

DONNIE DARKO
Un film de Richard Kelly

JAKE
GYLLENHAAL

JENA
MALONE

DREW
BARRYMORE

MARY
McDONNELL

KATHARINE
ROSS

PATRICK
SWAYZE

NOAH
WYLE

**IL RESTE 28 JOURS, 6 HEURES, 42 MINUTES ET 12 SECONDES
AVANT LA FIN DU MONDE**

DONNIE DARKO

© 2001 PANDORA INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

UN FILM DE RICHARD KELLY

UN FILM DE **RICHARD KELLY**

NEWMARKET PRÉSENTE EN ASSOCIATION AVEC PANDORA UNE PRODUCTION FLOWER FILMS UN FILM DE RICHARD KELLY "DONNIE DARKO" JAKE GYLLENHAAL JENA MALONE DREW BARRYMORE MARY McDONNELL KATHARINE ROSS PATRICK SWAYZE NOAH WYLE
MUSIQUE SUPERVISÉE PAR MANISH RAVAL TOM WOLFE MUSIQUE MICHAEL ANDREWS COSTUMES APRIL FERRY MONTAGE SAM BAUER ERIC STRAND DÉCORIS ALEXANDER HAMMOND DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE STEVEN POSTER, A.S.C.
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS DREW BARRYMORE HUNT LOWRY CASEY LA SCALA WILLIAM TYLER CHRIS J. BALL AARON RYDER PRODUCTEURS SCAN McKITTRICK NANCY JOUVINEN ADAM FIELDS SCÉNARIO ET RÉALISATION RICHARD KELLY

LA
SEPTIÈME
OBSESSION

nova
Le Grand Mix

NOUVELLE RESTAURATION 4K

l'rockuptibles

CARTELLO

211
fiche élève

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

● Réveils

Un adolescent prénommé Donnie Darko se réveille un matin sur une route de montagne, son vélo couché dans l'herbe. La nuit suivante, une voix l'incite à se lever. Il se retrouve alors en pyjama sur un terrain de golf, face à un lapin géant qui lui annonce la fin du monde. Durant cette même nuit, un réacteur d'avion tombe dans sa chambre – heureusement vide. De plus en plus troublé par ses visions, Donnie n'en continue pas moins d'aller au lycée, où il rencontre Gretchen, une nouvelle élève.

Premier long métrage de Richard Kelly, *Donnie Darko* suscite dès sa séquence d'ouverture de nombreuses questions. Qui est ce lapin prénommé Frank? L'apocalypse est-elle vraiment proche? Pourquoi est-ce à l'adolescent de supporter le poids de cette terrible révélation? Et que peut-il bien faire pour sauver le monde? Au fur et à mesure du film, diverses hypothèses se font jour dans l'esprit du spectateur, selon sa sensibilité. Si certains aspects nous échappent, est-ce pour autant un problème? N'y a-t-il pas un plaisir de l'énigme? Aujourd'hui encore, *Donnie Darko* continue de susciter d'abondantes discussions sur les forums en ligne. Rien n'empêche pas ailleurs d'apprécier tout simplement la richesse des personnages et de leurs relations.

● La vérité est-elle dans les livres?

Si la présence de *Ça* de Stephen King relève plutôt du clin d'œil, deux textes jouent un rôle déterminant dans la fiction. Le premier est authentique. C'est une nouvelle de l'écrivain britannique Graham Greene intitulée *Les Destructeurs*. Lue en cours, celle-ci suggère à Donnie l'idée que « la destruction est une forme de création ». Si son influence n'est pas directe, le spectateur peut tout de même s'interroger sur le cheminement qui aura mené l'adolescent à agir comme dans le récit. Le second texte a été inventé par Richard Kelly lui-même. *La Philosophie du voyage dans le temps*, rédigé par l'énigmatique Roberta Sparrow, offre un certain nombre de clés d'interprétation du film (cela plus encore dans sa version « *director's cut* », qui en cite de nombreux passages). L'explication du fonctionnement des portails temporels, que Donnie perçoit notamment au cinéma, permet ainsi de comprendre la remontée dans le temps qui conclut le film.

● Initiales D.D.

Avant d'être un personnage, « Donnie Darko » est un nom. Celui-ci s'étale sur l'affiche du film, incitant le spectateur à se demander qui peut bien se cacher derrière. « Donnie » est le diminutif affectueux de Donald, et évoque plutôt l'enfance. C'est un prénom courant, au contraire de « Darko » qui relève de l'exception et semble annoncer la part sombre (« *dark* ») ou mélancolique du personnage. Au moment de leur rencontre, la future petite amie de l'adolescent ne manque pas de s'interroger. D'où vient cet étrange patronyme? Ne conviendrait-il pas mieux à un super-héros? Et s'il en était un, après tout? Richard Kelly a inventé un personnage ambigu, au croisement de deux figures de la culture populaire: l'ado atypique, dont les aspirations artistiques semblent contrariées, et le (potentiel) psychopathe. L'interprétation de Jake Gyllenhaal est elle-même riche de nuances, selon qu'il manifeste de la maladresse (face à Gretchen), de l'autorité (avec ses amis), de l'angoisse (lors des séances avec sa psychiatre), de la violence (quand il fait face à Frank) ou encore un humour caustique (durant la présentation de Jim Cunningham). Si la perception que le spectateur peut avoir de Donnie évolue en fonction de sa compréhension globale des événements, un rapport d'empathie peut aussi se nouer de manière très simple et directe. Les difficultés auxquelles il fait face sont (en partie) ordinaires, propres à un certain mal-être adolescent.

● Teen spirit

Mêlant la science-fiction, l'horreur ou encore le drame, *Donnie Darko* échappe aux catégories figées du genre. Il est toutefois possible de l'envisager sous l'angle du *teen movie*, non seulement parce que son personnage principal est un adolescent, mais aussi parce qu'il en emprunte également un certain nombre de situations. Comme souvent, le protagoniste évolue en effet dans deux milieux principaux : la famille et l'école. À chaque fois, un certain rapport à l'autorité est en jeu. Si Donnie insulte (une fois) sa mère, les relations sont loin d'être négatives. Les parents font preuve d'une véritable écoute, et peuvent même s'amuser des coups d'éclat de leur fils. Le foyer est, pour l'essentiel, un lieu d'amour et d'épanouissement. Il en va autrement au lycée, où l'influence de plus en plus grande d'un gourou du développement personnel compromet les espaces de réflexion et de liberté que sont les cours de littérature et de physique. Par ailleurs, le film de Richard Kelly accompagne les étapes d'un premier amour, depuis l'échange de regards jusqu'à un rapport sexuel. C'est là aussi un des éléments centraux dans la « formation » des personnages adolescents. Une telle relation permet généralement d'affirmer sa propre singularité. Gretchen dira d'ailleurs à Donnie : « Tu es bizarre. Mais dans le bon sens. »

« J'essaie toujours de remplir chaque plan, chaque scène, d'un certain nombre de détails pour que le spectateur puisse continuer à questionner ce qu'il voit »

Richard Kelly

● Suivez le lapin

Depuis *Les Aventures d'Alice au pays des merveilles* (Lewis Carroll, 1865), le lapin blanc est considéré comme un guide vers les territoires de l'imaginaire. Frank parle à Donnie durant son sommeil, causant des épisodes de somnambulisme. En outre, il ne se montre que la nuit. S'agit-il d'une créature purement imaginaire ? Il est en tout cas révélateur que l'adolescent soit le seul à entrer en contact avec lui : Frank disparaît quand la petite sœur de Donnie entre dans la salle de bain ; Gretchen est endormie quand il est assis à ses côtés ; la psychiatre ne le voit pas alors qu'il est censé être dans la pièce. Loin d'être un lapin mignon, son aspect écorché renforce l'inquiétude. La fin du film contient une révélation dont l'interprétation n'est pas aisée. Qui est donc le « vrai » Frank ? Qu'est-ce que cela peut indiquer du rapport de Donnie à sa grande sœur ? Quel est le point commun entre Donnie et Frank ? Donnie en serait-il jaloux ?

● Où est Donnie?

Avec ses longues rues paisibles, ses pelouses parfaitement entretenues et ses maisons confortables, la banlieue résidentielle s'est imposée après la Seconde Guerre mondiale comme un idéal pour les familles américaines. Le cinéma et la télévision auront contribué à façonner l'image d'un milieu socialement homogène et protégé des menaces extérieures. Mais la banlieue est aussi apparue au fil des décennies comme un réservoir de pulsions (*Blue Velvet* de David Lynch, 1986) ou un environnement d'un conformisme étouffant (*Edward aux mains d'argent* de Tim Burton, 1990). Dès la séquence d'ouverture, *Donnie Darko* épouse le cliché (le duo de marcheuses, le père s'occupant de son jardin...) pour mieux instiller le trouble. Le genre de

l'horreur est évoqué à la fois par le panneau annonçant la fête d'Halloween et par *Ça* de Stephen King, roman à propos d'un clown maléfique que la mère lit dans son transat. La photographie est en outre étonnamment contrastée pour une matinée ensoleillée. Le visage joyeux du père est en partie plongé dans l'ombre. À cela s'ajoute une énigme : que faisait Donnie allongé au milieu d'une route de montagne ? Pourquoi a-t-il dormi là ? Sur le réfrigérateur, une ardoise portant la question « Où est Donnie ? » suggère que cet étrange comportement n'est pas nouveau. Si la séquence fonctionne comme la description d'un microcosme en apparence tranquille, elle est aussi traversée de présages inquiétants. À qui d'ailleurs appartient la voiture rouge croisant Donnie dans un vrombissement de moteur ?

● Fiche technique

DONNIE DARKO

États-Unis | 2001 | 1h53

Réalisation et scénario

Richard Kelly

Image

Steven B. Poster

Montage

Sam Bauer et Eric Strand

Son

Coleman Metts

Musique

Michael Andrews

Distribution

Carlotta Films

Format

2,35:1, couleur

Interprétation

Jake Gyllenhaal

Donald «Donnie» Darko

Jena Malone

Gretchen Ross

Drew Barrymore

Mme Karen Pomeroy

Mary McDonnell

Rose Darko, la mère de Donnie

Katharine Ross

Dr Lilian Thurman

Patrick Swayze

Jim Cunningham

« La vie n'a pas un sens unique »

Richard Kelly

Trois films

- *Fight Club* (1999) de David Fincher, DVD et Blu-ray, 20th Century Studios.
- *Southland Tales* (2006) de Richard Kelly, DVD et Blu-ray, Wild Side Video.
- *The Box* (2009) de Richard Kelly, DVD et Blu-ray, Wild Side Video.

Une bande dessinée

- *Black Hole: L'Intégrale* (2006), Charles Burns, Delcourt.

CNC

Toutes les fiches *Lycéens et apprentis au cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée :
 ↳ cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve

Une bande originale

- *Donnie Darko*, musique originale de Michael Andrews :
 ↳ https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mMTd8Uws-2vG0Q15b7eNkl5Xz4X-cJRWxOQ

Retrouvez des entretiens avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur :
 ↳ youtube.com/@LeCNC

● Aller plus loin

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

AVEC LE SOUTIEN
DE VOTRE
CONSEIL RÉGIONAL