

Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain

de Jean-Pierre Jeunet

I. Fiche technique et artistique

production : Claudie Ossard (37°2 le matin, Delicatessen, Arizona Dream, La cité des enfants perdus), UGC
réalisation : Jean-Pierre Jeunet
scénario : Guillaume Laurant
costumes : Emma Lebaill
musique : Yann Tiersen
tournage : 2 mars-7 juillet 2000 à Cologne (Allemagne), Paris et région parisienne

acteurs	personnages
Audrey Tautou	: Amélie Poulain
Mathieu Kassovitz	: Nino Quinquampoix
Rufus	: Raphaël Poulain
Serge Merlin	: Raymond Dufayel
Dominique Pinon	: Joseph
Isabelle Nanty	: Georgette
Maurice Bénichou	: Dominique Bretodeau
Claire Maurier	: Suzanne
Clotilde Mollet	: Gina
Yolande Moreau	: Madeleine Wallace
Jamel	: Lucien
Lorella Cravotta	: Amandine Poulain
Artus de Penguern	: Hipolito
Urbain Cancellier	: Collignon
Ticky Holgado	: L'homme aux photomatons

avec la voix d'André Dussollier et la participation vocale de Frédéric Mitterand

Distinctions :

César du cinéma

Les César du cinéma français ont été créés en 1976 afin d'avoir un équivalent français aux Oscars américains.

Le nom de cette récompense vient du sculpteur César, à l'origine de l'objet remis aux vainqueurs dans chaque catégorie.

Les César récompensent depuis 1976 les meilleurs films, acteurs et réalisateurs français de l'année dans 19 catégories.

L'attribution des César se fait selon un vote à deux tours.

Le premier tour du vote détermine les " nominations ", c'est à dire les personnes ou les films ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les " nominations " sont au nombre de cinq dans chaque catégorie (certaines catégories ne comportent que 3 ou 4 nominations)

Le vote final détermine parmi les films et les personnes ayant obtenu une " nomination " à l'issue du premier tour, celui ou celle qui, obtenant le plus grand nombre de voix, se verra attribuer le " César ".

Lors de la cérémonie de remise des César de 2002, le "Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain" a obtenu

- 4 César, dont :
 - meilleur film
 - meilleur réalisateur : Jean-Pierre Jeunet

- meilleure musique écrite pour un film : Yann Tiersen
- meilleur décor : Aline Bonetto

13 **nominations** (un record !)

- meilleur film
- meilleur réalisateur : Jean-Pierre Jeunet
- meilleure actrice : Audrey Tautou
- meilleur acteur dans un second rôle : Jamel Debbouze et Rufus
- meilleure actrice dans un second rôle : Isabelle Nanty
- meilleur scénario : Guillaume Laurant et Jean-Pierre Jeunet
- meilleure musique écrite pour un film : Yann Tiersen
- meilleur décor : Aline Bonetto
- meilleur montage : Hervé Schneid
- meilleure photographie : Bruno Delbonnel
- meilleurs costumes : Madeline Fontaine
- meilleur son : Jean Umansky, Gérard Hardy et Vincent Arnardi

Oscars

Les oscars récompensent chaque année depuis 1928 les meilleurs films sortis aux États-Unis. L'oscar est une statuette dorée offerte aux vainqueurs de chaque catégorie.

On considère généralement qu'il s'agit des récompenses les plus prestigieuses, surtout pour les films américains, même si en théorie tout film peut se voir attribuer ce prix.

Amélie Poulain est le film français ayant obtenu le plus de nominations de toute l'histoire des Oscars (5 nominations) :

- meilleur film en langue étrangère
- meilleur scénario original
- meilleure direction artistique
- meilleure photographie
- meilleur son

Critique :

DU MIEL EN POUDRE

Source : site officiel www.ecrannoir.fr

" Les temps sont durs pour les rêveurs "

J'aime les histoires romantiques et poétiques, les dialogues avec des jeux de mots et un amour du langage, les scénarii bien écrits, avec un début, une intrigue qui sautille de bonne idée en bonne idée et une fin qui finit bien, comme le destin d'Amélie Poulain.

J'aime l'univers anachronique et coloré de Jeunet, as de cœur à défaut de Caro, plus optimiste, toujours aussi peu réaliste, définitivement pas triste, l'ambiance de bistrot et de pavé parigot, les plans inventifs et la caméra qui suit à la trace les pistes de son héroïne à travers des tronches de parisiens, comme dans la ville d'Amélie Poulain.

J'aime les détails dont on discute encore et encore après le film, les étoiles au maximum parce que personne ne peut pas ne pas aimer un tel ouvrage d'art si bien réalisé, les vies qui se croisent avec naturel devant nos yeux, entre " excentrismes " et impressionnisme, comme un tableau qui dépeint le regard d'Amélie Poulain.

J'aime Audrey Tautou, qui est devenue Amélie Poulain, tout naturellement, avec ses yeux noisette qui vous dévorent, sa chevelure brune, son sourire gentil et généreux, sa frimousse de petite fille qui veut faire le bonheur des autres, malicieuse et riieuse, rêveuse et délicieuse, j'aime tout de Tautou, excellente Amélie jolie.

J'aime aussi Mathieu Kassovitz en doux dingue, l'ours Rufus, la gueularde Claire Maurier, Clotilde Mollet en craqueuse d'os et croqueuse d'hommes, le parano Dominique Pinon, la merveilleuse Isabelle Nanty, le parfait Serge Merlin qui a remplacé Trintignant et interprète le second homme de verre de l'année, la toujours excellent Yolande Moreau, le surprenant Jamel Debbouze, l'aigri Urbain Cancellier, et tous les autres qui peuplent Montmartre et qui apportent un peu d'humanité, remis sur le droit chemin par Amélie Poulain.

J'aime les apartés et digressions, l'humour décalé et la dérision du script que Guillaume Laurent a osé dans son scénario ; j'aime les teintes et les nuances picturales grâce au numérique, qui en font un film unique, à part, jamais vu et donc la photo de Bruno Delbonnel,

les décors de Aline Bonetto, bref la direction artistique dans son ensemble ; j'aime aussi la technique, qui nous font évader dans un autre monde, si lointain et si proche, si certain et tout sauf moche, un peu comme un destin fabuleux qu'on raconte aux enfants quand la lumière s'éteint.

Mais quand la lumière se rallume, on aime moins. On aurait aimé prolonger notre plaisir sur la fin. On aurait aimé partager un peu plus le destin d'Amélie Poulain. Déjà j'aime pas les critiques qui n'aimeront pas, les rabat-joie, les pisse-vinaigre, les Collignon et têtes de cons, j'aime pas le Sacré Coeur et l'idée d'attendre 4 ans le prochain Jeunet, qu'il nous invente un autre destin aussi jouissif que celui d'Amélie.

C'est fini.

Vincy

II. Résumé

La vie d'Amélie n'est pas drôle. Sa mère est morte, victime du suicide d'une touriste du haut des tours de Notre-Dame, et son père, déjà distant avec elle, a reporté toute son affection sur son nain de jardin. A vingt-deux ans, serveuse dans un bar de Montmartre, Amélie passe son temps à observer les gens et à laisser courir son imagination.

Dans la nuit du 30 août 1997, sa vie bascule : elle retrouve une petite boîte de souvenirs, cachée dans un mur de son appartement. Elle décide de la rendre à son propriétaire, qui doit désormais être adulte. S'il est heureux, elle recommencera avec d'autres, intervenant incognito dans leur existence pour faire leur bonheur : son père, ses collègues, ses voisins, sauf Collignon l'épicier qui ne le mérite pas et à qui elle est prête à jouer de mauvais tours.

Un jour, elle rencontre Nino, un étrange "prince charmant" : employé à mi-temps dans le train fantôme d'une fête foraine et dans un sex-shop. Il collectionne les photos abandonnées autour des Photomaton dans l'espoir d'identifier un inconnu, dont il retrouve sans cesse la photo.

Amélie a récupéré par hasard l'album de collection de photomatons de Nino. Mais, timide, elle a peur de le rencontrer et se concentre sur la

vie des autres, qu'elle répare tout en rêvant secrètement du grand amour. Raymond et Gina vont tout faire pour que la rencontre avec Nino produise l'étincelle de sa vie.

III. Les personnages

Raphaël Poulain

Le père d'Amélie, ancien médecin militaire.

Amandine Fouet - Poulain

Institutrice d'une nature instable et nerveuse. C'est la maman d'Amélie. La petite fille n'a pas beaucoup de souvenirs de sa mère.

→ *Faites connaissance avec les parents d'Amélie. Retrouvez leurs goûts et dégoûts.*

A. Raphael Poulain n'aime pas	1. pisser à côté de quelqu'un.
2. avoir les plis des draps imprimés sur la joue le matin.
3. sortir de l'eau et sentir coller son maillot de bain.
B. Amandine Poulain n'aime pas	4. avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain.
5. être, par quelqu'un qu'elle n'aime pas, effleurée de la main.
6. surprendre sur ses sandales un regard de dédain.

Solution

A1, A3, A6 / B2, B4, B5

A. Raphael Poulain aime	1. les costumes des patineurs artistiques sur TF1.
	2. arracher de grands morceaux de papier peint.
	3. aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin.
B. Amandine Poulain aime	4. faire briller le parquet avec des patins.
	5. vider sa boîte à outils, bien la nettoyer et tout ranger.
	6. vider son sac à main, bien le nettoyer et tout ranger.
<i>Solution</i>	<i>A2, A3, A5 / B1, B4, B6</i>

→ *Voyez-vous des points communs entre eux. Pouvez-vous imaginer leur caractère, leur milieu social, leur univers mental ?*

Amélie Poulain enfant

« Le 3 septembre 1973 à 18h28 minutes et 32 secondes, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à monsieur Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à madame Poulain née Amandine Fouet. Neuf mois plus tard naissait Amélie Poulain. »

Amélie a six ans. Comme toutes les petites filles de son âge, elle aimerait que son père la prenne dans ses bras de temps en temps. Mais le seul contact entre eux a lieu une fois par mois quand Raphaël Poulain, médecin, examine sa fille. Le cœur d'Amélie bat tellement que son père la croit victime d'une anomalie cardiaque.

Pour cette raison, Amélie ne va pas à l'école. Elle reste à la maison, dans leur pavillon de banlieue où sa mère lui fait la classe.

Privée du contact des autres enfants, entre un père glacial et une mère psychologiquement fragile, Amélie se réfugie dans un monde qu'elle invente.

Les événements marquants de son enfance sont : sa vengeance à l'égard d'un voisin qui s'est moqué de sa naïveté, la remise en liberté, dans les eaux d'un parc, de son seul ami le poisson rouge qui avait tenté plusieurs fois de se suicider et enfin, la mort accidentelle de sa mère, tuée par la chute d'une touriste qui s'est jetée des tours de Notre-Dame.

Après la mort de sa mère, Amélie se retrouve en tête à tête avec son père, qui devient encore plus distant.

Les jours, les mois, les années passent. Le monde extérieur paraît si mort qu'Amélie préfère *rêver* sa vie en attendant d'avoir l'âge de partir.

A sa majorité, Amélie quitte la maison paternelle et la banlieue pour Paris. Quatre ans plus tard, elle est serveuse dans un restaurant-bar de Montmartre, les deux Moulins.

→ *Que pensez-vous de l'enfance d'Amélie ?*

→ *Imaginez sa personnalité à 22 ans : quels adjectifs choisiriez-vous pour la décrire ? : solitaire, débrouillarde, pleine de vie, renfermée célibataire, aimable, fantasque, rêveuse, timide, amère...*

Amélie Poulain, 22 ans

Elle mène une vie tranquille et solitaire entre ses collègues et les habitués du café. Parfois, le vendredi soir, elle va au cinéma. Elle aime se retourner dans le noir pour contempler le visage des spectateurs. Elle n'aime pas, dans les vieux films américains, quand les conducteurs ne regardent pas la route. Elle cultive les petits plaisirs : plonger la main au fond d'un sac de grain, casser la croûte des crêmes brûlées avec une petite cuillère ou faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Timide, elle vit dans un monde imaginaire, un

studio peint en rose, et sans personne avec qui partager son coeur gros comme ça.

Nino Quincampoix (comme la rue Quincampoix dans le quartier des Halles à Paris)

Nino est un romantique qui se déplace en mobylette. Il est caissier à mi-temps dans un sex shop de Pigalle. Le mercredi, jour où les enfants n'ont pas d'école, il joue le rôle du gorille dans le manège du train Fantôme à la Foire du Trône. Il occupe le reste de son temps à collectionner les photos jetées par les clients des photomaton. Parmi les photos qu'il ramasse, il trouve régulièrement celle du même homme et il cherche à éclaircir ce mystère. Dans ses recherches, il perd un jour son album de photos. Celui-ci a été trouvé par une femme masquée, une sorte de Zorro dont il tombe amoureux.

Dans ce rôle, Mathieu Kassovitz (le héros de films qui en France ont eu un grand succès comme *Assassin(s)*, *Un héros très discret* ou *Amen*) joue le personnage d'un Pierrot lunaire, d'un adolescent qui retarde le moment de passer à l'âge adulte.

L'univers du bar

Suzanne

La patronne du bistrot, une ancienne danseuse équestre. Derrière son comptoir, elle observe les couples se faire et se défaire. Elle connaît la recette pour le coup de foudre : "prenez deux habitués, de sexe opposé, faites-leur croire qu'ils se trouvent mutuellement irrésistibles, laissez mijoter, ça marche à tous les coups." Une femme généreuse et compréhensive.

Gina

Avec sa grand mère guérisseuse, elle a appris à décontracter les os et articulations de ses clients. Collègue et bonne copine d'Amélie, elle n'a pas beaucoup de succès dans ses propres amours.

Joseph

Joseph n'est pas content de sa situation. Il est jaloux au point d'être paranoïaque. Il est tous les jours dans ce café, à observer chaque geste, à écouter chaque mot de son "ex". Et puis un jour, il découvre une autre femme, qu'il avait pourtant chaque jour devant les yeux. Mais, là encore, il se montrera trop possessif.

Georgette

Serveuse dans le bar-tabac, Georgette n'est jamais en forme, à moitié malade, à moitié dépressive, toujours à se plaindre, à se soigner. Sur les conseils de sa collègue Suzanne, Georgette va avoir le coup de foudre pour Joseph. Cet amour si soudain va la rendre malade, évidemment.

Raymond Dufayel

Victime d'une maladie qui brise peu à peu ses os, "l'homme de verre" vit dans un appartement "en coton" et n'en sort jamais. Il passe le temps à peindre, ou plus précisément à tenter la reproduction parfaite d'un chef d'oeuvre de Renoir, cherchant le regard juste. Un tableau par an. C'est aussi un bon voisin très solitaire, qui aide Amélie, qui donne des cours à Lucien, qui connaît tout de ses voisins. Et pour savoir l'heure, il a une manière étrange d'utiliser un caméscope pointé sur une horloge dans la rue, et branché sur sa TV.

Madeleine Wallace

La concierge d'Amélie ne se console pas d'avoir perdu un mari qui la maltraitait. Alors elle pleure "comme une madeleine" ou comme une des "fontaine wallace" qu'on trouve dans les rues de Paris. Elle lit et relit les lettres de son cher et tendre mari parti avec une femme plus jeune qu'elle. C'est bien la seule concierge qui se soucie plus de son sort que des ragots de son immeuble. Il va bien falloir la rendre heureuse, un jour, la concierge... Amélie s'en chargera.

Lucien

Il aime les légumes qu'il vend, chez l'épicier Collignon, en bas de chez Amélie. Il a une tendresse, une affection pour chacun d'entre eux. Il les bichonne, il les berce. Il aime le travail bien fait. Il livre lui-même les clients des immeubles aux alentours. Et il apprend à peindre chez Monsieur Merlin. La générosité même. Amélie l'apprécie.

Collignon, l'épicier

Raciste. Bête. Vieux garçon. Vieux pantouflard pas aimé. Humiliant les plus faibles, il ne supporte pas la contestation. Il tue les timides et ses habitudes étouffent le moindre sentiment qu'il pourrait avoir. Collignon mérite une bonne leçon.

Amélie Poulain

Nino Quicampoix

IV. Quelques sites Internet

Sites en allemand

www.die-fabelhafte-welt-der-amelie.de

Site officiel du film

http://www.zeit.de/2001/34/Reisen/200134_amelie.html

"Montmartre mit Zuckerguss"

Der Kinoknüller "Die fabelhafte Welt der Amélie" beschert dem Pariser Vergnügungsviertel einen Touristenansturm.

http://www.zeit.de/2001/34/Kultur/200134_glueck.html

"Großmanöver Glück"

Die Spezialeffekte des Lebens in Jean-Pierre Jeunet Film "Die fabelhafte Welt der Amélie"

<http://www.andreas.de/amelie/>

Die erste deutsche inoffizielle Amélie Poulain Fan Homepage

<http://www.moviemaze.de/filme/252.html>

Sites en français

<http://www.ecrannoir.fr/films/01/amelie/>

<http://www.ecrannoir.fr/films/01/amelie/jeunet.htm>

<http://www.ifrance.com/ameliepoulain/>

V. Quelques références bibliographiques

Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Le Scénario

Ernst Klett Verlag ISBN 3-12 – 598440-8

Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Dossier pédagogique

Ernst Klett Verlag ISBN 3-12 – 598441-6

Les fabuleux dessins d'Amélie Poulain

Storyboard Du dessin au film (N°1)

Sept.-Oct. 2002