

THE RIDER

Chloé Zhao

2017 - États-Unis - 1h44 – VOSTF

A partir de la 4e

© Les Films du Losange

Après son tragique accident de cheval, le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend que les compétitions lui sont désormais interdites. À présent, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, il se lance à la recherche d'une nouvelle identité.

Sur le tournage de son premier film, *Les Chansons que mes frères m'ont apprises*, Chloé Zhao fait la connaissance de Brady Jandreau. Malgré son teint clair, Brady est né et a grandi dans la réserve Lakota et est à la fois un Sioux Lakota Oglala et un authentique cowboy. Zhao s'inspire de sa vie pour tisser un film hybride autour de sa recherche du sens à donner à sa vie suite à son accident. Elle a choisi sa famille et ses amis pour incarner la version fictionnalisée de leur personnage. « La douceur et la simplicité de la mise en scène de Zhao trouve sa raison d'être dans ce territoire crépusculaire et apaisé : faits d'éclats impressionnistes, proches de la captation documentaire et nourris par une intimité qui n'est jamais intrusive, elle filme Brady et ses proches comme membres à part entière d'une harmonie, témoins d'un retour à l'état de nature où toutes les frontières (si cruciales dans la définition du western et de l'histoire de l'Amérique) se brouillent. » (Thomas Choury ; Critikat)

Interprétation : Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau

Scénario : Chloé Zhao

Image : Joshua James Richards

Montage : Alex O'Flinn

Musique : Nathan Halpern

Production : Caviar, Highwayman Films

Distribution : Les Films du Losange

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

Niveau	Discipline	Points de programme
4 ^{ème}	Français	Vivre en société, participer à la société Individu et société : confrontations de valeurs ?
	Arts plastiques	La représentation ; images, réalité et fiction ; la différence entre ressemblance et vraisemblance.
lycée	EPS	« Les diverses activités physiques sportives et artistiques vécues par les lycéens leur permettent d'accéder à un patrimoine culturel dans lequel l'élève peut se situer en tant que pratiquant mais aussi spectateur ou critique. »
2 ^{nde}	Anglais	La thématique : l'art de vivre ensemble axes : -Le village, le quartier, la ville -Représentation de soi et rapport à autrui -Sports et société
1 ^{ère}	Spécialité HLP	Découverte du monde et pluralité des cultures La recherche de soi
	Philosophie	Le bonheur. La liberté. Le devoir. La nature. La conscience.
	Spécialité CAV	être auteur. Les genres (entre documentaire et fiction)
	EPS spécialité	Culture sportive / Pratique sportive et santé Quelles sont les incidences de l'activité physique sur le corps ? / Quelles sont les incidences de l'activité physique sur les dimensions psychologiques de la personne et sur les relations sociales ?
1 ^{ère} et Terminale	Anglais	Gestes fondateurs et mondes en mouvement : Territoire et mémoire Fictions et réalités Diversité et inclusion
Terminale	Spécialité HLP	Découverte du monde et pluralité des cultures La recherche de soi
	Philosophie	Le bonheur. La liberté. Le devoir. La nature. La conscience.
	EPS spécialité	Culture sportive / Enjeux de la pratique physique dans le monde contemporain Quels sont les enjeux éthiques et économiques du sport ?

Le rodéo, une spécificité américaine

- **National geographic WildFrance**

Extrait du documentaire *Wild West, Les rocheuses*. Tenir 8 secondes sur le dos d'un cheval dressé spécialement pour ne pas aimer ça, voilà le défi lancé aux cow-boys chevronnés qui espèrent rafler la mise.

<https://www.youtube.com/watch?v=Da5qTb3ONZQd>

- « **Blog , Notre rêve américain »**

<https://www.notrereveamericain.fr/le-rodeo-aux-usa/>

- **Caval&go**

<https://www.cavalngo.com/guide-du-cavalier/details/85/184-rodeo-western.html>

AVANT LA PROJECTION

Le cinéaste : son origine, sa formation, ses thèmes, ses acteurs,...

« Chloé Zhao est née en 1982 en Chine, où elle passe son enfance. Elle dessine des mangas, écrit des histoires, mais n'a pas encore véritablement rencontré le cinéma. Arrivée à Los Angeles pour terminer ses études, elle réalise ses premiers films à l'université de New-York. Elle est vite attirée par l'intérieur du pays, les grands espaces des États-Unis : en Chine, elle rêvait des plaines de Mongolie. La rencontre des habitants de Pine Ridge, une réserve indienne de la tribu des Sioux Lakota, lui inspire son premier film, **Les chansons que mes frères m'ont apprises** (2015). Chloé Zhao tourne avec des personnes de la vie réelle, qui jouent leur propre rôle : des films de fiction, avec une méthode proche du documentaire. Elle renouvelle l'expérience avec **The Rider**, né de sa rencontre avec Brady Jandreau, jeune champion de rodéo victime d'un accident. Le succès est au rendez-vous et la jeune cinéaste est propulsée à Hollywood où elle réalise un film de super-héros de l'univers Marvel, **The Eternals** (2020). Mais elle poursuit l'écriture et la réalisation de films plus personnels. » *Extrait de la Fiche CNC*

Le film : son contexte historique, géographique, social, politique

« Tourné avec des habitants d'une réserve indienne, **The Rider** possède un ancrage géographique, communautaire et historique bien précis, qui renvoie à toute une dimension du cinéma américain. »

« **The Rider** se déroule dans le Dakota du Sud (en plein centre des États-Unis, au nord). Les paysages qui imprègnent le film, plaines et roches accidentées, sont ceux des Badlands, la région extrêmement cinégénique qui a donné son nom, en version originale, au premier film de Terrence Malick, **La Balade sauvage**. Brady appartient à la tribu amérindienne des Lakota. Rien n'indique sinon qu'ils sont habitants d'une réserve, Pine Ridge. Le groupe d'amis montré dans le film est comme une petite communauté à l'intérieur d'une plus grande, ceux de ces cow-boys pratiquant le rodéo et d'origine amérindienne, les « *Indian cow-boys* » au nom paradoxal, qui revendiquent le nom « *Indians* » là où on dit plutôt, de manière admise, « *Native Americans* ».

I- ENTRER DANS L'UNIVERS DE LA RÉALISATRICE

Lien vers les bandes annonces (disponibles en téléchargement) :

Avengers : <https://vimeo.com/878579809>

Les Éternels : <https://vimeo.com/878579018>

Les Chansons que mes frères m'ont apprises : <https://vimeo.com/878579972>

Nomadland : <https://vimeo.com/878577622>

Après comparaison des deux bandes annonces de la franchise Marvel, dites-nous en quoi *Les Éternels* (2021) réalisé par Chloé Zhao se singularise ?

.....

.....

.....

.....

.....

Correction

.....

.....

.....

.....

.....

Après projection des bandes annonces de *Les Chansons que mes frères m'ont apprises* (2015) et de *Nomadland* (2020), dites ce qui semble caractériser le cinéma de Chloé Zhao (thèmes récurrents, paysages, manière de filmer, ...) :

.....

.....

.....

.....

Correction

.....

.....

.....

.....

II- DÉCOUVRIR LE MONDE DU RODÉO

Donnez quelques règles du rodéo :

.....
.....
.....

À quels monde ou univers ou pays cette activité vous fait-elle penser ?

.....

Correction

.....
.....
.....

Qu'est-ce qu'un « Rider » ?

.....
.....
.....

Correction

.....
.....
.....

III- À QUEL GENRE DE FILM SE PRÉPARER ?

Que remarquez-vous sur cette fiche de distribution ?

.....
.....
.....

The Rider est à la croisée de quels genres cinématographiques ?

.....
.....
.....

correction :

.....

Tourné avec des habitants d'une réserve indienne, *The Rider* possède un ancrage géographique, communautaire et historique bien précis : l'action se situe à Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Nous sommes chez les Sioux Lakota, une tribu amérindienne qui a encore sa langue propre : la langue Lakota.

Ma recherche

Qu'est-ce qu'une « réserve indienne » ? Pourquoi existent-elles ? Comment fonctionnent-elles ?
Qui sont les Sioux Lakota (ou Oglalas) ?

.....

.....

.....

.....

IV- ANALYSER UNE AFFICHE

Composition :

.....

.....

.....

.....

Interprétation ?

.....

.....

.....

.....

V- PREMIÈRES IMPRESSIONS SUR L'OUVERTURE DU FILM

.....

.....

.....

.....

Lien vidéo vers l'ouverture du film : <https://vimeo.com/878581188?share=copy>

II- LES FIGURES MASCULINES

Les relations des personnages masculins face à Brady

Le père, Wayne
Lane, l'ami handicapé
Tanner, l'ami (personnage qui taquine sa sœur)
Cat, le tatoueur, musicien
James, "l'apprenti"
Bilan

III- LES FIGURES FEMININES

Le rôle des femmes par rapport à Brady ?

Lilly, la sœur autiste
Terri, l'amie
La mère
La femme du bureau des emplois tribaux
Bilan :

IV- LES CHEVAUX

Le rapport aux chevaux : des doubles du personnage principal ?

Gus

Apollo
Crystal et Cool Breeze
Bilan

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

I- LA FIGURE HEROÏQUE

Notez dans chaque colonne ce qu'on peut percevoir des caractéristiques du héros / anti-héros.

Un héros	La déconstruction du héros (et du mythe américain)
<p>Un personnage</p> <p>un indien</p> <p>un cow-boy</p> <p>paysages magnifiques (far-west) ouverts, adulé (vidéos YouTube)</p> <p>Un corps</p> <p>tatouages ; des héros</p> <p>une facilité à monter/ tenir</p> <p>Des attributs</p> <p>stetson selle jambières</p> <p>Chemise de Lane</p> <p>cheval jouet, lien maternel</p> <p>pistolet</p>	<p>Un sport</p> <p>folklore</p> <p>mobile home ; diverses carcasses, pauvreté</p> <p>travail en supermarché</p> <p>cicatrices à la main</p> <p>paralysie</p> <p>à vendre</p> <p>offerte</p> <p>pistolet scanner</p>
<p>Bilan</p> <p>Un héros dans son monde</p> <p>On commence par un cauchemar on finit par un rêve</p>	

II- LES FIGURES MASCULINES

Les relations des personnages masculins face à Brady

Le père, Wayne : père raté ? Alcoolique/ joueur filiation amour / haine, reproches et admiration. Le père achète Apollo et vient au dernier rodéo
Lane, L'ami handicapé : un « héros déchu » qui est dépendant en regard de son passé ; l'homme qui séduisait les femmes
Tanner, l'ami (personnage qui taquine sa sœur) : Ami qui lui rappelle “ chevaucher sa douleur” qui gagne un rodéo et devient un rival
Cat, (le tatoueur, musicien) « lâche prise » lui conseille-t-il. Sensible. Il comprend à la fin quand Brady abandonne.
James (“l'apprenti”) Le descendant adoubé on lui offre les attributs mais ne peut encore affirmer sa puissance à la lutte (Brady lui montre)
Bilan Sois un homme serre les dents ; sois un cow boy (son père.) Ils jouent avec le feu (cf les amis) imposent une manière de vivre virile Identité virile ... des chevaliers ?

III- LES FIGURES FEMININES

Le rôle des femmes par rapport à Brady ?

Lilly ; la sœur autiste : Ne veut pas grandir Hors norme ; NATURE ; refuse le soutien-gorge ; vegan, parle des étoiles du ciel des paysages
Terri, l'amie : “ le problème avec vous les garçons c'est de ne pas blesser votre orgueil” lui dit-elle ; elle le rassure
La mère : “ I was tough, mum” lui dit Brady têtu comme sa mère héritage de ses dons de son caractère
La femme du bureau des emplois tribaux : - aide à se réinsérer
Bilan : Femmes sont du côté du soin ; en dehors des préoccupations des hommes ; un monde parallèle

IV- LES CHEVAUX

Le rapport aux chevaux : des doubles du personnage principal ?

Gus : Cheval vendu sur lequel il s'échappe à la fin en rêve... The Rider
Apollo : Double animal blessé qu'il abat
Crystal et Cool Breeze Chevaux qu'il domestique : ses partenaires / relations « amicales »
Bilan : Le rapport à la nature, la culture des Indiens en Amérique, les chevaux sont sa famille ses amis

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche ou dossier pédagogique déjà en ligne

- https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/the-rider_1257051
- http://www.transmettrelecinema.com/media/dossiers-maitre/DM_The_Rider_web.pdf

Liens utiles pour aller plus loin

- Emission le cercle Canal plus du 03/04/218

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=emission+le+cercle+the+rider>

- Entretien avec Brady Jandreau, Cinéseries 27 mars 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=45zP6KuzgNc>

- Critiques du Masque et la plume, france-inter, 12 avril 2018.

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/the-rider-pour-les-critiques-du-masque-s-il-n-y-a-qu-un-film-a-voir-en-ce-moment-c-est-celui-la-2742038>

Rédaction

Krystel Gillet, professeur d'art plastique, Collège Paul-Éluard, Gennes-Val-de-Loire

Avec la contribution pour les liens avec les programmes de :

Emmanuelle Guenon-Couturier, professeur de lettres modernes, Collège Paul-Éluard Gennes-Val-de-Loire

Anne Loiseau, professeur de cinéma, Lycée Renoir Angers

Festival Premiers Plans d'Angers 2024