

La Famille Tenenbaum

Dans la déjà riche carrière de Wes Anderson, « La Famille Tenenbaum » semble le film qui met en scène les thèmes récurrents et les obsessions de son auteur, à savoir la famille et les liens uniques entre ses membres confrontés à la réalité. Il s'agit cette fois d'une famille de génies que la vie aurait malmenée et qui se trouverait désemparée face à la simple réalité des choses. Tous les personnages sont remarquablement inadaptés face à la vie. Ils ont tous besoin d'un nouveau départ et il est donc logique qu'ils reviennent là où tout a commencé : chez eux.

L'histoire de la Famille Tenenbaum s'ouvre sur l'image de son blason surplombant une vaste demeure et prend fin sur celle de son nom gravé sur un modeste caveau. Entre ces 2 plans, Wes Anderson déroule avec audace le singulier destin d'une famille qui avait tout pour être heureuse mais qui a finalement été saccagée par un de ses propres membres, le père, Royal Tenenbaum. Lorsqu'il réapparaît, Royal est une nouvelle fois malhonnête avec sa famille. Il prétend être malade et son retour va révéler tout ce qui était enfoui. Royal sent qu'il tient une dernière chance de s'amender, notamment par rapport à son fils aîné, Chas, paranoïaque, maniaque et veuf depuis peu.

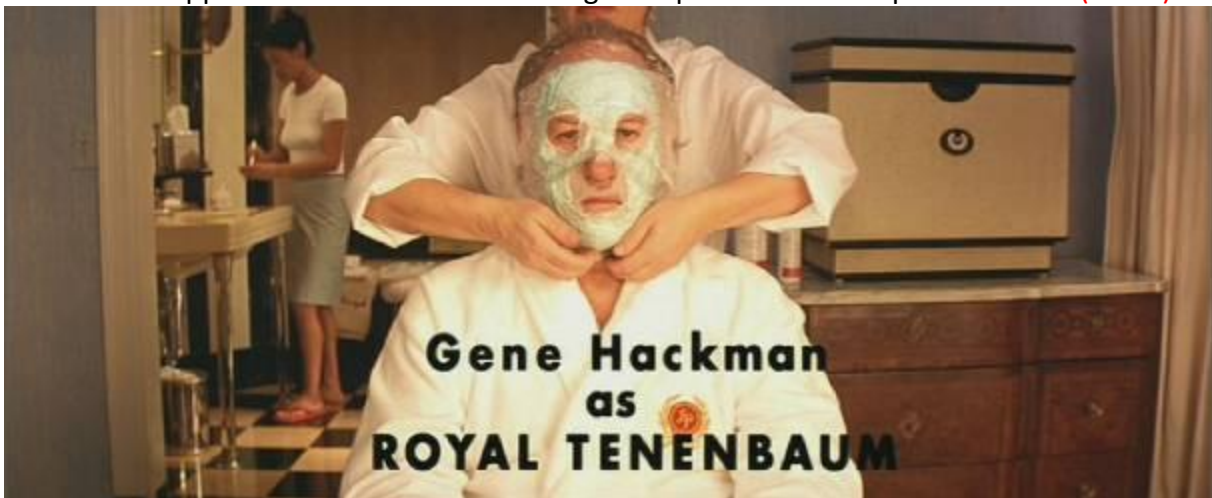
Quel est le thème principal de ce film ? « La recomposition d'une tribu éparpillée après deux décennies d'échecs, de trahison et de désastre », selon le narrateur du film (voix off d' Alec Baldwin) Le principal enjeu du film est donc familial. Il est surtout question du désir mutuel de reconnaissance et de pardon entre parents et enfants, particulièrement entre un père Royal Tenenbaum (Gene Hackman) et son fils Chas (Ben Stiller).

Nous essaierons de voir comment, à chaque rencontre de Royal et Chas, Anderson traite le face à face. Si on part du principe que le champ contre-champ est la figure la plus confortable pour le spectateur et bien Wes Anderson ne l'utilise pas (ex : la rencontre dans le placard est filmé latéralement et il se sert de la lampe pour y mettre fin...) ou la pervertit (la frontalité du premier face à face au début, la plongée qui écrase Chas quand son père le flingue...).

Nous nous intéresserons particulièrement à ces relations père/fils puisque le scénario décrit la progressive réconciliation entre Royal et Chas et nous essaierons d'analyser comment la mise en scène de Wes Anderson les met en présence l'un de l'autre.

GENERIQUE :

Royal Tenenbaum apparaît dans la distribution du générique sous un masque de beauté (06'29).

On sait déjà qu'il a été rejeté par sa famille pour cause d'excès de franchise face à la pièce écrite par sa fille adoptive, Margot, pour son 11ème anniversaire. Ensuite, le film se découpe en 8 chapitres suivis d'un épilogue ; nous conserverons ce découpage dans notre analyse.

CHAPITRE 1 :

Royal apparaît filmé plein cadre, couché, se faisant masser le dos (07'47).

Ensuite, il se fait renvoyer de l'hôtel où il vit depuis 22 ans, faute d'argent pour payer son loyer. Wes Anderson utilise ensuite le surcadrage (technique qu'il utilisera à de nombreuses reprises, par exemple dans le chapitre 4 entre Royal et Etheline à 49 minutes) à travers une fenêtre. Royal fume une cigarette et sa masseuse apparaît au fond du cadre (08'11).

On apprendra également dans ce chapitre que Royal n'a pas totalement coupé les ponts avec son ex-femme, Etheline, et qu'il a un « espion » chargé de la surveiller, notamment sur son lieu de travail : la scène d'« espionnage » (de 13'25 à 14'17) et celle de demande en mariage entre elle et Henry Sherman sont d'ailleurs elles aussi filmées en surcadrage. Ces personnages se donnent à voir comme des images. Ils semblent prisonniers du cadre mais aussi de leurs fantasmes et de leur inconscient.

CHAPITRE 2 :

Dans ce chapitre, ce qui saute aux yeux est l'absence totale de profondeur de champ et la grande importance des décors à plat. La caméra fait de nombreux mouvements latéraux ou verticaux mais ne s'enfonce jamais dans le champ. On peut cependant observer quelques zooms ou dézooms sur des images fixes seulement (comme le portrait du frère tennisman, Richie).

Dans ce chapitre ont lieu les retrouvailles entre Royal et Etheline (de 20'39 à 22'48). Il apparaît, sur le trottoir, caché par un mur de leur maison. Puis le couple fait quelques pas et disparaît de notre regard à cause de matelas et de cartons déposés sur le trottoir. Royal annonce à Etheline qu'il veut revenir dans sa maison car il est mourant. Il est filmé seul dans le coin droit du champ et Etheline le rejoint en entrant par la gauche. Elle pense qu'il ment, quitte le champ puis rentre à nouveau de la même façon pour avoir confirmation.

C'est ensuite le tour des enfants de reprendre contact avec leur père. Chacun apprend la nouvelle de l'état de santé de Royal en plan fixe, bien au centre du cadre, sauf pour Richie qui apprend la nouvelle sur le pont d'un bateau. (Chas à 22'57 ; Eli à 23'03 ; Margot à 23'06 ; Richie à 23'10)

CHAPITRE 3 :

Enfin a lieu la 1ère rencontre entre Royal et ses trois enfants (de 26'19 à 28'01). Elle se fait dans la salle principale de la maison familiale, sous le portrait de la mère de Royal. Il s'agit d'un champ/contrechamp. Royal est assis seul à une extrémité de la table. Margot et Richie sont filmés ensemble sur le canapé. Chas est debout, un livre à la main. Un plan va montrer Royal et Chas réunis, mais très furtivement dans le cadre : Chas ne fait que passer entre à gauche Margot et Richie et à droite, Royal. Royal sort du salon puis revient sur ses pas pour serrer son fils Richie dans ses bras (à 28'36).

Il s'agit là du 1er contact physique entre ce père et l'un de ses enfants.

Tout le jeu va être désormais de réunir dans le même cadre Chas et Royal qui, dès le départ, semblent irréconciliables.

Ce chapitre nous montrera aussi la 1ère rencontre entre Royal et ses deux petits fils, les garçons de Chas qui viennent de perdre leur mère récemment (de 31'41 à 33'36). Cette rencontre sera, pour la 1ère fois, filmé au moyen de zooms avant puis arrière à travers un grillage : les 2 enfants font du sport sur le toit d'un immeuble et un grillage les sépare de leur grand père, qu'ils ne connaissent pas. Cette scène sera filmé à nouveau en champ/contrechamp : Royal au centre du cadre entouré par ses 2 petits fils puis Royal en amorce dans le coin droit avec les 2 garçons de face.

La scène de la visite au cimetière (de 36'27 à 37'53) est intéressante également : Chas et Royal se rendent sur la tombe de la femme de Chas mais les 2 acteurs ne seront toujours pas réunis dans le cadre. Il s'agira encore d'un champ/contrechamp entre Chas assis par terre devant la tombe et Royal avec ses 2 petits fils en arrière plan (à 37'49), ce qui semble montrer que les enfants sont déjà passés du côté de Royal.

Par la suite, Anderson monte une séquence en flash back (de 36'57 à 37'16) afin de nous faire comprendre comment les 2 hommes ont rompu : elle se déroule devant un juge. Le père et le fils sont réunis dans le même plan mais filmés en plongée et de dos. Puis s'opère un mouvement latéral qui nous les montre séparés par la silhouette du juge. A la fin de la conversation au cimetière (à 37'24), Chas entre rapidement dans le cadre de Royal mais en sort très vite : il refuse de pardonner son père.

CHAPITRE 4 et 5 :

De nombreuses scènes filmées en surcadrage sont présentes dans ce chapitre, notamment celle entre Royal et Etheline (à 49 minutes).

Ensuite, on trouve pour la 1ère fois réunis réellement dans le même cadre Royal et Chas mais cette rencontre est biaisée car les 2 hommes sont enfermés dans le placard à jouets (de 51'45 à 52'21). Chas laisse Royal seul dans le noir, après avoir éteint la lumière. Royal retrouvera, à cette occasion, la tête du

sanglier qu'il cherchait depuis son retour. Wes Anderson refuse donc, dans cette scène, le face-à-face en filmant latéralement et en se servant de la lampe pour y mettre fin.

Plus tard, dans le chapitre 5, lors du départ de Royal de la maison (à 1h 00'59), les 2 hommes sont à nouveau réunis dans le cadre mais Royal est dans les escaliers et domine donc son fils. Il lui parle mais n'obtient aucune réponse : il finit donc par quitter le plan en passant devant Chas.

CHAPITRE 8:

Il s'agit du chapitre de la réconciliation ; depuis quelques scènes, on la sentait se préciser. Pourtant, elle va s'opérer lors du remariage d'Etheline avec Henry Sherman, à l'occasion duquel Eli va avoir perdu le contrôle de son bolide, ce qui aurait pu coûter la vie des deux fils de Chas, s'ils n'avaient pas été sauvés, in extremis, par Royal. Le chien Buckley, lui, en revanche, est mort. La scène qui suit l'accident (de 1h31'29 à 1h 33'55) va être filmée, dans la rue, en plans latéraux : tous les personnages y sont présents, généralement par deux.

1. Raleigh, le mari psy de Margot, et le prêtre blessé
2. Eli et un policier prenant sa déposition
3. Royal et les pompiers (+ un chien dalmatien)
4. Raleigh et son jeune patient ainsi que Pagoda, le complice de Royal
5. Richie et le faux médecin, en fait collègue de Royal
6. Les Sherman père et fils apparaissent surcadrés à la suite d'un zoom
7. Etheline et ses 2 petits fils
8. et enfin Royal et Chas (+ le chien aussitôt adopté pour remplacer Buckley) (à 1h33'36): la réconciliation dans le cadre se fait donc devant une voiture accidentée et autour d'un chien.

Pour toutes les scènes qui suivront, Chas et royal seront réunis dans le même cadre qu'il s'agisse de l'enterrement du chien Buckley (à 1h35'29),

du remariage d'Etheline (à 1h35'36),

de la première de la nouvelle pièce de Margot (à 1h35'57)

et enfin des plans sur le camion-poubelle avec les 2 fils de Chas (à 1h36'43).

Il semble donc logique qu'à la toute fin du film Chas soit le seul présent aux côtés de son père réellement mourant cette fois, à la suite d'une attaque (de 1h36'49 à 1h37'06).

EPILOGUE :

Il s'agit de l'enterrement de Royal filmé par un mouvement latéral de droite à gauche et montrant un plan de chaque personnage, filmé par deux dans le cadre sauf pour Chas seul dans le plan en survêtement noir (à 1h38'02).

Bruno TAQUE.