

Addison Louthian

Sandeau

Cinéma TD

11 mai 2022

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino est reconnu comme l'un des réalisateurs les plus populaires et les plus réussis dont l'œuvre a conservé son statut à travers plusieurs époques cinématographiques. Il s'agit d'un réalisateur américain qui a remis en question l'approche traditionnelle de la chronologie et du contenu des films. En général, ses films contiennent des éléments historiques réalistes qui sont embellis par des lentilles cinématographiques. Il utilise la violence exagérée d'une manière particulière qui n'est reprise par aucun autre réalisateur. Tarantino a un esprit spécifique qui lui permet de se confronter à un genre ou à un événement inédit et d'en faire un film si fascinant et si captivant qu'il est tout aussi populaire à sa sortie qu'il l'est des années plus tard.

Quentin Tarantino est né à Knoxville, dans le Tennessee, en 1963, mais a passé la majeure partie de son enfance à Los Angeles, en Californie. De ce fait, il a été exposé très tôt à l'industrie cinématographique et a eu un don particulier pour remettre en question ce qui avait été fait auparavant et préparer son public à toujours s'attendre à l'inattendu. Tarantino a sans doute laissé sa première marque mémorable dans l'industrie cinématographique lorsqu'il a lancé son thriller, *Reservoir Dogs*. Ce film populaire a ensuite été suivi de superproductions tristement célèbres comme *Pulp Fiction* à la fin des années 1990. Mais c'est au début des années 2000 qu'il connaît le plus de succès avec sa collection *Kill Bill*, *Inglourious Basterds* et plus tard *Django Unchained*. Plus récemment, Tarantino est applaudi pour ses compétences dans *Once Upon A Time in Hollywood*. Pour ce dossier spécifique, je souhaite me concentrer sur deux des œuvres de Tarantino qui sont non seulement mes préférées, mais aussi extrêmement influentes dans le monde du cinéma.

En 2009, Tarantino a lancé un film qui ne ressemblait à aucun autre qu'il avait fait dans le passé et qui a introduit une nouvelle couche de profondeur dans ses capacités de réalisateur.

Inglourious Basterds est un film qui se déroule en France pendant l'occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale. Tarantino ouvre le film avec une scène de départ impliquant une famille composée d'un père et de plusieurs filles qui résident dans une ferme tranquille de la campagne française. Ce début de film réaliste classique est extrêmement éloigné de la zone de confort habituelle de Tarantino. Cependant, cette configuration inhabituelle démontre le sérieux et la réalité de la situation. Des soldats nazis envahissent la maison d'une famille innocente pour rechercher leurs voisins juifs qui se cachent sans le savoir sous le plancher. La famille se plie traîtreusement aux désirs des soldats, révélant au public qu'elle a effectivement quelque chose à cacher. Rapidement, la scène passe du réalisme classique au réalisme fantastique lorsque l'action éclate. Les soldats découvrent la famille cachée en bas et commencent à tirer sur la famille française et la famille juive cachée. Bien que cela fasse plusieurs victimes, une fille s'échappe. Bien que nous ne le sachions pas encore, cette fille deviendra le personnage principal du film et sera confrontée aux meurtriers de sa famille à plusieurs reprises. Tout en essayant de cacher son ethnicité et de survivre à la guerre en tant que femme juive secrète dans une relation interracial, Shosanna doit sortir de sa zone de confort et utiliser la violence pour se sauver et sauver ceux qu'elle a laissés.

Si Tarantino inclut plusieurs éléments de réalisme classique, le film est surtout une exposition de fantaisie. *Inglourious Basterds* a révélé la capacité de Quentin Tarantino à prendre un seul événement historique et à le modifier intentionnellement. Il n'essaie pas de transmettre la réalité de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt de prendre des événements réalistes et la base de ce qui s'est passé, et de les embellir pour présenter une toute nouvelle réalité fantastique qui

aurait pu être possible et n'est pas complètement hors de propos, mais qui ne s'est certainement pas produite de manière réaliste. Par exemple, les Inglourious Basterds, dont le film tire son titre, sont un groupe de soldats américains juifs qui ont formé une petite milice dans l'intention de trouver et de tuer des responsables nazis. Cette inclusion fantastique démontre le pouvoir et l'implication d'individus rebelles qui n'auraient peut-être pas été capables des succès que ce groupe en particulier a connus à travers le film.

Pour continuer, le film explore plusieurs éléments de la guerre à travers une chronologie non linéaire, y compris le développement du personnage de Shosanna à travers des conflits internes et externes, tout en explorant simultanément l'impact des Inglourious Basterds. Tout au long de l'intrigue, les deux scénarios n'ont pas de sens et ne coïncident pas jusqu'à la fin. Le public obtient des indices et des indications supplémentaires sur les personnages à mesure que le film progresse, mais le lien entre les histoires n'est pas explicitement exécuté jusqu'à la fin. Tarantino remet en question des situations politiques et sociales de manière controversée, mais il fait réfléchir le lecteur sur le comment et le pourquoi de son but et de ses objectifs. Par exemple, les Basterd gravent des croix gammées sur le front des responsables nazis, car s'ils représentent une idéologie aussi haineuse, les Basterd pensent qu'ils doivent aussi la porter. Cela démontre la position de Tarantino, qui est du bon côté de l'histoire. Il exprime ses propres pensées à travers le cinéma et croit vraiment que ce niveau de violence fantastique et de gore est nécessaire pour ceux qui possèdent une telle haine. Ce thème se retrouve également dans ses films historiques fantastiques ultérieurs, tels que *Django Unchained* et *Once Upon A Time In Hollywood*.

Le film se termine dans le cinéma de Shosanna, qu'elle a hérité de sa famille juive, tuée par les nazis pendant l'occupation française. Les soldats nazis s'intéressent à elle et tentent d'aider son entreprise en utilisant son cinéma pour la première d'un film nazi. Cette première accueillera tous les principaux responsables nazis, y compris Hitler, et sera le lieu idéal pour la vengeance. Les Inglourious Basterds assistent à la même première sous des pseudonymes nazis. Shosanna et les Basterds ont tous deux le même objectif, ce qui nous permet enfin de relier les intrigues et de les placer dans le même cadre. À la fin, plusieurs nazis sont tués par une explosion intentionnelle de Shosanna et l'un des Basterds assassine Hitler. Bien que cela n'ait jamais eu lieu dans l'histoire, Tarantino a réécrit l'histoire à travers son imagination. Le public peut également imaginer les fins implicites, car rien n'est jamais explicite dans les fins de Tarantino.

Dans le film le plus récent de Tarantino, *Once Upon A Time In Hollywood*, il remet une fois de plus en question une époque historique, mais cette fois-ci moins explorée et de portée générale. Le film se déroule à Hollywood en 1969, pendant l'une des décennies les plus importantes du cinéma aux États-Unis. En outre, Tarantino utilise simultanément une autre intrigue sans rapport avec la première pour relier de plus en plus l'intrigue au fur et à mesure que le film progresse. La seconde intrigue concerne la secte qui se cache derrière les tristement célèbres meurtres de Manson. Bien que cela ne soit pas explicitement expliqué, les personnages allusifs, hippies et apparemment possédés interagissent souvent avec les acteurs et actrices majestueux et sophistiqués de l'époque. Une fois de plus, il y a cet élément de réalisme qui représente vaguement des événements historiques réalistes tout en laissant à Tarantino la liberté de critiquer la hiérarchie sociale du vieil Hollywood. Il explore les célébrités à l'écran et hors de l'écran tout en démontrant un écart de richesse évident entre ceux qui jouent et ceux qui travaillent dans les coulisses pour ceux qui jouent.

Le New Yorker qualifie cette approche de nostalgie culturelle car le public est ramené à l'ère du cinéma classique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Le costume, le dialecte, les comportements, le décor et à peu près tous les éléments du film représentent cette nostalgie. Je me souviens avoir écouté une interview podcast entre Joe Rogan et Quentin Tarantino dans laquelle il expliquait l'importance des voitures dans ses films. *Once Upon A Time in Hollywood* ne fait pas exception à la règle. Les véhicules de ce film sont eux-mêmes des personnages. Chacun d'entre eux a une personnalité liée à celle de son conducteur. Par exemple,

Sharon Tate, la célèbre actrice, se déplace généralement dans sa MG TD, une voiture classique d'époque. Cliff Booth, qui est la doublure de Rick Dalton, son chauffeur, son homme à tout faire et son ami, conduit une Cadillac Coupe DeVille de 1966. Chacun de ces éléments traduit l'âge réaliste du film et l'époque qu'il est censé expliquer avec nostalgie. Parce que ces détails ne passent pas inaperçus, Tarantino va encore plus loin dans sa réalisation en plaçant ses personnages parfaitement dans leur époque.

Le film commence par l'exploration des personnages individuels, notamment Cliff Booth, Rick Dalton et Sharon Tate. Nous découvrons leurs personnalités et leurs classes sociales avant de rencontrer la famille Manson. Les deux intrigues se rejoignent lorsque Cliff Booth prend en stop une membre de la famille Manson et lui propose de la raccompagner chez elle, qui se trouve être l'enceinte de la secte. Booth perçoit des comportements étranges et sait immédiatement que quelque chose cloche avec cette fille et l'endroit où elle réside. Les membres de la famille sont très affectueux les uns envers les autres, ce qui s'avère un peu dérangentant car ils ne sont pas du tout de la même famille, mais plutôt des membres d'une secte meurtrière ayant subi un lavage de cerveau. Cette scène établit un lien entre le vieux Hollywood et la famille Manson, mais le but de ce lien n'est jamais explicité, dans le style typique de Tarantino.

À la fin, il y a un face-à-face sanglant entre Booth et Dalton et leurs homologues de Manson. Après cet affrontement, Dalton se rend chez Tate pour lui raconter son expérience. Tate et Dalton se retrouvent ainsi au même endroit avant la fin du film et le public se demande ce qui se passe à la fin. À ce stade, nous n'avons plus l'esprit de Tarantino pour nous donner une fin fantastique, nous devons donc nous tourner vers la réalité et l'histoire réelle qui s'est produite entre ces deux intrigues. Cet implicite démontre le meurtre de Sharon Tate, enceinte, parmi plusieurs autres stars qui se trouvaient chez elle à ce moment-là. La famille Manson est responsable de ces morts tristement célèbres, parmi beaucoup d'autres.

Tarantino a la capacité d'utiliser l'humour noir en tandem avec le fantastique et le réalisme pour créer des images issues de son imagination et de celle de personne d'autre. Il fonde vaguement ses intrigues sur des événements historiques réels, mais les déroule d'une manière qui ne s'est jamais produite ailleurs que dans son propre esprit. Tarantino utilise la comédie, le commentaire social, la controverse politique, des lignes de temps non linéaires, des fins peu

claires, etc. Cela crée une expérience cinématographique différente de toute autre sur le marché actuel.

Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino

<https://www.bbc.com/culture/article/20190815-why-inglourious-basterds-is-quentin-tarantinos-masterpiece>

<https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/review-quentin-tarantinos-obscenely-regressive-vision-of-the-sixties-in-once-upon-a-time-in-hollywood>