

LE RÈGNE ANIMAL

France | 2023 | 2 h 08

Réalisation

Thomas Cailley

Scénario

Thomas Cailley, Pauline Munier

Image

David Cailley

Montage

Lilian Corbeille

Son

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Nicolas Becker, Niels Barletta

Musique

Andrea Laszlo De Simone

Production

Nord-Ouest Films

Interprétation

Romain Duris

François

Paul Kircher

Émile

Adèle Exarchopoulos

Julia

Tom Mercier

Fix

Billie Blain

Nina

SYNOPSIS

Une maladie inconnue entraîne des mutations animales chez les êtres humains qui en sont atteints. Émile et son père, François, partent s'installer au sud du pays pour suivre Lana, leur mère et épouse contaminée, qui doit être traitée dans un centre spécial. Mais l'accident du convoi qui transportait les créatures bouleverse leur arrivée. Persuadé que Lana est vivante, François se met à sa recherche dans les bois alentour, bientôt aidé par Julia, une gendarme fatiguée par sa hiérarchie. Pendant ce temps, Émile s'acclimate à son nouveau lycée et se lie d'amitié avec Fix, un homme-oiseau, et Grenouille, une fillette-caméléon, qui ont trouvé refuge près d'une lagune en forêt.

« Le super-héros ou le loup-garou nous rassure sur notre place dans le monde, car ce sont des formes d'altérité absolues. Là, au contraire, on se déplace lentement sur une frontière parfaitement théorique, dressée siècle après siècle entre l'humain et le reste du vivant »

Thomas Cailley

● Un film mutant

À première vue, l'intrigue du *Règne animal* relève du film postapocalyptique, un sous-genre de la science-fiction qui dépeint un monde ravagé par une catastrophe naturelle, nucléaire ou épidémique, comme ici. Sauf que la pandémie qui transforme un grand nombre d'êtres humains en créatures hybrides n'a pas anéanti la société, elle l'a plutôt bouleversée : « Quelle époque ! » commente un automobiliste avec une pointe de fatalité après qu'une créature, mi-homme mi-oiseau, a fracassé les portes d'une ambulance pour s'échapper en plein milieu du périphérique urbain. C'est que la mutation ici n'est ni une tragédie ni une infamie, comme elle l'est souvent dans le film catastrophe ou le film de monstre. Elle signifie plutôt une évolution de l'espèce humaine vers une plus grande proximité génétique avec les autres espèces animales. Cette dimension de la mutation fait que le film lui-même « mute », passant d'un genre à l'autre pour suivre les métamorphoses de ses personnages, du drame à la comédie, de l'action à l'effroi.

SECRETS DE FABRICATION

Le refus des effets visuels

Contre une tendance du cinéma contemporain recourant massivement aux effets visuels, *Le Règne animal* hybride des techniques de trucage sur le plateau – maquillage, prothèses et animatroniques (des marionnettes robotisées) avec des effets numériques travaillés en postproduction. Ce choix a pour effet de rendre les créatures beaucoup plus organiques et tangibles.

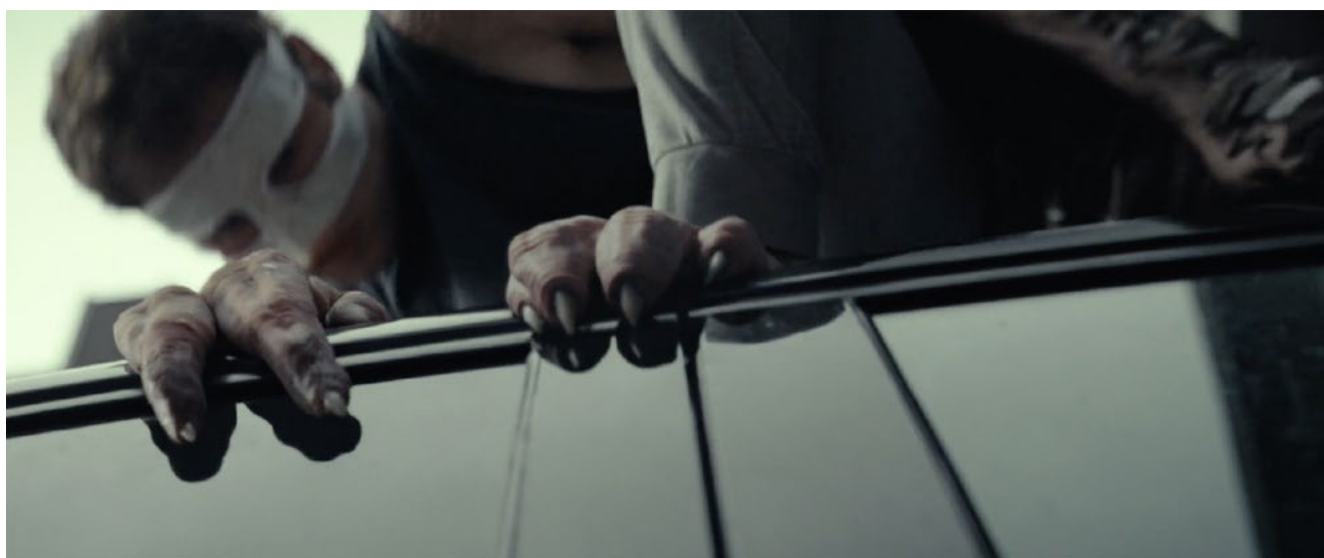
Le jeu des acteurs

La crédibilité des créatures repose beaucoup sur la performance des acteurs. Ainsi Tom Mercier, qui joue Fix, a-t-il appris à vocaliser comme un oiseau.

L'incendie

Une partie des décors naturels dans lesquels le film devait être tourné a été détruite à l'été 2022 par de gigantesques incendies, la réalité rattrapant la fiction en montrant la fragilité des milieux naturels.

«Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience»

René Char, poète

Matière à penser

①

Pro- et anti-créatures

Les mutations animales exacerbent les tensions entre ceux qui veulent enfermer les « bestioles » – voire pire – et ceux qui pensent qu'il faut apprendre à vivre avec ces hybrides. Quels enjeux de société révèlent ces tensions ?

②

Dans les bois

Des espaces naturels très différents sont représentés dans le film, des forêts de pins maritimes jusqu'à la lagune isolée où Émile retrouve Fix et Grenouille. S'agit-il seulement de décors ? Quel rôle jouent ces espaces au sein de la fiction ?

③

Une métamorphose intime

Comment Émile découvre-t-il qu'il est lui aussi atteint par la mutation ? Pourquoi celle-ci n'est-elle pas mise en scène de manière spectaculaire ?

Filmer les créatures

Les créatures, mi-humaines mi-animales, apparaissent dès le prologue du film. Observez comment elles sont filmées : sur le périphérique où François et Émile sont pris dans un bouchon, l'irruption de Fix fait basculer la scène dans l'action, mais l'homme-oiseau, qui n'a encore qu'une seule aile et le visage couvert de bandages, a du mal à se déplacer ; il ne peut s'envoler et s'enfuit donc en courant, poursuivi par les infirmiers, non sans avoir scruté l'adolescent. Au début du film, à l'hôpital où Émile et son père viennent voir Lana, les créatures restent dans un arrière-plan flou, comme cet enfant-fourmilier dans la salle d'attente, ou bien sont filmées de dos, comme Lana, qui se retourne vers son fils pour le fixer, dans un gros plan **laisse** apercevoir ses yeux à travers un visage couvert de poils. Le regard des créatures, adressé dans les deux cas à Émile, rencontre l'objectif de la caméra et déplace les attentes de la confrontation : loin d'inspirer seulement de la peur ou du dégoût, ce regard interroge notre propre regard sur les êtres, humains ou non, qui ne sont pas nos semblables.

Affiche américaine © Magnet releasing

● Père et fils

À la différence de l'affiche internationale qui montre l'œil en gros plan de l'enfant-pangolin, l'affiche française du film ne met pas en avant une créature mais les visages des deux personnages principaux, François et Émile, émergeant d'un feuillage dense de fougères. L'image évoque une espèce de jungle en mettant l'accent sur la relation entre les deux protagonistes, centrale dans le développement de l'intrigue. Car les trajectoires d'Émile et de son père sont symétriques au cours du film : tandis que ce dernier tente de maintenir un semblant de normalité dans leur existence en ayant toujours réponse à tout, Émile vit dans sa propre chair le bouleversement de la mutation et s'ouvre à l'inconnu. Leur relation, tissée d'affection et de tension, se révèle un terrain d'apprentissage mutuel, qui verra le père apprendre de son propre fils à accepter la transformation irrémédiable du monde.

● Aller plus loin

Quatre films

- *Il était un père* (1942) de Yasujiro Ozu, DVD, Carlotta Films.
- *Les Combattants* (2014), DVD et Blu-ray, Studiocanal.
- *La Mouche* (1986) de David Cronenberg, DVD et Blu-ray, 20th Century Studios.
- *Princesse Mononoké* (1997) d'Hayao Miyazaki, DVD et Blu-ray, Wild Side Video.

Une bande dessinée

- Frederik Peeters, *Saccage*, Atrabile, 2019.

Un récit

- Nastassja Martin, *Croire aux fauves* (2019), Gallimard, 2024.

CNC

Toutes les fiches *Lycéens et apprentis au cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée :
cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve

Retrouvez des entretiens avec des cinéastes et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur :
youtube.com/@LeCNC

CAHIERS
DU CINÉMA

AVEC LE SOUTIEN
DE VOTRE
CONSEIL RÉGIONAL