

DU NÉORÉALISME À LA COMMEDIA ALL'ITALIANA

1. QU'EST-CE QUE LE NÉORÉALISME ?

Commentez d'abord l'intitulé du mouvement. A quoi vous attendriez-vous si l'on vous proposait de voir un film « néoréaliste » ?

Bien sûr c'est l'ancrage réaliste qu'il faut commenter. Le cinéma prédispose a priori à un enregistrement photographique du réel. Le néoréalisme cherche, par le biais d'une approche qui reprend parfois des techniques documentaires, à rendre compte de la situation du pays à la sortie de la guerre.

Etudiez le début du film très connu de Vittorio De Sica, le voleur de bicyclette. Répondez pour ce faire aux questions suivantes :

Quelle est l'époque de l'action ? Justifiez	Epoque contemporaine : après la seconde guerre mondiale.	Dans quel cadre se déroule-t-elle ? Qualifiez le décor. Vous paraît-il réel ?	On est en Italie, à Rome. Dans des quartiers manifestement en construction. Le cadre est réel : tournage en extérieur avec des acteurs qui peuvent ne pas être professionnels.
Que se passe-t-il ? Quels sont les personnages en présence ? C'est la course pour avoir un emploi. Les personnages sont donc des chômeurs et, vu le nombre, on nous peint un monde en crise. Le néoréalisme penche clairement du côté de l'évocation du peuple qui devient héros cinématographique.			
Identifiez-vous un personnage en particulier ? Si oui, lequel et pour quelles raisons ? Oui, Antonio Ricci. Le cadrage l'isole mais aussi le choix de mise en scène (il est seul au début, on vient le chercher). En plus le contenu de l'action (il faut une bicyclette) dramatise d'emblée les enjeux et donne à ce personnage une place importante : son destin peut être tragique, il est à un moment de bascule de sa vie (le travail ou la misère) ; sa réponse sur la bicyclette, qui témoigne de son embarras participe à la fois d'une peinture tragique (tout le monde veut sa place, ils sont donc tous aux abois : le cadrage avec le groupe en fond ne fait qu'accentuer cette tension) et d'un approfondissement de la psychologie du personnage. Il est face à un dilemme. Il est un personnage qui, d'emblée, est pathétique.			
Qualifiez la situation d'ensemble de l'action. Vous attendez-vous à un film comique ou plus dramatique ? On filme le groupe, même si un individu s'en détache. Il est filmé, quand on appelle Ricci, en plongée, écrasé par la caméra : il ne maîtrise pas son destin. En une scène très simple De Sica met en évidence la difficulté de la vie de ses personnages.			

Poursuivez cette analyse en faisant quelques recherches sur le mouvement néoréaliste. Aidez-vous pour cela des entrées suivantes :

Dates approximatives du mouvement :		
Roberto Rossellini	Vittorio de Sica	Luchino Visconti

Filmographie sélective	<i>Rome, ville ouverte ; Païsa, Allemagne année zéro</i> (la « trilogie de la guerre).	<i>Le Voleur de bicyclette, Sciuscia, Umberto D, Miracle à Milan.</i>	<i>Ossessione, La Terre tremble, Bellissima.</i>

2. QUAND LE RÉALISME DEVIENT « ROSE » PUIS DRÔLE

Commentez désormais les deux extraits suivants. Faites-le d'abord indépendamment en suivant les questions du tableau, puis comparez-les avec l'extrait du *Voleur de bicyclette*.

	<i>Pain, amour et fantaisie</i>, Luigi Comencini, 1953	<i>Le Pigeon</i>, Mario Monicelli, 1958
Quand l'action se déroule-t-elle vraisemblablement ?	Epoque contemporaine	Epoque contemporaine
Où l'action se déroule-t-elle ? Le cadre semble-t-il réaliste ?	Dans les Abruzzes a priori où Carontenuto vient prendre son poste. Cadre réaliste même si le village n'est pas nommé. Tournage en extérieur là aussi.	A Rome, même si la scène ne l'indique pas. Dans un quartier sans doute peu fameux, à en juger par le local du photographe. Le cadre paraît réaliste.
Quels sont les personnages principaux ? A quelles catégories sociales appartiennent-ils ?	Le maréchal des logis Antonio Carotenuto. Les gendarmes d'une manière générale mais aussi la population du village qui est un personnage à part entière ici. La « Bersagliera » est bien évidemment mise en évidence	Un groupe d'homme plutôt qu'un individu mis en évidence. Ce sont tous des gens du peuple qui ont une caractéristique, avoir fait de la prison. On comprend qu'il s'agit de petits larcins et que l'objectif est avant tout de s'en sortir. C'est une économie de la débrouille.
Qualifiez le jeu des personnages et le contenu des dialogues. Sont-ils plutôt dramatiques ou comiques ?	Sans outrance comique, le jeu est plutôt naturel. Le comique vient plutôt du contenu des dialogues : les gendarmes qui, d'emblée, parlent femmes, les habitants qui s'adonnent aux commentaires etc.	Le comique est plus marqué. Pour deux raisons au moins : les acteurs ont une « gueule » ; le jeu de Mastroianni est volontairement souligné (mimiques, tombe de sa chaise). La situation en elle-même est comique : le bébé dort, il ne faut pas faire de bruit. Mais c'est surtout le naturel désarmant avec lequel ils traitent de la question de la prison qui retient l'attention : elle

		fait partie de leur quotidien.

Synthèse : En quelle mesure les films italiens proposés se sont-ils inspirés du néoréalisme qui les a juste précédés dans l'histoire du cinéma ? Quels sont les éléments convergents et, au contraire, les éléments divergents ?

Ils reprennent les catégories de personnages (des gens du peuple, un attachement à traiter ou à évoquer la collectivité) ; les décors (tournages en extérieur privilégiés, dans un cadre qui est souvent populaire) ; l'époque (c'est dans les deux cas la période contemporaine, même si cela ne s'applique pas au genre en entier) ; la situation des personnages (la misère n'est jamais loin, on évoque très largement leur quotidien).

Les problématiques sont donc assez largement reprises mais elles le sont sur un mode comique. Le néoréalisme rose introduit en outre tout ce qui relève du marivaudage et des questions de couple.