

ARRIVARE A MILANO

Vous venez de voir le début du film *Rocco e i suoi fratelli*, de Luchino Visconti. Répondez aux questions suivantes.

1. UN LIEU SIGNIFICATIF

Dans quel lieu la première scène prend-elle place ?

Une gare. Le lieu en lui-même incarne le mouvement, ici l'exode. Le film commence par une rupture : le Sud, si important pour les personnages, ne reste qu'un discours, une sorte de légende. Nous ne le verrons même pas en flash back.

Qu'apprenons-nous sur les personnages principaux ? Quel lien semblent-ils entretenir entre eux (vous pouvez faire le rapprochement avec le titre) ?

Une famille, on le comprend très vite, qui s'assemble autour d'une figure maternelle, « Hécube lucanienne » (Visconti). Chose intéressante : pour l'instant Rocco est un personnage parmi d'autres, il n'est pas mis en avant. C'est Simone qui est le personnage le plus agissant et Vincenzo dont il est très vite question.

Observez les deux photogrammes suivants. Comment le lieu est-il filmé ? Comment l'image est-elle structurée et quels éléments de décors sont mis en avant ?

Le premier plan est filmé à travers des grilles qui ré-dupliquent les lignes tracées par les structures du toit. La musique élégiaque de Paese moi vient colorer ces deux plans d'une profonde nostalgie : il ne s'agit pas d'un nouveau départ mais d'un exil. Le traitement de la lumière vient renforcer cette impression. Le second plan semble créer une ouverture mais il donne en fait, par la perspective, plus d'importance encore aux lignes qui composent la structure métallique. Ce qui crée une impression d'enfermement.

2. FILMER L'ITALIE DES ANNEES 1960

Commentez l'image ci-contre : qu'apprenez-vous sur l'origine des personnages ? Le train vient du sud de l'Italie. Toute une famille se déplace ainsi pour rejoindre un des siens.

Dans quelle situation les personnages se trouvent-ils ?

Qu'attendent-ils ?

Ils attendent Vincenzo, le grand frère déjà parti à la ville. Mais ce dernier n'est pas là. Ces émigrés ne sont pas accueillis. La séquence suivante montre que Vincenzo souhaite rompre avec ses origines : il est presque déjà en train de fonder un foyer à Milan.

Commentez l'image ci-dessous. Observez aussi bien sa composition que la lumière qui est employée ? Que nous révèle-t-elle de la situation de la famille ?

Le quai est vide. Même en groupe les personnages semblent isolés. Ils ne maîtrisent pas l'espace dans lequel ils sont plongés : Simone veut s'avancer mais il ne fera que quelques mètres parce que sa mère ne souhaite pas qu'il s'éloigne. Le plan est cadré de manière à faire ressortir les lignes : la perspective donne une impression d'espace qui rend les personnages proportionnellement plus petits. La légère contre-plongée a aussi pour fonction d'accentuer les ombres sur le sol. La lumière enfin, contribue à structurer l'espace et à mettre en avant l'isolement de personnages filmés dans un léger contre-jour.

La musique du générique est *Paese mio*, dont les paroles ont été rédigées par G. Giagni et la musique composée par Nino Rota. Commentez brièvement les paroles ci-dessous. Que nous apprennent-elles des personnages ?

« *Bello è u'paese mio
addù sò nato
u'cuore mio cù ttè l'aggie lasciato.* »

Les premiers mots de la chanson font référence au pays qui a été quitté. Ils évoquent le déracinement. Dans le titre c'est Rocco qui est mis en avant. Et Rocco est précisément celui qui incarne le plus l'attachement au sud, celui qui ne cesse de souffrir de son déracinement.

3. OUVERTURE :

Quels sont les éléments qui peuvent vous permettre de dire que le film est marqué par l'héritage du néoréalisme ?

Le tournage en extérieur ; le type de personnages : les réprouvés, les pauvres qui doivent émigrer pour vivre. On retrouve une structure fréquente dans les films néoréalistes : la famille censée absorber en partie les chocs auxquels l'expose la société. C'est aussi une des thématiques centrales de Visconti, notamment à partir de Rocco (suivent en effet *Le Guépard*, *Les Damnés*, *Mort à Venise* etc.)

Par contre, le traitement de la lumière, très architecturée, de même que les plans nous éloignent du caractère supposément documentaire du mouvement. Les acteurs sont aussi des professionnels et Visconti fait même appel à des acteurs étrangers.