

FESTIVAL DE LA ROCHELLE

JUILLET 2022

Compte-rendu de Marie-Anne Fizet

1. Pamfir
2. Fragile comme le monde
3. R.M.N.
4. L'étrange histoire du coupeur de bois
5. Jackie Caillou
6. L'esprit sacré
7. Plus que jamais
8. Atlantis
9. The Forest Maker
10. Todas las canciones hablan de mi
11. Les Pires
12. L'étrange affaire Angelica
13. Le petit Nicolas-qu'est-ce qu'on attend pour être heureux
14. Stop-Zemlia
15. Un beau matin
16. Le bruit des moteurs
17. Coma

1. Pamfir (Ukraine 2022) Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, sortie le 2 novembre
Notre Festival commence fort ! C'est une plongée au cœur de l'Ukraine profonde, un milieu rural partagé entre l'influence de la religion et celle des caïds locaux, un univers qui peut être impitoyable. De rapports familiaux complexes en relations sociales gangrénées par des petites luttes de pouvoir, ce film a un air de tragédie grecque. Un père qui revient dans sa famille après plusieurs mois d'absence, et a priori pour peu de temps, un fils qui cherchant à le retenir commet une grosse bêtise...et voilà que pour rembourser une dette Pamfir est obligé de replonger dans des activités illicites qu'il s'était juré (et avait promis à sa femme) d'avoir abandonnées pour toujours. Une spirale infernale est enclenchée...Un film où la tension ne fait que monter, sombre mais intéressant, sur fond de pratiques ancestrales, mais aussi d'amour profond. Un film coup de poing, dont on ne ressort pas indemne.

2. Fragile comme le monde (Portugal 2001) Rita Azevedo Gomes
Dans le cadre de l'hommage au film portugais, un film qui n'est pas sorti en France...on se rend compte assez vite pourquoi. Une adolescente rêveuse veut vivre un amour absolu, son amoureux essaie de la suivre pour ne pas la perdre...et ils se perdent tous les deux. Elle qui vivait dans une famille aimante et sans histoires veut vivre comme une héroïne de conte. Cela donne des images poétiques, mais le conte s'étire au risque de l'ennui et se dilue dans l'espace et le temps.

3. R.M.N. (Roumanie 2022) Cristian Mungiu, sortie le 19 octobre

Encore un film important pour le réalisateur roumain qui avait reçu la palme d'or en 2007. Il s'agit de l'exploration soignée et sans concession de la micro-société d'un petit village de Transylvanie, qui renvoie aux défauts de la mondialisation et de l'égoïsme de la société occidentale. Un père de famille qui travaille en Allemagne (où il est mal considéré) revient dans son village quelques jours avant Noël, il souhaite renouer les liens avec son fils, s'occuper de son éducation. Dans le tableau, il y a aussi son père (d'origine allemande) menacé par la maladie, et une ancienne petite amie devenue femme d'affaires. L'entreprise de boulangerie peine à recruter, les deux femmes associées à sa tête embauchent des étrangers, en l'occurrence des Sri-lankais, ce qui déclenche l'ire de la petite communauté d'origine hongroise... La paix de Noël n'inonde pas le village, les frustrations, les peurs et le rejet de la différence prennent le pas sur la fraternité, le ton monte jusqu'à cette réunion publique hallucinante et désolante, mais bien révélatrice de l'état de notre monde. Les derniers plans m'ont laissée un peu perplexe, mais il s'agit assurément d'un grand film, nécessaire et bien construit, qu'il faut voir en V.O, car il présente un enchevêtrement de langues très intéressant.

P.S. Le titre ne fait pas vraiment allusion à la Roumanie, mais à l'I.R.M. que passe le père du personnage principal.

4. L'étrange histoire du coupeur de bois (Finlande 2022) Mikko Myllylahti, sortie le 14 décembre.

Pepe le coupeur de bois est un homme toujours heureux que rien ne semble atteindre. Lorsque la vie de son petit village tranquille bascule, que des événements tragiques et violents se produisent, rien ne semble l'atteindre ni entamer son naturel tranquille et gentil. Le film présente des moments d'humour assez savoureux, ainsi que des aspects fantastiques ou surréalistes intéressants, mais il finit parfois par s'enliser sur des traverses ennuyeuses. J'ai bien aimé la première partie, moins la deuxième.

5. Jackie Caillou (France 2022) Lucas Delangle, sortie le 19 octobre.

Encore une histoire de village. Celui-ci est perdu dans les alpages, et met en scène une guérisseuse désireuse de transmettre son savoir à son petit-fils. Elle meurt avant d'avoir terminé la formation de ce dernier, mais lui est persuadé de pouvoir guérir (sauver ?) une jeune fille qui présente un étrange symptôme. Le film est une fiction à la fois naturaliste et fantastique, dans le cadre magnifique des paysages de la montagne, et aussi une histoire d'amour un peu maladroite mais touchante. Il est interprété par un mélange de comédiens amateurs et professionnels, et c'est le premier film du jeune réalisateur.

6. L'esprit sacré (Espagne 2021) Chema Garcia Ibarra, sorti le 6 juillet.

Ce film montre jusqu'où des croyances fantaisistes peuvent conduire certains esprits faibles et manipulables... Esthétique soignée et acteurs convaincants, humour décalé et loufoqueries en tous genres, mais une histoire qui finit par donner la nausée.

7. Plus que jamais (France 2022) Emily Atef

Ce film est le dernier tourné par Gaspard Ulliel, qui joue un mari et un ami aimant et aimé... mais bouleversé, car la femme de sa vie est atteinte d'une maladie qui risque

de la faire mourir à court terme, à moins d'une lourde opération de greffe des poumons. Elle part (s'enfuit ?) en Norvège pour réfléchir à ce cruel dilemme, et s'affranchir du regard des autres. C'est une histoire sensible, émouvante, très bien jouée, sans pathos inutile, avec beaucoup de vérité et de pudeur. Un film qui élève l'âme, avec de magnifiques images de fjords, où la douceur et la sérénité des paysages font contraste avec la situation difficile de l'héroïne.

8. Atlantis (Ukraine 2019) Valentyn Vasyanovych, sortie ?

Notre deuxième plongée en Ukraine, dans une légère anticipation d'après-guerre (déjà !)... L'Ukraine est dévastée, mais toujours vivante, les Ukrainiens survivent... traumatisés, déboussolés, il faut se remobiliser, trouver un sens à la vie, se reconstruire dans un paysage cauchemardesque, avec une industrie détruite, une terre souillée... Le film est sombre, dur, mais finalement pas pessimiste, la rencontre humaine et la tendresse, l'amour sont toujours possibles, même autour de la recherche de cadavres, comme dérivatif au déminage,...et on peut finir par se désembourber, même dans un monde quasi-apocalyptique...

9. The Forest Maker (Allemagne 2021) Völker Schlöndorff, sortie ?

Mais oui, l'Afrique peut s'en sortir, ...grâce aux femmes ! Elles sont les vedettes de ce documentaire, celles qui à petits pas, et avec beaucoup d'énergie, appliquent les méthodes de ce jeune agronome australien passionné, Tony Rinaudo, qui permet de donner de l'espoir en favorisant la plantation des arbres, pour faire reverdir toute une région, et permettre aux familles de vivre de leurs récoltes. Une bouffée d'optimisme, avec une immersion bienvenue du documentariste au milieu des habitants (et surtout des habitantes !) pour un film très humain et bienveillant.

10. Todas las canciones hablan de mi (Espagne 2010) Jonas Trueba

Après 6 ans de vie commune, Ramiro a perdu Andréa et a du mal à se remettre de la séparation. Tout lui rappelle l'amour de sa vie, toutes les chansons qu'il entend surtout... Un film plein de romantisme, de mélancolie, avec de la sincérité et un peu d'autodérision. Mais un peu de lenteur et d'ennui aussi.

11. Les Pires (France 2022) Lise Akoka et Romane Gueret, sortie le 30 novembre.

Ce film a obtenu le prix « Un certain regard » au Festival de Cannes 2022. Il raconte le tournage d'un film dans une cité du Nord, avec des enfants et des adolescents. Une mise en abyme donc, avec un côté documentaire, mais aussi beaucoup d'ambiguïtés, de mélange entre la fausse réalité et la vraie fiction, et des intentions pas toujours claires pour moi. Intéressant, mais nécessitant des pincettes, et un débat. Film soutenu par Pictanovo.

12. L'étrange affaire Angelica (Portugal 2010) Manoel de Oliveira

Un film fantastique un peu triste, mélancolique, où la simplicité du sujet est sublimée par un parti pris fantastique. Le jeune photographe (jugé attachant mais bizarre par sa logeuse) Isaac est appelé pour faire le portrait d'une jeune morte...qui pour lui semble s'animer et lui sourire...Il en tombe amoureux, elle semble l'appeler...

Un film d'un romantisme émouvant.

13. Le petit Nicolas-qu'est-ce qu'on attend pour être heureux (France 2022) Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, sortie le 12 octobre.

Film d'animation très réussi, qui met en scène René Goscinny et Sempé, leur rencontre, la conception d'un personnage rieur et facétieux sous la forme d'un petit garçon appelé Nicolas. Et celui-ci leur parle aussi, se glisse dans leur vie, et c'est un délice...Un film qui parle d'enfance, mais aussi d'amitié, de création, de rire, de famille, de parcours de vie, d'amitié encore...Un bel hymne à l'imagination, un film intelligent et sensible, avec beaucoup de finesse et d'humanité... A voir et à proposer...

14. Stop-Zemlia (Ukraine 2021) Kateryna Gornostal, sortie le 14 septembre, sous le titre « Jeunesse en Sursis ».

Un film sur la jeunesse universelle, toujours en quête d'amour, et envisageant leur avenir, qui prend ici une résonance particulière avec les événements de cette année. Elle met en scène des adolescents ukrainiens en dernière année de lycée, vivant dans une certaine insouciance, parfois se voulant anticonformistes, mais partagés entre liberté, problèmes existentiels, angoisse de l'avenir et manque de maturité. C'est un film très travaillé, tourné avec de véritables étudiants, sur le passage difficile à l'âge adulte, et la façon d'appréhender la relation amoureuse. Une fiction très réaliste, présentée de façon très intéressante.

15. Un beau matin (France 2022) Mia Hansen-Love, sortie le 5 octobre.

Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia. Cette fois-ci on est loin des villages...milieu bobo à souhait, un récit inspiré de la vie de la réalisatrice, pour aborder un sujet sensible, qui concerne de plus en plus de monde...Comment réagir lorsqu'un parent perd pied, perd son autonomie, ne peut plus rester chez lui ? Comment en parallèle, vivre une véritable histoire d'amour qui ne ressemble pas à un défoulement ? La réalisatrice filme très bien l'élan de la vie qui doit prendre le dessus sur la nostalgie, et à la fin c'est l'amour qui gagne...

16. Le bruit des moteurs (Canada 2021) Philippe Grégoire, sortie ?

Un petit OVNI d'un jeune réalisateur québécois, un peu loufoque, avec un petit côté fantastique qui louche en absurdie...Un jeune instructeur des douanes canadiennes se trouve englué dans de drôles d'affaire à connotation sexuelles qui le conduisent à subir violences, tortures et trahisons. Comme il a rencontré une jeune pilote automobile islandaise, notre ami se retrouve à la fin en Islande, un peu amoché...mais délivré ?

17. Coma (France 2022) Bertrand Bonello, sortie le 16 novembre.

On ne finit pas en beauté...Le film présente peut-être de l'inventivité dans l'utilisation des différentes techniques, mais ne m'a vraiment pas intéressée, avec un côté déplaisant de donneur de leçons, en admettant qu'on comprenne quelque chose à ce fouillis. Une jeune fille est enfermée dans sa chambre. Mais elle rêve, ou fait des cauchemars...Peut-on vraiment les partager ?