

Film documentaire et cinéma du réel Définitions

Visions du Réel, Festival international de cinéma

Fondé en 1969, Visions du Réel à Nyon est reconnu comme l'un des festivals majeurs dédiés au cinéma du réel dans le monde, il présente une majorité de films en première mondiale ou internationale et propose aux spectateur-ice-s une diversité de regards personnels, engagés et inspirés.

Durant le mois d'avril et pendant dix jours, Visions du Réel prend forme au cœur de Nyon où se retrouvent des publics variés et de nombreux cinéastes de différents contextes et générations des quatre coins du monde.

Les films de Visions du Réel ont la particularité de poser un regard neuf et original sur des réalités souvent peu connues du grand public. Le Festival permet par ailleurs de rendre visible des œuvres, des genres et des formats, tels que les courts métrages, qui sont moins présents dans les canaux de diffusions habituels.

De plus, pour Émilie Bujès, directrice artistique de Visions du Réel, il y a une volonté de valoriser les films suisses qui, selon elle, « excellent dans le paysage cinématographique international, et permettent de découvrir tant des histoires nationales que lointaines, en compagnie d'un.e auteur.rice. »

Le film documentaire

Qu'ils soient expérimentaux, essais, journaux intimes, films de famille, récits épiques ou fragmentaires, les films, chacun à leur façon, donnent à voir une réalité de façon subjective.

Pour définir le genre documentaire, trois critères sont souvent relevés :

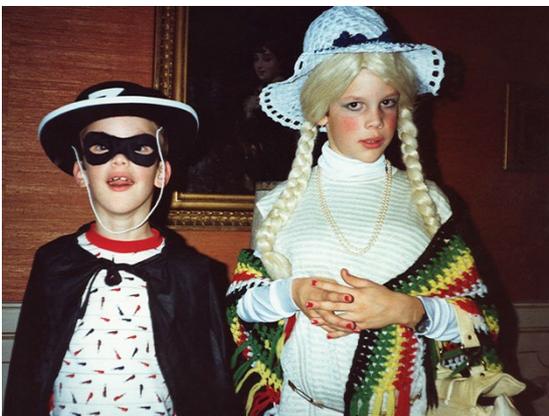
1. Le documentaire est un film sans acteurs dans lequel chaque protagoniste interprète son propre rôle ;
2. Le documentaire n'a pas de décors de studio (ni détournement des décors naturels) ;
3. Le documentaire n'a pas d'intrigue romanesque, qui soit étrangère à l'expérience vécue par l'équipe des cinéastes

Toutefois, dans le cas des films présentés à Visions du Réel, ces critères ne suffisent pas. Dans ce cadre, le terme « cinéma du réel » permet d'apporter des nuances et d'ouvrir les possibles.

Le cinéma du réel

En définissant le documentaire selon les trois critères cités précédemment, on l'oppose clairement à la fiction alors que souvent la distinction est plus subtile. En effet, pour raconter des histoires réelles, les cinéastes font parfois appel à certains codes de la fiction afin de romancer leur récit, proposer un regard sur la réalité, et faire entrer les spectateur-ice-s autrement dans l'histoire. Par ailleurs, le fait de poser une caméra et de choisir un angle, un cadre et des moments précis influencent fondamentalement le réel et la perception que le spectateur ou la spectatrice va en avoir.

« Le réel déborde l'ordre du fait brut et indubitable : la réalité, ce n'est pas juste la matière, mais une matière souvent mise en forme, appréhendée, élaborée par des discours, des croyances »
— Benjamin Delmotte, critique

Prenons l'exemple du film *Madame*, de Stéphane Riethauser. Il s'agit d'un film de montage d'archives accompagnées par une voix off qui est celle du réalisateur, qui raconte son

expérience et la manière dont il a vécu son enfance et son adolescence. La réalité est ainsi interprétée, traduite et racontée, et les images sont montées d'une certaine manière pour accompagner un propos, transmettre un ressenti subjectif : celui du cinéaste.

Selon Émilie Bujès, ce qui participe aux choix des films pour le Festival c'est notamment la notion essentielle d'auteur, qui exprime un point de vue et un regard à travers une approche propre, originale et personnelle. C'est en cela que les films s'inscrivent dans ce qui est décrit sous la notion de « cinéma du réel » ; il s'agit en effet aussi de cinéma.

Quand la fiction se mêle au réel — Exemple avec *Réveil sur Mars*

Plus précisément avec les films sélectionnés pour VdR at School, il est intéressant de voir comment la manière de filmer le réel peut prendre des formes diverses et variées qui invitent à nuancer et peut-être se libérer un peu des notions de réel et de fiction.

La sélection des films pour VdR at School incarne bien les notions de diversités, que ce soit de genres, formes ou sujets. Afin de bien saisir la complexité du film documentaire et plus précisément du cinéma du réel, nous pouvons nous arrêter sur un film en particulier : *Réveil sur Mars* (Dea Gjinovci, 2020)

Dans ce film, on observe comment l'imaginaire du petit garçon s'introduit dans la réalité. La réalisatrice va même jusqu'à montrer des scènes qui se déroulent dans l'imaginaire de Furkan, loin du réel.

Réveil sur Mars, Dea Gjinovci, 2020

Ici, le film a ainsi recours à la fiction pour rendre compte, de façon plus métaphorique, comment il tente d'échapper à son quotidien difficile. *Réveil sur Mars* constitue en ce sens un bon exemple pour parler du cinéma du réel qui parfois brouille les distinctions entre réalité et fiction pour donner à voir une expérience véritable racontée de manière poétique et originale, depuis le point de vue d'un enfant.

Références

- Site de [Visions du Réel](#)
- [Interview d'Émilie Bujès](#) pour *Play Suisse*, 2020.
- DELMOTTE, Benjamin, « Dans le réel, la fiction », *Cinémas Indépendants Parisiens* [[en ligne](#)], 2012.
- [Fiche pédagogique de Réveil sur Mars](#)

Impressum

Rédaction : Sara Santoro

Copyright : Visions du Réel, Nyon, 2021