

LYCÉENS 11/12 ET APPRENTIS AU CINÉMA

À l'Origine

UN FILM DE
XAVIER GIANNOLI

GÉNÉRIQUE

France, 2009

RÉALISATION, SCÉNARIO ET DIALOGUES : Xavier Giannoli

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE : Glynn Speeckaert

INGÉNIEUR DU SON : François Musy, Gabriel Hafner

MONTAGE : Célia Lafitedupont

DÉCORATEUR : François-Renaud Labarthe

COMPOSITEUR DE LA MUSIQUE ORIGINALE : Cliff Martinez

DURÉE : 130 minutes

DONNÉES TECHNIQUES : Format 1.85

COPRODUCTION : Rectangle Productions, EuropaCorp,
Studio 37, France 3 Cinéma

INTERPRÉTATION : François Cluzet (Paul / Philippe Miller),
Emmanuelle Devos (Stéphane), Gérard Depardieu (Abel), Soko (Monika),
Vincent Rottiers (Nicolas), Brice Fournier (Louis).

SYNOPSIS

Dans le Nord, Paul, petit escroc, se fait passer pour le responsable logistique de chantiers en cours : « emprunt » de matériel, revente à un receleur,

Abel, à qui il vole une arme et de l'argent. Il découvre un chantier d'autoroute à l'abandon géré par la société CGI.

Vêtu de saveste de chantier, Paul devient Philippe Miller, employé de la CGI. Le lendemain matin, la nouvelle de son arrivée a circulé. Des fournisseurs lui proposent une commission personnelle pour favoriser leur candidature en cas de reprise des travaux. La suite à l'écran...

Mot-clé

Photographie

La photographie désigne, dans le cadre de la mise en scène, la technique des prises de vue et la qualité artistique de l'image. Le chef opérateur (ou directeur de la photographie) en est responsable, il doit seconder le cinéaste et l'aider à obtenir l'image qu'il souhaite en restituant au mieux la lumière et les couleurs qui correspondent à ses attentes.

RENDEZ-VOUS SUR L'ESPACE EN LIGNE :

<http://www.laac.rhonealpes.fr>

Un dossier complet.

Deux films d'analyse : - « Fragilité de l'incarnation »
- « Moteur »

Un espace élève : nombreux exercices pour jouer avec le film.

Un espace professeur : ateliers pédagogiques, pistes de réponses aux exercices.

LE CINÉASTE

Étudiant en lettres, Xavier Giannoli fait assez tôt le choix du cinéma, avec des courts métrages où paraîtront quelques acteurs confirmés. Mais c'est *L'Interview*, en 1998, avec Mathieu Amalric, qui lui offre sa première récompense officielle (Palme d'or du court métrage à Cannes). Xavier Giannoli réalise ainsi des petits films à caractère social, de courtes comédies acides, un film noir. Il réalise en 2003 son premier long métrage, *Les Corps impatientes*, qui raconte le parcours d'un triangle amoureux confronté à une maladie mortelle.

Suivront *Une aventure* (2005) et *Quand j'étais chanteur* (avec Gérard Depardieu, 2006), dont le succès lui permet de se lancer dans l'aventure d'*À l'Origine*.

Avant de VOIR le film

1- En piste pour le genre.

« D'après une histoire vraie » : vous repérerez l'ancrage dans le réel de cette adaptation de fait divers (parabole d'une crise actuelle à la fois économique et morale ?). Mais vous observerez aussi les aspects d'un film hollywoodien, voire d'un western, en cinémascope (thème de la deuxième chance ; histoire d'un personnage finalement conquérant, capable de fédérer autour de lui les bonnes volontés pour « défricher une terre »).

2- En piste pour l'image.

Vous observerez la façon dont les premiers plans sont cadrés (de près ? de loin ?), et comparerez avec la partie finale du film.

3- En piste pour le son.

Sachant que trois bruiteurs ont travaillé sur ce film, vous prêterez l'oreille aux nombreux bruits qui parcourent la bande-son. Alors que les moteurs de voiture bruissent dans l'isolement du personnage principal, vous serez notamment attentif à la façon dont le bruit mécanique des tractopelles est traité, sans agression sonore.

Points d'analyse

ACTEURS / PERSONNAGES : Histoire de Paul qui devient Philippe
Xavier Giannoli, selon ses propres mots, campe « *un rebelle atypique dans l'histoire de la littérature et du cinéma.* » Les rebelles ordinaires font tomber les murs, refusent travail, responsabilités et famille. Paul, alias Philippe, au contraire « *finalement se cherche une famille, finit par avoir un rapport quasi matrimonial avec Stéphane/Emmanuelle Devos, et prend sur lui la responsabilité du destin de toute une communauté et celle de construire cette route alors qu'il n'a pas l'argent.* » Personnage central isolé, il fait progressivement exister les autres personnages à travers trois cercles de relations : d'abord celui de l'intimité, avec Stéphane, Monika et Nicolas qui lui offrent une famille de substitution ; puis celui des personnages « secondaires », Abel, le chef de chantier Louis et les fournisseurs de la Société Legrand ; plus éloigné, le troisième cercle regroupe les bras droits de Louis sur le chantier, le patron de l'hôtel, le banquier ; enfin, au-delà, existe un « personnage collectif » lié à la vie communale que rythment les événements et réunions. Deux mondes coexistent dans ces cercles concentriques de personnages : un monde ancien relié au passé de Paul, dont Abel est le représentant, et un monde nouveau qui fait émerger les autres personnages et projette Philippe vers l'avenir. L'homme est tourmenté, pris entre ce qu'il a été et ce qu'il devient. Ainsi se construit discrètement une relation père-fils entre Philippe et Nicolas, sublimée par les épisodes dans lesquels Nicolas relève Philippe tombé dans la boue, puis est sauvé in extremis par lui.

« Tous se font leur cinéma » car leur vie est en jeu. Cet art de l'illusion ouvre un espace imaginaire et libérateur qui permet aussi d'appréhender le monde et d'avoir l'énergie pour agir. Le mensonge de Philippe se transforme ainsi en utopie : c'est une représentation « irréaliste » qui apparaît comme un moyen d'agir sur le réel. Si elle est dangereuse, elle est porteuse d'une vérité qui a valeur politique, quand l'individu dépasse son égoïsme : « L'important c'est de vivre un truc ensemble », dit Nicolas.

D'un chantier à l'autre

« Une route c'est toujours le début d'une histoire », dit Stéphane à Philippe. En revenant sur la genèse de son film, Giannoli souligne que ce qui constitue pour lui la spécificité de ce fait divers, c'est aussi la démesure du projet dont la réalisation a exigé une élaboration collective, avec la participation de nombreux acteurs et de diverses institutions : cela vaut incontestablement pour la création cinématographique. Le cinéaste est habité du même désir que son personnage principal de faire vivre une histoire et d'employer tous les moyens de réaliser son ambitieux projet. À l'origine ne serait-il pas une métaphore sur le cinéma ? Stéphane s'occuperait de la logistique, Monika serait assistante réalisatrice et responsable du casting. Philippe superviserait le travail et gérerait les relations avec la production.

La solitude de l'artiste

Pleinement associé à ses partenaires qu'il sait encourager, le personnage, tout comme le cinéaste, est aussi seul à la tête de la folle entreprise, responsable de tous ceux qu'il a entraînés derrière lui. Cette solitude paradoxale du créateur, le film la montre notamment dans ces nombreux passages où l'on voit Philippe cogiter devant le plan de construction de son autoroute, en ayant à l'esprit les délais de production à respecter. Mais, à la fin du film, le rêve devient réalité : de nuit, le chantier, fictivement éclairé par des ballons mais aussi par des projecteurs de cinéma, prend vie grâce à la lumière. La référence assumée au *Huit et demi* de Federico Fellini file parfaitement la métaphore : le chantier de l'autoroute se présente pour ce qu'il est, un décor de cinéma, créé à partir de rien et peut-être voué à être démonté, sur la seule volonté toute puissante et libre de l'artiste.

UTOPIE ET SOLITUDE DU CREATEUR :

À l'origine, un fait divers

Xavier Giannoli explique : « *Le film est tiré d'un fait divers qui est arrivé il y a une dizaine d'années en France. Un petit escroc avait réussi à construire une autoroute au milieu d'un champ, en embarquant des dizaines d'ouvriers, une région, des élus. Tout le monde avait eu envie d'y croire. En lisant cette histoire, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important.* »

Le récit d'une illusion, la création d'une utopie

À l'origine est donc l'histoire d'un personnage qui crée une fiction pour en devenir l'acteur principal. Par la construction d'une autoroute, il s'agit ici de mettre en oeuvre une illusion : « *Très vite, en écrivant le scénario, j'ai senti le potentiel de folie et de poésie. Et j'ai identifié un autre thème, celui de l'illusion* », explique Giannoli. Philippe veut y croire : c'est comme un désir de fiction partagé par les habitants.

EN LIGNE

UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2
UNIVERSITÉ DE LYON

Avec le concours des Rectorats de Lyon et de Grenoble,
de la DRAAF Rhône-Alpes, de l'Institut Lumière,
de Rhône-Alpes Cinéma et des salles de cinéma

Rédacteur en chef : Rémi Fontanel
Fiche-élève : Jacques Joubert
Dossier : Nedjma Moussaoui, avec le concours
de Martin Barnier, Dominique Caron, Rémi Fontanel,
Benjamin Labé et Olivier Pélisson

Conseil régional Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
69002 LYON
Téléphone 04 26 73 40 00

www.rhonealpes.fr

Rhône-Alpes Région