

La CAMÉRA De BOIS

de Ntshavheni Wa Luruli • Afrique du Sud • 2004 • 1h30

SYNOPSIS

Au Cap, en Afrique du sud. Après l'Apartheid. Madiba et Siphso, deux adolescents noirs, récupèrent sur le corps d'un homme tombé d'un train un revolver et une caméra. Avec sa caméra, cachée dans une boîte en bois, Madiba va explorer sa vie, sa ville, tandis que Siphso va jouer les gangsters, armé de son revolver.

Tous deux rencontrent Estelle, une adolescente blanche, rebelle, qui habite les beaux quartiers. Elle va nouer avec Madiba une relation d'amitié qui les poussera tous deux à rompre avec leur famille à la mort de Siphso.

DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL ET ANALYSE

Reprendre avec les élèves les principaux temps de cette histoire.

1. Rencontre inattendue

Se rappellent-ils les premiers plans ?

Une Voix off, celle de Louise, la sœur de Madiba, raconte le quotidien de Madiba et sa rencontre avec Siphso, qu'il a recueilli. A l'image, les cartons du générique, puis des jeunes qui jouent au foot sur la voie ferrée. Un train s'approche. Un corps est jeté du train. *Comment les élèves ont-ils ressenti ce passage ? Que révèle la violence de cette scène sur l'univers de ces jeunes ? Quelle est la valeur d'une vie ?*

Les jeunes découvrent le corps. Siphso essaie de le réveiller, puis il fouille les poches. Il découvre un porte-feuille, un revolver et dans sa valise, un caméscope.

Siphso s'empare du revolver et donne le caméscope à Madiba. *Ces premiers plans nous renseignent déjà sur le caractère des deux garçons. A la timidité de Madiba s'oppose l'intrépidité de Siphso, qui n'hésite pas à fouiller un mort.*

Cette première partie constitue l'exposition ; elle présente les personnages principaux et par-là même le genre du film. *Au vu de ces premières images, que peut-on deviner de la suite du film ?*

2. A la découverte du township

Générique sur le bidonville.

On retrouve les deux jeunes entourés. Madiba ne veut pas prêter son caméscope à la fille à côté de lui. Siphso exhibe son revolver. Il joue avec, met une balle dans le barillet et menace Benny. Madiba n'apprécie pas et emmène les autres avec lui. *Les deux adolescents ont apprivoisé leur nouvel outil. Que comptent-ils en faire ? Que pouvons-nous imaginer de la suite, des problèmes qu'ils peuvent créer ?*

L'incident déclencheur : il s'agit d'un événement qui lance l'intrigue en donnant au(x) protagoniste(s) un objectif pour la durée du film. *Ici, c'est le comportement dangereux de Siphso qui annonce la séparation entre les deux jeunes, et les conséquences possibles.*

On retrouve Madiba avec Benny en train de fabriquer une enveloppe de bric et de broc pour sa caméra. *Cette scène conclue la phase d'appropriation. Madiba a personnalisé, customisé sa caméra. Il en a fait un objet presque magique.*

On passe en caméra subjective, quand Madiba commence à filmer. Louise envahit l'image, mais Madiba veut filmer autre chose, un homme qui passe avec sa radio sur l'épaule, une femme

qui cherche du travail dans un journal, le père des enfants. *Ce dispositif particulier va se répéter tout au long du film. Nous épousons le regard de Madiba. Comment les élèves ont-ils perçu ces images ? Que s'en dégage-t-il ?*

M. Shawn, le professeur de musique, blanc, arrive dans le township. Tous les gamins lui courent après. Il rentre sous une tente ; les gens à l'intérieur se mettent à chanter. Madiba filme. On repasse en caméra subjective.

3. A la découverte de la ville

On retrouve Madiba et sa bande assis dehors à regarder ce qu'il a filmé. Louise en tutu, le township, la mère de Tembiso.

Siphso lui demande pourquoi il filme le township et lui propose de l'emmener au cap pour trouver cassettes et batteries, s'il le filme. Madiba filme Siphso qui joue avec son revolver. *Pourquoi Siphso se met-il en scène ? A quoi joue-t-il ? Siphso joue un rôle, alors que Madiba cherche à filmer la réalité.*

Au cap. Ils entrent dans une salle de jeux vidéo. Madiba change sa K7 pendant que les autres jouent. Il les filme.

4. Nouvelle rencontre

Puis dehors, Madiba filme la ville. Il découvre une jeune fille blanche, Estelle, dans une boutique. Il la filme à travers la vitrine, enregistre le vol du livre, jusqu'à la sortie d'Estelle, et la dispute avec sa mère à propos de la pièce qu'elle a donné à un mendiant.

Comment la filme-t-il ? A quoi s'apparente le jeu qui se met en place entre les deux personnages ?

Qu'a-t-elle de si fascinant ?

En partant en voiture, Estelle jette un livre par la fenêtre. Madiba le ramasse.

5. Au cœur de la réalité

Monté sur une brouette poussée par Benny, Madiba filme le township. *Il réinvente à sa manière le travelling.* Ils arrivent sur les lieux d'un incendie. La foule tente de l'éteindre avec des seaux. On voit la progression de l'incendie et son extinction, puis la reconstruction à travers les images de Madiba. *Par rapport aux images précédentes, plus poétiques, plus contemplatives, dans quel dispositif rentre-t-on ici ?*

6. Rencontre avec un gang.

Nouvelle intervention de Louise en voix off qui commente la relation de Madiba et d'Estelle.

Dans la ville. Le groupe marche. Siphso s'attaque à un horodateur. Il parle de devenir caïd grâce à son revolver et propose à Benny de s'associer. Celui-ci refuse.

Une bande débarque, les BX-5 pour réclamer l'argent de l'horodateur. Siphso propose de partager.

Un des jeunes de la bande lui offre de la drogue. Un autre veut voir la caméra. Madiba refuse. Siphon le défend et sort son revolver. *Quel est l'effet de l'arme sur eux ? Quel statut acquiert Siphon grâce à elle ?*

7. Estelle et Madiba

Estelle est dans la voiture avec ses parents. Son père lui fait une scène à propos d'un oiseau mort qu'elle a mis sur la table. *Que traduit cette scène sur les rapports d'Estelle et de sa famille ? Pourquoi agit-elle ainsi ?*

Le groupe, qui avait repris son expédition, s'est arrêté, car Louise a mal à son genou. Siphon veut voir le livre de Madiba et menace tout le monde avec son arme.

Siphon plaisante-t-il ou est-il sérieux ?

Benny le raisonne. Siphon propose d'aller manger. Madiba les abandonne et retourne à la boutique. Il la filme.

Estelle arrive chez elle. Son père la punit. Elle va se changer dans sa chambre, avant de sortir avec son vélo par le garage, à l'insu de ses parents. Elle roule dans la ville, à la recherche de Madiba.

Madiba filme une fanfare, un défilé, le reflet d'un immeuble dans une fontaine. Madiba découvre le reflet d'Estelle. Ils font connaissance et Siphon arrive.

Elle invite Madiba à sa leçon de chant chez M. Shawn.

Madiba filme Estelle jouant du violoncelle, la maison de M. Shawn.

Le soir, il regarde les images avec Louise. Il rêve d'être connu en tant que cinéaste.

Chez Estelle, les parents sont à table, sans elle. Le père monte dans sa chambre et la trouve vide. Il découvre son univers, une affiche de Marilyn Manson, des banderoles contestataires, un livre sur Malcolm X, *une chambre de jeune fille en révolte*. En redescendant, il la croise dans l'escalier et lui fait une scène.

8. Le quotidien d'Estelle, de Madiba et de Siphon

Nous sommes de retour dans le township. Madiba filme son lieu de vie. Quand sa mère se lève, il est en train de laver de la nourriture. Il la vend sur le marché.

Il retourne chez M. Shawn. Il lui donne une nouvelle K7 à voir. M. Shawn lui dit qu'il connaît un monteur.

Louise, Benny et Madiba arrivent sur la plage. Ils recherchent Estelle. Ils la découvrent quand Siphon surgit. Il n'est pas venu seul. Il leur présente sa bande, les anciens BX-5, et demande à Madiba de le filmer. Il menace un homme et le vole. Sa bande applaudit. Siphon se met à nouveau en scène. *A quel modèle, quel personnage, quel acteur hollywoodien pourrait-on le comparer ?* Il donne de l'argent à Louise. Elle lui demande quand il compte revenir, mais il lui répond qu'il a une maison en ville avec sa bande.

Madiba refuse l'argent que Siphon lui tend.

Siphon lui dit qu'Estelle est à lui. Il va la voir et discute un instant avec elle. Estelle invite une amie à les rencontrer mais celle-ci refuse.

Pour quelle raison ?

Madiba et Estelle discutent seuls. Madiba lui parle de Siphon. Elle lui répond qu'elle le voit parfois. Il lui montrera la caméra si elle arrête de voir Siphon.

Plus tard, Estelle, dans sa chambre, reçoit la visite de son père qui lui fait une scène à propos de ses amis noirs. Il lui demande d'arrêter de les voir.

Madiba joue avec des verres qu'il passe devant l'objectif de la caméra pour filmer une bougie. *Madiba réinvente ici les filtres colorimétriques que l'on utilise pour donner un aspect particulier à*

l'image. Dehors, il filme et Benny tient un verre devant la caméra. Estelle se balade à vélo. Elle assiste à une danse de Siphon et sa bande. Siphon l'aperçoit et l'invite. Mais elle recherche Madiba. Siphon lui propose de la drogue. Un ami du père d'Estelle la trouve. Elle refuse de le suivre.

9. Prises de conscience

Madiba est chez M. Shawn. Ils regardent Siphon qui braque un automobiliste. *Troisième mise en scène de l'acteur Siphon. Mais cette fois-ci, la scène est plus violente. Comment se traduit cette violence à l'image ? (Par le mouvement tremblotant de la caméra, montage clip...)* M. Shawn lui demande qui est le jeune qu'il a filmé. Il lui conseille de ne plus le voir. Mais Madiba refuse.

Estelle est chez M. Shawn. Elle en a marre d'apprendre Bach et voudrait qu'il lui apprenne à jouer du jazz. Il accepte.

Sur la plage, Madiba veut filmer Estelle qui construit un château de sable. Elle refuse, à moins qu'il ne lui montre ses films. Ils jouent ensemble. *Jusque là, Madiba se cachait derrière sa caméra pour approcher Estelle. Mais très vite, Madiba l'abandonne dans ses jeux. Quelle est l'intérêt de cette séquence ? Le jeu de séduction ? Une nouvelle étape dans leur relation ?*

Estelle invite Madiba chez elle et lui présente Johanna, la domestique noire. *Quelle est la réaction de la domestique ? («votre père ne sera pas content»)* Ils vont sur la terrasse. Estelle le pousse dans la piscine. Elle lui propose de manger. Pendant qu'il se sèche dehors, elle regarde ce qu'il a filmé. Elle se moque d'un vieux monsieur qu'il a filmé. Il la surprend, récupère sa caméra et s'en va, vexé. *Pourquoi réagit-il ainsi ? Parce qu'elle s'est moquée de son père,, ou parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il filme ?*

Le soir, il traîne avec Siphon. Il accepte la drogue que celui-ci lui propose. Siphon joue les magiciens avec sa balle de revolver. L'un des jeunes va se prostituer. Madiba est choqué et s'en va. Siphon le rattrape pour lui parler. Un des autres jeunes les suit et vole la caméra. Siphon le rattrape et le tue sous le regard de Madiba.

Madiba s'enfuit.

10. Repentis

Il fait jour. Estelle cherche Siphon. Elle cherche Madiba et demande comment aller dans le township.

Dans le township, Madiba filme un sac en plastique qui vole au vent. Estelle le cherche. Elle rencontre le professeur Shakespeare qui la guide. Elle rencontre le vieil homme de la vidéo chez Madiba, son père.

Dans la voiture qui la ramène chez elle.

Dans sa chambre, Johanna lui dit de ne pas revoir Madiba, car c'est un vaurien.

Le père de Madiba ironise sur le fait que son fils soit amoureux d'une blanche.

Madiba boit une limonade chez M. Shawn. Celui-ci lui montre un montage vidéo de ce qu'il a filmé. Lui dit qu'il a du talent.

Louise en voix off dit qu'Estelle est cloîtrée par son père.

Madiba regarde ce qu'il a filmé.

Dehors, il croise Siphos qui veut s'excuser pour son comportement le soir où il a tué un jeune. Madiba lui demande de jeter son arme, mais il sait qu'il refusera. Il lui dit qu'il est devenu un gangster, qu'il a changé. Siphos lui offre des K7 mais Madiba les refuse. *Pourquoi Madiba refuse-t-il tout ce que Siphos veut lui donner (argent, matériel) ?* Siphos s'en va.

La mère d'Estelle la dépose chez M. Shawn. Il lui montre des images d'elle, prises par Madiba. M. Shawn commente les images ; il pense que Madiba l'aime beaucoup pour la filmer ainsi. Elle demande si elle peut avoir la K7. Il lui donne.

11. La mort de Siphos

Estelle est abordée par Siphos alors qu'elle revient d'une balade à vélo. Il s'excuse et lui offre des fleurs. Le père arrive et fait rentrer sa fille. Siphos menace le père avec son arme. *Cette séquence fait suite à celle où Siphos s'excuse auprès de Madiba. Mais comme précédemment, il est rejeté. Que lui reste-t-il comme solution ? Quelle est alors la responsabilité de chacun dans le drame qui va suivre ?*

Madiba n'a plus de batterie. En même temps que Louise et Estelle, Madiba découvre à la télé Siphos blessé lors d'un braquage.

Le climax est le moment le plus tendu, le plus conflictuel de l'intrigue. C'est le pendant de l'incident déclencheur qui conclut le premier acte. A partir de ce point, les protagonistes ne pourront plus revenir en arrière. *En quoi cette scène fait-elle basculer l'histoire ?*

Madiba tente de voir Siphos à l'hôpital. Il le cherche dans les couloirs. Il suit des policiers et découvre la chambre de son ami. Estelle arrive à son tour. Ils assistent à sa mort.

Madiba veut se suicider mais Estelle l'en empêche.

12. Un nouveau départ

Ils dorment tous les deux sur un canapé, chez Estelle. Le père arrive. Ils se réveillent. Le père chasse Madiba. Il retient Estelle. La mère survient et révèle que la mère de son père était une femme de couleur. Estelle s'enfuit avec son violoncelle et son vélo.

Elle rattrape Madiba. Ils s'enfuient tous les deux et vont se réfugier dans la carcasse d'un bateau, la maison de Siphos. Madiba retourne chez lui chercher sa caméra, mais son père est en train de la vendre. Il la lui reprend.

De retour au bateau, il aide Estelle à enregistrer un message pour

ses parents. Puis il enregistre un pour les siens. *Leurs parents les verront-ils ? Que représente-t-il ? Un constat ? Un manifeste ?*

Ils brûlent le bateau. Madiba se souvient de moments passés avec Siphos.

Ils se retrouvent dans un train. Madiba filme. *C'est un train qui ouvre et un autre qui clôt le film, refermant comme une parenthèse ouverte sur le township du Cap.*

Voix off de Louise qui conclut.

PERSONNAGES

Madiba est un garçon sensible et curieux, avide d'explorer ce monde sur lequel il porte un regard unique. La caméra va pouvoir lui permettre de traduire sa vision. Il incarne la nouvelle génération, celle qui peut faire changer les mentalités.

Siphos, voyou au grand cœur. Il semble nourri de films hollywoodiens, d'un eldorado qui lui permettrait de s'affirmer, d'être quelqu'un d'important. Il joue les Robins des bois pour aider ses amis. Mais son impétuosité le conduira à sa perte. Il traduit la frustration d'un peuple victime de l'Apartheid.

Estelle est en rébellion constante contre son père et les valeurs qu'il représente ; c'est une des raisons qui la pousse à fréquenter des enfants noirs. Mais rapidement, elle trouve chez Madiba un regard neuf, dénué de préjugés qui va lui ouvrir les yeux. Tout comme Madiba, elle représente l'espoir du changement.

THEMES

Poser un autre regard sur le monde

Que filme Madiba ? Quel regard a-t-il sur ce qu'il filme ? Madiba cherche à capter la vie quotidienne, sa beauté comme son tragique. Aucun préjugé quand il filme son père, ivre, juste une réalité. A chaque regard, il y a une redécouverte du monde pour Madiba et ceux à qui il montre ses images.

Siphos aussi s'approprie le réel à sa manière. Il acquiert avec son revolver un pouvoir sur le monde qui l'entoure. Mais c'est un monde de violence.

La rébellion

Estelle est en pleine rébellion contre ses parents, une crise d'adolescence, mais une lutte aussi contre les idées qu'ils véhiculent, à savoir la suprématie des blancs, bourgeois, sur les noirs, serviteurs.

Siphos se rebelle lui aussi à sa manière contre cette suprématie qui a prévalu pendant des années. Il prend sa revanche sur les blancs.

Le racisme

Quels personnages sont racistes dans l'histoire ? Le père d'Estelle, la copine d'Estelle. Les blancs. *Pourquoi ?* Nous sommes au Cap, en Afrique du Sud. L'Apartheid est fini depuis peu. Il est encore présent dans les esprits. Les mentalités ne changent pas facilement. Mais le film semble nous indiquer que les jeunes générations, celles d'Estelle et Madiba peuvent changer les choses.

Fiche réalisée par Bertrand Mullon, médiateur cinéma, dans le cadre du festival "L'Enfant et le 7ème Art" 2005