

PISTES PÉDAGOGIQUES

Youssou et Malek

■ Un film écrit et réalisé par Simon Frenay

Produit par La Belle affaire production
2022 - 27min32

Ce film a bénéficié de l'aide financière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Synopsis

Youssou et Malek s'aiment mais ils vont devoir se dire adieu. Youssou s'envole demain à l'autre bout du monde, laissant derrière lui Malek et le quartier où ils ont grandi. Ils se sont promis de se retrouver en haut de la colline pour leur dernier coucher de soleil.

Pourquoi montrer ce film ?

Le film utilise la comédie musicale pour parler d'amour et de discriminations. Il prend au sérieux les relations amoureuses adolescentes et nous donne une représentation de personnages masculins qui sort des stéréotypes habituels. Ici les hommes sont doux, expriment leurs sentiments et n'ont pas honte de leur romantisme.

Mots-clés : Slam - Amour - Discriminations

GENÈSE DU FILM

L'écriture du scénario de **Youssou et Malek** a fait l'objet d'un accompagnement par *L'Atelier* - Résidence de cinéastes en Seine-Saint-Denis.

La musique originale du film a été créée dans le cadre d'une résidence TRIO de la *Maison du film* à Paris. Le réalisateur souhaitait confier le rôle de Youssou à un acteur de région parisienne, et recruter l'acteur de Malek et les petits rôles en Occitanie. Le tournage a eu lieu à Montpellier, pendant neuf jours du 30 août au 9 septembre 2021. Simon Frenay souhaitait donner la parole à des jeunes et leur fournir un modèle heureux et positif de l'homosexualité auquel s'identifier, modèle qu'il aurait souhaité avoir étant adolescent. Le réalisateur s'est aussi inspiré des comédies musicales de Jacques Demy, un exemple de fictions qui recréent un monde pour dépasser une réalité.

© Droits Réservés

En tournage à Montpellier

LE RÉALISATEUR

Simon Frenay intègre les Cours Florent en 2006, et commence une carrière d'acteur. Il obtient des rôles à la télévision, au théâtre et au cinéma, en commençant par deux films de Robert Guédiguian, **L'Armée du Crime** et **Les Neiges du Kilimanjaro** en 2009 et 2011. Il co-réalise avec David Chausse en 2017 le court métrage, **SCRED**, qui récolte trois prix et est sélectionné à l'époque dans une trentaine de festivals à travers le monde. Son court métrage **Youssou et Malek** a reçu le prix d'interprétation masculine du Festival Cinébanlieue pour les deux rôles principaux, et a été sélectionné dans plusieurs festivals.

UN AMOUR ROMANTIQUE

Le film nous raconte un amour romantique, qui nous est annoncé dès le début du film. Une musique au piano accompagne les deux amoureux tout au long du film, leurs étreintes, leur tristesse. Le romantisme est aussi présent dans la douceur de leurs interactions, leurs larmes et l'expression de leur sensibilité. Les quatre ami-e-s décrivent leur rencontre comme un « *love at first sight* » et leur lieu de rendez-vous comme « *leur jardin d'Eden, un délice, une fête* ». Ce rendez-vous, ils le veulent au coucher du soleil. Youssou a préparé pour Malek un pique-nique, et l'attend sous un arbre, dans un plan qui pourrait être idyllique si son amant n'était pas retenu ailleurs. La temporalité du film est concentrée sur cette dernière journée : le travail de la lumière accompagne l'idée de cette journée et de cette relation qui se terminent, la luminosité devenant plus chaude et plus basse au fur et à mesure du film.

Le film débute par un plan de baiser surprenant. Pourquoi ce début étonne-t-il ? Que nous apprend-il ? Quels choix de mise en scène ont été faits pour cette introduction ?

UN AMOUR DES MOTS

La séparation de Malek et Youssou est difficile, et l'expression de leurs sentiments est mise en valeur par la rythmique du slam et les instruments symphoniques qui accompagnent leurs déclarations. Le film accorde une grande importance aux mots, et crée des liens avec la forme théâtrale. Il comporte une introduction, une structure en actes, et la lecture de la lettre de Youssou à Malek pourrait constituer un épilogue. De même, les quatre ami-e-s du couple constituent un chœur qui rappelle le théâtre antique grec : les personnages fonctionnent comme une entité unique, sont filmé-e-s en ligne lorsqu'ils-elles s'adressent aux policiers. Le chœur a un rôle dans l'histoire, mais aussi auprès des spectateur-ric-e-s. Les quatre jeunes nous informent ainsi du contexte de la rencontre et de la séparation à venir de Youssou et Malek.

Quand Malek se confronte aux policiers, à quel moment la scène bascule-t-elle dans une mise en scène plus « théâtrale » ? Au niveau sonore, quel instrument marque ce changement de tonalité ?

UNE REPRÉSENTATION POSITIVE DE LA JEUNESSE

Avec **Youssou et Malek**, Simon Frenay nous propose un « *environnement fantasmé où les différentes orientations sexuelles sont acceptées par tous et deviennent ordinaires* ». La comédie musicale l'aide à cela, elle insuffle une possibilité de rêver et fournit un modèle auquel tout-e un-e chacun-e peut aspirer avec confiance. Dans le film, il n'est pas question pour Youssou et Malek de cacher leur amour, mais bien de le crier haut et fort. Au-delà de ces sentiments assumés, ces jeunes font preuve de courage dans la dénonciation des injustices qu'ils subissent. Malek nous le prouve

dans sa confrontation aux policiers. Jusque-là présenté comme doux et sensible, il s'exprime ici avec justesse et fermeté. La caméra sublime ces jeunes et leurs discours, en tournant autour d'eux, en multipliant les cadres serrés sur Malek lorsqu'il se relève, tel un oiseau blessé qui prend possession de sa dignité, ou en se rapprochant du chœur venu prendre sa défense.

Les jeunes du film dénoncent les discriminations qu'ils subissent par le slam. Quelle est la force de cette arme qu'ils utilisent pour se défendre ?

Occitanie films favorise le développement du cinéma et de l'audiovisuel dans la région.

GROS PLAN SUR : LE MONTAGE

Le montage souligne le lien fort qui unit Youssou et Malek, leur tristesse commune et interrogations respectives. La première séquence musicale des deux jeunes nous montre ainsi comment la similarité des cadres crée une proximité entre eux : ils sont toujours cadrés une fois chacun dans la même position ou du même point de vue. De même, les jeux de raccords dans le mouvement nous montrent comment Malek commence un geste, que Youssou termine de son côté. L'orientation de leurs deux regards mis en parallèle ou se succédant, ou les positions qu'ils prennent, nous évoquent leur amour, ou au contraire leur rupture lorsqu'ils ne regardent plus dans la même direction, et

ceci est souligné par la technique de l'écran partagé ou split screen, qui met les deux amoureux côte à côte.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

Le slam est, selon la définition du Larousse, une *poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, sur un rythme scandé*. En vous inspirant de la scène initiale du chœur des jeunes, imaginez par groupes un texte slamé qui aurait pu constituer l'épilogue de cette histoire, et récitez-le.

UNE ŒUVRE EN ÉCHO

Dans *Swagger* (2016), le réalisateur Olivier Babinet donne la parole à des jeunes de banlieue dans un univers réaliste qui laisse une très belle place à l'onirisme et frôle la comédie musicale. Le travail de la lumière rappelle *Youssou et Malek*.

© Rezo Films