

La Famille Tenenbaum

Wes Anderson, Etats-Unis, 2001, 1h48

- ⇒ *Intrigue relativement banale (un père exclu de sa famille, qui tente de la reconquérir), proche de la comédie hollywoodienne où d'habitude on se remarie. Rapprochements entre **Indiscrétions** (George Cukor, 1947) et La Famille Tenenbaum : comment reconquérir l'être aimé.*
- ⇒ *Procédé mélodramatique fonctionnant par exposition du problème, exposé du conflit et sa résolution.*

L'enjeu du film: faire coexister les personnages dans le même cadre

(55') *Etude de la confrontation père/ enfants* : un champ/contre-champ totalement déséquilibré.

Exposition du cas de chaque personnage : rapprochement avec la note introductive du roman de George Pérec : **La Vie mode d'emploi** (le jeu des contraintes établies pour écrire le roman ressemble à plus d'un titre à l'exercice de style auquel se livre Wes Anderson). Ici, à chaque personnage correspond un étage. Autre rapprochement : **La Splendeur des Amberson** (Orson Welles, 1942).

Etude de l'hyperabondance de détails qui resurgissent à un moment ou un autre dans le récit.

Exemple : la tête de sanglier, les souris.

Etude de la tonalité du prologue : quelle est la position du spectateur ? Arrive-t-on à croire à cette esthétique kitsch ? Wes Anderson nous demande-t-il de croire en un tel concentré de névrose ? Tout semble corroborer notre hypothèse initiale de l'exercice de style...

Autres rapprochements : **La splendeur des Amberson** (Orson Welles, 1942) et **La vie aquatique** (Wes Anderson), séquence de présentation du bateau et de l'équipée Zissou où le plan en coupe du bateau évoque cette fois de manière explicite le cahier des charges oulipien de Georges Pérec.

Comment dépasser l'installation nosographique établie dans le prologue ?

- ⇒ En reprenant les éléments du prologue.
- ⇒ Déterminer les procédés cinématographiques montrant que Royal est définitivement persona non-grata. Exemples :

(7'40) Chapitre 1 : analyser la séquence où Royal est renvoyé de sa villégiature

(20'40) Chapitre 2 : un plan stable que rien ne vient perturber et qui confine cette séquence au loufoque.

- ⇒ Trouver dans le film d'autres passages symptomatiques de cette solitude des personnages dans le cadre. Exemples :

(46'46) Entrevue Raleigh/Margot. Frontalité et froideur résumées dans cette réplique cinglante : « *Je n'ai même pas le début d'un semblant de réponse* »

(38'34) Elie et Richie : des personnages qui communiquent...dans un cadre guindé et trop grand pour eux.

Avec les élèves :

- Comment est caractérisé chaque personnage ?
- Quelle est la fonction de la voix *off* ?
- Établir un parallèle entre la méthode de Pérec et la méthode de Wes Anderson
- Étudier la coïncidence extrême entre la bande-son et l'intrigue du film (cf. infra avec le déroulant). Étudier les occurrences musicales dans le film : déterminer les points de montage image/son. Que peut-on en déduire ? Comédie musicale ou vidéo-clip ?
- Étudier le film sous l'angle de la mise en scène du personnage de Pagoda. Exemple (10'45) : personnage attentif à la fuite des personnages hors du champ (fuite de Richie, fuite d'Elie), comique de répétition (« *Oh shit man !* »), comique de situation (scène des oeufs de caille), personnage qui clôt le film.
- Étudier l'évolution des personnages : le devenir "Dudley" de Raleigh (trouver des éléments de mise en scène) et le devenir "Royal" de Ari et Uzi (idem).

DÉROULANT DE LA FAMILLE TENENBAUM SELON CHAPITRAGES ET CHANSONS :

⇒ **EXPOSITION/CONFLITS**

Papier peint n°1 (PP n°1) : *The Royal Tenenbaums* = un livre que l'on emprunte, une structure déjà établie et présentée comme telle par le biais du chapitrage et de la voix *off*.

PROLOGUE : « *Royal Tenenbaum bought the house on Archer Avenue* » .

Explicitation à l'extrême : qui, quand, quoi, où ? (version instrumentale de **HEY JUDE**).

Annonce de Royal à ses trois enfants (plan burlesque/jeu de perspective/névrose de tous les personnages à peine crédibles comme enfants).

Préceptes éducatifs d'Ethelin qui écrit un livre sur le sujet, *Family of genius*.

Caractérisation :

Un personnage = 1 étage = 1 obsession = 1 événement déterminant leur comportement, le tout légendé et explicité comme s'il s'agissait d'une étude nosographique (cf. jeu de caméra : surplombante puis identification par plans fixes ; cf. **La Vie aquatique**).

CHAS : véritable vocation finances internationale, organisation à l'extrême/trahi par son père (« *Y'a pas d'équipe* »)

MARGOT : adoptée/orientation artistique/organise une fugue avec son frère Richie/une autre fugue-pour retrouver sa famille biologique : un doigt en moins

RICHIE : champion de tennis/échec artistique : ne peint que sa soeur/rerelations privilégiées avec son père/Élie Cash

Conclusion : « *deux décennies de trahisons, d'échecs et de désastre* »

Fin de la séquence : Richie « go Mordecai », chorus de **HEY JUDE (Beatles)**, plans d'ensemble sur le faucon et les toits de New York.

(6'26) Distribution des rôles/ présentation de l'équipe d'acteur/vignettes.

Chapitre 1 (7'26) : Richie relance l'histoire

1/ Comment naît le comique ?

Décadrage : la position de force du gérant de l'hôtel annonçant le renvoi de Royal (champ : gérant, et au second plan son assistant/ contre-champ : Royal, puis caméra prend de la hauteur sur **SING-SING**). C'est le narrateur qui précise l'embarras de la situation. Etendue du désastre à 180°... pour finir sur Royal qui fume une cigarette, l'air dépité à la fenêtre.

2/ Richie. Voix *off* explicite : PP n°3 sur l'échec désastreux de Richie (la une des journaux).

3/ Ellie. PP n°4 sur la couverture de son roman (relever la posture littéraire annonciatrice du film « *et si c'était faux ?* »).

4/ Margot & Raleigh St-Clair. PP n°5 : couverture de son essai. Margot et son mariage secret. PP n°6 : couverture des disque 33 tours de son mari. Aller-retour entre Margot et Raleigh.

Chapitre 2 (14'36)

Chas emménage chez Etheline. Dans la chambre : musique *off*.

LENNON : YOU LOOK AT ME (1970)

*Look at me
what am I supposed to be?
what am I supposed to be?
Look at me*

*what am I supposed to be?
what am I supposed to be?
Look at me
Oh My Love Oh My Love*

(21'28) Retrouvailles de Richie et Margot. Ralenti, effet mélodramatique et rendu-clip sur la chanson de Nico. On entend ce qu'on voit :

NICO : THESE DAYS (1967)

*I've been out walking
I don't do too much talking
These days, these days.
These days I seem to think a lot
About the things that I forgot to do
And all the times I had the chance to.*

*I've stopped my rambling,
I don't do too much gambling
These days, these days.
These days I seem to think about
How all the changes came about my ways
And I wonder if I'll see another highway.*

*I had a lover,
I don't think I'll risk another
These days, these days.
And if I seem to be afraid
To live the life that I have made in song
It's just that I've been losing so long.
La la la la la, la la.*

*I've stopped my dreaming,
I won't do too much scheming
These days, these days.
These days I sit on corner stones
And count the time in quarter tones to ten.
Please don't confront me with my failures,
I had not forgotten them.*

Chapitre 3 (25'48)

(29'10) Elie et Margot. Jeu sur le thème du prophète Élie :

THE CLASH : POLICE AND THIEVES

Oh yeah!

Scaring the nation with their guns and ammunition

Police and thieves in the street

Oh yeah!

Fighting the nation with their guns and ammunition

From genesis to revelation

The next generation will be hear me

From genesis to revelation

The next generation will be hear me

And all the crowd comes in day by day

No one stop it in anyway

And all the peacemaker turn war officer

Hear what I say

Vocal ad lib

Etheline et Henry. Musique de résolution : **WIGWAM (DYLAN, 1970)**

Scène pathétique entre Richie et Elie (champs / contres-champs): **GYMNOPIEDIE N°1 (SATIE)**

Chapitre 4 (40'11)

Extinction des feux et musique *off*. Déclaration d'amour de Richie à Chas :

EMITT RHODES : LULLABY (1970)

Tears that angels cry

And they darken all the sky

When the one you love says good-bye

Tears that angels cry

Sing a lullaby

Sing it soft and only sigh

When the one you love says good-bye

Sing a lullaby

When your love still is strong

When the one you love is gone

CLIP Royal et ses petits-enfants :

PAUL SIMON : Me & Julio Down By The Schoolyard (1972)

The mama pajama rolled out of bed

And she ran to the police station

When the papa found out he began to shout

And he started the investigation

Its against the law

It was against the law

What the mama saw

It was against the law

The mama looked down and spit on the ground

Everytime my name gets mentioned

The papa said oy if I get that boy

Im gonna stick him in the house of detention

Well Im on my way

I dont know where Im going

Im on my way

ETC

Chapitre 5 (44'09)

L'imposteur est démasqué avec une musique de fond sur le thème « les braves seront reconnus » :
Billy – Main Title (INSTRUMENTAL BO PAT GARETT AND BILLY THE KID, DYLAN, 1973)

Chapitre 6 (58'40) : « Je veux que cette famille m'aime »

Le passif de Margot :

THE RAMONES : JUDY IS A PUNK (1974)

*Jackie is a punk judy is a runt
They both went down to berlin, joined the ice capades
And oh, I dont know why oh, I dont know why
Perhaps theyll die, oh yeah perhaps theyll die, oh yeah
Perhaps theyll die, oh yeah perhaps theyll die, oh yeah
ETC*

DRAME (tentative de suicide de Richie/ montage Clip /visions flash de son amour contrarié) :

ELLIOTT SMITH : NEEDLE IN THE HAY (1995)

*Your hand on his arm
Haystack charm around your neck
Strung out and thin
Calling some friend, trying to cash some check
He's acting dumb
That's what you've come to expect
Needle in the hay
Needle in the hay
Needle in the hay
Needle in the hay
Needle in the hay*

*He's wearing your clothes
Head down to toes, a reaction to you
You say you know what he did
But you idiot kid, you don't have a clue
Sometimes they just get caught in the eye, you're
pulling him through
Needle in the hay
Needle in the hay
Needle in the hay
Needle in the hay
ETC*

Départ de Richie sous les regards interloqués de son père et de Pagoda :

NICK DRAKE : FLY (1970)

*Now if it's time to recompense for what's done
Come, come sit down on the fence in the sun
And the clouds will roll by
And we'll never deny
It's really too hard for to fly.*

*Please tell me your second name
Please play me your second game
I've fallen so far*

*For the people you are
I just need your star for a day.*

*So come, come ride in my my street-car by the bay
For now i must know how fine you are in your way
And the sea sure as i
But she won't need to cry
For it's really too hard for to fly.*

Musique in / Margot sous la tente de Richie. Résolution sentimentale entre Margot et Richie :

THE ROLLING STONES : SHE SMILED SWEETLY

*Why do my thoughts loom so large on me?
They seem to stay, for day after day
And won't disappear, I've tried every way*

*But she smiled sweetly
She smiled sweetly
She smiled sweetly
And says don't worry
Oh, no no no*

*Where does she hide it inside of her?
That keeps her peace most every day
And won't disappear, my hair's turning grey*

*But she smiled sweetly
She smiled sweetly
She smiled sweetly
And says don't worry
Oh, no no no*

*"There's nothing in why or when
There's no use trying, you're here
Begging again, and ov'r again"*

*That's what she said so softly
I understood for once in my life
And feeling good most all of the time*

*But she smiled sweetly
She smiled sweetly
She smiled sweetly
And said don't worry
Oh, no no no
Oh, no no no
Oh, no no no*

Puis enchaînement sur :

THE ROLLING STONES : RUBY TUESDAY (1967)

*She would never say where she came from
Yesterday don't matter if it's gone
While the sun is bright
Or in the darkest night
No one knows
She comes and goes*

*Goodbye, ruby tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I'm gonna miss you...*

*Don't question why she needs to be so free
She'll tell you it's the only way to be
She just can't be chained
To a life where nothings gained
And nothings lost
At such a cost (cut)*

⇒ **DÉBUT DES RÉOLUTIONS**

(55') Chapitre 7

Richie réhabilite le père (tête de sanglier réintégrée dans les trophées familiaux) / annonce à son père qu'il aime sa soeur adoptive / suite de résolutions :

THE VELVET UNDERGROUND : STEPHANIE SAYS (1967)

*Stephanie says that she wants to know
Why she's given half her life, to people she hates now
(cut)*

Chez Elie : sceller l'amitié (« J'ai toujours voulu être un Tenenbaum »). Proposition d'une cure de désintoxication. Elie s'enfuit (donc il va revenir...) :

THE CLASH : ROCK THE CASBAH

*Now the king told the boogie men
You have to let that raga drop
The oil down the desert way
Has been shakin to the top
The sheik he drove his cadillac
He went a cruising down the ville
The muezzin was a standing
On the radiator grille*

*Chorus
The shareef dont like it
Rockin the casbah
Rock the casbah (cut)*

(57') Chapitre 8 : LE MARIAGE/ELIE DROGUÉ/RÉCONCILIATION CHAS-ROYAL

Exposé de la vie sociale de chaque protagoniste (montage clip):

NICO : THE FAIREST OF THE SEASONS (1967)

*Now that it's time
Now that the hour hand has landed at the end
Now that it's real
Now that the dreams have given all they had to lend
I want to know do I stay or do I go
And maybe try another time
And do I really have a hand in my forgetting ?

Now that I've tried
Now that I've finally found that this is not the way,*

*Now that I turn
Now that I feel it's time to spend the night away
I want to know do I stay or do I go
And maybe finally split the rhyme
And do I really understand the undernetting ?

Yes and the morning has me
Looking in your eyes
And seeing mine warning me
To read the signs carefully.*

Sur l'épithape de Royal puis ralenti sur les protagonistes quittant la concession :

VAN MORRISON : EVERYONE (1970)

*We shall walk again down along the lane
Down the avenue just like we used to do
With our heads so high smile at the passers by
Then well softly sigh ay, ay, ay, ay, ay*

*Chorus :
Everyone, everyone, everyone, everyone
Everyone, everyone, everyone, everyone*

*By the winding stream we shall lie and dream
Well make dreams come true if we want them to
Yes all will come play the pipes and drum
Sing a happy song and well sing along*

Chorus