

DONNIE DARKO

de Richard KELLY

FICHE TECHNIQUE

Pays : USA

Durée : 1h53

Année : 2001

Genre : Science-fiction, fantastique

Scénario : Richard KELLY

Directeur de la photographie : Steven POSTER

Directeur artistique : Thomas HAYSLIP

Effets spéciaux : Robbie KNOTT

Son : Aaron RIHEL, Eric JUSTEN

Décors : Alexander HAMMOND

Costumes : April FERRY

Maquillage : Lynn BARBER

Montage : Sam BAUER, Eric STRAND

Musique : Michael ANDREWS, Manish RAVAL, Tom WOLFE

Coproduction : Pandora Cinema / Flower Films / Adam Fields Productions / Gaylord Films

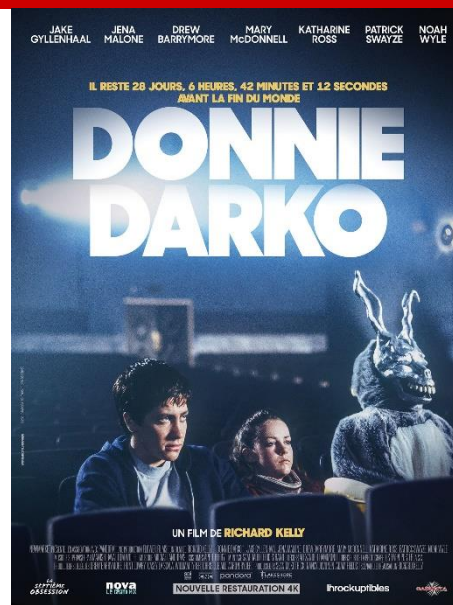
Distribution : Carlotta Films

Casting : Joseph MIDDLETON, Michelle MORRIS-GERTZ

Interprètes : Jake GYLLENHAAL (Donnie Darko), Maggie GYLLENHAAL (Elizabeth Darko), Jena MALONE (Gretchen Ross), Drew BARRYMORE (Karen Pomeroy), Mary McDONNELL (Rose Darko), Katharine ROSS (Dr Lilian Thurman), Patrick SWAYZE (Jim Cunningham), Noah WYLE (Pr Kenneth Monnitoff)

Sortie : 30 janvier 2002

Reprise : 24 juillet 2019

Prix Première Festival du Film fantastique de Gérardmer 2002

SYNOPSIS

1988, Middlesex, petite ville (fictive) en Iowa, l'année des élections présidentielles qui éliront George Bush après Ronald Reagan. Donald Darko, dit Donnie Darko, adolescent de 16 ans plutôt perturbé, sujet au somnambulisme, est mal dans sa peau. Il voit en rêve un étrange personnage au masque de lapin : Frank. Ce dernier lui annonce la fin du monde dans 28 jours. Donnie se lance dans une quête pour comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il doit faire.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Liens avec les programmes

Niveau	Discipline	Points de programme
Seconde	Français	Un récit d'apprentissage du XX ^e siècle
Première	Français	Un récit d'apprentissage du XX ^e siècle
	Anglais	Imaginaires effrayants / Confrontation à la différence
	Humanité, littérature et philosophie	Les représentations du monde
	Option Cinéma-audiovisuel	Fictions et récits : le voyage dans le temps, le récit initiatique
	Spécialité Cinéma-audiovisuel	Les genres de cinéma (thriller psychologique, teen movie, fantastique, satire), être auteur : le cinéma de Richard Kelly

Terminale	Anglais	Expression des émotions / initiation et apprentissages
	Philosophie	La conscience, l'inconscient, la raison, le temps, la vérité, le devoir
	Humanité, littérature et philosophie	Les métamorphoses du moi
	Option Cinéma-audiovisuel	Cinéma indépendants

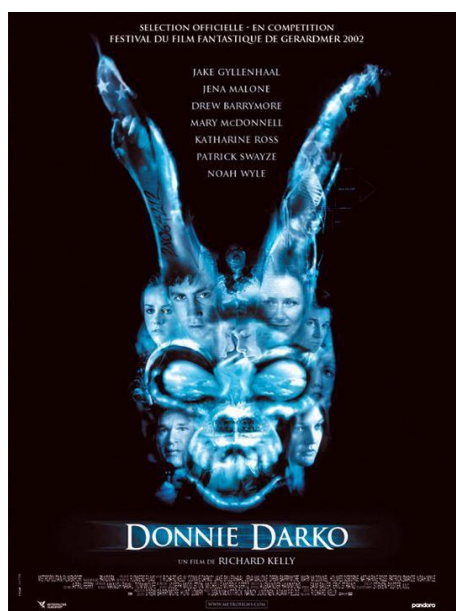
La thématique double je(u) dans le film

- Double imaginaire inquiétant
- L'identité en question

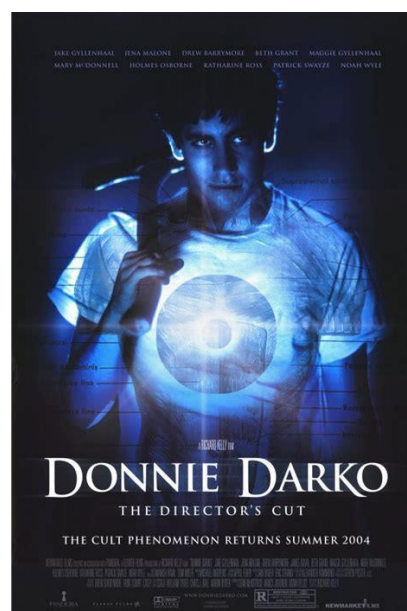
Avant la projection

Première sortie du film en 2001 avec une durée de 1h53 (version diffusée au festival).
Ressortie en juillet 2004, version director's cut, d'une durée de 2h14.

1) Qu'annoncent les affiches ?

2001

Director's cut 2004

Quel genre d'histoire ? Quel genre de film ?

Noir et bleu, des couleurs froides. Mystère et terrible masque de lapin : inquiétante étrangeté. Masque qui fait écho aux masques que portent les serial killers des films d'horreur (*Massacre à la tronçonneuse*, *Halloween*). S'agira-t-il d'un film d'horreur ? On peut se poser la question, mais le film échappe à cette seule catégorisation et renvoie surtout au mystère. L'affiche de 2004 identifie le visage de Donnie/Jake Gyllenhaal, traversé par une lumière énigmatique et qui porte une hache comme Jack Nicholson dans *Shining*, confirmant un univers sombre et inquiétant.

2) Entrer dans le film par la bande-son

On peut préparer très utilement la séance en écoutant certaines des chansons soigneusement choisies par Richard Kelly pour accompagner des moments-clés du film. Il s'agira alors de caractériser les émotions, les impressions transmises par les chansons et d'observer ce que les paroles anglaises évoquent comme thèmes, qui seront en lien avec le récit filmique.

Under The Milky Way, *The Church*, album *Starfish* (1988). Voir [cette vidéo](#). Il s'agit ici d'une animation minimaliste sans lien avec le clip d'origine mais qui a le mérite d'afficher les paroles tout en écoutant la musique et permettre une lecture facile du texte en classe.
Thèmes : mystère du ciel étoilé, de la place de chacun dans l'univers, le manque d'amour, idée d'une quête, en particulier d'une quête d'amour. Impression de mélancolie. Clip d'origine [ici](#).

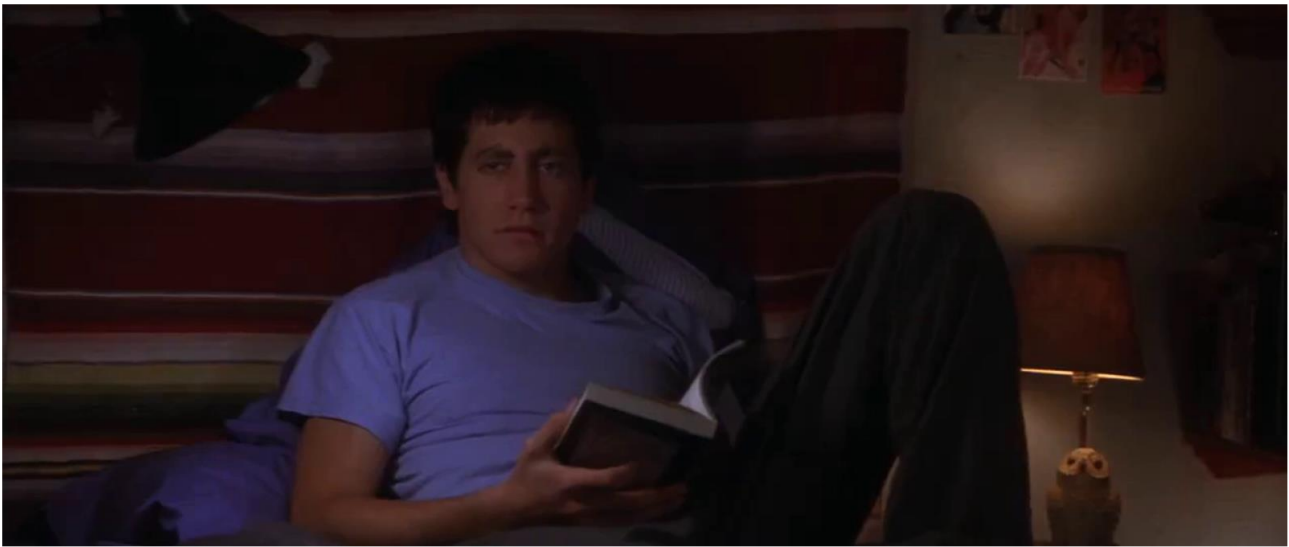

The Killing Moon, *Echo and The Bunnymen*, album *Ocean Rain* (1984). Regarder [cette vidéo](#), animation sommaire qui permet d'afficher les paroles et écouter la mélodie. Ce titre a fait l'objet de changements par Richard Kelly entre la première version du film et la version director's cut. Ce titre ouvre le film dans la première version [version projetée à Premiers Plans] et correspond à la séquence de la fête dans la deuxième version. Les paroles sont très en lien avec les enjeux du film : la fatalité, le destin, l'amour, le sacrifice. Extrait et traduction ci-dessous.

Under blue moon I saw you – Sous la lune bleue je te voyais
So soon you'll take me – Sitôt que tu me prendras
Up in your arms – Dans tes bras
Too late to beg you or cancel it – Trop tard pour te supplier ou l'annuler
Though I know it must be the killing time – Cependant je sais que ça doit être le temps pour tuer
Unwillingly mine – À contrecœur
Fate – Le destin
Up against your will – Contre ta volonté
Through the thick and thin – À travers l'épais et le mince
He will wait until – Il attendra jusqu'à
You give yourself to him – Ce que tu te donnes à lui
In starlit nights I saw you – Dans les nuits étoilées je te voyais
So cruelly you kissed me – Si cruellement tu m'embrassais
Your lips a magic world – Tes lèvres un monde magique
Your sky all hung with jewels – Ton ciel entièrement accroché avec des bijoux
The killing moon – La lune tueuse
Will come too soon – Viendra bientôt

3) Entrée par l'image et le son : une séquence du début du film (de 6'27 à 11'59)

Situation de l'extrait : le film a commencé sur Donnie qui se réveille un matin, endormi sur une route de montagne, il reprend son vélo et rentre chez lui. Un repas de famille a ensuite permis de présenter la famille de Donnie : ses parents et ses deux sœurs. Un conflit a éclaté au dîner entre Donnie et sa grande sœur Elizabeth. Voici Donnie désormais dans sa chambre.

Pistes d'exploitation :

- Que ressent-on en voyant cette séquence ? Qu'est-ce qui est gênant ? Inquiétant ?
- Qu'annonce le miroir de la salle de bain devant lequel Donnie prend ses médicaments ?
- Comment caractériser la voix off ?
- À quoi sert cette séquence dans le récit ? Que lance-t-elle ? Comment peut-on imaginer la suite ?

Choix esthétiques :

- Observer le travail de la lumière, les sources de lumière dans les plans, la manière dont Donnie est éclairé. Quelle ambiance est ainsi créée ?
- Par quelle figure de montage apparaît et disparaît Frank ?
- Frank apparaît en fondu enchaîné sur le visage de Donnie, qu'est-ce que cela laisse entendre ?

Après la projection

1) Donnie Darko, un super-héros, comme Richard Kelly aime à le dire de son personnage ?

Le film aura sans doute désarçonné les élèves et suscité de nombreuses questions et interprétations. Pour aider les élèves à reprendre la succession des événements et à saisir la construction narrative très réfléchie du film, il peut être utile de leur faire lire le synopsis détaillé de la [fiche « Donnie Darko » de Wikipédia](#). Donnie Darko consent à rester dans son lit et à mourir pour éviter la mort de ses proches. Suicide ? Sacrifice ? Expliquer la différence de perspectives et de signification, qui peut expliquer pourquoi Richard Kelly évoque son personnage comme étant un super-héros.

2) Pistes d'exploitations pédagogiques

- Un film inclassable qui relève de plusieurs genres. Voir article sur le site [Le bleu du miroir](#).
- Des motifs récurrents qui renforcent l'effet de boucle temporelle et contribuent au mystère (l'œil, le livre, les masques, etc.).
- Un film des années 80, ancré dans l'époque (bande-son, événements diégétiques des années 80).
- Un film poétique : poésie des images dans son rapport à la bande-son.

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ Pour les différences entre les deux versions du film, voir l'[article d'Écran Large par J-B Herment](#).
- ▶ Voir également l'[interview de Richard Kelly sur la version director's cut](#).
- ▶ Présentation précise du film par le dossier de presse des Éditions Carlotta à l'occasion de la sortie DVD des deux versions du film : <https://www.lecinematographe.com/attachment/1870159/>.
- ▶ Pour les conditions de production et de distribution, voir l'[article d'Écran Large par G. Créte](#).