différents.)

4. Les jeunes et l'avenir

Dans une interview, le réalisateur déclare : « *Je ne crois pas du tout au discours qu'on fait habituellement sur une jeunesse apathique, sans rêve ni projet* ».

- Interroger les élèves sur la citation du réalisateur et sur les jeunes d'aujourd'hui et sur leur représentation dans les médias :

Comment sont-ils montrés dans les journaux, à la télévision ? Quand et comment parle-t-on d'eux et quelle(s) image(s) se dégagent ? Quels modèles sont-ils mis en avant ?

- S'interroger sur le comportement des jeunes dans le film :

Quels sont les buts exprimés par les jeunes personnages dans le film ? Comment se positionnent-ils face à l'avenir ? (Madeleine et ses fantasmes d'apocalypse, Arnaud, sa passivité et ses hésitations. Donner une interprétation personnelle de ce que révèle sa réplique : "*Je vois mieux au-delà des trucs*". Comment se comportent les deux copains d'Arnaud ? L'un semble se contenter de ce qu'il a, l'autre souhaite partir au Canada.)

- Engager une réflexion sur l'avenir et les incertitudes qui y sont liées :

Les crises économiques, le chômage (ou d'autres éléments) les effraient-ils ? Le futur leur apparaît-il plus instable que le futur qui s'offre à leurs parents ? Est-ce que le fait de vivre en Suisse, en France, ou ailleurs, les protège-t-il d'un avenir incertain ?

5. Le langage du film

La musique

- Demander aux élèves de décrire la musique.

Quel style de musique est utilisé par le réalisateur du film et dans quel(s) but(s) ? A quel moment intervient la musique dans le récit et à quelle fréquence ?

C'est le groupe Hit'n Run qui a signé la bande-son du film. Parfois très rythmée, parfois plus atmosphérique, cette musique électro-pop accompagne les différents instants du film.

Le genre

- S'interroger sur le genre du film. S'agit-il d'une comédie, d'un road-movie, d'un film fantastique, d'un film surréaliste, d'un film d'amour, d'un film d'aventures... ?

Le film est un mélange de plusieurs genres.

- Après avoir listé tous les genres auxquels pourrait s'apparenter le film, demander aux élèves de se réunir en petits groupes pour lister les éléments

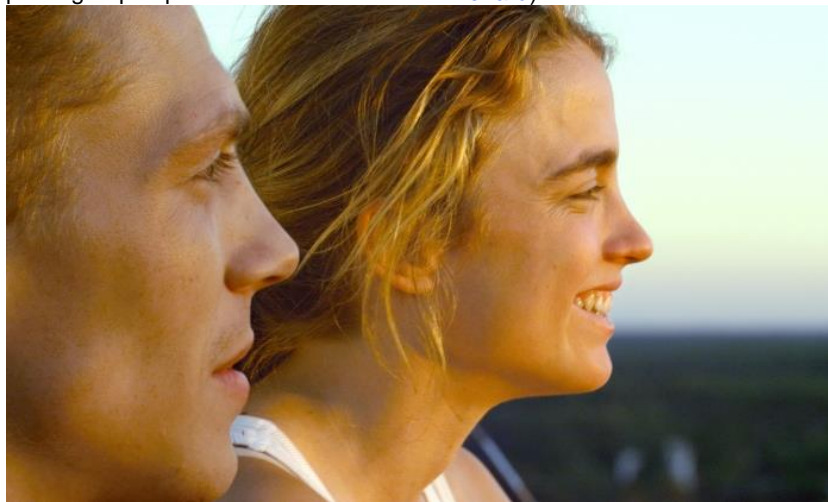
formels et narratifs du film qui peuvent entrer dans chaque catégorie.

→ Présence **d'éléments fantastiques ou surréalistes** notamment dans le jeu avec les éléments naturels : nuage de fumée, orage, pluies, incendie. Ils sont comme déclenchés par les deux personnages ou représentatifs de leurs états internes.

→ Présence **d'éléments comiques** et burlesques dans le comportement exagéré de Madeleine, dans la scène du bain, dans les scènes à l'armée...

- Demander aux élèves de dresser une liste de tous les animaux présents dans le film.

Comment apparaissent-ils et quels sont les rapports de Madeleine et Arnaud avec ces derniers ? En quoi leur présence est-elle révélatrice des comportements et des transformations des deux personnages ? (**Vers de terre, furet, sardines, poussins, chien, renard**).

Pour en savoir plus

Le film sur le site de la Quinzaine des réalisateurs : <http://www.quinzaine-realisateurs.com/les-combattants-f14403.html>

Le dossier de presse en français : <http://www.tmdb.pro/> - Demander code d'accès et login.

Zoé Deuel, rédactrice e-media. Août 2014