

Université d'Etat de Saratov

Саратовский государственный
университет им.
Н. Г. Чернышевского

Y. Frolova

Ю. Б. Фролова

LE FRANÇAIS AU CINÉMA

Ouvrage didactique
à l'attention des étudiants en lettres
et en sciences humaines

Première partie

**НА ЯЗЫКЕ
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО**

Учебно-методическое пособие
для студентов филологических
и других гуманитарных
специальностей

Часть I

Maison d'édition de l'Université
d'Etat de Saratov
2015

Издательство Саратовского
университета
2015

AVANT-PROPOS

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов старших курсов факультетов иностранных языков, преподавателей языковых и неязыковых вузов, а также широкого круга лиц, интересующихся французским языком.

Использование видеоматериалов на языковом занятии значительно повышает эффективность обучения иностранному языку. Работа с видеofilmami в процессе обучения преследует несколько целей:

1. Познакомить студентов с аутентичной речью носителей языка в различных приближенных к реальности ситуациях общения (повседневный быт, профессиональная среда, официальная обстановка и т.д.);

2. Предоставить студентам возможность познакомиться с образом жизни и мышления людей, принадлежащих к иной культуре, с их традициями и культурным опытом;

3. Познакомить студентов с нормами невербальной коммуникации, принятыми в данной языковой среде (использование определенной интонации и общая манера речи наряду с мимикой и жестами);

4. Обеспечить основу для дальнейшего обсуждения различных аспектов истории, культуры и/или повседневной жизни носителей языка, а также межкультурных различий;

5. Проиллюстрировать и закрепить пройденный материал по соответствующей разговорной, литературной или страноведческой тематике.

6. Отработать и закрепить изученные лексические и грамматические структуры языка.

Как правило, методика работы с видеоматериалами предусматривает три этапа: подготовительный (допросмотровый), активный (просмотровый) и закрепляющий (послепросмотровый).

Это и определило композиционную структуру пособия.

Пособие состоит из методических разработок пяти полнометражных фильмов разной тематики: драма, комедия, приключения, триллер. Во-первых, такой формат видеоматериала позволяет наиболее полно погрузиться в языковую среду, связанную с социально-политическими и культурными особенностями страны изучаемого языка. Во-вторых, различная жанровая принадлежность фильмов, представленных в пособии, дает возможность познакомиться с современным состоянием французского языка в разных его проявлениях. Собранные фильмы охватывают период с 1994 по 2004 годы и знакомят студентов с творчеством таких французских режиссеров как *Cédric Klapisch*, *Luc Besson*, *Jean-Pierre Jeunet*, *François Ozon*. Материал расположен по степени нарастания сложностей как в области лексики французского языка, так и в плане содержания. Средняя продолжительность фильмов около двух часов.

Просмотру каждого фильма предшествует знакомство с его создателем, актерами, критикой официальных изданий и зрителей (*fiche technique*, *distribution*, *information sur le réalisateur*, *critique presse et spectateurs*);

обсуждение наиболее сложных для понимания на слух слов и выражений, в том числе разговорной лексики. В ходе работы студентам предлагаются различного рода задания, например: *Présentez le réalisateur et son film en vous basant sur les renseignements donnés ci-dessous et sur ses interviews; Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents; En regardant le film faites attention aux mots et expressions suivants et au contexte de leur emploi.*

Непосредственно перед просмотром студентам предлагаются вопросы по содержанию фильма (*questions sur la compréhension du film*) для того, чтобы они в ходе работы над материалом обратили внимание не только на контекст событий, но в большей степени на особенности речи персонажей. Количество вопросов зависит от объема фильма и сложности языкового материала. Эти же вопросы помогут в дальнейшем проверить преподавателю понимание увиденного.

Во время просмотра фильма необходимо поощрять студентов делать записи. Такой вид работы может преследовать несколько целей. Внимание студентов может быть направлено на узнавание и быструю запись лексических структур. Также студенты могут отмечать сюжетные повороты или реплики, служащие ответами на поставленные ранее вопросы.

Просмотр фильма должен носить активный характер. При просмотре необходимо делать паузы, останавливая воспроизведение видеопленки, для текущей проверки понимания того или иного эпизода; для привлечения внимания студентов к конкретной коммуникативной ситуации и обсуждения специфики поведения персонажей фильма.

После просмотра необходимо убедиться в адекватном понимании студентами содержания предложенного фильма, для чего используются вопросы, направленные на обсуждение проблематики фильма, пересказ студентами увиденного с использованием активного вокабуляра. Для закрепления материала предлагаются дискуссионные вопросы (*expression orale*), ориентированные на его психологическое, философское, идеологическое и культурное содержание и задания для письменных работ (*expression écrite*). В каждый раздел включена рубрика *Pour en savoir plus*, содержащая дополнительные тексты разной формы и содержания, связанные с тематикой фильма.

В конце пособия помещаются возможные вопросы в виде тестовых заданий по материалу просмотренных фильмов. Одним из видов контроля может стать самостоятельное составление студентами вопросников и тестов.

Материалы методических разработок предложенных в пособии фильмов также могут быть использованы на занятиях по практике устной речи в ходе работы над следующими темами: *Paris et ses curiosités* (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain), *les problèmes de la violence, de la tolérance* (Léon, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain), *les problèmes des jeunes, de l'éducation, de l'enseignement supérieur* (L'auberge espagnole, Huit femmes), *les Français vus par*

les étrangers (L'auberge espagnole), *les femmes d'aujourd'hui* (Huit femmes, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain).

Разумеется, содержащиеся в пособии методические рекомендации и задания не исчерпывают способов работы с видеофильмами и во многом зависят от уровня подготовленности студентов и стремления преподавателя отработать те или иные навыки. Кроме того, автор надеется, что представленные в работе материалы помогут студентам обогатить свой активный словарный запас, расширить круг страноведческой информации, а преподавателям привнести разнообразие в учебный процесс и повысить степень заинтересованности студентов в изучении языка.

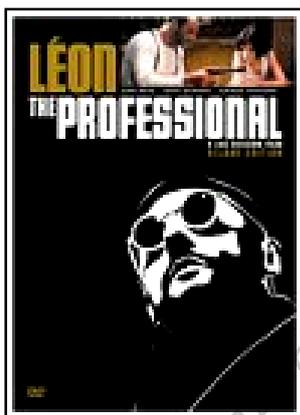
LÉON

Fiche technique

Année de production: 1993
Date de sortie: 14 septembre 1994
Réalisé par Luc Besson
Genre: policier, thriller
Musique: Eric Serra
Durée: 1h 43min.
Interdit aux moins de 12 ans

Acteurs (distribution)

Léon: Jean Reno
Norman Stansfield: Gary Oldman
Mathilda: Natalie Portman
Tony: Danny Aiello
Malky: Peter Appel
Un équipier de la SWAT: Samy Naceri

Synopsis

New-York. Léon est un tueur. Il vit seul, boit du lait, et entretient avec amour une plante verte. A peu près illettré, il n'en reste pas moins redoutable et insaisissable. Un jour, dans son immeuble, un dealer indélicat est sauvagement liquidé. Rescapée de ce carnage, Mathilde, 12 ans, entre alors dans la vie de Léon le solitaire.

Information sur le réalisateur

Présentez Luc Besson en vous basant sur les renseignements donnés ci-dessous:

Né le 18 mars 1959 à Paris. Luc Besson passe son enfance dans les îles avec ses parents, professeurs de plongée au Club Méditerranée. Il veut suivre leurs traces, mais un accident de plongée l'en empêche. Luc Besson se tourne alors vers le cinéma: il est stagiaire sur plusieurs tournages. Après avoir mis en scène le court métrage **L'Avant dernier** (1981), il fonde avec Pierre Jolivet une maison de production: Les Films du Loup. C'est via cette société que Luc Besson réalise en 1983 un film de science-fiction, **Le Dernier combat**, nommé au César. Il enchaîne, deux ans plus tard, avec le polar moderne **Subway**, un projet laissé à l'abandon en 1981. Les sous-sols du métro parisien sont le théâtre des aventures de deux *stars* de

l'époque: Christophe Lambert et Isabelle Adjani. Mais c'est avec la déferlante du **Grand Bleu** que Luc Besson obtient son premier véritable succès public, et ce malgré les critiques assassines dont cet hommage déguisé au plongeur Jacques Mayol fait l'objet lors de sa présentation au Festival de Cannes 1988. Luc Besson retrouvera le monde de la mer trois ans plus tard pour **Atlantis**, un documentaire muet mis en musique par le compositeur Eric Serra, complice du cinéaste.

En 1990, Luc Besson fait de sa compagne d'alors, Anne Parillaud, l'héroïne du film policier **Nikita**. Sa poignante prestation de tueuse à gages vaudra à la comédienne le César de la Meilleure actrice. Dans le même registre, il imagine son acteur fétiche Jean Reno dans un rôle de «nettoyeur», celui de **Léon** en 1994. Ce carton au box-office lui permet de mettre en oeuvre un projet très ambitieux, le futuriste **Cinquième élément** (1997), avec un budget colossal de 90 millions de dollars et un casting international composé de Bruce Willis, Gary Oldman et Milla Jovovich. Celle-ci campera deux ans plus tard la **Jeanne d'Arc** de Luc Besson.

Au tournant des années 2000, le cinéaste décide de délaïsser la caméra pour se consacrer essentiellement, via sa société EuropaCorp, à la production d'oeuvres souvent descendues par la critique mais encensées par le public comme la saga **Taxi** ou celle du **Transporteur**. Il lance de nouveaux talents comme Chris Nahon (**Le Baiser mortel du dragon**, 2001), Louis Leterrier (**Danny the dog**, 2005) ou Pierre Morel (**Banlieue 13**, 2004), et devient un partenaire de choix pour financer des productions internationales telles que **Revolver** (2005) de Guy Ritchie et **Trois enterrements** de Tommy Lee Jones.

Passé maître dans l'art de se faire désirer, Luc Besson retourne à la réalisation avec deux films aux registres diamétralement opposés: l'adaptation du livre pour enfants **Arthur et les Minimoys** et la comédie romantique **Angel-A** tournée dans le plus grand secret à Paris.

Critiques

Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents.

Critiques Presse

Le film, concert d'images éblouissant, alterne roman noir et romance.

Première

Efficace, Léon l'est assurément.

Télé star

Critiques spectateurs

Léon est un film devenu culte, tout d'abord la mise en scène de Besson est incroyable, des scènes de flingages à celles de tendresse et d'humour en passant par les scènes de tragédie... Jean Reno est comme à son habitude criant de vérité et on a vraiment l'impression que être tueur à gages est comme son deuxième métier, tellement qu'il est présent à l'intérieur de son personnage! Natalie Portman fut

révélée au grand public, et on a pu la voir notamment dans le rôle de la princesse Padmé dans les épisodes I, II (et dernièrement dans l'épisode III de Star Wars). Vraiment Léon est un excellent film à voir à tout prix.

mx_35_rennes@hotmail.fr

Une très belle histoire d'amour entre une jeune adolescente & un vieux type taciturne, un criminel & une jeune lolita dévergondée. Le scénario est totalement irréaliste, mais la réalisation est vraiment excellente. Natalie Portman est vraiment magnifique dans ce premier rôle qui annonce une grande actrice.

Comtezer0

Ce film m'a exaspéré, du fait que Besson essaye désespérément de se donner un genre. Résultat, on dirait un film amateur. Le rythme est trop lent, les images soit-disant «chocs» sont ridicules, le scénario est très pauvre, les acteurs sont ridicules, la filmographie de Besson est ridicule, kitsch, mauvaise, malsaine. L'art de faire des films où il ne se passe rien, ce n'est pas ça le cinéma.

CGB

Un bijou, à voir absolument! Et de préférence dans sa version originelle et complète, qui exprime réellement les intentions du réalisateur. Ce film est à l'image de Léon, personnage complexe superbement interprété; d'une douceur mêlée d'une force intemporelle. Natalie Portman, en Lolita caractérielle et passionnée, est vraiment touchante. Une oeuvre à ne pas rater...

Lilitha

C'est un film remarquable et bouleversant de par le scénario: un tueur solitaire recueillant une petite fille voulant venger la mort de son petit frère tué par des flics corrompus. Jean Reno est parfait dans un rôle qui lui colle à la peau et démontre qu'un «nettoyeur» peut également être quelqu'un de simple et ressentir des émotions. Gary Oldman est génial dans son rôle de ripou. Mention particulière à Natalie Portman qui est absolument sublime dans le rôle de Mathilda, une gamine adorable, tendre, attendrissante qui surgit dans le vie de Léon. La scène que je préfère reste celle où elle fait ses adieux à Léon car c'est là que le film est le plus émouvant. Les scènes d'actions sont réussies mais ne brillent pas par leur originalité.

Shining123

Un film vraiment très beau, qui m'a beaucoup plu! Une Natalie Portman âgée d'environ 14 ans, très mignone et douée dans son rôle. Un jeune Jean Reno qui donne des frissons au départ, mais qui interprète vraiment bien son rôle. Et pour couronner le tout, un Gary Oldman au sommet, qui joue extrêmement bien le rôle du psychopathe! La scène de la tuerie, au départ, est vraiment très bien filmée. Comme Luc Besson a bien réalisé son film, je vous le conseille, les acteurs sont irréprochables, comme les musiques et le scénario.

bebekouall

Parfait, tout simplement parfait!! L'un des plus grands films de Besson (ce qui n'est pas peu dire), et même l'un des plus grands films tout court, je n'ai pas peur de le dire (après de nombreux visionnages bien sûr), car dans ce film tout est parfaitement maîtrisé, le jeu des acteurs tout d'abord, Reno est vraiment dans un rôle taillé pour lui, quant à Portman, rien à redire. Pour parler maintenant du scénario, du début à la fin il est passionnant, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, l'histoire qui lie l'enfant à l'adulte (le «nettoyeur») est touchante et racontée avec presque un brin de poésie. La photographie propose des plans très intéressants, il n'y a pas de surdose d'effets spéciaux ce qui est agréable. Bref un incontournable dans la culture cinématographique (à mon sens en tout cas)!

benny205

Ce film est d'une rare sensibilité, on peut découvrir dans ce film un BESSON au sommet de son art. Un Jean Reno au mieux de sa forme incarnant avec brio ce nettoyeur au coeur tendre, une jeune star en herbe Natalie Portman et un Gary Oldman toujours plus inquiétant que jamais, un scénario extrêmement bien ficelé, que demander de plus? Honnêtement, on peut ne pas aimer, c'est une question de goût, mais on est forcé d'admirer le talent de Luc Besson et de respecter le fait que ce ne soit pas un navet comme certains l'entendent mais au contraire un excellent et authentique thriller à la française, soigné.

Ichabod_Crane

Pfffffffff, j'ai même pas pu en regarder le quart de ce film. Ah oui, Luc Besson est très fort techniquement pour filmer, ça oui, mais quel sujet inintéressant!! Que de violence! Comprendre la psychologie tordue des personnages!! J'en ai rien à faire de tels personnages. Luc Besson galvaude son talent dans des sujets indignes d'intérêt. Marre des cinéphiles, des critiques qui aiment le 5ème degré, moi, j'ai vu le quart de ce film au premier degré et j'ai arrêté. Si vous voulez voir un film auquel le spectateur peut s'identifier et où vous regretterez que le mot fin arrive si vite, où il y a de la vie et même, n'ayons pas peur des mots, du sens de la vie, allez voir plutôt «Quand Harry rencontre Sally».

sneaky13

Quand on parle de Léon, les gens ne tarissent pas d'éloge sur la profondeur du personnage. Et bien je suis désolé, mais donner un faux-semblant d'âme à un tueur-à-gages n'a jamais donné de profondeur... Les scènes qui se veulent drôles ne sont pas drôles, les scènes qui se veulent tristes ne sont pas tristes. Mathilda elle-même n'a rien du tout, sa soif de vengeance est ridicule ou peut-être mal jouée, et impossible de comprendre pourquoi Léon la prend en main. Plus jeune, j'avais été impressionné par ce film, mais maintenant je dois avouer qu'il me laisse un goût fade et amer sur la langue à chaque fois que j'en entends parler...

lutinus

Vocabulaire

Avant de regarder le film, étudiez les mots et les expressions suivants. En regardant le film faites attention au contexte de leur emploi:

un tueur à gages, un nettoyeur, bouger ses fesses, puer, décéder, abîmer qch, tirer, remplir des fiches, vulnérable, perturbé, donner sa langue au(x) chat(s), sortir de nulle part comme un éclair, braquer son arme sur qqn, pénible, s'emporter, être armé jusqu'aux dents, ronfler, un job, pourri, corrompu, de taille (solide), changer de musique, avoir mal au crâne, être collé devant la télé, fouiller, bosser, claquer la tête, halluciner.

Expressions familières

couper la dop(ing) –	faire des parts
un flic –	un policier
une bécane –	un vélo
le blé, le pognon, le fric –	l'argent
foutre –	faire
une bagnole –	une voiture
cool –	bon, super

Questions sur la compréhension du film

1. Léon, est-il sérieux en faisant son travail?
2. Comment est son mode de vie (son train quotidien)?
3. A qui Mathilde tient-elle le plus dans sa famille? Les membres de famille sont-ils proches?
4. Est-ce que Léon sympathise à la gosse?
5. La situation en famille de Mathilde dérange-t-elle Léon?
6. Mathilde, a-t-elle un penchant à inventer des histoires? Donnez des exemples.
7. En quoi est le problème du père de Mathilde? Est-il vraiment coupable?
8. Qu'est-ce qui inspire Stansfield avant de faire «son travail»?
9. Pourquoi Léon n'a-t-il pas laissé Mathilde crever devant sa porte?
10. Quel moyen trouve le nettoyeur pour consoler la petite après le massacre de sa famille?
11. Quelles sont les règles de Léon en tant de tueur?
12. Combien peut coûter l'engagement du tueur?
13. Léon, veut-il se débarrasser de Mathilde?
14. Quelle sorte d'échange la fille propose-t-elle à Léon?
15. Pourquoi Léon ne dépose-t-il pas son argent à la banque?
16. Mathilde, sait-elle se débrouiller?
17. Qu'est-ce que la gamine a appris au cours de sa première leçon professionnelle?

18. Quel genre de jeu Mathilde a-t-elle choisi pour s'amuser et se reposer?
19. Pourquoi Léon aime-t-il sa plante?
20. Est-ce que Mathilde a changé la vie du solitaire?
21. Qu'est-ce qu'il éprouve par rapport à la fille?
22. La gosse a-t-elle bien préparé le plan de sa vengeance?
23. Qu'est-ce que Léon a promis à Mathilde dans la scène d'adieu?
24. Qu'est-ce qui évoque la dernière scène du film (dans la cour de l'école)?

Pour en savoir plus

La relation d'un peuple à l'argent est déterminée par son histoire, sa religion, sa culture. En 1356, le roi de France, Jean le Bon, battu par les Anglais à Poitiers est fait prisonnier. Pour payer sa rançon, on frappe une pièce où le roi est représenté à cheval. Cette rançon (payée en livres, monnaie en cours à l'époque) permet au roi de retourner «franc» (c'est-à-dire libre) dans son royaume. Ce nom est resté à la pièce, et par la suite, la livre sera souvent appelée «Franc». C'est seulement en 1795 que la monnaie française a pris officiellement le nom de «Franc» alors que la Banque de France, créée en 1800 par Napoléon, est devenue le pilier du système monétaire français. En 1992, le traité de Maastricht institue l'Union Européenne et en 1995 le Conseil Européen de Madrid attribue un nom à la monnaie unique «l'Euro». Le 1er janvier 2002 c'est l'introduction officielle des pièces et des billets et le premier juillet de cette même année, la disparition du Franc.

La mentalité française a longtemps été hostile à l'argent, comme en témoignent la tradition littéraire et intellectuelle. Les proverbes, qui sont souvent l'expression de la culture populaire, traduisent un certain mépris à son égard: «l'argent ne fait pas le bonheur»; «peine d'argent n'est pas mortelle»; «l'argent est bon serviteur et mauvais maître»...

L'argent connaît les trois états de la matière. Solide, il est constitué d'«espèces sonnantes et trébuchantes». Liquide, il se présente encore sous la forme de pièces et de billets; l'argent peut-être d'ailleurs «verse» sur un compte ou à un fournisseur. Il est en outre assimilé aux liquides corporals: le sang (l'argent est un autre sang, dit un proverbe allemand), l'eau et même le sperme. Mais l'argent liquide n'est plus aujourd'hui représentatif du pouvoir d'achat. L'essentiel de l'argent disponible est en effet devenu invisible. Après le solide et le liquide, il s'est dématérialisé et s'apparente à un gaz. Mais ce gaz n'est pas incolore; on parle de la couleur de l'argent, en référence de son matériel (le billet *vert* est devenu la référence planétaire, après le métal *jaune*).

Expression orale

1. A cause de quoi une personne peut-elle se priver des joies de vie?
2. Est-ce vraiment possible qu'un «nettoyeur» puisse également être quelqu'un de simple et ressentir des émotions?

3. Est-ce vraiment bien et raisonnable de montrer les scènes de violence en détails?
4. Les images de violence sont devenues habituelles. Pourquoi fascinent-elles plus que jamais?
5. Qui prononcent les phrases suivantes? Qu'est-ce que vous en pensez?
 - *La vie c'est comme ça tout le temps ou seulement quand on est petit?*
 - *Les cochons c'est meilleur que les gens.*
 - *A chaque fois qu'on a vraiment peur de la mort, on commence à vraiment apprécier la vie.*

Expression écrite

1. Décrivez l'histoire de Léon avant qu'il ne soit devenu nettoyeur.
2. Rédigez un article avec les mesures contre la violence pour un journal.
3. Développez le sujet «*L'argent ne fait pas le bonheur*».
4. Ecrivez votre critique du film, en terminant par un conseil au futur spectateur.

LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN

Fiche technique

Année de production: 2000
Réalisé par Date de sortie: 25 avril 2001
Jean-Pierre Jeunet
Genre: comédie
Musique: Yann Tiersen
Durée: 2h.

Acteurs (distribution)

Amélie Poulain: Audrey Tautou
Raphaël Poulain: Rufus
Joseph: Dominique Pinon
Georgette: Isabelle Nanty
Suzanne: Claire Maurier
Gina: Clotilde Mollet
Lucien: Jamel
Hipolito: Artus de Penguern
Collignon: Urbain Cancellier

Raymond Dufayel: Serge Merlin
Nino Quinquampoix: Mathieu Kassovitz
Dominique Bretodeau: Maurice Bénichou
Madeleine Wallace: Yolande Moreau
Amandine Poulain: Lorella Cravotta
L'homme aux photomatons: Ticky Holgado

Synopsis

Il était une fois Amélie vit en banlieue. C'est une fille pas comme les autres. Elle voit tour à tour son poisson rouge disparaître dans le bassin municipal, sa mère mourir sur le parvis de Notre Dame, son père vivre une histoire d'amour incroyable avec un nain de jardin. Amélie quitte cet univers oppressant pour aller vivre à Montmartre, où elle est serveuse. Un soir, celui de la mort de Lady Di, le hasard brise un morceau de carrelage dans la salle de bain. Un trou dans le mur abritait une petite boîte à souvenirs d'un enfant qui avait dû vivre ici.

Elle tente de retrouver incognito et mystérieusement le propriétaire de la boîte. Il s'appelle Dominique. Il en pleure de joie. Sa vie retrouve soudainement un sens.

Du coup, Amélie a aussi trouvé un but à sa vie: améliorer la vie des autres par petites touches, de la concierge à son voisin, l'Homme de verre; de sa collègue Georgette au client, l'écrivain maudit, Hipolito.

Mais un jour elle tombe sur un garçon étrange, tout aussi timide, beau. A la station Abbesses, Nino Quinquampoix (comme la rue près de Beaubourg) ramasse les photomatons sur le quai du métro. La fascination d'Amélie pour Nino perturbe un

peu sa vie... Et Nino va évidemment rentrer dans le jeu d'Amélie. Elle se défile. Il lui court après. S'embrasseront-ils?

C'est une histoire d'amour, avec un grand A. L'amour de Paris et ses pavés, d'Amélie et ses coquetteries, des autres et leurs défauts, leurs qualités. C'est une histoire où on apprend à regarder et aimer son voisin, à vouloir le bien de tous. Et ça n'a rien de chrétien. C'est juste humain!

Information sur le réalisateur

Présentez Jean-Pierre Jeunet et Audrey Tautou en vous basant sur les renseignements donnés ci-dessous et sur leurs interviews:

Né le 3 septembre 1953 à Roanne. Véritable autodidacte, Jean-Pierre Jeunet débute dans le métier en réalisant des films publicitaires, et des vidéoclips. En parallèle, il réalise en commun avec le dessinateur Marc Caro des courts-métrages d'animation. Tous leurs courts-métrages sont récompensés dans de nombreux festivals, aussi bien en France qu'outre frontières.

C'est leur premier long métrage, **Delicatessen**, réalisé en 1991 qui les propulse sur le devant de la scène. **Delicatessen** est lauréat de quatre Césars. Leur second long métrage met presque quatre ans à se concrétiser. **La Cité des enfants perdus** (1995) est un conte noir, totalement novateur pour l'époque sur le plan des effets spéciaux, et qui a nécessité la création de nouveaux logiciels. Il est distribué partout dans le monde avec succès.

En 1997, à la suite de la défection du réalisateur anglais Danny Boyle, Jean-Pierre Jeunet se voit proposer la mise en scène du quatrième épisode des aventures d'Ellen Ripley **Alien, la résurrection**. Se séparant de Marc Caro, il part donc poursuivre sa carrière aux Etats-Unis.

En 2000, il revient en France, pour tourner **Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain**, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Avec ce film, le cinéaste enregistre un succès sans précédent: plus de 8 millions d'entrées. Un triomphe qui lui permet de monter quatre ans plus tard l'adaptation du roman de Sébastien Japrisot: **Un long dimanche de fiançailles**; un projet d'envergure que Jeunet portait depuis dix ans. Pour cette grande fresque romanesque sur fond de guerre 14-18, Jeunet retrouve sa «fabuleuse» actrice Audrey Tautou entourée d'un casting prestigieux.

Interview d'Audrey Tautou par MSN

MSN : *Qu'est-ce que ça fait de se voir partout sur les affiches?*

Audrey Tautou : Je n'étais pas à Paris jusque là, je n'ai donc pas été surexposée à l'affichage. De plus quand je vois les affiches, je ne me reconnais pas. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une autre personne, d'un personnage, qui n'est pas moi.

MSN : *Y a-t-il des aspects d'Audrey dans Amélie?*

Audrey Tautou : Il y a des choses de moi dans le sens où moi aussi j'aimerais avoir son courage, être comme elle. Ce qui me ressemble un peu c'est son côté rêveur, j'aime cet aspect de sa personnalité où elle s'invente une vie pour embellir son existence.

MSN : *Ce rôle, de par son importance, est celui qui vous amènera un surcroît de célébrité. C'est un rôle important dans votre carrière?*

Audrey Tautou : Je ne résonne pas en terme de carrière, ce rôle a une place importante dans ma vie car j'ai vécu des choses merveilleuses et je pense que je n'aurais jamais l'occasion de revivre ce que j'ai vécu là.

MSN : *Comment s'est passé cette fabuleuse rencontre?*

Audrey Tautou : Cette fabuleuse rencontre s'est passée très simplement et très naturellement. J'ai lu le scénario et puis je l'ai adoré, les essais se sont bien passés, j'ai su très vite qu'on voulait que ce soit moi pour le rôle. La prépa s'est enchaînée, ça s'est passé merveilleusement bien et puis il y a eu tous les comédiens... C'est vrai même si ça peut paraître cliché de le dire tout a été merveilleux. J'ai eu l'impression que pendant six mois ma famille était sur le plateau.

MSN : *Et la rencontre avec les autres acteurs?*

Audrey Tautou : C'était super, on s'est vraiment bien entendu. Mathieu était adorable. Au début j'étais un peu impressionnée mais il m'a tout de suite mis à l'aise. Djamel est formidable, il est malin, intelligent, généreux. Tous les comédiens étaient extraordinaires. J'ai vraiment fait de belles rencontres.

MSN : *Avez-vous des actrices comme modèle?*

Audrey Tautou : Je n'ai pas de modèles d'actrices parce que je ne peux pas copier mais j'adore Fanny Ardant, j'adore Jeanne Balibar, j'adore Charlotte Gainsbourg, voilà.

MSN : *Ce film fonctionne aussi grâce à votre interprétation, vous êtes présente du début à la fin du film. Ce n'est pas trop dur de porter le poids d'un film sur ses épaules?*

Audrey Tautou : Au début du tournage j'avais vraiment la trouille. J'avais peur de porter ce rôle, aussi important. J'avais tellement aimé le scénario que je me disais que si j'étais trop mauvaise ça allait gâcher tout le film et je ne me serais jamais pardonné cela. Heureusement j'ai assez vite trouvé mes marques et grâce à Jean-Pierre tout s'est bien passé.

MSN : *Ce film est rempli de petits bonheurs, vous-même en avez-vous et quels sont-ils?*

Audrey Tautou : J'ai plein de petits bonheurs, j'aime bien dormir et me faire réveiller par la lumière du soleil... J'aime bien plein de choses.

MSN : *Pourquoi êtes-vous devenue actrice?*

Audrey Tautou : J'étais attirée par tous les métiers du spectacle: les costumes, les décors, le montage. Il y a beaucoup de choses que j'aimais. Je me suis dirigée vers le métier d'actrice car je n'étais pas assez manuelle pour ces métiers. Ce n'était pas un choix délibéré de devenir comédienne car en même temps j'étais à la fac. D'ailleurs ce qui me tentait vraiment au départ c'était le théâtre, mais j'étais assez timide.

MSN : *Et comment devient-on actrice?*

Audrey Tautou : Ça dépend si elle entend par le mot actrice faire du cinéma et être connue, je n'en sais rien. Par contre si c'est pour le plaisir de jouer, il faut faire du théâtre, il faut se créer une famille, aller dans des écoles, rencontrer des gens.

MSN : *Vous croyez au destin?*

Audrey Tautou : Oui beaucoup, j'y crois tout court même. Je crois que tout est écrit et que ce qui doit arriver arrive.

Interview de Jean-Pierre Jeunet par MSN

MSN : *Comment avez-vous choisi les acteurs? Est-ce les personnages qui ont guidé le choix des acteurs ou l'envie de travailler avec des acteurs qui a conduit l'écriture des personnages?*

Jean-Pierre Jeunet : Ça dépend des cas, certains acteurs, on les a dans la tête d'autres ça vient très vite. Je suis présent au casting, je vois tous les acteurs et à un moment je sais que le bon acteur est devant moi.

MSN : *Comment s'est passé le choix de Claire Maurier?*

Jean-Pierre Jeunet : J'ai essayé deux ou trois actrices mais Claire était vraiment le personnage.

MSN : *Et Djamel?*

Jean-Pierre Jeunet : Je l'ai découvert en rentrant des Etats-Unis et je trouvais que c'était bien de lui faire jouer autre chose. Il est fan d'Alien, il a accepté tout de suite et il était tout à fait d'accord pour être dirigé différemment.

MSN : *Mathieu Kassovitz?*

Jean-Pierre Jeunet : Pour Mathieu, j'avais pensé à lui tout de suite. Il n'y a pas tellement de jeunes premiers en France. Il a vraiment du talent, il est beau, il est aussi doué comme metteur en scène que comme acteur et puis on se connaissait depuis les Festivals de court métrage et il m'a toujours dit: «toi ça sera ce que tu veux quand tu veux »...

MSN : *Audrey Tautou?*

Jean-Pierre Jeunet : J'avais pensé à quelqu'un d'autre en écrivant, une actrice anglaise qui s'appelle Emily Watson. Nous sommes allés assez loin; on a fait des essais à Londres, à Paris, finalement elle a laissé tomber. J'étais un peu déconcerté. J'ai regardé des cassettes avec des jeunes actrices françaises, j'ai fait des essais avec deux actrices dont Audrey et instantanément j'ai su qu'elle était le personnage.

MSN : *La rumeur sur le film est énorme, est-ce qu'on sent qu'un film va fonctionner?*

Jean-Pierre Jeunet : Quand on fait les choses avec sincérité on est toujours persuadé que ça va marcher. On a été un peu déçu avec « la Cité des Enfants Perdus ». Mais ce film là, comme c'est un film qui parle de bonheur, de petits plaisirs, on pense que ça a plus de chances de plaire. On revient d'une tournée dans les villes en province, les gens étaient debout en train d'applaudir. Pour ce film je suis sur un nuage, on se demande pourquoi à ce point ça touche tout le monde...

MSN : *Pourquoi fait-on des films?*

Jean-Pierre Jeunet : Ça dépend des personnes. Je sais que j'avais envie de faire des films avant d'en voir. Très jeune je montais des spectacles avec des lumières, des costumes... Je faisais payer mes parents comme ça j'étais déjà producteur. A 12 ans j'enregistrais mes copains avec un magnétophone et je faisais des histoires avec des stéréoscopes. J'avais toujours envie de faire ça et c'était avant de voir des films... On ne se pose pas la question, je crois que ça s'appelle la vocation.

Critiques

Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents.

Critiques Presse

Paris en images, cadré, serré, colorisé en post-prod, est en toile de fond d'une toile chère et jolie. On en redemande pour le plaisir des yeux, pour rêver qu'on va changer de vie.

Première

Carte postale animée, potion magique, eau de jouvence ou drogue douce, ce film est un peu de chaque et tout ça à la fois.

Cinopsis

Un enchantement. Un bijou. Un trésor. Un bonheur. Une merveille. «Le fabuleux destin d'Amélie Poulain» est un film coup de coeur, un film coup de foudre, comme on en croise trop rarement sur les routes très encombrées de notre cinéma.

Le Journal du Dimanche

Cette débauche de moyens, de talents, pourrait conduire à l'indigestion si, au centre du film, il n'y avait un vrai mystère, un espace pour l'imagination et le rêve.

Le Monde

Comme une chansonnette! Mais une chansonnette écrite par Raymond Queneau, un peu tendre mais très moqueuse, avec pour mélodie une jolie jeune femme piquante quoique ingénue ou presque, très timide bien qu'éperdument sentimentale.

Le Figaro

Le Fabuleux Destin... est un prototype du genre abracadabrantésque. Déphasé. Démodé. Déréalisé. Déconnant pas mal, aussi. Cela pourrait être une fable pour adultes, mais c'est chatoyant comme un livre d'images pour enfants.

Télérama

Critiques spectateurs

Un chef-d'oeuvre de Jeunet. J'ai été assez surprise en découvrant ce film car je ne connaissais pas J-P. Jeunet!! Quel plaisir de regarder ce film!!! Il est simple dans sa réalisation mais gigantesque dans ses émotions! Et la musique de Tiersen est exquise!

Nanahonjo

C'est un film vraiment original, soutenu par une superbe musique de Yann Tiersen! Malgré le cliché de l'accordéon français, elles se collent bien à l'esprit du film! Quant aux acteurs, ils sont réellement époustouflants! Voilà un film à voir et à revoir pour se détendre! Il n'y a rien de mieux!

Lopim

Pour moi c'est un film magnifique, bien sûr la musique y fait pour beaucoup, les bruitages et les effets spéciaux aussi... La réalisation est sans faille et les acteurs au meilleur de leur forme. Mais passons, toutes les éloges ont été faites sur ce film, moi ce que j'adore ce sont les critiques des cinéphiles mécontents qui se sentent trahis parce qu'un film un peu différent est tout d'un coup populaire ou ceux qui pensent que Triple XXX ou encore la trilogie Taxi sont de véritable chef-d'oeuvre du cinéma, ou encore ceux qui se refusent tout bon sentiment comme s'il s'agissait de la peste. Dans le top ten on retrouve le très bon «c'est mal cadré»!! J'arrive à peine à y croire!! Comment peut on penser que Jean-Pierre Jeunet ne sais pas cadrer? Aucun de ces détracteurs n'a donc penser que cela était fait exprès pour le bonheur et l'émotion du spectateur?... Il y a aussi le désormais mythique «On nous ment ... Paris c'est la misère dans les rues et là ... ben y'a que du bonheur!!!» ok ... très bien ... et la fiction au cinéma, ça vous dit quelques chose? Quand je lis encore «il n'y a pas de scénario », je m'arrache les cheveux! Faut-il toujours guider le spectateur, il ne peut pas faire un peu de boulot tout seul... Je remarque que pour ce film les critiques sont axées sur le schéma «tout» ou «rien» ce qui est sûr c'est que le Fabuleux destin d'Amélie Poulain ne laisse pas indifférent ...

Davorlenko

Film magnifique, émouvant, Audrey ou devrais-je dire Amélie joue une jeune femme sensible et époustouflante. La musique transporte, ce film à un remporté un grand succès et je comprends pourquoi. Il faut le regarder plusieurs fois pour l'apprécier et ne pas se contenter d'une seule fois car la première fois que je l'ai vu je n'ai pas accroché, c'est après que j'ai compris le chef-d'oeuvre. A revoir et revoir inlassablement...

Lizzie08

Une magnifique ode à la vie et à tous les petits plaisirs du quotidien qui font notre bonheur... Des acteurs formidables (mention spéciale pour Kassovitz et Jamel). Le ton est juste, les images magnifiques. On sort du cinéma le sourire aux lèvres et le

coeur léger. C'est la première fois qu'un film me fait autant d'effet (et pour couronner le tout, un effet positif!)

ramius77

Au premier abord, il nous encourage à profiter de toutes petites choses simples qui ont peuplé notre enfance. Il nous invite à une innocence, à une générosité et à une sincérité que nous avons tous, plus ou moins, laissée de côté par notre vie (dé)réglée. En Amélie Poulain, nous retrouvons tous une partie de nous-même dans cet univers à la fois si féérique mais si proche de nous. Evidemment, la richesse des plans caméra et la saturation des couleurs par exemple participent à la magie de l'histoire d'Amélie. Cependant, si l'histoire d'Amélie peut paraître en même temps superficielle, touchante, humaine, nostalgique, elle possède des ficelles que nous n'apercevons pas toujours au premier regard, à la première écoute. En réalité, cette histoire met en images un scénario bien plus profond, qui n'est autre qu'une analyse du passage de l'enfance au monde adulte.

un visiteur

J'aime cette oeuvre de toute beauté de Jean-Pierre Jeunet avec ces couleurs vertigineuses, ces décors de tableaux et ce Paris chatoyant. J'aime l'univers que crée cet ingénieux scénario regorgeant d'idées aussi somptueuses (la présentation des personnages) que loufoques (l'homme de verre, les images souvenirs ou les pensées d'Amélie) le tout mitonné par une photographie inventive et magnifique. J'aime l'extraordinaire musique de Yann Tiersen qui nous envoûte et qui s'imprègne bien de l'ambiance du film. J'aime les phrases cultes comme «Vous au moins vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du Coeur», ces jeux de pistes. J'aime Amélie aux yeux de noisettes à croquer, jouée à la perfection par Audrey Tautou, perdue au départ dans sa vie insignifiante et qui va décider par le hasard d'une boîte retrouvée le jour de la mort de Lady Di, de s'occuper de la vie des autres mais par la même occasion l'emmener sur le chemin de l'amour avec un grand A. J'aime le jeu très juste de Mathieu Kassovitz, l'innocent naïf Jamel, la malade imaginaire Isabelle Nanty, ce parano de Dominique Pinon...et tous ces autres personnages hauts en couleurs. J'aime, quand le générique de fin apparaît que l'on soit éprit d'un bonheur pur, d'une envie d'aimer tout le monde. J'aime ce film simple, romantique qui aurait pu s'appeler L'hymne à l'amour.

Willnot94

Vocabulaire

Avant de regarder le film, étudiez les mots et les expressions suivants. En regardant le film faites attention au contexte de leur emploi:

des enterrements, un spermatozoïde, un ovule, des papiers peints, cirer des chaussures, aligner, une boîte à outils, des doigts plissés, effleurer de la main, battre la chamade, consoler qqn, déclencher des accidents, des habitués, boiter, une

guérrisseuse, une buraliste, hypocondriaque, craquer les os, crever les pustules, un kiné, brûler un cierge à qqn, à la hauteur des espérances, une croûte, faire des ricochets, une maladie congénitale, se réfugier dans la solitude, se mêler de qch, être prédestiné à qch, poser une colle, poinçonner, emmerder qqn, canoniser, le recensement, la canelle, les gouffres, décortiquer la carcasse, rouillé, succomber, filer, moche, basculer dans l'oubli, dégoûter, se confronter à la réalité, croiser qqn, être fauché, reprendre la conscience, un stratagème, une salle des pas perdus, river son clou à qqn.

Questions sur la compréhension du film

1. Quels événements ont-ils eus lieu le 3 septembre 1973 à la même seconde ?
2. Qu'est-ce que Raphaël et Amandine Poulain aiment? Et n'aiment pas?
3. Amélie, est-elle vraiment malade à l'âge de 6 ans?
4. Est-ce qu'Amélie a inventé son monde? Qu'est-ce qu'il y en a?
5. Pour quelle raison Amandine Poulain emmène-t-elle Amélie brûler un cierge à Notre-Dame chaque année?
6. Pour quels petits plaisirs Amélie cultive-t-elle un goût particulier?
7. Les collègues d'Amélie, comment sont-elles?
8. Pourquoi le 31 août est-il devenu un jour important dans la vie d'Amélie?
9. A cause de quoi la concierge est-elle prédestinée aux larmes?
10. D'où Amélie apprend-elle le nom de celui qui habitait dans son appartement dans les années 60?
11. Où les recherches de Dominique Bredeteau ont-elles amené Amélie?
12. L'Homme de verre, que fait-il au cours de 20 ans?
13. Pourquoi Bredeteau n'achètera-t-il pas le poulet?
14. Qu'est-ce qui revient à la mémoire de Bredeteau?
15. Quelles explications possibles de retard de Nino y a-t-il pour Amélie?
16. Comment est l'énigme de photomaton?
17. Quels conseils l'Homme de verre a-t-il donnés à Amélie? Les a-t-elle suivis?

Pour en savoir plus

Des gnomes sur la pelouse

Ils sont petits, souriants et grassouillets. Ils portent une longue barbe blanche et sont coiffés d'un bonnet rouge pointu. Enfin, ils ont à la main un objet, soit une lanterne, un marteau ou autre. Ceux et celles qui ont vu le récent film *Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain* auront sans doute reconnu le nain de jardin dans cette description. Le film utilise un nain de jardin comme élément scénaristique. En effet, au cours de ce film, Amélie Poulain joue à son père, qui est passionné de nains de jardin, la farce du nain voyageur.

Initialement apparus en Allemagne au XVIIème siècle, les nains de jardin ont été importés au Royaume-Uni en 1847 par Sir Charles Isham, lorsque celui-ci rapporta

21 personnages en terre cuite d'un voyage en Allemagne, et les disposa pour orner le jardin de sa maison, dans le Northamptonshire.

Ces statuettes de bonshommes joviaux aux couleurs vives, apparues en Europe vraisemblablement au début de la Révolution industrielle, font l'objet d'un véritable engouement dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France. Les sites Internet qui leur sont consacrés se multiplient. Même le chanteur Renaud leur a dédié une chanson. «Il mettait du soleil sur ma pelouse», chante-t-il à propos de son nain de jardin qu'on lui a volé, «toutes les fleurs en étaient jalouses».

Le nain de jardin peut représenter bien des choses. Il peut servir à l'ornementation du jardin et il peut symboliser une valeur comme le travail. Il peut également être un objet de bonheur par son côté amusant et son éternel sourire. L'aspect kitsch, ou mauvais goût, du gnome jardinier peut par ailleurs susciter la dérision. Enfin, un tel objet peut servir de moyen d'expression. «Posséder un nain de jardin c'est se démarquer en affirmant son individualité. Pour certains, il sert à se dissocier de la culture élitiste et du modernisme en art, pour d'autres à se dissocier de la culture de masse».

Le nain de jardin est avant toute chose un «billet pour l'imaginaire». «C'est là toute la particularité du nain de jardin. Lui-même être imaginaire, il fait entrer dans un monde immatériel, fantaisiste, féérique. Cela répond à un besoin profond chez l'humain de s'évader de son quotidien, de croire à un monde autre que le monde réel». Le nain de jardin se voudrait donc une passerelle entre la réalité et une sorte de royaume enchanté à la Walt Disney. Ce n'est pas un hasard que les gens les plus enclins à posséder un nain de jardin aient comme caractéristique d'avoir gardé leur cœur d'enfant.

En France, le phénomène des nains de jardin a entraîné la création de groupuscules qui, sous le signe de la plaisanterie, dérobent les gnomes à leurs propriétaires. Le Front de libération des nains de jardin (FLNJ) est l'un de ceux-là, lui qui a pour objectif de libérer les gnomes de leur prétendue servitude pour les retourner à leur milieu naturel, la forêt.

Yvon Larose

Expression orale

1. Est-ce que ce film aurait pu s'appeler L'hymne à l'amour? Pourquoi?
2. Est-ce bien possible de réparer les cafouillages de la vie des autres ?
3. Peut-on faire le bonheur des gens malgré eux ?
4. Qui prononcent les phrases suivantes? Qu'est-ce que vous en pensez?
 - Une femme sans amour c'est une fleur sans soleil.
 - *La chance c'est comme la Tour de France: on attend, on attend et puis ça passe vite.*
 - Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.
 - *Pleurer comme une madeleine.*

Expression écrite

1. Développez le sujet «*La chance c'est comme la Tour de France: on attend, on attend et puis ça passe vite*».
2. Ecrivez une des lettres du mari de la concierge.
3. Imaginez le voyage du nain de jardin.
4. Ecrivez votre critique du film, en terminant par un conseil au futur spectateur.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

L'AUBERGE ESPAGNOLE

Fiche technique

Année de production: 2001
Date de sortie: 19 juin 2002
Réalisé par Cédric Klapisch
Musique: Loïk et Mathieu Dury
Genre: comédie
Durée: 2h.

Acteurs (distribution)

Xavier: Romain Duris
Anne-Sophie: Judith Godrèche
Martine: Audrey Tautou
Isabelle: Cécile de France
Wendy: Kelly Reilly
Soledad: Cristina Brondo
Tobias: Barnaby Metschurat
Alessandro: Federico d'Anna

Synopsis

C'est l'histoire de Xavier, un Français de 25 ans, qui part une année en Espagne pour apprendre l'espagnol, laissant derrière lui Martine, son amie, sa mère, une vraie bab. Arrivé sur place, il fait la connaissance de Jean-Michel et Anne-Sophie, un couple de Français, qui l'héberge quelque temps, avant de se retrouver dans un appartement en colocation avec 5 autres personnes, toutes de nationalités différentes. Xavier va apprendre bien plus que parler espagnol durant son année barcelonaise...

Information sur le réalisateur

Présentez Cédric Klapisch et son film en vous basant sur les renseignements donnés ci-dessous et sur ses interviews:

Né le 4 septembre 1961 à Neuilly-sur-Seine. Après une maîtrise de cinéma à Paris et un *Master of fine arts* à l'Université de New York, Cédric Klapisch réalise des courts métrages (**Glamour toujours**, **Jack le voyeur**, **Ce qui me meut**). Il s'attaque en 1991 à **Riens du tout**, qui tourne en dérision la communication d'entreprises. Adeptes des comédies sociales, il réalise ensuite **Le Péril jeune** (1995), sur le milieu

étudiant dans les années 70 où apparaît Romain Duris, qui deviendra son acteur fétiche. Romain Duris travaillera en effet à nouveau avec le réalisateur sur **Chacun cherche son chat** (1996). La même année, Cédric Klapisch accepte d'adapter à la demande de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri leur pièce de théâtre, la comédie grinçante **Un air de famille**, qui remporte le César du Meilleur scénario. Pour son projet suivant, le film d'anticipation **Peut-être** qui se déroule lors de la soirée du 31 décembre 1999, Cédric Klapisch peine à trouver un financement. Il arrive néanmoins à boucler le tournage qui réunit à l'affiche Jean-Paul Belmondo et son complice Romain Duris. En 2002, il renoue avec la comédie sociale avec **L'Auberge espagnole**, en racontant les péripéties d'une sympathique brochette de jeunes étudiants inscrits au programme Erasmus. Cédric Klapisch enchaîne ensuite avec le tournage de **Ni pour ni contre (bien au contraire)**, un film de gangsters qui tranche radicalement avec ses oeuvres précédentes.

Interviews de Cédric Klapisch

- *Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film?*

- L'AUBERGE ESPAGNOLE s'inspire de faits réels. J'ai en effet une sœur de sept ans de moins que moi qui a commencé des études d'architecture à Paris avant de profiter du programme Erasmus pour les poursuivre à Barcelone. Je suis allé lui rendre visite durant une semaine et ce que j'ai vu m'a non seulement séduit mais fait rigoler. Elle vivait au milieu de six personnes de sa génération, de nationalité différente. Devant la multiplicité des langues, des nationalités, j'avais surnommé cet endroit charmant L'AUBERGE ESPAGNOLE. D'où le titre du film.

- *Comment avez-vous vécu cette expérience?*

- Tout ceci faisait vraiment plaisir à voir: il s'agissait de la première génération européenne qui coexistait. A l'époque c'était une vraie découverte de voir ce mélange de confusion et d'harmonie qui émergeait de l'ensemble, et sur lequel le film s'attarde beaucoup. Je trouvais intéressant d'étudier entre l'état post-adolescent et l'Europe. Le côté discontinu des choses, l'absence de logique dans une vie, une journée: voilà un sujet que je trouvais intéressant à traiter. Je reste convaincu que les événements sont de plus en plus interrompus, surréalistes. Dans mon film, il y a souvent une conversation qui en coupe une autre, un téléphone portable qui sonne, on passe facilement d'une langue à l'autre... L'apprentissage de Xavier n'est pas forcément négative: il a envie d'une certaine logique et en même temps il apprend à vivre avec sa vie discontinuée. L'AUBERGE ESPAGNOLE raconte comment on peut arriver à vivre bien dans un monde dépareillé.

- *Comment avez-vous opéré pour l'écriture du scénario?*

- Voilà cinq ans j'avais une copine qui faisait des études de dessin et était partie également à Barcelone dans le cadre d'Erasmus. Je suis allé la voir régulièrement. Le film est également né de ces allers-retours. Par ailleurs je me suis beaucoup documenté sur les étudiants qui bénéficient du système Erasmus. J'ai pu ainsi inventer une histoire qui repose plus sur une construction dramatique que sur un réel enchaînement de souvenirs. J'ai écrit le scénario en douze jours, deux mois

seulement avant le tournage. Le scénario a été constamment réécrit à partir de ces douze jours. C'est ainsi que pendant la préparation, les gens qui travaillaient avec moi attendaient les pages du scénario pour pouvoir organiser les repérages, effectuer le casting. Tout se faisait au jour le jour, au fur et à mesure. Et cette situation a continué pendant le tournage. J'aime travailler dans cette ambiance où l'improvisation de dernière minute a encore sa place.

- *Pourquoi avez-vous choisi particulièrement le programme Erasmus?*

- Le programme Erasmus existe depuis maintenant une dizaine d'années et permet d'aller faire des études dans d'autres pays d'Europe. Créé de manière institutionnel et politique, Erasmus est à mon sens un moment de vie extraordinaire. Je pense qu'il crée une nouvelle génération d'esprits, plus ouverts sur le monde et par conséquent plus enrichissant d'un strict point de vue personnel. Avoir entre 20 et 25 ans et partir faire ses études à l'étranger, c'est une expérience de vie que je souhaite tout le monde. On en revient profondément changé.

- *Avez-vous écrit le personnage de Xavier en pensant à Romain Duris, avec qui vous avez déjà tourné quatre films?*

- Tout à fait. Romain n'avait jamais joué ce genre de personnage, aux antipodes de ce qu'il avait déjà joué, à savoir ces personnages de parisiens branchés ou extrêmes. Le but ici était justement de ne dépeindre un mec ni extrême ni branché, mais au contraire super normal voir carrément un peu niais. Pour cela, il a fallu transformer Romain physiquement. Au départ il a eu du mal à accepter de se couper les cheveux mais dans un deuxième temps il a compris qu'il s'agissait d'une bonne direction pour lui. Il a par ailleurs dû apprendre l'espagnol, langue qu'il ne connaissait pas, en deux mois en suivant des cours intensifs.

- *Et en ce qui concerne les autres personnages, comment avez-vous procédé?*

- Avant même d'écrire le scénario j'ai réalisé un casting à Rome, Copenhague, Londres, en Espagne et en Allemagne. Dans chaque pays un directeur de casting était chargé d'effectuer une présélection. Avec Bruno Lévy on voyait environ une trentaine de personnes en deux jours. Un vrai marathon! On en choisissait un et parfois même deux ou trois. Dans un premier temps je leur écrivais un texte représentatif du personnage qu'ils allaient incarner. Romain Duris, qui savait déjà qu'il tiendrait le rôle principal, a fait le tour de l'Europe avec nous afin de donner la réplique à ses futurs partenaires. Comme je parlais d'un individu pour construire le personnage, il y avait une dose de caricature nécessaire pour représenter son pays.

- *Comment avez-vous réussi à diriger tous ses acteurs de nationalités différentes?*

- Tous les comédiens parlaient anglais. Et quelques-uns parlaient français dont le danois, l'allemand, l'espagnol. Déjà que la direction d'acteur est un exercice difficile en soi, imaginez dans une langue étrangère! Le film était devenu une sorte de Tour de Babel où je parlais une sorte de «Gloubi Boulga» international.

- *Audrey Tautou fait également ce qu'on pourrait qualifier d'«apparition»...*

- A l'époque où je l'ai engagée, «Le fabuleux destin d'Amélie Poulain» n'était pas encore sorti. Au moment du tournage sa vie n'était pas la même qu'aujourd'hui! Cela faisait plusieurs fois que nous devions travailler ensemble et elle avait très envie de participer à L'AUBERGE ESPAGNOLE d'une manière ou d'une autre. J'ai adoré

travailler avec elle, car Audrey a une personnalité très forte. Je dis d'ailleurs toujours d'elle que c'est un tank qui se cache dans une théière en porcelaine.

ECRANNOIR.COM - Juin 2000

- *Dans le contexte actuel, le propos de L'AUBERGE ESPAGNOLE prend une réelle résonance politique avec notamment la scène emblématique où Anne-Sophie trouve que Barcelone fait «assez tiers-monde». Vous en aviez conscience lorsque vous avez tourné le film?*

- C'est marrant parce que le film s'est beaucoup construit de manière inconsciente et je n'avais pas remarqué qu'effectivement cette scène est complètement emblématique du film, sur le fait qu'on ne voit pas à quel point le tiers-monde est partout. Il y a des gens qui n'aiment pas le métissage et qui ont envie de propreté dans tous les sens du terme. Le film fait l'apologie du métissage, du mélange et de ce qui est «sale». Je suis assez d'accord sur le fait que c'est un film qui parle beaucoup de politique même s'il n'en a pas l'air. Je pense que c'est une façon de faire réfléchir tout en étant dans la fiction, même si je ne l'avais pas prévu comme ça puisque j'ai fait le film il y a un an. Je ne pouvais prévoir ni le résultat des élections ni tout ce qui s'est passé, mais on est toujours bizarrement en cohérence avec son époque, avec l'histoire. C'est toujours étrange de voir, avec 50 ans de recul, à quel point, par exemple, les films de 1938 parlent de la guerre, de ce qui va arriver. On s'aperçoit qu'on est totalement inscrit dans son époque et qu'on est esclave de ce qui se passe autour. Le contexte social a sans aucun doute nourri ce film.

- Le personnage du jeune Anglais qui met en permanence «les pieds dans le plat» vous permet de jouer avec les clichés nationaux tout en les détournant...

- C'est sûr que c'était pratique avec ce personnage de dire ce que tout le monde a en tête, «Les Allemands sont très ordonnés, les Italiens sont bordéliques», et de voir à quel point il se trompe. Tout dépend de la personnalité de chacun. Evidemment il y a des types nationaux mais en même temps on ne peut pas catégoriser et caricaturer les gens comme ça. Le monde est heureusement plus complexe. Lorsque j'ai fait le casting à travers l'Europe, j'ai fait un peu comme Xavier en fait: je suis allé à Copenhague, à Rome, à Londres, Barcelone. La rencontre avec une trentaine d'acteurs dans chaque pays m'a donné un panorama de qui sont les jeunes aujourd'hui et de ce qu'ils cherchent, même si ceux-là étaient avant tout des acteurs.

- Aviez-vous une idée précise de ce à quoi allait ressembler ce tournage? Et quel souvenir en garderez-vous?

- Le tournage ressemblait beaucoup à l'histoire. C'était un bordel organisé parce que pour fabriquer du faux désordre il faut être assez ordonné. Pour arriver à fabriquer cette espèce de squat bordélique avec plein de gens de nationalités et de langues différentes, on a intérêt à dire des choses précises à chacun. C'était compliqué mais assez joyeux! J'en garde un souvenir très différent des autres films, parce que lorsqu'on s'est lancé dans l'expérience personne ne savait ce que ça allait donner. Le jour où on s'est retrouvés avec tous les acteurs européens, c'était presque mythique. J'avais dit que la seule façon de faire ce film, sans devenir dingue, c'était de le faire avec du plaisir. Et c'est ce sentiment qui a dominé le tournage. On a

beaucoup rigolé. Dès qu'on ne se comprenait pas, dès qu'il y avait un problème, un conflit, on en riait. Tout le monde était dans cet état parce qu'il y avait quelque chose d'absurde dans la situation de départ, et du coup je n'ai jamais eu autant de plaisir à tourner un film, il n'y a jamais eu de trac, de pression. On tournait vite, on était très actifs, mais tout ça dans le bonheur. C'est un film très, très heureux quoi!

Monsieurcinema.com - Juin 2000

Critiques

Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents.

Critiques Presse

L'AUBERGE ESPAGNOLE est une excellente comédie de jeunes qui ne les prend ni pour des idiots ni pour des obsédés sexuels. C'est pas si souvent!

Marc Kressman, MCinéma.com

A travers ce film joyeux et tendre, rempli d'acteurs sympathiques et au diapason, Cédric Klapisch, eurooptimiste, nous montre que l'Europe, oui, c'est possible. La preuve par sept.

Emmanuèle Frois, Le Figaroscope

Cédric Klapisch revient à un cinéma plus intimiste et signe une euro-comédie joyeusement colorée, sensible et touchante.

Olivier Bonnard, TéléCinéObs

Avec «L'auberge espagnole», Cédric Klapisch retrouve toutes les qualités qui faisaient le prix du «Péril jeune» et de «Chacun cherche son chat»: mélancolie dopée à l'humour ravageur, capacité à en dire long sur le déterminisme social sans jamais s'appesantir dans le discours édifiant, talent pour dépeindre les groupes aux prises avec les contradictions communautaires.

Olivier De Bruyn, Le Point

Critiques spectateurs

C'est le genre de film qu'on peut voir et revoir sans s'en lasser. Le réalisme est si saisissant qu'on pourrait croire à un reportage. Il donne une réelle envie de s'ouvrir au monde et de connaître d'autres horizons. Si vous avez envie d'évasion, vous savez ce qu'il vous reste à faire!

momomotus

Un film culte à voir et à revoir.... Des personnages attachants, une B.O. géniale, des prises de vue drôle et originale... Du grand Klapisch, du grand Romain Duris... Un film avec un vrai message (voire même plusieurs). Ce film a quand même changé ma vie et m'a mis un grand coup de pied au cul.... Et m'a donné envie de faire ce que j'avais toujours eu envie de faire... Si c'est pas le signe d'une réussite ça? Les personnes qui n'aimeront pas ce film auront sans doute perdu une grande part de leur innocence et de leurs espoirs... Tout ce que veut nous donner Klapisch dans «L'auberge espagnole».

nicholas-von-orton

Sans doute le film qui représente le mieux notre génération. Une histoire pleine de bonne humeur (la force du film). Un autre des éléments qui peut permettre de comprendre pourquoi ce film rencontre un tel succès réside dans son réalisme. En effet, on a un peu l'impression que Xavier pourrait être notre voisin ou un copain. C'est un jeune d'aujourd'hui, avec ses rêves et ses doutes, qui doit prendre des décisions décisives pour la suite de sa vie. Quasi inconnus à l'époque, Cécile de France et Romain Duris sont parfaits. Tout simplement merci de ne pas faire passer encore une fois les jeunes pour des abrutis.

Julian85

«L'Auberge Espagnole» est un excellent film qui révèle de façon explicite les relations entre jeunes... sauf qu'ici, l'originalité réside dans le fait que ces jeunes sont de nationalités différentes! Eh oui, l'originalité, ce n'est pas ce qui a manqué à Cédric Klapisch pour faire ce film! Tout d'abord, on a un Romain Duris particulièrement en forme, Cécile de France interprète avec beaucoup de succès son rôle de lesbienne (libertine?), les autres acteurs européens, plus particulièrement les «British» Kelly Reilly et Kevin Bishop, sont tout aussi excellents! Il est cependant dommage qu'Audrey Tautou (que j'adore!) n'apparaisse pas davantage... son personnage était pourtant intéressant. On retrouve ensuite avec bonheur tout ce qui fait le charme de l'Espagne et la façon dont les étudiants savent profiter de ce pays de fêtes. Ce qui m'a fait le plus rire dans ce film, c'est sans doute l'embrouille totale de l'esprit de Xavier (personnage de Romain Duris) et son incertitude permanente. Ce film est donc un concentré d'idées originales remarquablement bien exploitées!

Cinefil60

Pour moi l'un des meilleurs films français que j'ai vus!! Pour une fois, un film original, avec des acteurs inattendus! (mention spéciale pour Romain Duris!) Les dialogues, les réactions, tout est réaliste!! C'est ça qui fait le charme du film!! Il y a juste Judith Godrèche qui gâche tout comme d'habitude... Enfin bon, à part ça, il n'y a vraiment rien à jeter!!

Cruzeiro.Skyblog.com

Ce n'est pas un film qui distille des messages; c'est une projection subtile et délicate de sentiments, d'ambiance. Pour les messages omniprésents, s'adresser au

cinéma US. J'ai lu une critique: «humour épisodique et clairsemé (...) vaut à peine un sourire». C'est clair, ce n'est pas une cascade de gros gags lourds (cinéma US ou vaudeville essoufflé du cinéma FR) J'ai vécu en colocation (pas à l'étranger) et j'ai vécu qq's bourlinguages en promiscuité avec des compagnons de voyage. Mon amie a vécu dans +sieurs pays (de 3 mois à 2 ans). Nous avons vraiment ressenti le film de manière très personnelle. Un bémol: le duo francophone (le Français et la Belge) squattent un peu trop l'écran par rapport à d'autres comédiens que l'on voit beaucoup moins. Romain Duris joue à merveille son rôle selon moi; il ne 'sur-joue' pas, n'est pas chien-fou, comme dans d'autres rôles dans d'autres films; il campe un personnage moins extraverti avec une retenue formidable.

brunitou

Klapisch nous fait encore rire avec une comédie assez particulière et un style propre à lui-même. Prétextant l'Europe et Erasmus pour s'introduire et réunir tous ces jeunes européens dans une Barcelone festive et agréable. Romain Duris et Cecile de France jouent admirablement bien leurs rôles... Les quelques gags sont très plaisants et les situations on ne peut plus burlesque. Klapisch réussit à nous faire passer un bon moment tout en réalisant un film crédible et dépayant.

seriousnaze

Enfin un film qui nous change, «L'auberge espagnole» est un film dépayant et européen. Quant à la mise en scène, elle est surprenante et réussie. Une histoire simple (enfin presque!). Des personnages haut en couleur. Un film dans lequel les émotions sont bien ressenties par le public. Joie ou tristesse. Grâce au merveilleux jeu des acteurs et actrices. De plus le film est sympathique à voir de part sa dominance de dialogues en langue étrangère. Le long métrage de Cédric Klapisch est un film sympathique, émouvant, dynamique, drôle qui donne envie de voyager et de vivre le même genre d'aventure.

reppley

Vocabulaire

Avant de regarder le film, étudiez les mots et les expressions suivants. En regardant le film faites attention au contexte de leur emploi:

un (une) coloc, un loyer, une connexion, un PC, une facture, une rave-party, un bail, un couvre-feu, une corvée, le fric, une clope, une période d'essai, la vie en vrac, crever, draguer, être vieux jeu, être coincé (e), se régaler, être surmené, déprimé, être à la bonne franquette, mettre les pieds dans le plat, (pas) très rock-and-roll comme la fille, chiant, dégueulasse.

Expressions familières

Je pige rien –	je ne comprend rien
Ça me gonfle –	ça m'énervé
Il en a fait tout un plat –	il en fait toute une histoire
Tire-toi! –	va-t-en!
Tu en baves –	c'est difficile pour toi
C'est mortel! –	c'est super!
Tu vas t'éclater! –	tu vas bien t'amuser
Ce naz! –	cet idiot!
Une engueulade –	une dispute
Oh, la chochette! –	oh, la manière!
Les meufs –	les femmes (verlan de «femme»)
C'est pas nos oignons –	ça ne nous regarde pas
Ça me fait flipper –	ça me fait peur
T'es relou –	tu es pénible (verlan de «tu es lourd»)
Ça roule? –	ça va?
Ça rime à rien –	ça n'a aucun sens

Questions sur la compréhension du film

1. Qu'est-ce qui a poussé Xavier d'aller en Espagne?
2. Comment sont faites les premières scènes du film? A quelle technique le réalisateur a-t-il eu recours et pourquoi?
3. Qu'est-ce que ça veut dire «une vraie bab»?
4. Comment était son attitude envers sa mère au début et à la fin du film?
5. Comment le personnage de Duris traite-t-il le programme d'Erasmus?
6. Quelle est la liste de papiers nécessaires pour participer au programme?
7. Est-ce que Xavier et Martine ont des regards communs sur la vie?
8. Xavier, est-il sûr de ce qu'il fait?
9. La mère lui a donné une adresse à Barcelone, pourquoi n'en a-t-il pas profité?
10. Est-ce qu'il lui était facile à trouver un hébergement?
11. Les jeunes gens posent plusieurs questions à Xavier en tant que leur futur coloc, qu'est-ce qui les intéresse?
12. Qu'est-ce que c'est qu'une auberge espagnole?
13. Comment est organisée une colocation mixte?
14. Comment l'équilibre de la tribu dépend de la capacité d'intégrer le nouvel arrivant?
15. Comment cela se passe-t-il pour remplir et vider le frigo?
16. Que faire dans le cas quand un coloc héberge son (sa) petit(e) ami(e)?
17. Quelles sont les corvées à partager et comment les répartir?
18. Est-ce que les colocs éprouvent les difficultés linguistiques en cohabitant?
19. Xavier, s'est-il bien intégré dans une vie barcelonaise?

20. Peut-on raisonnablement étudier lorsque l'on est en colocation?
21. Qu'est-ce qui installe une certaine tension entre les colocataires?
22. La petite amie de Xavier lui manque-t-elle? Qu'est-ce qu'il lui écrit dans ces lettres?
23. De quelle façon les amis de Xavier voient-ils sa nationalité?
24. Revenu à Paris Xavier a-t-il trouvé ce qu'il autant désirait? Quels sentiments éprouve-t-il?

Pour en savoir plus

Etes - vous le colocataire idéal?

Côté cuisine

- a. Toute cette nourriture terrestre, c'est horrible! Je préfère nourrir mon mental que mon corps.
- b. Quel est le féminin d'«assis devant la télé»? Réponse: «Debout devant la cuisine».
- c. Vive MacDo! A quoi ça sert que Ducasse il se décarcasse?
- d. Un gratin de rattes à la truffe blanche accompagnant une poularde en vessie, ça vous tente?

Côté salle de bain

- a. Pourvu qu'on me laisse la salle de bain à des heures normales et dans un état potable, il n'y aura aucun mort.
- b. Toujours crevé pour les corvées.
- c. La douche matinale vivifiante, le bain nocturne aux huiles essentielles, le gommage peeling, la crème anti-comédon,
- d. Le quotidien quoi!
- e. Propre et rapide.

Côté ménage

- a. ça va pas non? Y'a pas marqué esclave!
- b. Toujours crevé pour les corvées, bis repetita.
- c. J'aspire à mieux faire, et avoir de la bonne volonté à la pelle, c'est déjà pas mal.
- d. Nom de code: le nettoyeur.

Côté supermarché

- a. C'est clair et net, je ne fais les courses que sur le web.
- b. Toujours crevé pour les corvées, bis bis repetita.
- c. Je le fais comme tout le monde ... quand il le faut.
- d. Je suis le king des caddies.

Côté déco

- a. J'aime décroquer l'espace intérieur sur mon logiciel d'archi... tant que cela reste virtuel.
- b. Profiter des meubles des autres, c'est cool
- c. Je veux que cela flash: canapé jaune et moquette rouge, faut voir la vie en rose.
- d. Adeptes d'Ikea.

Côté cagnotte

- a. Pas de panique, si on était à sec, je connais d'anciennes colocataires des Baumettes pour les bons plans.
- b. Bon, il m'arrive d'oublier mon portefeuille de temps en temps. Pas la peine d'en faire un drame, ce que vous pouvez être radin!
- c. Les bons comptes font les bons colocataires
- d. Ce qui est à moi est à tous.

Côté sommeil

- a. J'aime m'exprimer la nuit, et mon psy me conseille d'éviter les frustrations
- b. On prétend que je ronfle comme 15 cochons réunis. C'est de la diffamation.
- c. Le monde appartient à ceux qui se couchent et se lèvent tôt
- d. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je n'embête personne

Côté caractère

- a. Je n'aime personne. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je fais ce test. Je sais d'avance que je ne suis pas le colocataire idéal.
- b. Je pense, donc je suis.
- c. Plutôt zen que zinzin.
- d. Bavard et bout-en-train, le clown de la colocation c'est moi.

Côté cohabitation

- a. Je connais déjà, et en comparaison l'armée c'est le club med!
- b. Je ne connais pas, mais ça doit être formidable d'avoir quelqu'un pour la cuisine, quelqu'un pour le ménage, quelqu'un pour les devoirs et quelqu'un pour le fun.
- c. Je déjà testé et j'ai adoré ça! Les autres un peu moins.
- d. Je ne connais pas encore, mais je suis sociable et j'adore «Friends»

Vous avez une majorité de a: Vous n'êtes vraiment pas le colocataire idéal! Sans vouloir vous heurter, vous correspondez sûrement à l'un de ces qualificatifs: asocial, nymphomane ou satire, incontrôlable, kleptomane, psychopathe, anorexique, bizarre. Pour la santé mentale des autres, essayez la colocation à deux maximum et encore avec une personne vous ressemblant trait pour trait.

Vous avez une majorité de b: Peut mieux faire! Vous avez un poil dans la main plutôt dru. Mollement affalé(e) sur le canapé telle une huître atteinte de mononucléose, vous ne faites rien pour les autres avant qu'ils ne vous l'aient réclamé trois fois... en hurlant! Vous aimez les plaisirs de la vie et les copains, du moment que cela ne vous coûte ni argent, ni effort. Pour cohabiter avec vous, macho manchot ou princesse gâtée, il faut avoir le moral.

Vous avez une majorité de c: Pas mal! Vous avez vos qualités et vos défauts, comme tout le monde, et puisque la perfection n'est pas de ce monde, vous êtes sans doute un très bon colocataire. Vous avez réellement envie que la colocation soit une expérience réussie. Vous devez pour cela apprendre à composer un peu plus avec le caractère et les goûts des autres. Vous y arriverez grâce à votre sincérité et votre bonne volonté!

Vous avez une majorité de d: Vous êtes définitivement le colocataire idéal! Vous êtes un colocataire de rêve: épicurien, généreux, sociable, serviable, aimable... Attention à ne pas trop en faire, on pourrait soupçonner un psychopathe déguisé!

Expression orale

1. Est-il préférable de s'installer en colocation à deux ou à plusieurs?
2. Pourquoi 3 est souvent le chiffre à problèmes en amitié et en amour?
3. Si de meilleurs amis souhaitent s'installer ensemble. Est-ce une bonne idée?
4. Sur quoi se fonde une colocation réussie?
5. Le colocataire idéal, est-ce vraiment possible?
6. Quelles sont les stéréotypes nationales qui véhiculent entre les personnages du film? Qu'est-ce que vous en pensez?
7. Est-ce que la richesse culturelle repose sur la diversité?

Expression écrite

1. Rédigez une annonce de colocation.
2. Formulez les principales règles de survie en colocation.
3. Imaginez que vous êtes parti à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange, rédigez la lettre à vos parents ou à vos amis.
4. Ecrivez votre critique du film, en terminant par un conseil au futur spectateur.

UN AIR DE FAMILLE

Fiche technique

Année de production: 1996
Date de sortie: 06 novembre 1996
Réalisé par Cédric Klapisch
Musique: Philippe Eidel
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h 50 minutes

Acteurs (distribution)

Henri Ménard: Jean-Pierre Bacri
Philippe Ménard: Wladimir Yordanoff
Yolande Ménard: Catherine Frot
Denis: Jean-Pierre Darroussin
la mère: Claire Maurier
Betty Ménard: Agnès Jaoui

Synopsis

Toutes les semaines dans la famille Ménard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c'est l'anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d'Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.

Critiques

Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents.

Critiques Presse

Si, par un mystère défiant la tradition familiale toute entière, il est possible que depuis votre plus tendre enfance vous ayez échappé à ça: «T'as vraiment le mauvais caractère de ton grand-père », «Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ta mère»,

ou «De toutes façons tu es le préféré de la famille», *Un Air de famille* ne restera pour vous qu'une légende.

Mais quelle légende... L'histoire se déroule «Au père tranquille», petit bar paumé de province, repris (et laissé en l'état) par Henri à la mort de son père.

Nous sommes vendredi, et si pour certains il est de tradition de manger du poisson frais, la coutume chez Henri et les siens serait plutôt de s'engueuler comme du poisson pourri. La réunion de famille hebdomadaire se profile visiblement à l'horizon, et ce soir, on ne se fera pas de cadeau. Pour l'occasion, Henri ferme même plus tôt. Il fait évacuer les cinq pèlerins encore ici, et attend d'une aigreur non-dissimulée, avec sa sœur Betty et le barman, petit ami de celle-ci, l'arrivée de leur mère, leur frère Philippe et leur belle-sœur Yolande. Les voilà qui arrivent. Seule manque à l'appel la femme d'Henri, qui téléphonera plus tard pour lui annoncer son intention de le quitter...

C'est donc dans cette ambiance chaleureuse et conviviale que la famille va laver son linge sale dans les règles de l'art. Quoi de plus naturel quand sont convoqués sept caractères des plus disparates?

Henri est «l'imbécile de la famille», l'aigri, le frustré, le raté, tandis que Philippe est «l'homme de la situation», le préféré, suffisant, genre homme d'affaires qui se tue au travail pour oublier qu'il délaisse sa femme. Le barman dans tout ça préfère a priori rester neutre et ne pas s'engager... Les portraits féminins ne manquent pas de justesse non plus: la mère est seule et ne voit dans ce genre de réunion qu'une façon d'être encore utile en essayant de résoudre les problèmes de «ses» enfants, la femme d'Henri est déçue et va se consoler chez sa copine, Yolande est résignée et subit tout sans broncher (sauf quand elle a bu), et Betty est l'observatrice avisée, la marginale, qui ne voudrait pour rien au monde leur ressembler. Par ses portraits tous plus dans l'air du temps les uns que les autres, *Un Air de famille* dépeint une vie familiale banale et «réaliste». Sans doute même le film dépeint-il une vie qui ressemble étrangement à celle de tout le monde: on se cottoie (Betty et le barman), on a eu des enfants et l'habitude gagne du terrain (Philippe et Yolande), on devient indifférent (Henri et sa femme), on finit tout seul (la mère). Mais rassurez vous, ce n'est qu'une comédie... Toute la pertinence de Jean-Pierre Bacri et d'Agnès Jaoui est là. D'ailleurs, ce huis-clos caustique n'est pas s'en rappeler leur tout aussi moqueur Cuisine et dépendances, adapté par Philippe Muyl en 1992. On y retrouve la structure théâtrale classique (unités de temps, de lieu et d'action), et incontournable pour une adaptation du genre. Cela dit, la réalisation de Cédric Klapisch est sans doute plus appropriée à l'outil cinématographique que ne le fût celle de Philippe Muyl. Klapisch a eu en effet la judicieuse idée de mettre ponctuellement en place des jeux de miroirs, déformants ou non, traduisant ainsi en une seule image le rapport de force des personnages. L'idée est des plus appropriées pour renvoyer le spectateur à sa propre expérience. De même, l'utilisation du flash-back est très adéquate ici, les images révélant juste ce qu'il faut du passé des personnages, et expliquant ainsi certaines de leurs réactions. Klapisch y trouve en plus l'occasion de nous faire écouter une chanson itérative, un air de famille... Ces procédés permettent au réalisateur de rythmer son film, qui n'évite cependant pas quelques longueurs.

Quant à la distribution, elle tombe sous le sens et est donc impeccable, en particulier Jean-Pierre Bacri qui est décidément tout indiqué pour ces rôles d'hommes aigris et blasés.

Voilà donc un film des plus sympathiques si toutefois vous étiez à court d'idées pour saboter la prochaine réunion de famille. Et si tel n'est pas le cas, vous passerez un moment rassurant et agréable en vous disant que chez vous, c'est mieux... Mais si vous êtes de ces personnes qui se reconnaissent dans ce film, reste à espérer que vous réussirez à en rire.

Critiques spectateurs

Simplifié à l'extrême mais tellement culte que le voir est une obligation...un futur classique car on a beau le revoir et le revoir, cela fonctionne toujours...on rit comme au premier jour et vraiment tout est impeccable. Un grand moment de cinéma français comme on en voit pas souvent...à voir de toute urgence.

wendsoy

Ce film est un régal du début à la fin...le scénario, la mise en scène et surtout les acteurs sont géniaux...A voir absolument!!!!

superdoll

Un huis-clos étouffant, non hilarant d'acidité, grâce au talent des comédiens (Bravo Catherine Frot!) et surtout grâce à la finesse du scénario et des dialogues signés encore une fois par Jabac!

tylerdurden

Ce film est vraiment extraordinaire. D'abord par le bouquet rare que forment les acteurs, dont Jean-Pierre Bacri tellement vrai, et ensuite par les dialogues et l'humour tellement subtil présents dans ce film. Le plus terrible est le moment où l'on se rend compte des nombreux points communs entre la famille mise en scène dans ce film et celle que l'on cotoie quotidiennement. Un film délicieusement acide... Tiré de la pièce que j'ai eu le plaisir de jouer avec des amis hier, «Un air de famille» est une petite merveille. D'abord parce que Bacri et Jaoui analysent leurs contemporains comme personne; parce qu'ils écrivent des dialogues qui font mouche; parce que la scène du collier est devenue culte; parce qu'ils utilisent le rire pour parler de choses qui ne le sont pas (la soirée finit quand même par dégénérer). Ensuite, parce qu'on est vraiment devant un film et non une pièce filmée. Tout ça pour dire que film ou pièce, Un air de famille est une de nos plus grandes oeuvres contemporaines.

titc

Ce film est vraiment excellent! A regarder plusieurs fois, il est meilleur à tous les coups parce que les dialogues sont vraiment fouillés et les quiproquos aussi, alors on l'apprécie mieux à chaque fois. Le film est attendrissant et reprend vraiment des

personnages ordinaires et pourtant on s'y attache. Klapisch manipule le ressenti vis à vis des personnages tout au long du film splendide!

o_libellule_o

Excellente comédie, une belle histoire, de magnifiques acteurs, Darroussin et Bacri aux sommets de leurs formes, des dialogues très bien écrits. Un des meilleurs films de Cédric Klapisch. Le film traite avec humour et légèreté de la famille. Un film dont on ne se lasse pas de revoir. Un film qui ravira les fans de Bacri et Jaoui et les autres.

pilipili

Une étoile... On ne peut pas en mettre moins? Dommage, car un film aussi dénué d'humour, ennuyeux et débile ne court pas les rues. A côté de ça, de super bons films se voient sans cesse malmenés par la critique.

StephenKing

Ce film ne vaut pas le coup d'être visionné, tellement l'histoire nous donne envie de dormir et tellement l'humour est inexistant, parce que mal fait.

un visiteur

Le couple Jaoui/Bacri décrit la vie et les travers d'une famille «ordinaire» d'une façon extraordinaire. Comment réussir à nous faire rire sur des situations aussi simples, comment réussir à nous faire aimer ou détester des personnages qui ressemblent tous à des «monsieur et madame tout le monde?» Là encore, comme on le reverra dans le Goût des autres, Jaoui et Bacri creuse un portrait tout en subtilité et en profondeur de chacun des acteurs. Ainsi Bacri qui campe un personnage qui semble au départ être le moins sympathique de tous, se découvre tout au long du film être profondément honnête. On le comprend et on le soutient dans sa détresse d'homme. Cette oeuvre n'est qu'intelligence et finesse.

ItalianPower

Chef-d'oeuvre tragicomique du cinéma psychologique français. On y constate une fois de plus que Bacri-Jaoui transforment en or pur tout ce qu'ils touchent, admirablement secondés par Darroussin et Frot. Les acteurs jouent aussi parfaitement juste qu'il est possible de le faire. Film intelligent, hilarant, vrai et très touchant.

sekomsa

Vocabulaire

Avant de regarder le film, étudiez les mots et les expressions suivants. En regardant le film faites attention au contexte de leur emploi:

un machin, faire la tête, bavasser, ricaner, s'engager, vexer, astiquer, mettre qqn à la porte, un imbécile, un garagiste, un con, un clignotement, couper la parole, déstabilisant, bafouiller, faire trop foufou, bouquiner, faire exprès, s'en faire,

plaisanter, prendre de la liberté, prendre tout au travers, rigoler, avoir de la considération pour qqn, traiter qqn, contrarier, être dégoûté, se débrouiller, souffler les bougies, être sur une piste, tracasser, un mâle, sensible, attentionné, être dans son assiette, se dominer, lever un verre à qqn, engueuler, s'en foutre, être ratatiné, s'abaisser, repoussant, froisser les sentiments, défouler.

Questions sur la compréhension du film

1. Qu'est-ce qui a provoqué le désaccord entre Denis et Betty?
2. Veut-elle arrêter la relation avec Denis? Pourquoi la considère-t-elle comme «une sorte de relation merdeuse»?
3. Dans quelle manière Henri parle-t-il de sa femme? Se croit-il gentil par rapport à elle?
4. Pourquoi croit-on que Betty «est en retard» à ses 30 ans? Est-ce que sa maman s'inquiète d'elle? Qu'est-ce qui choque maman dans la conduite de sa fille?
5. Le restaurant est-il bien situé? Comment vont les affaires?
6. Quelles sont les impressions des membres de la famille sur la participation de Philippe à l'émission?
7. Philippe, attache-t-il beaucoup d'importance à son interview?
8. Quelle est l'attitude de tous envers Henri?
9. Qu'est-ce que maman propose pour aménager le restaurant?
10. Qu'est-ce qu'évoquent les scènes de l'enfance sous la chanson de Dalida?
11. Quels détails caractérisent l'ambiance familiale?
12. Quel est l'histoire de Caruso?
13. La famille trouve-t-elle la situation d'Henri tragique?
14. Qu'est-ce qu'on a donné en cadeau à Yolande? Est-elle touchée?
15. Est-ce que l'anniversaire a réussi?
16. A quoi Philippe pense-t-il tout le temps?
17. La mère, compare-t-elle ses deux fils?

Pour en savoir plus

La beauté est une demi-faveur des dieux, l'intelligence en est une entière. La question du « surdouement » demeure politiquement trop délicate, avec ses querelles sur l'inné et l'acquis. Parlons chiffres d'abord : 5% des enfants sont intellectuellement précoces, soit un à deux par classe. On estime par conséquent que la France en abrite sept cent mille, dont les performances sont ou pourraient être mises en évidence par une batterie de tests. L'évaluation du quotient intellectuel moyen (QI) est de 100, dans une progression qui va de 46 à 160. La moitié de la population se situe entre 90 et 110. On commence à parler de « surdouement » à 125 (norme française) et plus encore à 130 (norme internationale).

Etre surdoué, pour un enfant, c'est avant tout être différent. Donc, souvent très mal dans sa peau ; chez soi comme à l'école. Un enfer pour certains parents. Tous ont vécu la même histoire. D'abord fiers, puis soulagés, tant le terme « surdoué »

évoquait pour eux la certitude d'une réussite aussi évidente que facile. Bien sûr il en existe qui se contentent de collectionner les carnets de notes élogieux, mais la grande majorité des parents d'enfants précoces ont plutôt le sentiment de piétiner dans un marécage en portant un fardeau. Et de le porter bien seuls.

Antoine, 11 ans, rend quotidiennement ses parents fous. *«Un calvaire depuis l'école maternelle»*, raconte sa mère. *«A tel point que nous aurions pu penser qu'il était bête et ne comprenait rien à ce qu'on lui disait, si nous n'avions pas eu la certitude, nous, ses parents, que c'était faux : il passait son temps à faire des puzzles et nous récitait des poésies par coeur à trois ans. Il ne posait aucune question existentielle mais avait une mémoire impressionnante. A cinq ans, il nous a demandé à apprendre à lire et il a fait tout le programme du CP en lecture et en maths. C'était une Formule 1 à la maison, mais il tombait en panne en passant la porte de l'école. On lui a fait sauter une classe pendant...trois jours mais il n'avait pas le sens de la discipline, se levait en cours, posait ses pieds sur le bureau et recommençait à sucer son pouce. Alors il est retourné dans sa classe. Nous avons d'abord refusé le test et la psychologue, car nous avons une vision erronée de la précocité mais n'ayant pas d'autre issue, on s'est finalement résignés à cet examen. A la sortie, on nous a dit qu'il avait 150 de QI, et puis aussi : «Bon courage».*

Contrairement au cliché qui voudrait que tout lui réussisse, l'enfant surdoué se comporte en effet très souvent comme une ancre, tirant l'ensemble du navire familial vers le fond. Et c'est bien de naufrage, ou de galère, dont on peut parler pour certaines familles où l'enfant précoce accapare à lui seul 80% de l'attention et du temps de ses parents, au détriment de ses frères et soeurs.

Expression orale

1. Est-ce bien d'être un portrait craché de ses parents?
2. Quelle sorte de problèmes la présence de deux ou trois enfants en famille pose-t-elle?
3. Qui prononcent les phrases suivantes? Qu'est-ce que vous en pensez?
 - *Trop bon, trop con.*
 - *C'est la vérité qui blesse.*
 - *Ça fait du bien de réfléchir, les réflexions mettent tout sur place.*
 - *Une femme, il faut que ça respire.*
 - *On peut être complètement grossier sans dire un seul gros mot.*

Expression écrite

1. *Développez le sujet «On peut être complètement grossier sans dire un seul gros mot».*
2. *Dressez le plan de reconstruction du restaurant «Au père tranquille».*
3. *Ecrivez votre critique du film, en terminant par un conseil au futur spectateur.*

HUIT FEMMES

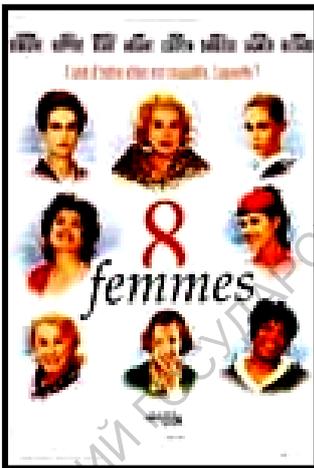
Fiche technique

Année de production: 2001
Date de sortie: 6 février 2002
Réalisé par François Ozon
Musique: Krishna Lévy
Genre: policier, comédie
Durée: 1h 43 minutes

Acteurs (distribution)

<i>Gaby, la femme de la victime:</i>	Catherine Deneuve
<i>Augustine, la soeur de Gaby:</i>	Isabelle Huppert
<i>Louise, la nouvelle femme de chambre:</i>	Emmanuelle Béart
<i>Pierrette, la soeur de la victime:</i>	Fanny Ardant
<i>Suzon, la fille aînée de la victime:</i>	Virginie Ledoyen
<i>Mamy, la grand-mère:</i>	Danielle Darrieux
<i>Catherine, la fille cadette de la victime:</i>	Ludivine Sagnier
<i>Mme Chanel:</i>	Firmine Richard

Synopsis

Un manoir d'isolement dans la campagne neigeuse des années 50 en France. Une famille est recueillie pour la saison de vacances... Mais il n'y aura aucune célébration - leur patriarche aimé a été assassiné! Le tueur peut seulement être l'une des huit femmes les plus proches de l'homme de la maison. Mais toutes ont un motif. Ou presque. Des situations comiques sont épicées avec des secrets foncés de famille. La journée d'enquête commence, de disputes en trahisons, de révélations en faux-semblants. Les masques tombent, et les liens se tissent ou se détruisent. Toutes dévoilent leur vrai

visage.

Mais laquelle est coupable?

Information sur le réalisateur

Présentez François Ozon et son film en vous basant sur les renseignements donnés ci-dessous:

Né le 15 novembre 1967 à Paris. Fils d'un biologiste et d'une prof de français, François Ozon, aîné turbulent de 4 enfants, reçoit une éducation catholique. S'il

prend, adolescent, quelques cours de comédie, il s'oriente très tôt vers la mise en scène. Titulaire d'une maîtrise de cinéma à Paris I il tourne parallèlement à ses études des dizaines de films avec la caméra super-8 de son père. Intégrant le département réalisation de la Femis en 1990, il rédige une maîtrise et signe de nombreux courts-métrages. C'est d'ailleurs grâce à ses courts qu'Ozon se fera un nom au sein du jeune cinéma français. Parmi ces oeuvres se distingue **Une robe d'été** (1996), vision décomplexée de l'homosexualité, primée à Locarno et présentée à Cannes.

Poursuivant sa collaboration avec la maison de production Fidélité (créée par des amis de la Femis), il réalise en 1997 un moyen métrage, le dérangent **Regarde la mer**, avant de passer au long un an plus tard avec **Sitcom**, un jeu de massacre insolent et cruel qui se situe dans la droite ligne de ses courts-métrages. Prolifique (il tourne un film par an), Ozon impose rapidement un univers très personnel, flirtant avec le fantastique (**Les Amants criminels**, 1999), et ne craignant pas la théâtralité - **Gouttes d'eau sur pierres brûlantes**, adaptation d'une pièce de Fassbinder avec Bernard Giraudeau et Ludivine Sagnier, alors inconnue. Si ses précédents longs métrages avaient été diversement accueillis, l'audacieux Ozon fait l'unanimité, auprès de la critique et du public, avec **Sous le sable** en 2001. Portrait d'une femme désemparée après la disparition de son mari. Fort de ce succès, Ozon réunit le gratin du cinéma français (Deneuve, Huppert, Ardant, Béart) dans **8 femmes**, kitsch et glamour, truffé de clins d'oeil cinéphiles, qui triomphe au box-office. On retrouve son goût pour la manipulation et la stylisation dans **Swimming pool**, thriller présenté à Cannes en 2003, comme dans **5x2**, récit, à rebours, de la désagrégation d'un couple, rythmé par des chansons italiennes. Mais celui qui a longtemps misé sur l'artifice ose le dépouillement avec son huitième opus, **Le Temps qui reste**, nouvelle réflexion sur le deuil, centrée, pour la première fois dans l'oeuvre du cinéaste, sur un personnage masculin.

Un air de famille

Danielle Darrieux – Mamy. Elle est la grand-mère de Suzon et Catherine, la mère de Gaby et Augustine. Et une empoisonneuse radine, bien confortablement installée chez son gendre, le mari de Gaby. Elle dit adorer sa famille, mais tient plus à ses titres. Elle boit en cachette pour oublier sa vie romantique ratée. Elle défend sa malheureuse fille Augustine mais se repose sur l'autre, Gaby. Mamy est clouée sur son fauteuil roulant. A priori cela la disqualifie de la responsabilité criminelle.

Catherine Deneuve – Gaby. Elle est la fille de Mamy, la sœur d'Augustine, la belle-sœur de Pierrette, la femme de Marcel, la mère de Suzon et Catherine, la maîtresse de maison où officient Louise et Mme Chanel. Bref, elle est le cœur de la maison, une femme avide, cupide, cachant de lourds secrets, et à l'origine de son propre malheur. Une femme qui a une haute estime d'elle-même, malgré son égoïsme et son absence de générosité. Sa beauté la met au-dessus des autres, et elle sait en profiter. Mais elle est finalement peu armée face à la vérité et aux réalités. Elle privilégie son statut et s'occupe peu de ses filles, encore moins de son mari. Elle

juge beaucoup mais n'apprécie pas qu'on la remette à sa place. Une sorte de lâcheté pour cacher ses vrais sentiments.

Isabelle Huppert – Augustine. Fille de Mamy, sœur de Gaby, tante de Catherine et Suzon, et surtout vieille-fille, vierge. Elle râle tout le temps, se plaint de tout, trop ingrate et trop seule. Elle se réfugie dans les romans à l'eau de rose pour essayer de comprendre l'amour et le romantisme. Le ton sec et cassant, cette hypocondriaque renvoie l'échec de sa vie en s'acharnant contre chacun. Insomniaque, elle drague en douce son beau. Gourmande, elle masque ses désirs et refuse d'exhiber ses plaisirs. Augustine supporte mal la disparition de son père, et se protège grâce à sa mère. Eternelle rivale frustrée de sa sœur, elle s'affirme en critiquant, puisqu'elle ne peut donner aucun ordre à qui que ce soit.

Fanny Ardant – Pierrette. La sœur de Marcel, et donc la belle sœur de Gaby. Cette ancienne danseuse de cabaret n'a pas beaucoup d'inhibition, et ses pudeurs sont rares. Victime des hommes, amoureuse des femmes, libre et trop souvent mal accompagnée, elle sait allumer, vénéneuse, elle sait jouer de sa croupe, et insuffle un parfum de mystère, un sens de la réplique. Elle suscite la jalousie, l'envie. Mais se laisse envahir par les larmes, parfois. Elle fait chanter son frère pour entretenir son amant. Femme immorale? A priori elle est innocente dans l'affaire puisque Gaby n'a jamais voulu qu'elle vienne chez elle.

Firmine Richard - Madame Chanel. Elle fait presque partie de la famille. Elle a élevé les deux filles de Gaby, et d'ailleurs s'est bien plus occupée d'elles que leur propre mère. Elle sait beaucoup de choses sur tout le monde, les petites manies, les grands secrets. Une charmante dame bien élevée, qui vit seule au fond du jardin. Enfin c'est ce qu'elle dit, car elle doit bien avoir un adversaire pour jouer aux cartes, le soir, après le service. Cette brave femme n'a pourtant jamais avoué qu'elle aimait l'un des membres de cette jolie famille.

Emmanuelle Béart – Louise. La nouvelle femme de chambre est belle, surtout les cheveux défaits, insolente et perverse. Elle n'aime pas qu'on l'humilie, mais elle apprécie qu'on lui donne des ordres. Enfin ceux de Gaby, pas ceux de Suzon. Elle exige un certain respect, et cette fille légère agit comme un explosif dans cette demeure d'apparence très sage. Louise est toute récente, avec à peine deux mois au service de Madame, et de Monsieur. Elle lui a servi une tisane à minuit; elle est la dernière à l'avoir vu vivant. Avec les idées aussi larges que ses pratiques sexuelles sont variées, Louise est franche, directe, et s'amuse à perturber les bonnes consciences.

Virginie Ledoyen – Suzon. La fille aînée de Gaby et de Marcel. Jeune étudiante en Angleterre, elle y a découvert l'amour, le sexe. Derrière son charme, son intelligence, sa fraîcheur, cette très chic demoiselle bien élevée et bien sous tous rapports d'ailleurs, essaie d'appliquer sa logique à une investigation qui la dépasse et se prend pour la Maîtresse, en lieu et place de sa mère, cuisinant ainsi Chanel et Louise, profitant de son droit d'aînesse sur Catherine. Pourtant n'est pas si rose chez la Suzon. Le vernis va craquer facilement, et la filiation avec Gaby va être cruellement soulignée. A priori, cependant, Suzon n'est pas coupable puisqu'elle arrive le jour même d'Angleterre.

Ludivine Sagnier – Catherine. La petite dernière aime beaucoup son père. Espiègle, en pantalon, ce «printemps» de la maison adore les polars - lectures malsaines selon sa tante Augustine - et cherche à faire palpiter sa vie. Considérée comme la gamine, elle veut tout savoir du sexe, de l'orgasme, elle veut vivre, se faire écouter, respecter. Ses blagues, son allure de clown, son humour parfois noir choquent les beaux esprits. Elle n'a ni la beauté de ses aînées, ni leur coquetterie, ni même l'envie de mondanités. Mais elle sait beaucoup de choses, épiant tout le monde, enquiquinant toutes les bonnes manières. Cette journée va changer sa vie..

Marcel. Le père, le mari, le gendre, le frère, le patron, la «vache à lait», et finalement la victime. Le mort. Le seul homme au milieu de 8 femmes qui lui mentent, qui le spolient, qui l'exploitent, qui le trahissent, qui ne l'aiment pas, puisqu'il n'est qu'un moyen pour elles de satisfaire leurs désirs. Marcel vivait à l'entresol, entre le salon et le premier étage, sur un palier. Dominant le «forum», dominé par toutes dès qu'elles sont dans leur chambre. Car toutes lui réclament du fric, ou refusent de l'aider. Toutes pensent à elles sans songer que sept autres lui font le même coup. Marcel doit supporter cela, alors que son entreprise fait faillite.

Critiques

Classez les opinions des critiques presse et spectateurs selon les critères négatifs et positifs. Justifiez vos réponses. Faites attention aux registres de langue différents.

Critiques Presse

Huit femmes est un petit chef-d'oeuvre, un thriller glamour qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Comment ne pas être sous le charme?

L'Humanité

Elles sont toutes étincelantes d'élégance et d'invention. Il leur arrive de pousser la chansonnette: c'est exquis. D'être de sales garces ou d'affreuses salopes: c'est succulent. On pourrait trouver le film misogyne: mais non, puisqu'elles sont là!

Le Figaro

(...) brusquement, chaque personnage chante: ce n'est pas la moindre surprise de cette comédie délicieusement illogique, où l'argent, la jalousie, les placards et l'alcool jouent un rôle.

TéléCinéObs

Critiques spectateurs

Magnifique et splendide, un chef-d'oeuvre.

nintendofancube

Un film à voir absolument! Décalé, kitchissime à souhait, drôle et aux dialogues finement ciselés, ce film est un bijou original... et que dire des actrices qu'Ozon sublime dans ce film? elles jouent toutes à merveille, aussi différentes soient elles, elles apportent chacune leur étincelle à ce film magique et on en redemande. L'introduction de chansons tout au long du film, voilà la cerise sur le gâteau, la touche finale qui donne une autre ampleur au film. Bref un petit chef-d'oeuvre du cinéma français, qui se regarde à tous les degrés et c'est là le véritable art d'Ozon. Car vous êtes prévenus, l'intrigue du film n'est que secondaire, elle n'est là que pour mettre en scène 8 femmes, 8 caractères, 8 actrices fantasques et fantastiques... Merci Mr Ozon!

Aphrodyte

Un film parfait, des actrices excellentes (Isabelle Huppert est royale dans son rôle de vieille fille), des chansonnettes originales reprises par les actrices, un scénario bien ficelé (le suspense est partie intégrante de ce film), bref un film prenant qu'on ne se lasse pas de regarder. Bravo à François Ozon...

yiati

Ce film est une boîte à musique. De l'extérieur c'est beau est mystérieux et quand on l'ouvre les marionettes s'animent et la musique commence... François Ozon prend le pari de lier les genres (policier, comédie musicale, théâtre) et son patchwork en robe vichy est jubilatoire. Les acteurs sont (presque tous) brillants, Isabelle Huppert qui décidément peut tout faire joue la vieille fille hystérique avec une facilité déconcertante, Fanny Ardant en vamp est juste éblouissante, Emmanuelle Béart en bonne intrigante est parfaite et Catherine Deneuve (n'en déplaise à certains) et fabuleuse en bourge ratée. Reste les décors kitchs à souhait et les musiques à découvrir ou redécouvrir à travers leur interprétation et qui s'inscrivent parfaitement dans l'histoire. Après 1 h 50 de film, on aurait bien encore laissé la boîte à musique ouverte...

Pandora-Box

Inventif, émouvant, un peu romantique, un rien de suspense, un jeu d'actrices magnifique pour une composition recherchée, un vibrant hommage aux comédies musicales parfumé d'un soupçon d'ambiance Hitchcockienne. Ozon joue avec brio avec le spectateur, lui laissant rentrer dans cette histoire de meurtre avec le sourire pour le plonger dans un mélo bien plus compliqué, jamais avare de rebondissements intelligents ou de répliques bien senties. Excellent.

Keyser94

Huit Femmes est un film extraordinaire, un moment de cinéma inoubliable! Toutes les excellentes actrices réunies sont absolument merveilleuses et les chansons contribuent pour beaucoup (même si les actrices ne sont pas des chanteuses, et ça se sent) à l'ambiance unique qui se dégage de ce film. L'atmosphère années cinquante est très bien rendue, le scénario est excellent (Ozon arrive à transformer une pièce désuète en un chef-d'oeuvre d'intelligence et de modernité), certains plans très beau. Une histoire loufoque où les masques de la société bourgeoise tombent, une oeuvre dure finalement sur l'hypocrisie et la société, malgré l'apparence de bonne humeur et de rigolade qui peut se dégager par moments. Une vraie oeuvre cinématographique comme on en avait plus vu depuis des années!

jemenfousdecepseudodemerde

Douce France des années cinquante, douceur hivernale et sang sur la neige. Tout est si beau... jusqu'à ce que commence la chasse à la sorcière, mais qui est la sorcière? La libertine (mais finalement, qui est la libertine?), la bonne (mais est-elle vraiment bonne?), l'enfant prodige (n'est-elle pas plutôt prodigue?), la petite fille modèle (mais fait-elle bien ses devoirs), l'épouse (mais fait-elle réellement son devoir conjugal?), la vieille fille frustrée (mais l'est-elle tant que ça?), la mamie-gâteau (peut-être plus mamie-porto?)... Mystère et crise de nerfs. A l'ombre des jeunes filles en fleur pourissent les traîtresses et les avarés!

Bliertruffaut

Après «Sous le sable» et son sublime portrait de femme, Ozon réalise un film au-dessus de tout qualificatif, tant il semble parfait ! Dès le générique - kitsch au possible - on est conquis par l'atmosphère rétro et très Douglas Sirk du film. Quand apparaissent - progressivement - ces huit actrices aussi charmantes que talentueuses, on ne peut que crier au chef-d'oeuvre. Que ce soit Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert (grandiose!), Danielle Darrieux, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier, Firmine Richard ou l'insupportable Emanuelle Béart, elles sont toutes (sans exception) excellentes! Avec des décors théâtraux, des costumes époustouflants, et une BO transcendante... absolument tout contribue à faire de «Huit femmes» un véritable chef d'oeuvre culte! Rien d'étonnant à ce qu'il est connu un succès phénoménal dans le monde entier. Dommage que l'académie des César ait été trop stupide pour ne pas avoir reconnu l'immensité de cette oeuvre!

Hitch

Un mot, génial. Toutes les critiques que j'avais lues étaient vraies. Du glamour, du rire, des paillettes, des drames, bref noir et jubilatoire dans un environnement tout rose et brillant. Je comprends les critiques des personnes qui ont trouvé des défauts mais ce sont justement les bons points de ce film. Les chansonnettes collent bien avec l'histoire (ceux qui les trouvent vieilles je vous rapelle que le film se passe dans les années 50 vous voulez qu'elles chantent Madonna?) Le côté théâtral que certains trouvent trop accentué va de pair avec les costumes un peu trop haute couture et l'image générale du film. Et il va deux même avec les jeux surjoués des actrices qui

interprètent des femmes à la limite de la caricature, mais tous ces effets sont fait justement là pour qu'on prenne le film au second degré. Tout ça mis ensemble donne un gros bonbon sucré au début puis acide sur la fin. Là où le film prend toute son ampleur c'est dans la narration. Au début tout est beau, brillant, les femmes sont polies les unes avec les autres, on se fait confiance et tout doucement on se dirige vers le côté noir où la fourberie devient de rigueur, les doutes s'installent, les secrets tombent et les réparties fusent. Elles se cassent toutes du sucre sur le dos, passant toutes sous les soupçons du spectateur. Et même si l'intrigue n'est pas le point le plus important et si on peut rapidement deviner qui a fait quoi, on est quand même réjouis par toutes ces joutes orales et toutes ces révélations qui changent les images de tous les personnages. Toutes les actrices sont géniales (un point en moins tout de même pour Virginie qui n'est pas au niveau des autres.) Un film à voir absolument ne serait-ce pour retrouver cette ambiance particulière des années 50.

yayaya

Vocabulaire

Avant de regarder le film, étudiez les mots et les expressions suivants. En regardant le film faites attention au contexte de leur emploi:

endommager qqn, une insolence, des titres, abominable, se désaltérer, un couteau planté dans le dos, un assassin, se suicider, un poignard, couper le fil, aboyer, un associé, hériter, mettre le pied dans la maison, une conscience tranquille, un lâche, être cardiaque, avoir une mauvaise mine, une tisane, une boîte de cachets, c'est du chantage, s'en fichier, une coquine, faire une confidence, la faillite, droguer, cracher, détraquer, être en dérangement, enfoncer la porte, s'abonner à qch, être inscrit à qch, un brouillon, narguer, aller au petit coin, avoir le cafard, promettre son appui, fauché, une révélation, avoir un peu de ventre, revenir en soi, crever comme un chat de rue, des doutes tombent sur qqn, garçonnière, s'installer à domicile, se donner sans limites sans réserves, une ruse, s'échapper, reprendre la conscience, une lame, se torturer pour, assurer la vie à l'abri des problèmes, gagner la fortune, être assomé, rater la vie, un obsédé, frigide, supprimer, prendre ses grands airs, des empreintes, la question de vie ou de mort, tenir la langue, une trouvaille, un pétrin, martyriser, ruiné, baver, pervers(e), faire un bonheur à tout prix, macabre, fichier en paix.

Questions sur la compréhension du film

1. Suzon, est-elle contente de revenir chez elle?
2. Est-elle bien accueillie par les membres de la famille? Comment est la réaction de sa grand-mère, sa mère, Mme Chanel, sa tante Augustine, sa soeur Catherine?
3. Qu'est-ce qui a empêché Augustine de dormir bien la nuit?
4. Pourquoi Catherine a-t-elle fermé la porte de la chambre de son père?
5. La police a-t-elle été appelée tout de suite?

6. Qu'est-ce que prouve la conduite des chiens la nuit?
7. Qui a téléphoné la dernière et pour quelle raison?
8. Les affaires de Marcel allaient-elles bien?
9. Qui hérite le bien du papa?
10. Pourquoi Gaby ne veut-elle pas que la soeur de Marcel mette le pied dans la maison?
11. Est-ce que les rapports entre Gaby et Augustine sont tendus?
12. Qu'est-ce qui est arrivé aux jambes de Mamy?
13. L'interrogation de Louise, qu'a-t-elle éclairci?
14. A quelle heure Chanel est-elle partie la veille du crime? A-t-elle reçu une visite?
15. Qu'est-ce qui est devenu le prétexte de la querelle entre Gaby et Augustine?
16. Comment Pierrette a-t-elle expliqué son arrivée à la maison?
17. Quelles questions Gaby a-t-elle à poser à Pierrette?
18. Qu'est-ce que Pierrette n'aurait dû dire à propos d'Augustine?
19. De quoi s'agit-il dans la lettre qu'Augustine a écrit à Marcel?
20. De quoi Suzon accuse-t-elle Pierrette et Chanel?
21. Qu'est-ce que toutes les femmes ont exactement fait la nuit?
22. Comment est le fiancé de Suzon?
23. Qu'est-ce qui énerve Catherine?
24. Le testament a-t-il été fait?
25. Pourquoi pour Gaby voir Suzon auprès d'elle est à la fois une joie et une souffrance?
26. Pourquoi Chanel avait-elle besoin de revenir à la maison après minuit?
27. Louise a-t-elle délibéré Gaby de ses devoirs conjugaux?
28. Qu'est-ce qu'Augustine n'aime pas dans la conduite des jeunes filles?
29. Quels conseils Louise donne-t-elle à Augustine pour séduire un homme?
30. Pourquoi Augustine veut-elle étrangler sa mère?
31. Quelle allusion fait Pierrette en disant qu'une camélia est une fleur sans parfum?
32. Qu'est-ce qui a provoqué la lutte au sol entre Gaby et Pierrette?
33. Quel conte de Noël Catherine a-t-elle raconté?
34. Est-ce qu'elle a bien organisé la comédie macabre?
35. Pouvait-on prévoir le final pareil?

Pour en savoir plus

Les huit chansons

La musique originale du film est composée par Krishna Lévy et interprétée par le Bulgarian Symphony Orchestra de Sofia.

Huit chansons ponctuent le film. Chacune est interprétée par l'une des actrices, correspondant à son personnage et à une évolution dramaturgique du scénario.

Eclairée différemment, chacune des chansons agit singulièrement du reste du film. Les arrangements sont plus proches des orchestres des années 50 que d'un son actuel.

«*Papa t'es plus dans l'coup*» - Ludivine Sagnier. Musique de Jil, paroles de Jan et Jacques Plait. La cadette qui aime son père, qui surtout a le plus d'énergie dans cette famille de bourgeoises. Cette modernité est accentuée par ce rock-boogie, à l'origine chantée par Sheila, période couettes (en 63), au début de sa carrière. On doit au duo parolier-musicien de nombreux succès des yé-yés, y compris certains de Johnny Hallyday.

«*Message personne*» - Isabelle Huppert. Musique de Michel Berger, paroles de Françoise Hardy. Huppert s'approprie le joyau musical du film (disons la meilleure des 7 chansons de variété). Maintes fois reprise, la chanson a cartonné dans les «charts» avec le style très personnel du compositeur-producteur d'inspiration «eltonjohnienne». Le piano est évidemment central dans cette composition. Mais cette chanson en deux temps a permis à Françoise Hardy de passer des yé-yés à la variété populaire chic, celle avec des textes.

Mais si tu crois un jour que tu m'aimes
Ne le considère pas comme un problème
Et cours oui cours jusqu'à perdre haleine
Viens me retrouver
Si tu crois un jour que tu m'aimes
N'attends pas un jour pas une semaine
Car tu ne sais pas où la vie t'amène
Viens me retrouver.

«*A quoi sert de vivre libre*» - Fanny Ardant. Elle illustre originalement le rapport entre la liberté et l'amour, entre l'argent et les hommes. Chanson sensuelle, quasiment blues de night club, on revoit Jessica Rabbit faisant son grand numéro de femme fatale dominée. La chanson jazzy n'a rien d'étonnant puisque Nicoletta, belle voix des années 70, en fut l'une des interprètes en 75. Le titre, très pop US, a été repris par les Modern Talking.

«*Mon amour, mon ami*» - Virginie Ledoyen. Musique de Edmond Bacri, paroles de André Popp. Bacri était l'un des auteurs d'Aznavour, Montand, Bourvil... avec Popp, ils écrivent cette chanson pour Marie Laforêt. Ce trio va donner l'apogée de leur œuvre respective, et leurs plus grands succès. A chaque fois, ce sont des petits films en chansons. Nous sommes en 67.

On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour
Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours
Oui je t'ai quitté et j'ai beau résister
Je chante parfois à d'autres que toi
Un peu moins bien chaque fois
Toi mon amour, mon ami
Quand je rêve c'est de toi

Mon amour, mon ami
Quand je chante c'est pour toi.

«*Pour ne pas vivre seule*» - Firmine Richard. Musique de G.Kelly, paroles de D. Faure. Hymne à l'amour sous toutes ses formes, entre garçons, entre femmes, ce slow déprimant est aussi un appel à la tolérance. Ca ne pouvait être qu'une chanson de Dalida, la méga-star du disco, l'idole des gays. La chanson date de 1973, elle n'est qu'une face B, d'un single beaucoup plus célèbre, Paroles Paroles (le duo avec Delon).

Pour ne pas vivre seul des filles aiment des filles
Et l'on voit des garçons épouser des garçons
Pour ne pas vivre seul
D'autres font des enfants des enfants qui sont seuls
Comme tous les enfants
Pour ne pas vivre seul
On fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls
S'accrochent à une étoile.

«*Pile ou face*» - Emmanuelle Béart. Musique de Jean-Louis d'Onofrio, paroles de Franck Ivy. En 87, ce tube du Top 50 avait été chanté par Corynne Charby (comédienne qui jouait dans *La Chèvre*). Pure pop-song, Béart lui donne un peu de sens. La chanteuse d'origine n'a toujours pas été réhabilitée par les show TV célébrant les eighties. Pourtant elle fait partie de ses chanteuses dont le succès dure une année, intense.

Pas la peine de se retourner
Sur le tableau décroché
La craie s'efface
Y'a plus de traces
Et moi je vis ma vie
A pile ou face
Tous mes sentiments
A pile ou face.

«*Toi jamais*» - Catherine Deneuve. Musique et paroles de Michel Mallory. Chanson française dans la plus grande tradition. Il faut dire que Mallory a écrit pour Sardou, Vartan, Hallyday... L'ironie est que cette chanson fut chantée par Sylvie Vartan, la plus «glamour» des chanteuses yé-yés. La même Vartan qui aurait du jouer le rôle principal des Parapluies de Cherbourg, qui valut à Deneuve la carrière qu'on lui connaît. C'était en effet le premier choix de Demy. On retrouve ce titre sur l'album de 76, «Qu'est ce qui fait pleurer les blondes?» Ici la chanson est quasiment murmurée, sans trop d'effet.

«*Il n'y a pas d'amour heureux*» - Danielle Darrieux. Poème de Louis Aragon, mise en musique par George Brassens. Sans doute en qualité, le must du film, et son

final. Le poète, adulé par les communistes, rencontre le guitariste prodige et anarchiste, avec la voix d'une des plus grandes dames du cinéma. Evidemment cela surclasse tout le reste. Pas innocent que cette chanson fut reprise par Nina Simone (en 93). 10 ans avant, en 83, c'est Barbara qui avait chanté Brassens à travers ce poème extrait de «La Diane Française» (1946). Brassens enregistra la chanson en 53 (Les amoureux des bancs publics).

Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n'y a pas d'amour heureux.

Expression orale

1. Comment les fleurs caractérisent-elles les héroïnes du film? Pourquoi rapporte-t-on souvent les fleurs aux femmes?
2. Selon vous, Marcel, mérite-t-il le mépris ou le respect?
3. Analysez la musique, les couleurs et les décors du film. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus?
4. Qui prononcent les phrases suivantes? Qu'est-ce que vous en pensez?
 - *C'est important qu'une famille soit unie quels que soient les défauts de ses membres.*
 - *Etre jugé par ses enfants, c'est intolérable.*
 - *La féminité, le charme, la séduction ce sont des choses qui ne s'apprennent pas.*
 - *Le plus dur c'est se sentir en charge.*
 - *L'amour entre deux femmes n'a rien de choquant.*
 - *Il n'y a pas d'amour heureux.*
 - *On est heureux quand on est mort.*

Expression écrite

1. Développez un des sujets «*Etre jugé par ses enfants, c'est intolérable*»; «*La féminité, le charme, la séduction ce sont des choses qui ne s'apprennent pas*».
2. Imaginez l'histoire de la vie de Pierrette.
3. Ecrivez votre critique du film, en terminant par un conseil au futur spectateur.

REVISION

1. QCM

Cochez une bonne variante:

Qui a composé la musique pour Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain:

- Yann Tiersen
- Pascal Andreacchio
- Philippe Eidel

De quelle nature est la mère d'Amélie Poulain:

- méchante
- neurasténique
- paisible

Le café où travaille Amélie est situé à:

- Montmartre
- la place d'Italie
- Montparnasse

La chanson «Mon amour, mon ami» est chantée dans «Huit femmes» par:

- Ludivine Sagnier
- Virginie Ledoyen
- Firmine Richaud

Dans «Huit femmes» Augustine lisait la nuit:

- les romans d'amour
- les policiers
- la science-fiction

Un des derniers films de François Ozon est:

- 5x2
- 5x3
- 5x4

Dans «L'auberge espagnole» le programme d'échange est:

- Erasmus
- Tempus
- Diderot

Le nombre de colocataires dans l'auberge espagnole est:

- 8
- 6
- 7

Le métier du mari d'Anne-Sophie de «l'Auberge espagnole» est:

- chirurgien
- avocat
- professeur

Mathilde de «Léon» a:

- 13 ans
- 12 ans
- 14 ans

Luc Besson a fait comme réalisateur:

- 13 films
- 22 films
- 8 films

Le personnage de Gary Oldman de «Léon» est amateur de:

- Bizet
- Beethoven
- Berlioz

Les événements de «Un air de famille» sont accompagnés de la chanson de:

- Dalida
- Aznavour
- Piaf

Le restaurant de la famille Ménard s'appelle:

- Au père tranquille
- Chez le père tranquille
- Au fils tranquille

La femme d'Henri est partie réfléchir pour:

- une soirée
- une semaine
- trois jours

