

Serko

Réalisation : Joël Farges • France • 2006 • 1h40
d'après une histoire vraie

SYNOPSIS

1889. Le Tsar veut construire un chemin de fer pour traverser son Empire. Il a besoin de nourriture pour ses ouvriers et réquisitionne les chevaux du peuple Evenk.

Le jeune Dimitri, fils de cosaque et chargé de jouer les interprètes pendant la transaction, assiste impuissant à la tragédie qui en découle et décide de traverser la Russie sur l'un des chevaux evenks pour témoigner auprès du Tsar des exactions commises en son nom.

La traversée de 9000 km sera longue et riche en rencontres. C'est grâce à l'une d'entre elles, l'illusionniste français Fragonard, que Dimitri parviendra à rencontrer le jeune Tsar.

SEQUENCES

1. Traditions et respect

Carton :

«Tout a réellement eu lieu. Visages, endroits, voix tout était bien là. Mais tout cela a repris vie quand les ombres du temps se sont allongées sur les paysages incertains.»

Frédéric Prokosh

Le générique alterne prises de vues réelles et tableaux en ombres chinoises.

Emile Fragonard, illusionniste, qui vient de se produire devant l'empereur de Chine, est embarqué sur un radeau. Les rameurs refusent de le mener à bon port tant qu'il ne les aura pas payés.

Il raconte, via les ombres chinoises, qu'il a tiré le radeau lui-même à la nage et a débarqué en Russie, sur les côtes d'Amourie.

Non loin de son lieu d'accostage, le jeune Muktan se marie. Il doit offrir à sa promise une peau d'ours. Les cosaques du tsar vont accompagner les chasseurs pour prélever la taxe sur la fourrure. Fragonard nous apprend que le fils du lieutenant cosaque Pechkov et lui, se rencontreront plus tard dans l'histoire.

Ces premières images mettent en pace le dispositif du film et la manière dont l'histoire va nous être racontée.

Pourquoi débiter le film avec Fragonard alors qu'il interviendra bien plus tard ?

Dimitri se retrouve seul dans la forêt, son fusil à la main. Il entend un craquement et se met en position de tirer. Il adresse une prière à Dieu. L'ours apparaît. Dimitri s'enfuit. Il se réfugie dans un arbre et laisse tomber son fusil. Un coup de feu part et fait fuir l'ours. Les autres chasseurs arrivent, attirés par le coup de feu et trouvent Dimitri accroché à son arbre. Ils se moquent de lui et l'abandonnent dans son perchoir.

En une séquence, le réalisateur nous brosse le portrait du personnage principal.

Quel trait de caractère prédomine ? Qu'apprenons-nous sur les relations entre Evenks et cosaques ?

2. Abus de pouvoir

Le lendemain, les chasseurs repartent à la poursuite de l'ours sans Dimitri, qui doit se contenter de couper du bois jusqu'à ce que l'arrivée de quatre cavaliers l'interrompe. Bouvarine, qui les guide, est à la recherche du père de Dimitri pour négocier la vente de chevaux entre les Evenks et des gens de la ville.

En quelques remarques acerbes, Bouvarine nous apparaît

antipathique.

Peut-on deviner son rôle dans la suite de l'histoire ?

Dimitri conduit les quatre hommes au village des Evenks. Là, Bouvarine explique que le Tsar a décidé qu'un chemin de fer doit traverser tout l'Empire. Pour nourrir les milliers d'ouvriers qui participeront à sa construction, ils devront abattre cinquante chevaux par jour, les chevaux de Evenks. Il propose trois sacs de farine et cinq fusils pour le troupeau. Dimitri traduit tout ceci au chef du village qui fait connaître son refus à Bouvarine.

Est-ce une véritable négociation ? le chef pouvait-il accepter ? Pourquoi ?

Un des acheteurs abat alors un cheval et provoque la panique. Le chef proteste. Les acheteurs se mettent à abattre d'autres chevaux. Muktan revient de la chasse et tente de s'interposer. Bouvarine le tue.

Pourquoi ? Quel message veut-il faire passer ?

Une cérémonie funèbre a lieu, à laquelle viennent assister Dimitri, son père et son frère. Le chef du village réclame vengeance pour son fils. Le père de Dimitri lui répond que cela ne peut être fait que dans le cadre des lois imposées par le Tsar.

Y croit-il ?

De retour chez eux, le lieutenant Pechkov et son fils ont une vive discussion sur les récents événements. Le père suggère en plaisantant d'aller voir le tsar sur un des chevaux des Evenks. Dimitri écoute sans rien dire.

3. Départ

Plus tard, Dimitri étudie sur un Atlas la route à suivre. Quelle est son intention ? Que veut-il prouver ?

Et à l'aube, Dimitri enfourche le cheval de Muktan.

Pourquoi celui-ci spécialement ?

Il profite d'une halte pour baptiser son cheval du nom de Serko.

Ils reprennent leur périple. Ils sont bientôt rejoints par des hommes chevauchant des cerfs. Dimitri, inquiet, finit par fuir au galop. Mais les obstacles sont nombreux. Serko chute sur

l'un d'eux. Dimitri se retrouve à terre. Il se relève et s'en prend verbalement à son cheval qui s'enfuit.

La nuit tombe. Dimitri, réfugié dans le creux d'un arbre, grelotte en pestant contre son cheval.

Le lendemain, Dimitri retrouve son cheval qui gît en bas d'un ravin. Il lui chantonne une berceuse et ne voit pas les cavaliers de la veille approcher. Il est surpris et sort son arme. Mais le chef des cavaliers lui suggère de la ranger. Dimitri leur demande alors leur aide. Il se retrouve grâce à eux, très vite en

bas du ravin, auprès de son cheval.

Une fois remontés tous deux, Dimitri remercie les Toungouzes en leur donnant un bouton de manchette en argent. En échange, le chef lui confie un talisman.

Cette rencontre était-elle fortuite ou provoquée ?

Dimitri reprend son périple.

4. Second round avec l'ours

Dimitri descend dans une grotte par un boyau.

Que cherche-t-il ?

Il agite son talisman devant lui tout en tenant son pistolet de l'autre. Un ours surgit. Dimitri tire. Fondu au noir.

Une jeune femme, Semzhid, chante en entretenant le feu. Puis elle s'approche de Dimitri pour le réchauffer avec une couverture. Il se réveille surpris. Semzhid le rassure sur la mort de l'ours. Dimitri se rendort.

Comment l'a-t-elle trouvé ?

Nous retrouvons Dimitri sous une yourte. Semzhid lui fait enlever son manteau et sa chemise, puis lui donne une veste sans manches. Le chef du village et père de Semzhid, vient prendre de ses nouvelles et lui faire part du respect qu'il a pour son exploit. Il l'invite à rester avec eux autant qu'il le souhaite. Mais Dimitri lui fait part de sa mission.

Dimitri prépare ses affaires.

Tout le clan est réuni autour de Dimitri. Il porte l'habit traditionnel. Un musicien entonne un chant pour donner du courage à son cheval. Dimitri remarque à ses côtés un plat bouillant. Il semble mal à l'aise.

Pourquoi ?

Au milieu de la chanson, Dimitri se jette sur le plat bouillant et s'excuse auprès de ses hôtes. Le chef lui pardonne. Dimitri explique ce qu'il dira au Tsar sur la valeur et l'importance des chevaux.

Le fera-t-il ?

Le soleil disparaît à l'horizon. Dimitri va voir Serko, puis il rentre dans la yourte. Alors qu'il est sur le point de se coucher, Semzhid le rejoint.

Que cherche-t-elle à faire ?

Le lendemain, Dimitri prend ses affaires et part, alors que Semzhid dort encore. Il selle Serko et s'en va.

5. Péripiétés

Plus tard, Tous deux s'arrêtent pour manger. Le sol est gelé. Dimitri gratte la neige pour que Serko ait de l'herbe à manger. Des hommes traversent la forêt. Ils ont des chaînes aux pieds. Dimitri veut leur parler, mais ils refusent.

Qui sont ces hommes ?

Un soldat à cheval le réprimande et lui demande ses papiers ; il le croit déserteur. Dimitri se présente. Il demande au soldat de donner de ses nouvelles à son père.

Pourquoi le soldat ne l'arrête-t-il pas ?

Nous retrouvons le père de Dimitri qui s'entretient avec le prince gouverneur. Ce dernier reproche à Dimitri de n'être pas passé par lui pour demander une audience. Bouvarine tente de convaincre le prince gouverneur que Dimitri est animé de mauvaises intentions.

Pourquoi ?

Son père s'en défend. Le prince gouverneur le congédie. Resté seul avec Bouvarine, il lui fait comprendre sans détours sa stupidité. Bouvarine en convient, tout en faisant remarquer que cette stupidité peut rendre le prince gouverneur riche.

Qu'aurait fait le prince gouverneur si Dimitri s'était entretenu avec lui ?

Dimitri s'apprête à traverser le lac Baïkal, gelé. A la tombée de la nuit, il découvre une cabane au bord du lac. Un vieil homme est assis, entouré par les loups. Dimitri fait fuir les loups et pénètre dans la cabane. Il pense l'homme mort et fouille ses affaires. Mais l'homme l'apostrophe. Il lui demande de ne pas laisser les loups le dévorer et meurt. Dimitri s'interroge sur la façon d'exaucer les dernières volontés du vieil homme, car la terre est gelée et le lac recouvert de glace. Il décide donc au matin de porter le corps en haut d'un arbre.

Pourquoi se préoccupe-t-il de cet homme ? Qu'est-ce que son acte révèle de son caractère ? Est-ce toujours le même Dimitri qui était effrayé par un ours ?

Puis il repart.

6. Rencontre avec Fragonard

Dans une auberge, Fragonard se produit. Son discours de présentation et son spectacle ne rencontrent que l'indifférence. La salle se vide peu à peu.

Pourquoi ?

Dimitri est à bout de force. Il s'en prend à Serko avant de s'excuser. Puis il reprend la route.

Il tombe sur une ferme isolée. Les habitantes lui offre de la nourriture et recousent ses vêtements.

Pourquoi tant de générosité ? Est-ce à cause de l'uniforme ?

Dimitri repart.

En pleine nuit, dans la forêt, il croise Fragonard dont l'équipage s'est renversé. Mais effrayé, il passe son chemin, avant de finalement revenir les aider.

Qu'est-ce qui l'a effrayé ?

Le lendemain, il fait route en compagnie de Fragonard. En pleine discussion avec les deux femmes qui accompagnent Fragonard, Rossignol et Pivoine, Dimitri s'écroule.

Un médecin l'examine. Il leur conseille de trouver des médicaments. Fragonard refuse de payer. Dimitri propose de vendre les soies qu'il a dans son sac.

Fragonard revient avec de la nourriture, mais aucun médicament apparemment.

Le soir, pendant le spectacle, Rossignol prend la place de Fragonard au moment de raconter leur rencontre avec Dimitri, puis Fragonard reprend les rênes pour raconter l'histoire de Dimitri.

Pourquoi Rossignol s'emporte-t-elle ainsi ? Qu'a-t-elle compris ? En quoi l'histoire de Dimitri peut-elle toucher le public plus que les pérégrinations de Fragonard ?

Celui-ci a repris sa route. Il s'arrête en pleine forêt, car il saigne du nez. Fragonard continue son récit, qu'il n'hésite pas à enjoliver. Le public, conquis, applaudit. Fragonard doit retrouver Dimitri pour poursuivre son histoire, car les spectateurs lui demandent la suite.

7. Des bâtons dans les roues

Pendant ce temps, Dimitri est arrivé en ville. Il demande une auberge à un passant, très amusé par la taille de son cheval. Arrivé à l'auberge, exténué, il veut dormir dans l'écurie, mais le garçon de l'hôtel l'oblige à prendre une chambre.

Pourquoi ?

Dans sa chambre, Dimitri découvre avec amusement l'électricité.

Pendant ce temps, le prince gouverneur s'enquiert par télégraphe auprès de Bouvarine des progrès de Dimitri et lui demande d'empêcher celui-ci d'atteindre Saint-Petersbourg. Son secrétaire lui donne la réponse de Bouvarine et lui apprend que Dimitri progresse bien, suivi par Fragonard qui colporte ses exploits. Le prince gouverneur demande de les stopper. La réponse lui parvient. Dimitri est en prison.

Pourquoi condenser des événements distincts ?

Nous retrouvons Fragonard et ses deux accompagnatrices en train de « négocier » (d'acheter) la libération de Dimitri au directeur de la prison. Celui-ci finit par accepter.

Fragonard offre ensuite un bain à Dimitri. C'est là que Bouvarine le retrouve et tente de le tuer. L'intervention fortuite de Fragonard l'aide à se tirer de ce mauvais pas.

Nous les retrouvons autour d'un bon repas. Dimitri se demande comment il pourra le rembourser. Fragonard lui rétorque que c'est le bouche à oreille qui le fera pour lui. Alors qu'il porte un toast, une famille qui déjeune à côté, s'approche pour saluer le héros. Dimitri est gêné, car il découvre que Fragonard a enjolivé sa traversée.

Dimitri accourt au chevet de Serko, empoisonné.

8. Rencontre avec le Tsar

Fragonard raconte le baptême de Serko.

Il nous confie que le succès ne se dément pas jusqu'à Moscou. Mais que leurs ennemis se font aussi plus pressants. Ils mettent le feu au dispositif d'ombres de Fragonard pour l'empêcher de raconter son histoire. Pivoine succombe à ses brûlures.

Pourquoi veulent-ils faire taire Fragonard ?

Dimitri arrive à Saint-Petersbourg, précédé par Korsakov, le prince gouverneur. Comment lui-même et Bouvarine ont-ils fait pour traverser l'immense territoire plus vite que lui ? Il intercepte Dimitri et s'entretient avec lui pour lui demander de tout oublier. Mais Dimitri refuse. Korsakov sort son arme. La suite, c'est Fragonard qui nous la raconte. Korsakov retourne l'arme contre lui. Et le jeune Tsar le rencontre.

Le jeune Tsar interrompt cette représentation, car elle ne dit pas la vérité ; il est inconcevable pour lui qu'un représentant de sa Majesté puisse manquer d'honneur. Fragonard lui demande

alors de rencontrer Dimitri pour l'entendre de sa bouche. Mais Dimitri reste muet et ce sont ses amis qui parlent pour lui. Fragonard offre Serko au jeune Tsar.

Ces trois séquences s'enchaînent très vite, passant de la réalité aux inventions de Fragonard.

Quel est le but ?

Dimitri prépare Serko et s'effondre en larmes.

Pourquoi ?

De retour chez lui, son père l'accueille en héros. Durant son voyage de retour, Dimitri s'est arrêté au camp des nomades pour épouser Semzhig.

Fragonard nous retient un dernier instant pour nous proposer de nous narrer le voyage de retour, plus merveilleux encore que le trajet aller.

PERSONNAGES

Dimitri

Du jeune pleutre, il ne reste rien à son retour. Dimitri est transformé. Il a passé les épreuves qui ont fait de lui un homme. Est-ce une véritable transformation ou une simple révélation de sa nature face aux événements ?

Serko

Robuste, endurant et susceptible.

Emile Fragonard

Bonimenteur, illusionniste et beau parleur.

THEMES

La grande aventure

Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire vivre un western russe, une quête initiatique qui relève plus du conte que de l'histoire vraie. Où se situe le réalisateur ? du côté de Fragonard ou de la réalité ?

Serko est inspirée d'une histoire vraie, celle de Dimitri Pechkov et de son cheval Serko qui ont réalisé un exploit équestre unique : parcourir près de neuf mille kilomètres en moins de deux cents jours sans changer de monture. Retracez avec les enfants le trajet sur une carte.

La construction d'une légende

En faisant de Fragonard le biographe de Dimitri, le réalisateur s'est amusé à démonter le processus qui transforme une histoire simple en aventure légendaire. Mais Fragonard est-il le seul qui contribue à cette légende ?

La conservation du patrimoine

Derrière ce voyage, il ne faut pas oublier la quête. Car ce ne sont pas les exactions seules que Dimitri veut rapporter, mais le danger que courent les Evenks de disparaître en même temps que leurs montures. Les enfants connaissent-ils des causes similaires ?