

Fiche pédagogique

L'Autre Dumas

Sortie prévue en salles
10 février 2010

Titre original : *L'Autre Dumas*

Film long métrage France 2009

Réalisation : Safy Nebbou

Interprètes : Gérard Depardieu (Alexandre Dumas), Benoît Poelvoorde (Auguste Maquet), Mélanie Thierry (Charlotte Desrives), Dominique Blanc (Céleste Scriwaneck), Catherine Mouchet (Caroline Maquet), Florence Pernel (Ida Ferrier Dumas), Michel Duchaussoy (le Sous-Préfet Crémieux), Roger Dumas (Monsieur de Saint-Omer), etc.

Scénario : Safy Nebbou et Gilles Taurand d'après la pièce de théâtre *Signé Dumas* de Cyril Gely et Eric Rouquette

Musique : Hugues Tabar-Nouval

Production : Film Oblige, UGC Images, France 2 Cinéma, K2 (Dominique Janne)

Version originale française

Durée : 1h45

Distribution : JMH Distributions S.A.

Public concerné :
Âge légal : 7 ans
Âge suggéré : 12 ans

Site de l'Organe cantonal (VD et GE) de contrôle des films :
<http://filmages.vd.ch/>

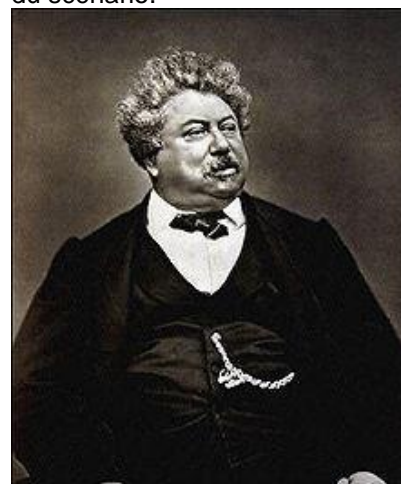
Résumé

À bord d'une petite goëlette qui longe la côte normande, Alexandre Dumas (1802-1870), bedaine impressionnante de bon vivant, hume avec délice les embruns et énumère avec gourmandise les prochaines ripailles qu'il va s'offrir, tandis que son compagnon, Auguste Maquet, vomit ses tripes par-dessus bord, dans des eaux qui semblent pourtant bien calmes.

À Trouville où les deux hommes sont descendus dans une auberge, une jolie blonde prend Maquet pour Dumas, et il ne la contredit pas lorsqu'elle le regarde avec une admiration presque dévote. L'homme de l'ombre prétend soudain être ce Dumas, épousant même ses prétendues convictions républicaines, pour mieux séduire la belle.

Si le duo Dumas-Maquet est bien connu, les autres personnages le sont moins : Céleste Scriwaneck, la secrétaire et maîtresse (du moment) de Dumas ou Caroline Maquet, l'épouse de l'autre Dumas. Charlotte, la jeune fille qui fait exploser la rivalité entre les

deux hommes, est une création du scénario.

Portrait de Dumas par Etienne Carjat

Safy Nebbou et Gilles Taurand ont assaisonné l'Histoire de petites histoires, d'appétits vigoureux, de frustrations, d'élangs brisés, d'amours et de sexe, pour créer un récit à la manière de Dumas, avec un souffle romanesque et un second souffle politique. [L. SÉP.]

Nous vivons l'histoire d'une relation passionnée, orageuse, entre deux êtres qui, à défaut de s'aimer, ne sont rien l'un sans l'autre. L'histoire vraie s'est terminée par un procès entre Dumas et son nègre favori. Le film se termine par une réconciliation.

Disciplines et thèmes concernés :

Histoire : Les différents régimes du XIXe siècle en France, qui essayèrent de "terminer" la Révolution de 1789 (1789-1799 : 1ère République; 1799-1814 : Consulat et 1er Empire; 1814-1830 : Restauration, Louis XVIII et Charles X; 1830-1848 : Monarchie de Juillet, Louis-Philippe; 1848-1852 : IIe République; 1852-1870 : Second Empire; 1871 : Commune de Paris; 1871-1939 : IIIe République); l'échec de l'insurrection républicaine de 1848; les "Trois Glorieuses" (27-28-29 juillet 1830) et la monarchie (constitutionnelle) de Juillet sous le règne du premier "Roi des Français" (et non plus "Roi de France"); les vagues révolutionnaires (démocratiques, nationalistes, sociales, etc.) du XIXe en France, dit "le siècle des révolutions"; vie de Louis Auguste Blanqui (1805-1881), dit "L'Enfermé" à cause des 37 ans passés en prison;

Littérature française : quelques écrivains "engagés" du XIXe siècle : Benjamin Constant (1867-1830), Victor Hugo (1802-1885), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Charles-François de Sainte-Beuve (1804-1869), Flora Tristan (1803-1844), François-René de Chateaubriand (1768-1848), George Sand (1804-1876), Emile Zola (1840-1902), Jules Vallès (1832-1885), etc; Les deux Dumas : Alexandre Dumas Père et Alexandre Dumas Fils : une production tentaculaire; l'art du roman historique : Walter Scott ou Alexandre Dumas ?;

Education aux citoyennetés : la liberté acquise avec la révolution de 1789 entraîne une multiplication de revendications, déceptions et troubles au siècle suivant;

Géopolitique : exode rural et industrialisation au XIXe siècle en France : la lente et douloureuse "républicanisation" d'une société en mutation;

Histoire de l'art : l'orientalisme, courant littéraire et artistique au XIXe siècle;

Education numérique (Médias) : plus de 350 adaptations d'oeuvres de Dumas pour le cinéma et la télévision;

Quelques repères biographiques sur Dumas

Dumas, né en 1802, est un quarteron, petit-fils du Marquis Antoine-Alexandre Davy de la Pailleterie et d'une esclave noire de Saint-Domingue, Marie-Céssette Dumas. On sait que Dumas a revendiqué ses racines, quand l'heure était à la République. Il peut se prévaloir d'une double appartenance, qui fait de lui le représentant parfait de la France républicaine : il est issu de la race des esclaves et des maîtres.

Dumas s'est jeté dans le mouvement révolutionnaire de 1830 par antipathie pour les Bourbons, et par goût de la médiatisation : il est, somme toute, le fils du premier général afro-antillais de la Révolution française ! Il se fabrique une conscience politique républicaine. Ce qui ne l'empêche pas de fréquenter les têtes couronnées, et même de se faire bâtir en 1847 un somptueux château (dont le bal masqué du film nous donne une idée de la somptueuse inauguration à laquelle furent conviés plus de 600 invités).

Dumas jouissait dans les années 1840 d'une popularité incomparable, gagnait fort bien sa vie et aimait dépenser sans compter. Il vilipendait autant qu'il produisait : à foison. Entre deux romans, il troussait abondamment, multipliant les enfants naturels dont il ne se doutait probablement même pas de l'existence.

Il n'a reconnu que deux "collaborateurs" (alors qu'il s'en recense, selon les sources entre une demi-douzaine et une vingtaine) : Auguste Maquet et plus tard, Gaspard de Cherville. Les succès les plus populaires de Dumas (une vingtaine de romans et une douzaine de pièces de théâtre) furent le fruit de la collaboration avec Maquet. Après 1851, date de leur rupture, il y a apparemment déclin. Maquet, de son côté, a tenté une carrière solitaire (il a signé seul une vingtaine d'œuvres), sans grand succès. Cfqd.

Il est de notoriété publique, aujourd'hui, que Dumas n'a jamais écrit seul et qu'il avait des "nègres". En cela, rappelons que Dumas a cédé à une pratique littéraire qui était, en tout cas pour

Sélection de films dans lesquels apparaît le personnage d'Alexandre Dumas :

Mam'zelle Bonaparte, Maurice Tourneur, France 1941
La Symphonie Fantastique, Christian-Jaque, France 1942
Pontcarral, Colonel d'Empire, Jean Delannoy, France 1942
Le Secret de Monte-Cristo, Albert Valentin, France 1948
Viva l'Italia, Roberto Rossellini, Italie 1960
Tajemství Velikeho Vypravěče (Le secret d'un Grand Conteur), Karel Kachyna, URSS 1971
La Dame aux Camélias, Mauro Bolognini, France-Italie 1980
Alexandre Dumas, Erfundenes Leben, Gelebter Roman, von Holger Preuß, TV-Film, Allemagne 2002
L'autre Dumas, Safy Nebbou, France 2010
(Source : DUMONT Hervé, **Encyclopédie du Film Historique, Partie IV, le XIXe siècle**, à paraître)

Caricatures du tandem :

Alexandre Dumas, par Edward An-court, 1867

Auguste Maquet, par Félix Nadar, 1854

le théâtre de son temps, davantage la règle que l'exception! Ses détracteurs (Eugène de Mirecourt en particulier) parleront de « littérature industrielle », de "Fabrique de romans", et de "négrier" qui signe des livres écrits par d'autres. On prête à Alexandre Dumas Fils cette définition : "Dumas, un mulâtre qui a des nègres!".

Commentaires

Le scénario explore le rapport très ambigu que le Maître entretient avec son scribe clandestin, dont on sait qu'il est l'auteur unique de nombreux passages de romans aussi célèbres que **Les trois Mousquetaires** ou encore **Le Vicomte de Bragelonne** (= L'homme au Masque de Fer). En sondant le douloureux et intense rapport entre deux êtres complémentaires, les liens étranges qui les soudent, le cinéaste nous offre une réflexion sur la complexité de la création artistique. C'est une situation analogue à celle que vit un cascadeur ou un "double" anonyme s'exposant pour une star qui seule est adulée et connue du public. C'est le drame de tous les anonymes qui prêtent leur talent à une personne publique.

Safy Nebbou a imaginé plonger le tâcheron anonyme dans les affres du mensonge et de la frustration, parce qu'il goûte un jour, involontairement, aux prémices des délices de la gloire. Mais il est tellement complexé, tellement coincé, qu'il ne saura en profiter, ce qui fait de lui une figure touchante et tragique. Les deux hommes sont séduits par une même jeune fille, Charlotte Desrives, belle, intelligente, cultivée, et Républicaine active et convaincue. Maquet tombe amoureux fou, Dumas se sent une envie folle. Ni l'un ni l'autre ne réussiront. Maquet, en amoureux transi, loin d'être ridicule, est touchant, presque tragique. Dumas, molosse voluptueux, pourrait être grotesque, il

ne l'est pas, et se montre même bon perdant.

Face à un Dumas immense, débordant de vitalité et totalement égocentrique, il ne fait pas le poids, et c'est le cas de le dire! Il ne profite pas de son mensonge, et, ironie du sort : il passe aux aveux lors d'un bal costumé, où il vient en Mazarin, son épouse en Madame de Pompadour et Céleste, la compagne de Dumas, en Catherine de Médicis : des personnages qui tous apparaissent dans les romans de Dumas... Le maître des lieux, déguisé en Mamouchi (entre Gros Tsar et Grand Turc), domine ses 600 invités dans une fête baignée de l'orientalisme en vogue à l'époque.

Dans le film, Dumas travaille simultanément au **Vicomte de Bragelonne** (paru en 1848), et à l'adaptation pour les planches du **Comte de Monte-Cristo** (paru en 1945). Les mécanismes du travail en commun sont introduits : sur une ébauche de scénario, apporté par l'un ou par l'autre, les collaborateurs élaborent, au cours d'une séance de travail, un plan, et rédigent une première version. Le travail à quatre mains se poursuit jusqu'à ce qu'une version complétée par Dumas, considérablement plus étoffée, soit remise aux directeurs des feuilletons, formule privilégiée de parution pour toucher un immense lectorat.

Les deux premiers rôles masculins sont sobres, très retenus, jamais cabotins, ce qui est assez remarquable. Et étonnant de la part d'un Depardieu et d'un Poelvoorde, l'un en monstre sacré, l'autre en bourgeois pincé.

Le génie volubile de Dumas anime la prose stricte du Professeur Maquet : comme en se jouant, Dumas enrichit, embellit, fait resplendir l'ébauche. Dumas est prolifique, sa capacité de création est considérable, sa mémoire prodigieuse. Pour Maquet, rédiger est un travail qu'il accomplit avec soin, une recherche minutieuse, une rédaction rigoureuse. Pour l'autre, l'inspiration semble tomber du ciel, facilement, sans effort. Rivaux et complices, certes, mais indissociables.

Sans Maquet, Dumas semble à court de moyens, et il en fait l'aveu à Céleste : "*Nous écrivons très bien!*".

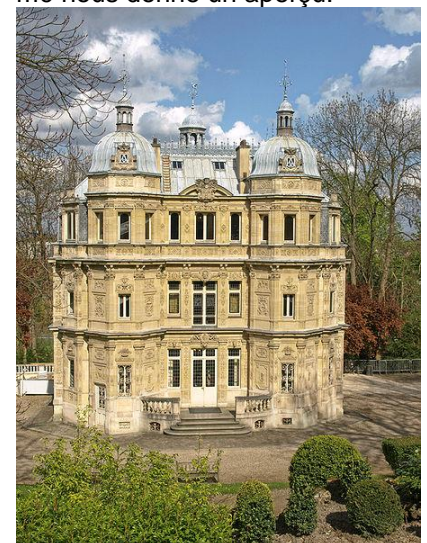
Auguste Maquet est sérieux, un peu étriqué, peut-être de santé délicate. Bon père et époux fidèle (jusque-là), il mène une vie réglée et disciplinée. Si Dumas se dit républicain, Maquet est monarchiste (soumis à l'ordre régnant). En tout, il se distingue du sanguin Dumas, de l'ogre pantagruélique et voluptueux avide de dévorer la vie à pleines dents, doté d'une énergie inépuisable et d'un appétit sans fin. Bon vivant, outrancier et paillard, Dumas est universellement boulimique, et volage. Il ne s'est marié qu'une fois, avec Ida Ferrier, que l'on voit brièvement apparaître dans le film pour lui réclamer une pension alimentaire! Elle est accompagnée d'une fillette, leur fille, dont Dumas semble découvrir l'existence...

Les compagnes des deux hommes sont toutes deux d'âge mûr. Elles se révèlent fortes, elles ont leur franc-parler et leurs désirs. Elles sont complices, ai-

mantes, mais elles savent aussi s'affirmer et s'imposer. Céleste Scriwaneck, secrétaire, maîtresse de château et de Dumas, est une femme pleine d'humour, de sensualité et de force. Caroline Maquet est tantôt sévère, tantôt sarcastique, toujours lucide et piquante dans ses remarques! Ces rôles de battantes sont magnifiquement incarnés par Dominique Blanc et Catherine Mouchet. Et Mélanie Thierry qui joue la jeune Charlotte n'a rien à leur envier.

Décors et costumes sont magnifiques, et la reconstitution de la révolution de 1948 est habile, quelques plans d'ensemble d'une populace en furie, mais surtout des plans américains et des plans moyens qui nous plongent au sein même de l'atmosphère de pagaille, de cris et de fureur de l'insurrection sanglante.

Le vrai château de Monte-Cristo (photo ci-après), un extravagant mélange de gothique, néo-renaissance et baroque, avec une décoration intérieure mauresque, fut construit entre 1844 et 1846 dans un parc de neuf hectares à Port-Marly, dans les Yvelines. Le château original n'a pu être utilisé pour le film, les pièces étant quelque peu petites (étonnant, pour la demeure d'un ogre !). Dumas y organisait fêtes et ripailles spectaculaires, dont le bal costumé nous donne un aperçu.

Dans le film, deux châteaux ont été utilisés pour figurer le château de Monte-Cristo, l'un pour les extérieurs, l'autre pour les intérieurs. Le réalisateur a imaginé un parc et une demeure peuplés d'animaux exotiques, domestiques ou autres, assez inhabituels animaux de compagnie, qui illustrent le goût de la démesure, des folies et du faste de l'écrivain. Dumas, le serial lover, le pro-

digue, l'excentrique, savait se mettre en scène et se rendre intéressant! Toutes proportions gardées, le domaine de Monte-Cristo, c'est un peu l'ancêtre de Neverland!

La pièce de Cyril Gely et Eric Rouquette, mise en scène par Jean-Luc Tardieu, a été filmée par Eric Sivanyan en 2005 : on peut la trouver en DVD.

Objectifs pédagogiques

- Familiariser les élèves avec l'histoire mouvementée du XIXe siècle dans une France déchirée entre Royalistes et Républicains.
- Mieux connaître les Dumas Père et Fils et leur oeuvre respective. Et se demander pourquoi ils sont à peine évoqués dans les manuels littéraires scolaires.
- Se poser la même question sur les oeuvres de George Sand, Eugène Sue ou Emile Zola.
- Découvrir les détails de la "collaboration" féconde (1838 à 1851) entre Alexandre Dumas et Auguste Maquet qui s'acheva par un procès orageux, en 1858 (une vingtaine de romans célèbres).
- Familiariser les élèves avec l'oeuvre d'Emile Zola (1840-1902) et son rôle dans l'affaire Dreyfus.
- Flaubert et Baudelaire s'engagèrent en politique pour défendre la liberté d'expression. Débattre sur l'engagement de Dumas, s'il y a lieu.
- Débattre sur ce qui a fait d'Alexandre Dumas, auteur dramatique et romancier prolifique, une star populaire du XIXe siècle.
- Eugène de Mirecourt et son pamphlet "Fabrique de Romans : Maison Alexandre Dumas et Cie" publié en 1845, qui accuse Dumas de

faire écrire ses oeuvres par d'autres. C'est lui qui a probablement lancé le terme de "nègre littéraire".

- Lister les appellations diverses utilisées pour les hommes (ou femmes) de l'ombre, et recenser quelques "plumes" mises au service de figures politiques, comme, par exemple, Georges Pompidou pour Charles de Gaulle.
- Débattre sur le thème du vol intellectuel : on dit que même William Shakespeare n'aurait jamais écrit ses pièces. Et de nos jours, combien pompent sur Internet des textes qu'ils signent de leur nom ?
- Débattre sur la notion de "copyright" : quand fut-elle initiée, promulguée, et est-elle efficace ?
- La signature de peintres de la Renaissance orne aussi des oeuvres exécutées ou achevées par leurs disciples (Léonard de Vinci).
- Se remémorer les débuts de l'écrivain Colette, dont le mari Willy signait la prose.
- S'interroger sur ce qu'Alexandre Dumas et Walter Scott, (1771-1832) ont en commun Alexandre Dumas a parfois été nommé le Walter Scott français, ce qui le ravissait.
- Débattre sur l'engouement pour la Renaissance, le baroque, le gothique et l'orientalisme en peinture et architecture au XIXe siècle.

- Relever les aspects du film qui relèvent typiquement de la pièce de théâtre dont **L'Autre Dumas** s'inspire.
- L'orientalisme, courant artistique et littéraire au XIXe siècle.
- Mieux connaître le roman-feuilleton français tel qu'il fut lancé au XIXe et s'interroger sur son évolution au XXe siècle ?
- Recenser les "Grands Prix Paul-Féval de littérature populaire" décernés depuis 1984. Comment définir la littérature populaire (parmi les auteurs de laquelle on classe Emile Zola, Alexandre Dumas, Eugène Sue, Paul Féval, George Sand, etc...) par rapport à la "Littérature" avec un grand L ?

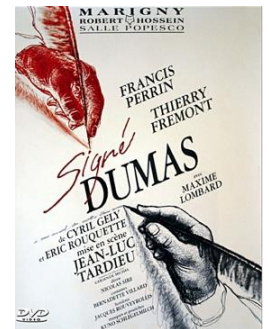
Pistes pédagogiques

1. Victor Hugo fut inhumé au Panthéon l'année de sa mort. La dépouille d'Emile Zola attendit 6 ans pour être transportée en 1908 du cimetière de Montmartre au Panthéon. Alexandre Dumas dut attendre le bicentenaire de sa naissance pour quitter le cimetière de Villers-Cotterêts et être transféré au Panthéon (2002) sous l'ère Chirac.
2. Dresser un portrait moral, social et politique d'Alexandre Dumas dans le film.
3. Caractériser les moyens mis en oeuvre par Dumas pour captiver son lectorat.
4. Analyser le duo formé par les femmes mûres aux côtés des écrivains : Caroline Maquet et Céleste Scriwaneck.
5. Comparer les personnalités des deux écrivains.
6. Comparer les deux jeunes filles "libérées" et entreprenantes, Charlotte Desrives et Marion, la servante d'auberge.
7. Rechercher sur <http://www.imdb.com> la liste très incomplète des adaptations au cinéma des oeuvres d'Alexandre Dumas Père (selon l'historien Hervé Dumont, il y en a plus de 350 à ce jour, films muets et sonores et téléfilms compris).
8. Analyser les diverses séquences où l'on voit Dumas et Maquet créer ensemble. Comment est montrée visuellement la hiérarchie des personnages et la répartition des rôles d'écriture entre eux ?
9. Dumas souffre de blocage sans Maquet. Comment est montrée visuellement l'impuissance créatrice de Dumas lorsque Maquet n'est pas là ?
10. Comment Caroline Maquet juge-t-elle le premier essai d'écriture autonome de son mari ? Son jugement compte-t-il pour lui ?
11. Analyser la scène (dans la Prison Sainte-Pélagie) dans laquelle Dumas, en uniforme de la Garde nationale, exige la libération du prisonnier Desrives, obtient ce qu'il veut et emporte Desrives.
12. Se demander s'il y a vraiment plus de transparence au XXe siècle face aux "ghostwriters" (plumes littéraires) : toutes les stars (cinéma, sport, etc.) écrivent une fois ou l'autre leur biographie. Contribuent-ils à

la reconnaissance de
leur "plume" ?

Pour en savoir plus :

DVD de la pièce de GELY, Cyril et ROUQUETTE, ERIC : Signé Dumas, dans une mise en scène de Jean-Luc Tardieu, avec Francis Perrin, Thierry Frémont, Maxime Lombard, etc. (France 2005)

Discours prononcé par Alain Decaux lors du transfert des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon :

[Discours d'Alain Decaux](#)

Une biographie de Dumas Père par Claude Schopp (Société des Amis d'Alexandre Dumas (1998-2008) :

<http://www.dumaspere.com/pages/vie/biographie.html>

L'article sur le "prête-plume" ou "nègre" sur Wikipedia :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre-plume>

Site biographies de célébrités intitulé "Je suis mort", page Alexandre Dumas :

[biographie d'Alexandre Dumas](#)

Site Wikipedia sur Auguste Maquet :

[Oeuvres collectives et oeuvres de Maquet](#)

Bibliographie sélective

LAFON, Michel et PEETERS, Benoît : **Nous est un autre, Enquête sur les duos d'écrivains**, Editions Flammarion 2006, Coll. Divers Sciences, ISBN-10: 2082105539

FILLAIRE, Bernard : **Alexandre Dumas, Auguste Maquet et Associés**, Editions Bartillat 2010, ISBN-10: 2841004562

MAQUET, Auguste et DUMAS, Alexandre : **Le Bâtard de Mauléon**, Ed. Biblio Bazaar 2009, **en anglais!** ISBN-10 : 110358961X (Dans l'édition française Alter Edit de 2008, Collection Héros, Cape et Epée, le livre est signé uniquement DUMAS, Alexandre, ISBN-10: 2846331642)

SIMON, Gustave : **Histoire d'une collaboration, Alexandre Dumas et Auguste Maquet**. Documents inédits, portraits et fac-similés, Paris, Editions Georges Crès et Cie, 1919

QUERARD, Joseph-Marie : **Les supercheries littéraires dévoilées, Galerie des auteurs apocryphes, supposés, déguisés, plagiaires et des éditeurs infidèles de la littérature française pendant les quatre derniers siècles**, Paris, l'éditeur, 1847, Tome 1 p. 419 à 584

WINOCK, Michel : **Les Voix de la Liberté, Les Ecrivains engagés au XIXe siècle**, Ed. Seuil 2001, ISBN-10 2020350378

LOTTMAN, Herbert : **L'Ecrivain engagé et ses ambivalences, de Chateaubriand à Malraux**, 2003, ISBN 978-2-7381-1295-8

STUDER, Xavier : **Un Démon canonisé, Louis Auguste Blanqui, Aspects d'un mythe**, Mémoire de Lettres présenté par Xavier Studer en juillet 1997, Bureau des Manuscrits BCU, référence MH474 (une vision précise et documentée du siècle des révolutions).

TULARD, Jean : **Alexandre Dumas**, Editions SEM Figures et Plumes 2008, ISBN-10: 2357640057

LACASSIN, Francis : **Alexandre Dumas inattendu**, Editions du Rocher 2008, ISBN-10: 2268066029

BERTIERE, Simone : **Dumas et Les Mousquetaires, Histoire d'un chef-d'oeuvre**, Editions de Fallois 2009, Collection Littérature, ISBN-10: 2877067033

DUMAS, Alexandre : **Le grand dictionnaire de cuisine**, Edition Phébus 2000, ISBN-10 : 2859406840

SCHOPP, Claude : **Alexandre Dumas**, Editions Fayard 2002, ISBN-10: 2213614083

DUMONT, Hervé : **Les 3 mousquetaires à l'écran + filmographie d'Alexandre Dumas**, dans Travelling no 41 - Revue du Cinéma - numéro de février-mars 1974 (collection Cinémathèque suisse) (Mis à jour et augmenté : Le Grand Livre de Dumas, Ed. Les Belles Lettres, Paris 1997)

Suzanne Déglon Scholer, enseignante au gymnase, chargée de communication de Promo-Film Ecoles et fondatrice de la TRIBUne des Jeunes Cinéphiles, février 2010. Mis à jour en juin 2024. Illustration ci-contre : Auguste Maquet, lithographie de C. Faber