

"Cette gamine est déjà une star"

Rolling Stone

DEAUVILLE
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE | 2016

OFFICIAL SELECTION
2016
SUNDANCE
FILM FESTIVAL

THE FITS

UN FILM D'ANNA ROSE HOLMER

LA BIENNALE DE VENISE, EN COLLABORATION AVEC YES, MAAMI PRESENT "THE FITS", UN FILM D'ANNA ROSE HOLMER. AVEC PERRIS LEONIE FISHER, RYANLYN HIGHTOWER, ALEXIS NEBLETT, DASIAN MINOR, LAURIN GIBSON, MAYLA BURNAM, INAYAH RODGERS, ANTHONY AB GRANT JR., CONNIE THE LIONESS, PARIS KIDS DANCE TEAM, MUSICIEN DANNY BENIS & SAVENDER JURIVANS, CHOREOGRAPHIE MARIAH & CHARIAH JONES, CONSULTANT SONORISATEUR CELIA ROMA SON-HALL, COSTUME ZACHARY SHEETS, DIRECTEUR CHARLOTTE RAYER, SON ET VISEUR CHRIS FISHER, MONTAGE SHELA DAVIS, MAKEUP PAUL YEE.
CONSEILLER ASSOCIÉ MARQUITA JONES WOODS, PRODUIT PAR LISA KIERULEK, SCÉNARIO ANNA ROSE HOLMER, SHELA DAVIS & LISA KIERULEK, SCÉNARIO ET TRAME ANNA ROSE HOLMER.

© GMH

DOCS49

© 2016 FITS FILM LLC. Tous droits réservés.

www.arpeselection.com





● Fiche technique

États-Unis | 2015 | 1h12

Réalisation

Anna Rose Holmer

Scénario

Anna Rose Holmer,
Lisa Kjerulff, Saela Davis

Image

Paul Yee

Montage

Saela Davis

Format

2.35, numérique, couleur

Interprétation

Royalty Hightower
Toni

Alexis Neblett
Beezy

Da'Sean Minor
Jermaine

Lauren Gibson
Maia

Makyla Burnam
Legs

● Synopsis

Toni, dix ans, s'entraîne tous les jours à la boxe avec son grand frère et ses copains. Un après-midi, elle tombe sur une répétition des «Lionnes», une troupe d'adolescentes qui font du *drill*, une danse compétitive ultra-rythmée. Fascinée, Toni surmonte sa timidité et rejoint les Lionnes, découvrant un monde de filles plus âgées, avec leurs histoires de garçons et d'autres mystères adolescents. Mais au moment où Toni s'épanouit par la danse, les filles de l'équipe commencent à être victimes de crises inexplicées.

Une trajectoire singulière

En regardant l'affiche et les photos, on peut deviner certains des traits essentiels de *The Fits*.

①

Comment décririez-vous l'affiche ? Que nous montre-t-elle du personnage principal ? Comment décririez-vous son attitude et son regard ?

②

The Fits traite du passage de l'enfance à l'adolescence, mais aussi de la dynamique entre l'individu et le groupe. Comment est-ce que les images de la fiche expriment cette dynamique ? Comment change le rapport de Toni à l'espace dans ces images ?

③

Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'adultes dans les images de *The Fits*, mais seulement des enfants et des adolescents ? Certaines des attitudes des personnages vous semblent-elles plus liées à l'enfance ou à l'adolescence ?

Par ailleurs, connaissez-vous des films qui traitent d'un monde sans adultes ?

● Anna Rose Holmer, de la photo à *The Fits*

The Fits est le premier long métrage de fiction d'Anna Rose Holmer, une jeune cinéaste américaine qui vit à New York. Holmer est venue au cinéma par sa passion pour la photographie, art qu'elle pratique dès l'adolescence. Elle s'inscrit ensuite à la prestigieuse école de cinéma de la New York University où elle suit une formation en réalisation et en image. Elle débute sa carrière dans les équipes image de films indépendants (y compris *Tiny Furniture* de Lena Dunham, future créatrice de *Girls*) mais aussi du premier *Twilight*, puis commence à produire des documentaires. C'est sur le tournage d'un documentaire sur le ballet de New York qu'elle décide de réaliser un film qui évoque l'adolescence à travers le monde de la danse : ce sera *The Fits*. Depuis le succès de *The Fits*, Anna Rose Holmer a tourné en 2017 un clip avec l'actrice Natalie Portman pour *My Willing Heart*, un morceau du chanteur anglais James Blake, et prépare son deuxième long métrage.

Durant le film, Toni devient le témoin de phénomènes étranges qui frappent les danseuses plus âgées. Celles-ci semblent perdre le contrôle de leur corps. Aucune explication n'est avancée, ce qui permet une vaste gamme d'interprétations.

①

Ces moments sont souvent vus de manière fragmentée, très brièvement, à travers une fenêtre ou entre les corps d'autres danseuses. Parfois même ils sont simplement racontés par un témoin. Est-il parfois plus fort d'imaginer les choses que de les voir ?

②

Comment se manifeste l'étrangeté de ces moments ? Seulement grâce à l'image ? Ou aussi grâce au son et à la musique ? Comment le rythme du film évolue-t-il durant ces moments ? Pouvez-vous décrire les moyens spécifiques utilisés à l'image et au son qui contribuent à cette ambiance étrange ?

③

Aux yeux de la réalisatrice Anna Rose Holmer, les crises représentent certains phénomènes de l'adolescence, notamment la façon dont les adolescents s'imitent les uns les autres. Reconnaissez-vous quelque chose de l'adolescence dans ces crises ?



D'un monde à l'autre

The Fits traite de manière originale d'un thème classique, celui de la sortie de l'enfance et du passage vers l'adolescence. Au début, Toni est une petite fille qui passe tout son temps avec son grand frère dans un gymnase de boxe. Le film suit son évolution vers un milieu plus féminin, mais aussi sa façon de se fondre dans un groupe tout en préservant son individualité. Ainsi la troupe de danse permet à Toni de participer à un effort collectif comme le défilé des « Lionnes » en y contribuant par des mouvements qui la rendent unique. Elle trouve sa voie, en inventant ses propres mouvements de danse et en y intégrant des gestes inspirés de la boxe. Ainsi, elle parvient à s'affirmer de manière personnelle, tout en étant inspirée par un mouvement collectif. *The Fits* représente cette trajectoire périlleuse en différenciant de manière nette l'ancien monde de Toni et celui qui l'attend, assignant à chacun ses couleurs, son espace, ses mouvements.

Dans la tête de Toni

Beaucoup de films racontent leur histoire du point de vue de plusieurs personnages ou d'un point de vue omniscient (qui sait tout) : dans un film policier, ce serait nous révéler l'identité du criminel avant que le détective ne l'ait découverte. *The Fits* s'attache au point de vue d'une seule personne, Toni, présente dans toutes les scènes du film : jamais on ne voit ni ne sait ce qu'elle ne voit ou ne sait pas. Quand Toni surprend des bribes de conversation, on n'entend que ce qu'elle entend. On est aussi perdu qu'elle face aux crises. Mais le film va plus loin en nous proposant de ressentir les choses comme elle les ressent, utilisant par exemple des effets comme le ralenti ou l'absence momentanée de son pour figurer sa fascination la première fois qu'elle voit les danseuses. La mise en scène nous permet presque de nous tenir à la place de Toni, nous montrant son regard sur elle-même dans le miroir ou nous faisant entendre sa respiration quand elle danse.

«Le film entier tente de mettre le public dans la tête de Toni, mais aussi dans son corps, et par moments c'est un espace angoissant, tendu.»

Anna Rose Holmer



● Analyse de séquence

Cette séquence raconte la première fois que Toni se rend à une séance d'entraînement de la troupe des « Lionnes » et s'essaie à la danse : une première expérience intimidante. La position de Toni à l'intérieur de l'image et par rapport aux autres filles exprime bien qu'elle n'est pas sûre de pouvoir intégrer le groupe.

- ① En observant les photogrammes, comment décririez-vous le rapport de Toni à la troupe ? Est-ce qu'elle a envie ou peur d'en

faire partie ? Qu'indique sa position dans le photogramme 1 ? Est-ce que sa gestuelle est semblable à celle des autres danseuses [photogrammes 2, 3, 5] ?

- ② Comparez les photogrammes 2, 4 et 5 aux photogrammes 3, 7, et 8. Quelle est la différence ?
③ Regardez les photogrammes 7 et 8. Comment interpréter le fait que Toni disparaît derrière une autre danseuse ?



1



5



2



6



3



7



4



8



AVEC LE SOUTIEN DE
VOTRE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CAHIERS
DU CINEMA

