

Fiche pédagogique

L'Imaginarium du Docteur Parnassus

Sortie prévue en salles
11 novembre 2009

Film long métrage de fiction,
France/Canada, 2009

Titre original : *The Imaginarium
of Doctor Parnassus*

Réalisation : Terry Gilliam

Interprètes :

Heath Ledger
Johnny Depp (Tony)
Colin Farrell
Jude Law,
Christopher Plummer (Docteur
Parnassus),
Verne Troyer (Percy),
Andrew Garfield (Anton),
Lily Cole (Valentina),
Tom Waits (Mr. Nick)...

Production :

William Vince (Infinity
Features), Terry Gilliam, Amy
Gilliam, Samuel Hadida

Distribution en Suisse:
Pathé Films AG

Version originale (anglais
sous-titré français et
allemand), version française

Durée : 2h02

Public concerné :

Age légal : 10 ans
Age suggéré : 14 ans

Film présenté à Cannes hors-
compétition 2009

Résumé

Londres, de nos jours, la nuit... Une étrange roulotte tirée par quatre chevaux noirs prend place face à une discothèque et y déploie ses tréteaux. Le rideau rouge s'ouvre et dévoile sa scène surprenante : un très vieil homme assis en lotus sur un socle, un couple d'amuseurs aux habits éclatants et un nain déguisé en animal. Au milieu de la scène, un curieux miroir de grande taille, censé donner accès à l'Imaginarium. Ces personnages d'un autre temps composent la troupe itinérante du Docteur Parnassus. Pour quelques shillings, ils vous proposent de passer de l'autre côté du miroir afin de réaliser vos rêves : *"Entrez et vous verrez les choses les plus extraordinaires qui soient"* promettent les saltimbanques. Quelques-uns ont bien fait l'expérience, de gré ou de force, toujours un à la fois, de façon à ce que l'imaginaire de l'un ne prenne pas le dessus sur l'imaginaire de l'autre. Ils sont ressortis de ce monde fabuleux transformés.

Ce soir, le Docteur Parnassus se laisse de plus en plus aller à la picole : sa fille unique - dont la mère est morte en couches - s'apprête à célébrer ses 16 ans. Ce qui le préoccupe, c'est que son adversaire, aussi immortel que lui, n'est autre que Mr. Nick, le diable incarné. Pour conquérir la mère de Valentina, Parnassus avait jadis conclu un marché avec le diable : en échange de cet amour, le docteur s'est engagé à livrer à Mr. Nick sa fille, dès qu'elle fêterait son 16ème anniversaire. L'échéance approche, alors que ni Parnassus, ni le diable joueur n'aiment perdre.

Pour mettre les bâtons dans les roues du premier, Mr. Nick fait infiltrer la troupe de saltimbanques par une âme maudite, Tony, le directeur d'une institution caritative en fuite, en fait trafiquant d'organes d'enfants. La fille du Docteur Parnassus s'en éprend, non sans susciter la jalousie du bégayant Anton et la méfiance du nain Percy.

Qui du diable ou du Docteur Parnassus l'emportera? La réponse passe par les choix cruciaux auxquels les protagonistes se trouveront confrontés.

Commentaires

On ne présente plus Terry Gilliam, réalisateur américain inventif ("Brazil", "Les Aventures du baron de Münchhausen", "Le Roi pêcheur", "L'Armée des 12 singes"...) et

surtout membre du groupe absurdiste britannique Monty Python, ce qui n'est pas qu'un détail lorsqu'on veut tenter de comprendre son dernier film.

Gilliam est en effet le scénariste et l'animateur des

Disciplines et thèmes concernés

Littératures et langue anglaise:

le genre du conte (structure, thèmes et codes), l'illusion référentielle, le dispositif théâtral, "Faust" et le pacte avec le diable, les aventures d'Alice de Lewis Carroll, l'écriture d'invention...

Histoire de l'art et arts visuels:

le peintre scandinave Odd Nerdrum, l'esthétique des Monty Python, le dessin animé dans les films, le surréalisme, l'illustration de récits d'héroï-fantaisie...

Education aux citoyennetés, philosophie/psychologie et droit :

la morale et l'éthique, les institutions caritatives en relation avec les enfants, la maltraitance des enfants, le suicide, le rêve et l'imagination, le virtuel face à la réalité, la confrontation des âges, l'opposition bien-mal, les ressorts du conte (innocence, argent, mariage...), la religion, la magie et l'occultisme...

Education aux médias :

le cinéma selon Terry Gilliam, le cinéma des Monty Python, le film fantastique, les décors de cinéma, les films d'animation...

séquences animées de la série culte "The Monty Python's Flying Circus" et, dans "L'Imaginarium du Docteur Parnassus", la patte et la poésie humoristique du dessinateur Gilliam s'avère patente : que ce soit la scène du french-cancan orchestrée par des bobbies en mini-jupes, ou les séquences mi-animées, dont celle des échelles qui permettent d'accéder aux nuages (trucages formidables). Dans "L'Imaginarium", le spectateur croise tout à la fois la touche des Monty Python, l'univers BD du Philémon de Fred, de Little Nemo de McCay et de l'Alice de Lewis Carroll, voire aussi des ambiances de Tim Burton, dont Gilliam partage d'ailleurs le comédien fétiche Johnny Depp. Plus précisément, le comique débridé pythonien se retrouve comme dans "Münchhausen" (film dont Gilliam signe aussi le scénario), à travers la féerie du conte, le motif épique du combat des héros comme initiation (comme dans "Bandits, bandits" ou de "Sacré Graal" des Monty Python) et l'obstacle merveilleux à franchir pour accéder à une certaine perfection ("Brazil", "La Vie de Bryan", "Tideland").

Ce sur quoi "L'Imaginarium" insiste peut-être davantage (c'est ce qui le rapproche du "Roi pêcheur" ou des "Frères Grimm" du même Gilliam), c'est l'accent mis sur la morale : fidèle à la vocation didactique du conte, l'intrigue de Parnassus raconte surtout l'histoire de la perte de l'innocence, et de la manière de ne pas l'oublier totalement une fois qu'elle est perdue. L'histoire questionne aussi la liberté humaine et la capacité de chacun à faire le bon choix.

En plus, Gilliam propose une critique du virtuel imposé (par opposition à l'authenticité et à l'introspection), du prêt-à-l'emploi facile (par opposition à l'imagination, à la volonté et au travail), du business en plein essor des charités et des profiteurs du trafic d'enfants et d'organes (par opposition aux valeurs familiales et à l'argent gagné honnêtement)...

Par ces deux aspects – les codes du genre du conte et le côté

prise de conscience d'une réalité déplaisante, hostile - "L'Imaginarium" entretiendrait des liens étroits avec "Micmacs à Tire-Larigot", le dernier film de Jean-Pierre Jeunet sur l'exportation d'armes.

Où la fiction rejoint la réalité

Enfin, il faut aussi rappeler que les conditions du tournage de son dernier film contribuent à maintenir Terry Gilliam parmi les réalisateurs maudits du 7e art. Hormis les problèmes de budget allégrement dépassé dans "Münchhausen", et l'arrêt du tournage de "L'Homme qui tua Don Quichotte" (l'adaptation de cette histoire avait déjà posé problème à Orson Welles), suite à d'innombrables problèmes (avaries, dégâts naturels, blessure de Jean Rochefort suite à sa chute de cheval...), le réalisateur de "Las Vegas Parano" a vu la mort de son producteur William Vince juste après la fin du tournage, ainsi que, en plein milieu du tournage cette fois, le décès brutal de l'acteur principal Heath Ledger – à qui "L'Imaginarium" est dédié : *"Ma première réaction a été d'abandonner le tournage, se souvient Gilliam. Sans lui, je ne me voyais pas continuer, humainement d'abord, et ensuite parce que son rôle était trop central"*. C'est ce qui explique que quatre comédiens se partagent le rôle de Tony. Plutôt que de remplacer Ledger par un seul acteur, Gilliam a décidé de faire interpréter ce personnage successivement par Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law, à chaque épisode. *"Quelqu'un a dit : Nous devons trouver un autre acteur pour jouer son rôle, explique encore le cinéaste. Ce à quoi j'ai répliqué : Je ne veux pas faire ça, et puis cela ne marcherait pas. Et parce que son personnage avait traversé trois fois le miroir, j'ai dit : Trois acteurs le remplaceront. [...] Au total, nous avons connu un arrêt d'environ un mois. Durant cette période, nous avons dû tout revoir, y compris le budget, car tout était en train de s'effondrer."* Le truchement de Tony par trois différents comédiens s'avère étonnant et jubilatoire.

Objectifs

Développer l'imaginaire;

Argumenter en faveur d'une position morale forte (à travers les

oppositions bien et mal, vieux et nouveau/jeune...);

Reconnaître les procédés du genre du conte et **savoir** en décoder le message;

Prendre conscience de certaines manipulations qui nous sont imposées dans la vie réelle.

Pistes pédagogiques

Le film

a) **Résumer** chronologiquement l'histoire de Parnassus.

b) **Cerner** le message du film et **dire** à qui il s'adresse.

c) Les jeunes spectateurs apprécieront-ils davantage le film que les plus âgés ? **Justifier**.

d) **Distinguer** les quatre Tony du film : étudier d'abord les différences entre Tony dans la "vie réelle" (diégèse ; interprété par Heath Ledger) et Tony à l'intérieur de l'Imaginarium (joué par trois comédiens différents), ensuite celles du jeu de Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law.

(Gilliam explique :

"Johnny apporte une énergie, un humour immédiat, quelque chose de joyeux et de décalé. Il est parfaitement à sa place dans cet univers onirique et fou. On a envie de le suivre, de le croire.

Jude Law révèle une facette pétillante, charmeuse du personnage. Il est séduisant, élégant. Il dégage aussi une certaine vulnérabilité. C'est un mélange qui lui correspond parfaitement.

Colin Farrell avait la lourde tâche d'incarner Tony à l'heure des choix, sur toute la fin du film. Il devait à la fois être attirant et sombre, sympathique et antipathique. Ce n'était pas évident à restituer et Colin est fantastique."

e) **Repérer** le maximum d'oppositions dans le film (esthétiques ou thématiques).

f) "L'Imaginarium du Docteur Parnassus" pose la question du choix : est-on toujours libre de choisir dans notre vie au quotidien ? **Argumenter**.

g) A l'aide d'exemples de films, **débattre** pour savoir si c'est le bien ou le mal qui gagne le plus souvent. Et dans la réalité ?

h) **Commenter** la réaction du gamin qui, au début du film, pénètre l'Imaginarium par mégarde, en continuant de jouer à son petit jeu électronique portable.

L'imaginaire

a) Qu'est-ce qu'un "imaginarium" ? De quoi est-il la métaphore ?

Discuter.

b) **Imaginer** la suite des aventures du docteur et du nain Percy, en sachant que le diable propose un nouveau marché à Parnassus, dont l'enjeu concernerait la fille de Valentina.

c) **Dessiner** un paysage rempli d'échelles qui montent aux nuages.

d) **Dire** avec qui chacun pourrait faire un pacte diabolique aujourd'hui, en justifiant.

e) En quoi Parnassus est-il docteur ?

Expliquer.

f) Parce que le Docteur Parnassus sublime l'imagination des gens moyennant de l'argent, **se demander** s'il est pour autant un charlatan. **Débattre** : comment réagir face à ceux qui promettent des merveilles (des économies, des avantages...) ?

g) Pourquoi l'imaginaire est-il si important (dans la vie de chacun) ?

h) Gilliam dit : "On meurt lorsqu'on n'est plus capable de rêver".

Développer.

i) Une des grandes démonstrations du film est d'opposer la peur à l'imagination. **Expliquer**, en invoquant des exemples précis et des situations très concrètes, en quoi notre imagination peut l'emporter sur la peur.

j) A quoi fait **penser** le nom du docteur: "Parnassus" ?

k) **Donner son avis**: pourquoi Parnassus ne parvient-il pas à s'arrêter de parier avec le diable ? Que faire à sa place ?

Le conte

a) **Relever** tous les aspects (esthétiques, narratifs ou les thèmes) du conte contenus dans "L'Imaginarium".

(par ex.;

esthétique: le choix des couleurs et de l'éclairage pour distinguer les univers, les costumes et déguisements...

procédés narratifs: force visuelle, étapes à préciser (schéma quinaire

Figure 1

Tony (Heath Ledger) invite à pénétrer l'Imaginarium.

Figure 2

Odd Nerdrum, "Wanderers by the Sea," o/c, 2001
<http://artscenecal.com/ArtistsFiles/NerdrumO/NerdrumOJPGs/ONerdrum2D.jpg>

Figure 4

Odd Nerdrum, "Three Namegivers", o/c, 1990
http://web.ncf.ca/ek867/nerdrum_namegivers.jpg

et successions d'épreuves), les fausses morts, le flash-back (les paris de Parnassus avec le diable, son mariage avec la mère de Valentina), le renvoi à des journaux réels - le "Mirror" – qui brise l'illusion référentielle)...

thèmes du conte : le pacte avec le diable, l'amour impossible, la perte de l'innocence, le rachat de la culpabilité et le remord, l'argent, l'obéissance filiale, la mort de l'être aimé, l'immortalité, la mise en garde (au sens de conte de mis en garde comme le "Petit chaperon rouge" ou "La Belle au bois dormant")...

motifs du conte : le miroir magique, les cartes de tarot (celle du pendu en particulier), la magie (différence entre la noire et la blanche, les transformations), les signes occultistes à déchiffrer, les nains/gnomes, l'autre monde, la morale "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants", les choix, les épreuves...)

b) **Connaître** l'histoire du "Faust" de Goethe, et **expliquer** en quoi il est typiquement romantique.

c) Le Docteur Parnassus s'oppose au diable sur le sujet du conte : le premier prétend que, si on ne raconte plus d'histoires, l'univers cesse d'exister. **Développer** cette pensée et **dire** si l'on est d'accord.

Autour du film

a) Terry Gilliam aime à distinguer "réalisateur" de "cinéaste".

Expliquer ce distinguo.

("Je n'étais pas supposé devenir un jour réalisateur, affirme Gilliam. Mon approche est plus celle d'un cinéaste que celle d'un réalisateur de film. Il y a une différence entre les deux. Le qualificatif de cinéaste implique des qualités d'artisan et une réelle connaissance de tous les corps de métier. J'estime être capable de faire le film seul. Bien sûr, je ne serai pas aussi bon, mais j'y parviendrais. [...] Je connais tous les métiers du cinéma et je sais comment chacun

fonctionne à son poste, mais je ne saurais pas faire aussi bien que chacun d'eux dans leur spécialité. Lorsque je leur demande de faire quelque chose, ils savent que je connais le boulot et que j'apprécie ce qu'ils font.")

b) **Dissérer** sur cette opinion de Terry Gilliam : "Je suis convaincu que faire et partager est le meilleur moyen de se sentir vivant". **Dire** en particulier ce que cette idée a de capital pour le Docteur Parnassus dans le film.

c) Le film dénonce une tendance actuelle des *charities* (institutions caritatives pour la bonne cause) en faveur des enfants, qui ne serait qu'une forme contemporaine de faire de l'argent à l'aide et au détriment d'enfants (les mots "suffer" et "children" sont clairement visibles sur la nappe de la table des conférenciers). **Dire** si vous êtes d'accord avec cette position politique et **donner** des exemples.

(<http://news.scotsman.com/moonbeamcharityinvestigation/Scandal-charity-director-hits-out.2470496.jpg>)

La dimension esthétique du film

a) **Questionner** les représentations dans le film :

- du monde "réel" londonien de nos jours par opposition aux mondes à l'intérieur de l'Imaginarium ;

- du diable ;

- de la jeunesse (à travers les personnages de Valentina et de Anton).

b) Terry Gilliam prétend que les peintures de l'artiste scandinave Odd Nerdrum ont influencé l'esthétique du son film. **Étudier** les œuvres suivantes et **justifier le rapport** entre elles et le film.

c) Dans la séquence où Parnassus se traîne dans le désert, **expliquer pourquoi** le panneau indicateur fait ressembler visuellement à une croix chrétienne.

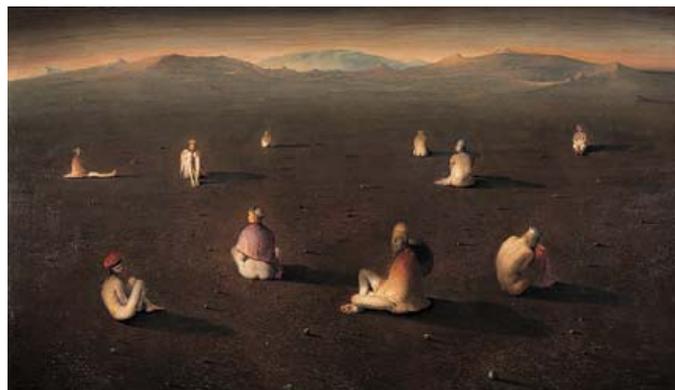

Figure 3

Odd Nerdrum, "Lunatics", o/c, 2003
<http://randomknowledge.files.wordpress.com/2007/02/oddnerdrum.jpg>

Pour en savoir plus

Sur Terry Gilliam et son univers:

- www.terrygilliam.com (le site du réalisateur);
- Bouineau, Jean-Marc, "Le petit Livre de Terry Gilliam", Spartorange, 2002 (épuisé);
- Monty Python, "Le grand Livre des Monty Python", Cherche-Midi, 1999;
- Lire l'excellente interview de Chasseurs de rêves sur l'imaginaire de Terry Gilliam (mars 1997): <http://www.chasseursdereves.com/gilliam.htm>.

Sur le film:

- www.doctorparnassus.com (le site officiel du film);
- <http://www.toutlecine.com/film/videos/0037/00378044/00016105-conference-de-presse-de-l-imaginari-um-du-docteur-parnassus-l-imaginari-um-du-docteur-parnassus.html> (extrait de la conférence de presse de Terry Gilliam (en anglais) à propos de son film, à Cannes 2009; 6'38");
- http://www.rsrinfo.ch/fr/news/L_acteur_Heath_Ledger_retrouve_mort.html?siteSect=2010&sid=8655829&cKey=1201123903000 (sur les origines suspectes de la mort de l'acteur Heath Ledger).

Sur l'imaginaire et le conte:

- Bettelheim, Bruno, "Psychanalyse des contes de fées", Pocket, 1999 (http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_941538954/Psychanalyse_des_contes_de_fees.html);
- Dubois, Claude-Gilbert, "Récits et mythes de fondation dans l'imaginaire culturel occidental", Presses universitaires de Bordeaux, 2009.

Bibliographie

- http://www.pathefilms.ch/libraries/files/DrParnassus_DP_FCH.pdf (dossier de presse du film, avec une bonne interview de Terry Gilliam).

Frank Dayen, enseignant, Gymnase de Morges, début novembre 2009

