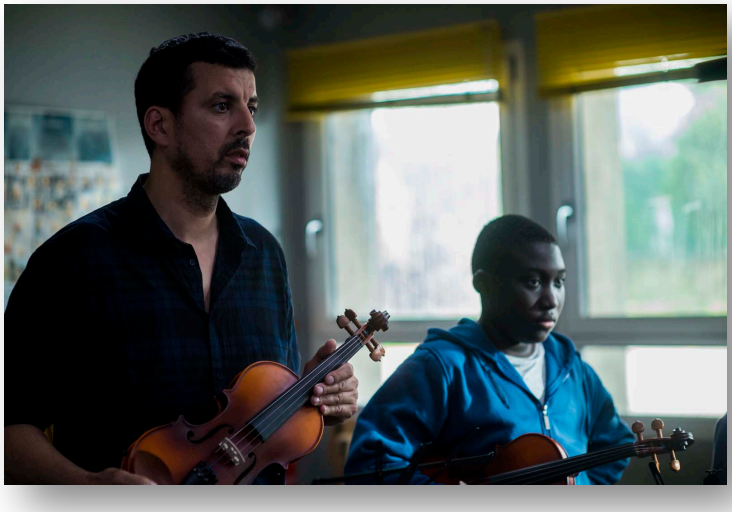
a le plaisir de vous présenter

LA MELODIE

Un film de Rachid Hami

LE FILM



A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d'emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?

LE REALISATEUR

Rachid Hami est né en Algérie en 1985 et déménage dans un quartier de Pierrefitte sur Seine à l'âge de 8 ans suite à la guerre civile dans son pays. Après un rôle remarqué dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche et quelques autres films, il décide de passer de l'autre côté de la caméra. La Mélodie est son 3e film après Point d'effet sans cause et Choisir d'aimer.

LES ACTEURS

Kad Merad est un acteur franco-algérien né en 1964. Il est notamment connu pour son duo Kad et Olivier avec Olivier Baroux et pour des films à succès tels que Les Choristes ou Bienvenue chez les Ch'tis. Il est devenu en quelques années une des valeurs sûre du cinéma français, où il emmène partout son image de bon copain idéal. Bien qu'il fasse rire, il sait aussi toucher les spectateurs avec des films dans un registre plus dramatique tels que Je vais bien, ne t'en fais pas ou Faubourg 36.

Samir Guesmi est un acteur français né en 1967. Il débute sa carrière en 1987, mais la reconnaissance n'arrive qu'en 1994 avec le film Le Maudit. Son parcours est divisé entre films d'auteurs et films d'action policier, tout en collaborant régulièrement pour des comédies. Il a également beaucoup joué dans des courts-métrages.

Bien qu'aucun des enfants ne soit acteur, **Rénély Alfred** a rapidement fait l'unanimité : « *Si les enfants sont arrivés au fur et à mesure, Renély, lui, est apparu comme un miracle : il était si proche d'Arnold, qu'il s'est imposé comme une évidence*. » explique Rachid Hami.

COMMENT JOUER DANS UN FILM SUR LE VIOLON… QUAND ON N'A PAS APPRIS LE VIOLON ?

Parmi les acteurs, aucun n'était un joueur de violon. Un pari risqué pris par Rachid Hami, le réalisateur : « *(…) je voulais que les enfants vivent la même expérience que leurs personnages.* » Au départ, les enfants avaient 2h de cours de violon par semaine, puis sont passés à un rythme plus important durant la préparation afin d'acquérir le niveau de 1ère année.

Afin d'être suffisamment crédible dans le film et pour qu'on ne mette jamais en doute ses talents de musicien, Kad Merad a également du s'y mettre. Pour se faire, il a été coaché 3 fois par semaine. « *Le fait d'être musicien, de jouer de la batterie, de la guitare et du piano, m'a aidé pour la rythmique et la lecture des notes, mais le violon est un outil à part, il a un langage qui ne ressemble à aucun autre instrument.* »

Certain y ont découvert une passion, tel que Rénély Alfred, qui interprète Arnold. « *Comme son personnage, Rénély a tout de suite montré une prédisposition au violon, et ça a marché.* » (Rachid Hami) ; *« Rénély (…) m'a dit qu'il aimerait bien poursuivre l'apprentissage du violon. Vu le don qu'il a, je suis certain que s'il continue, il pourra devenir un grand violoniste !* » (Kad Merad)

LES JEUNES ACTEURS

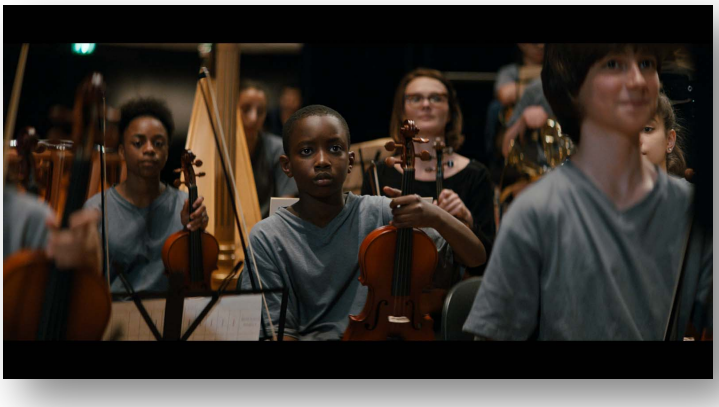
Le casting

Dans le film, aucun des enfants présents n'avait joué dans un film auparavant. Pour trouver les futurs vedettes du film, des castings sauvages ont été mis en place dans le 19e arrondissement de Paris, dans les environs du quartier de Place des fêtes, où se déroule l'histoire. Rachid Hami, le réalisateur, a passé ses weekend à rencontrer des jeunes candidats potentiels et leurs parents.

« ***Plus que des personnages, je recherchais des personnalités*** »

Le tournage

Kad Merad (Simon) : « C'était spécial car ce ne sont pas des petits gars qui font semblant. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir reçue la même éducation que nous et ce qu'ils sont dans le film, ils le sont vraiment (voire même beaucoup plus) dans la vie (…) J'espère de tout cœur que ce film, s'il a du succès, pourra les aider et leur donner confiance en eux car ces gamins manquent de reconnaissance. »



Rachid Hami : « Ces gamins-là étaient extrêmement éveillés, j'ai troqué l'autorité structurelle du réalisateur contre l'autorité naturelle d'un grand frère sur ses petits frères et sœurs. (…) Ce sont des enfants coriaces et ils ne m'ont pas facilité la tâche (…) Au final, ils m'ont touché en plein cœur, car ils m'ont offert beaucoup d'eux. »

Samir Guesmi (Farid) : « (…) J'ai découvert que c'était des acteurs incroyables parce qu'après le ''action'' et le ''coupez'', ils restaient les mêmes. Et en même temps, ils arrivaient à refaire les scènes. C'était un mystère de les voir exister à travers le cadre. »

LES CLASSES ORCHESTRES

Les classes orchestres se sont développées sur la base de l'apprentissage d'un instrument dans le cadre d'une pratique musicale collective régulière. Ainsi, une classe entière est transformée en orchestre pendant 3 ans et concerne des jeunes allant du CE2 eu CM2 ou de la 5e à la 3e. L'orchestre devient en quelque sorte une matière à part entière, avec des musiciens qui se déplacent au sein de l'école pour dispenser 2 à 3h de cours par semaine. L'enjeu : permettre à des enfants d'accéder à la culture artistique musicale en toute gratuité et sur un principe d'égalité pour tous.

→ Quelles sont les vertus de l'usage d'un instrument pour l'enfant ?

Laurent Bayle, directeur de la Philharmonie de Paris :

L'instrument a plusieurs valeurs. En imposant la coordination entre la gauche et la droite, il est d'abord un très bon vecteur de développement cognitif. Un enfant agité pourra ainsi apprendre à se poser. Par ailleurs, l'ensemble musical invite à découvrir le collectif. Il oblige à une certaine attention et à une écoute. Enfin, si l'instrument peut être considéré comme le prolongement du corps humain, c'est aussi un objet qu'il faut dompter. Quand l'enfant réalise qu'il arrive à produire des sons, cela lui donne une certaine confiance en lui, une fierté même.

Pour aller plus loin : *Une classe orchestre clés en main* de Mireille Lepinoy et Christophe Pavie, Editions L'Harmattan

Le morceau : Scheherazade de Korsakov

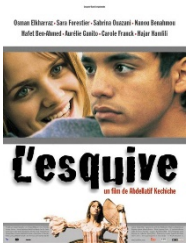
Le morceau que répète les jeunes tout au long du film s'appelle Schéhérazade, il s'agit d'un poème symphonique russe créé par Nikolaï Rimski-Korsakov à Saint-Pétersbourg en novembre 1888 dans le cadre des Concerts symphoniques russes. Inspiré des 1001 nuits, le compositeur souhaitait apporter exotisme et voyage notamment avec l'utilisation du violon solo dans le thème principal.

LES THEMES :

- l'apprentissage et l'appropriation d'un instrument
- l'entraide, le travail collectif
- l'investissement personnel
- la persévérance
- l'importance du collectif

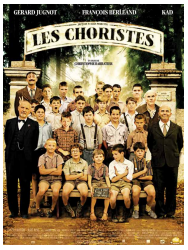
LES FILMS SUR LE MEME THEME

L'esquive d'Abdellatif Kechiche (2004)



Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains puis bientôt Lydia…

Les Choristes de Christophe Barratier (2004)



En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi joué par Gérard Jugnot, devient surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Bouleversé par la discipline et le système qui y règne, il initie ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, et transformera leur quotidien.

RESTONS EN CONTACT

www.cinemapourtous.fr
cinemapourtous@wanadoo.fr

: Cinéma pour tous

Avec le soutien de :

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

centre national du cinéma et de l'image animée

MAIRIE DE PARIS

Fondation HSBC pour l'Education