

Teaching guide: *L'auberge Espagnole*

This is a teaching guide on *L'auberge Espagnole* by Cédric Klapisch. It includes:

- chapter summaries and activities
- stylistic aspects and historical context
- themes and characters

Part one: chapter summaries and activities

This resource provides one language activity for each chapter of the novel. There is also a chapter-by-chapter summary of the novel, in French, focusing on key themes, events, character descriptions and development.

Chapitre 1

Activité

Selon les premières impressions créées par le générique, quelles descriptions dans la liste ci-dessous choisiriez-vous pour expliquer le genre de film que vous anticipez de voir :

un film plutôt sombre et sérieux, un documentaire sur l'Union Européenne, un film très animé et vibrant, un film d'amour, ou un film d'aventure. Essayez de justifier en français votre choix de descriptions.

Résumé

Cette introduction qui se concentre sur le générique du film nous donne quelques renseignements importants sur le film et quelques aperçus de ce qui va suivre.

Il s'agit donc d'une production de la compagnie cinématographique de Cédric Klapisch "Ce qui m'émeut", et en plus d'une production franco-espagnole.

L'élément espagnol est d'ailleurs renforcé par la musique qui accompagne le générique. A chaque fois que le nom d'un acteur ou d'une actrice apparaît sur l'écran, nous voyons aussi le drapeau du pays qui correspond à la nationalité de chacun et chacune des interprètes y compris la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Italie. L'écran lui-même est comme une mosaïque de petites images qui montre soit une image entière (un jeune homme nu devant le clavier d'un ordinateur; un groupe de jeunes autour d'une table; deux mains sur les touches du clavier) soit un mélange de texte, de noms et de petites images. Apparaît aussi le titre du film *L'auberge espagnole* suivi de tous ceux qui ont participé au tournage et au montage du film.

Chapitre 2

Activité

Comment est-ce que Klapisch montre le contraste entre la visite de Xavier à la Commission Européenne et son expérience dans les bureaux du programme

Erasmus. Essayez de vous référer au décor, aux attitudes des personnages, au comportement et aux réactions de Xavier ainsi qu'à d'autres éléments visuels.

Résumé

Une narration en voix-off accompagne les images que nous regardons. Le narrateur est peu certain de ce qui constitue le commencement de son récit et l'image de l'avion qui décolle est figée parce que ce moment n'est pas le vrai début de l'histoire. Le vrai début de l'histoire est le rendez-vous du narrateur avec Monsieur Jean-Charles Perrin à la Commission Européenne. Nous accompagnons le protagoniste dans la complexité d'étages et de couloirs du grand bâtiment, puis lorsqu'il se présente à deux réceptionnistes avant d'arriver enfin au bureau de M Perrin, ancien ami de son père. M Perrin accueille Xavier très chaleureusement et lui fait visiter son bureau, indiquant les monuments de Paris qu'on peut voir de la fenêtre. Nous apprenons que le père de Xavier est intervenu pour arranger ce rendez-vous pour son fils. Puis au restaurant M Perrin explique que pour garantir son poste à la Commission,

Xavier a intérêt à perfectionner ses connaissances de l'espagnol et de l'économie du pays car le marché espagnol devient de plus en plus important dans l'UE. Par la suite nous rencontrons la mère de Xavier pour qui il semble avoir très peu de respect et nous apprenons qu'il a décidé de s'inscrire au programme Erasmus – ce qui lui permettra de faire une année d'études universitaires à Barcelone. Il passe par les bureaux d'administration pour préparer son inscription : il faut tout un tas de papiers et de documents pour y arriver et face à cette bureaucratie Xavier se demande pourquoi le monde est devenu si bordélique. Dans les bouquins d'enfant qui racontent la vie d'une petite fille Martine tout est plus simple, plus innocent. Martine est aussi le prénom de la petite amie de Xavier qui est triste de voir Xavier partir pour si longtemps. Ce chapitre se termine à l'aéroport au moment où Xavier doit quitter sa mère et Martine pour prendre son avion pour Barcelone.

Chapitre 3

Activité

Dans quel sens est-ce que le commentaire en voix-off de Xavier nous donne une perspective de son séjour à Barcelone qui est différente de celle représentée par ce que nous voyons sur l'écran.

Résumé

Maintenant nous retournons au début du film avec le décollage de l'avion à destination de Barcelone. Quand l'hôtesse de l'air demande à Xavier s'il veut boire quelque chose nous remarquons qu'il est en larmes; une autre passagère le regarde aussi. Après l'atterrissage, les passagers attendent leurs bagages; un jeune homme accompagné d'une femme demande à Xavier s'il est à Barcelone comme participant de l'initiative Erasmus, expliquant que lui-même a eu la même expérience en tant qu'étudiant. Xavier a beaucoup de bagages – valises, sacs, sac à dos. Il trouve énervant le commentaire de l'homme sur ce que son séjour à Barcelone va lui apporter – « tu ne vas pas beaucoup dormir, tu vas voir » - et nous avons l'impression que Xavier a hâte de quitter ce couple. Alors qu'il se promène dans les rues de la ville en quête de l'appartement où il va être logé, nous entendons en voix-off les réactions de Xavier à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu maintenant, mais qui va devenir familier au cours de son séjour. Arrivé à l'appartement qu'il recherche, il découvre que la jeune femme ne peut plus l'accueillir parce que son grand-père habite avec elle : Xavier est fâché contre sa mère car c'est un copain à elle qui avait proposé ce logement. Se trouvant sans domicile, il

téléphone à Jean-Michel, l'homme qu'il avait rencontré à l'aéroport, et celui-ci l'invite à venir rester dans leur appartement le temps qu'il faudra pour trouver autre chose.

Chapitre 4

Activités

Selon ce que nous en savons jusqu'ici dans le film, quelles sont les différences et les similarités entre Jean-Michel et Anne-Sophie ? Lequel de ces deux personnages trouvez-vous le plus sympathique ?

Expliquez comment Klapisch présente le thème de la diversité culturelle dans ce chapitre par rapport aux personnages qui y figurent.

Résumé

Assis sur le canapé entre Jean-Michel et Anne-Sophie, Xavier raconte pourquoi le logement qu'il avait prévu ne marche plus. Jean-Michel propose de manger mais étant donné qu'ils viennent d'arriver à Barcelone, il n'y a pas grand'chose. Anne-Sophie propose des pâtes à l'huile d'olive : nous remarquons un côté plutôt sexiste chez Jean-Michel quand il laisse sa femme préparer le repas. C'est la même chose le lendemain matin quand, après le petit-déjeuner, Jean-Michel explique à Xavier comment la mémoire fonctionne dans le cerveau pendant qu'Anne-Sophie s'occupe des valises dans la chambre. Le lendemain Xavier est réveillé par les jeunes mariés qui prennent le petit-déjeuner. Puis il se met à chercher une chambre ou un appartement. Il est évident qu'il y a très peu de logements et beaucoup de demandeurs : on voit sur un escalier des gens qui font la queue et cherchent tous quelque part pour se loger. Le surlendemain, au moment de partir pour le travail, Jean-Michel demande un service à Xavier : il aimerait que Xavier fasse une petite visite de la ville avec Anne-Sophie et Xavier accepte volontiers. Ils font du tourisme ensemble, ce qui leur donne l'occasion de se parler. Anne-Sophie raconte comment elle a vu Xavier pleurer dans l'avion et combien cela l'a

rendue triste. Elle se sent un peu perplexe vis-à-vis de sa vie à Barcelone : d'un côté, elle veut être avec son mari mais de l'autre côté l'idée de vivre dans un pays étranger lui fait peur. Xavier profite du beau temps pour visiter les différents endroits dans la ville y compris la plage où il écrit des lettres à Martine. Il est moins réservé dans ses lettres et il pense que la distance et la séparation créent un certain rapprochement entre eux. Il est convoqué à une interview pour partager un appartement et nous le voyons en face d'un groupe de cinq autres étudiants de nationalités différentes. Il s'agit d'un Allemand (Tobias), un Italien (Alessandro), un Danois (Lars), une Espagnole (Soledad) et une Anglaise (Wendy). Les cinq ne sont pas d'accord sur le genre de questions qu'ils devraient poser et ils se moquent un peu de Tobias car il traite l'interview avec beaucoup plus de sérieux que les autres. Xavier réagit très positivement à cette expérience : il adore les désaccords entre les autres et le bordel que cela crée. Pour le moment il est toujours obligé de rester chez Jean-Michel et Anne-Sophie et c'est de là que le lendemain il se rend à la faculté pour un cours d'économie. Une fille dans l'auditoire demande au professeur de parler castillan et pas catalan mais il refuse, expliquant que le catalan est le langage officiel de cette région de l'Espagne. Après le cours, cet incident provoque une discussion entre les étudiants sur ce que signifie une identité culturelle et combien il est important que les cultures se comprennent et se respectent. Important aussi que nous soyons prêts à partager nos cultures. En se promenant avec Isabelle, une étudiante belge (c'est celle qui a demandé au professeur de changer le langage qu'il utilisait), Xavier reçoit un coup de fil pour dire qu'il a été choisi pour partager l'appartement – ce qu'il trouve « génial ».

Chapitre 5

Activité

Expliquez comment les colocataires s'entendent. Sur quels sujets est-ce qu'ils se disputent? Comment trouvez-vous cette petite communauté?

Résumé

Xavier s'installe donc dans sa chambre où il affiche ses photos aux murs, dont celle du Xavier petit garçon qui avait l'ambition d'écrire des livres. La vie dans l'appartement que Xavier appelle "l'auberge espagnole" lui plaît beaucoup : le frigidaire est divisé selon les locataires et reflète leurs petites manies, Alessandro par exemple mettant ses lunettes là pour qu'il n'oublie pas où elles sont. Le téléphone est partagé entre tous les locataires et il y a des messages dans toutes les langues afin que qui que ce soit puisse répondre aux différents appels. Xavier découvre vite qu'il n'est pas vraiment possible d'avoir une conversation privée : Martine à l'autre bout du fil veut qu'il dise des choses intimes mais Xavier est gêné car les autres peuvent entendre ce qu'il dit. A la fin de sa conversation Soledad et Wendy se moquent de lui. Plus tard Wendy répond à un appel de la mère de Xavier qui provoque de la confusion : Wendy essaie d'expliquer que Xavier est en cours et sa mère évidemment dit qu'il est à la fac mais Wendy comprend mal le mot « fac ». Xavier et Anne-Sophie continuent de visiter la ville de Barcelone. Lors de leur visite à la Sagrada Familia, Anne-Sophie souffre de vertige et s'évanouit. De retour à l'appartement Xavier est invité à dîner avec Jean-Michel et Anne-Sophie et il leur demande comment ils se sont rencontrés. Ils racontent l'histoire du restaurant italien à Dinard puis Jean-Michel insiste pour que sa femme confesse combien elle était amoureuse de son mari à partir du moment où elle l'a vu. L'ambiance est assez tendue car Anne-Sophie n'a pas du tout envie de parler de ces choses intimes et Xavier réagit mal au fait que Jean-Michel insiste. Il essaie de défendre Anne-Sophie mais son mari dit qu'elle doit sortir un peu de sa coquille.

A l'appartement tous les locataires sont dans la chambre de Wendy, en train de fumer des joints, ce qui l'énerve. Le propriétaire arrive avec un acheteur possible et il n'est pas du tout content de l'état de l'appartement. Il y a de la vaisselle sale partout. Xavier arrive et commence à négocier avec le propriétaire : il trouve Xavier plus raisonnable que les autres et il décide que les locataires peuvent rester mais il va augmenter le loyer. Wendy interroge Xavier sur ce que signifie le mot « fac » en français et Xavier explique que c'est le terme pour l'université. Le résultat de l'augmentation du loyer est que les six colocataires n'ont les moyens de payer le loyer que s'ils recherchent une septième personne. Xavier propose sa copine de la fac, Isabelle.

Chapitre 6

Activité

Examinez comment Klapisch explore les rapports humains dans le film. De quels rapports s'agit-il jusqu'ici dans le film ?

Résumé

Isabelle se présente pour une interview et les garçons semblent contents de l'accueillir. Pourtant Wendy et Soledad – peut-être par jalousie – ne sont pas aussi enthousiastes. De toute façon Isabelle s'installe et Xavier découvre qu'ils ont les mêmes goûts en musique : Isabelle a invité sa copine Sabine à l'appartement et Xavier s'absente pour qu'elles puissent être seules. Lui, il parle avec Martine avec

qui il doit toujours s'expliquer, se justifier. Barcelone est présentée ici comme un paradis terrestre – chaleur accablante, ciel d'un bleu pur à l'infini. Xavier explique qu'il va visiter une autre plage le lendemain avec Jean-Michel et Anne-Sophie et en effet nous voyons les trois pataugeant dans la mer, essayant de décider dans quelle direction est la France. Xavier rentre à l'appartement alors que Sabine sort : Isabelle est peu contente du temps qu'elle a passé avec Sabine, et Xavier est curieux de savoir les détails intimes de ce que les filles ont fait. Il pose des questions assez bêtes sur le rapport lesbien entre elles. Wendy et Xavier sont en train de préparer à manger lorsque Xavier annonce qu'Isabelle est lesbienne, une nouvelle qui semble choquer Wendy. Au milieu du repas, plus tard dans la soirée, il se produit une panne de courant et tout est plongé dans l'obscurité.

Wendy frotte une allumette pour voir où sont les fusibles jusqu'à ce que la flamme lui brûle les doigts. Au moment où le courant revient, Wendy lâche un cri de panique en réalisant qu'elle et Isabelle se touchent : Xavier offre le prétexte que Wendy a peur du noir. Xavier se rend à l'aéroport pour l'arrivée de Martine : ils s'embrassent passionnément et ils sont évidemment très heureux de se retrouver mais il semble que Martine n'apprécie pas la compagnie des copains et copines de Xavier. Elle est impatiente de quitter la table pour regagner leur chambre et une fois là, elle fait des remarques négatives à propos de Wendy, de la chambre, de la vie à Barcelone qui n'est pas comme Xavier l'avait décrite dans ses lettres. Martine n'a pas envie de faire l'amour : le rapport entre elle et Xavier est très tendu. Puis c'est le départ : de nouveau Xavier et Martine sont à l'aéroport mais nous remarquons qu'il n'y a aucun contact physique entre les deux. Ils s'embrassent assez froidement : cette scène montre combien Xavier et Martine sont maintenant séparés l'un de l'autre.

Xavier regarde Martine monter l'escalier roulant sans se retourner ; quand elle se retourne pour commencer à descendre, Xavier s'est déjà mis en route pour regagner l'appartement donc Martine poursuit son chemin vers l'avion.

Xavier et Isabelle sont de la même humeur à cause de leurs rapports respectifs – « C'est chiant, l'amour » - et Isabelle raconte comment elle a été séduite par sa prof de flamenco; nous y assistons par une suite de flashbacks et nous voyons comment Isabelle est dominée complètement par sa prof.

Chapitre 7

Activité

Examinez les différences et les similarités entre les trois personnages féminins Martine, Isabelle et Anne-Sophie.

Résumé

Xavier est assis à une table en train de travailler. Il fait la connaissance de Juan, le propriétaire du café qui lui promet de lui enseigner du vrai espagnol, et de Neus, la serveuse. Il devient vite un habitué du café et y amène Anne-Sophie le jour où il y a une fête. Quand Juan l'emmène danser, Anne-Sophie semble mal à l'aise mais peu à peu elle commence à se détendre. Xavier sort dans la rue pour répondre à un appel sur son portable : c'est Martine. Elle est vraiment fâchée contre Xavier parce qu'il n'est pas rentré à Paris pour son anniversaire; Xavier explique qu'il n'a pas d'argent mais selon Martine cette excuse n'est pas acceptable. Elle veut savoir où il est et quand il lui dit, elle raccroche. Xavier ne la rappelle pas.

Anne-Sophie et Xavier (qui est maintenant de mauvaise humeur) quitte le café et marche dans les petites ruelles de la ville ; Anne-Sophie fait une remarque sur la saleté malodorante de ce quartier - il y a des bennes chargées de déchets - ajoutant que certains quartiers de Barcelone sont comme le tiers monde. Xavier défend la

ville, prétendant que certains quartiers de Paris sont pareils sauf qu'Anne-Sophie ne les connaît pas. Les deux se parlent franchement pour la première fois, Anne-Sophie avouant qu'elle est « coincée » et « vieux jeu »; qu'elle n'est pas « une fille cool ». Contrairement à Xavier, elle n'arrive pas à tutoyer tout le monde, à parler espagnol. Elle finit par accuser Xavier d'être « atroce » avec elle. De retour à l'appartement, Xavier se met à étudier mais il n'arrive pas à se concentrer. Il a des visions d'abord de la prof de flamenco puis d'Anne-Sophie en train de danser, ensuite de son visage, et finalement d'Anne-Sophie comme séductrice. Il l'appelle pour se donner rendez-vous : Anne-Sophie accepte mais elle a l'air un peu préoccupée quand elle raccroche. Nous les retrouvons dans le téléphérique où une secousse soudaine fait qu'Anne-Sophie faillit perdre l'équilibre et s'accroche à Xavier. Ce contact physique est significatif : la main de Xavier est posée sur le dos d'Anne-Sophie et sa main à elle est posée sur l'épaule de Xavier. Le couple reste ainsi pendant quelques instants tout en parlant. Anne-Sophie dit combien la vue panoramique de la ville plairait à Jean-Michel; elle continue à parler de son mari et c'est comme si la conversation sert à rappeler à Xavier qu'Anne-Sophie est mariée. Il retire sa main et Anne-Sophie fait pareil. Elle avoue qu'elle n'est pas heureuse que Jean-Michel soit tout le temps au travail et qu'il l'abandonne si souvent.

Xavier retrouve Isabelle en train de lire; à propos d'une question qu'il lui pose Isabelle explique que les hommes ne comprennent rien aux femmes ni psychologiquement, ni physiquement. Ils ne comprennent pas l'importance des caresses et des câlins. Elle passe à une démonstration, traitant Xavier de fille et lui montrant comment une femme veut se sentir prisonnière quand un homme la tient, comment il faut lui caresser les cheveux, la nuque, les seins. Il faut prendre son temps, calmer la femme quand elle commence à paniquer. Au prochain rendez-vous avec Anne-Sophie, Xavier met cette démonstration à l'épreuve. Anne-Sophie résiste d'abord puis elle s'y abandonne complètement : la fin de ce chapitre donne l'impression qu'Anne-Sophie connaît avec Xavier un plaisir jusqu'ici inconnu avec Jean-Michel.

Chapitre 8

Activité

Examinez le personnage de William tel qu'il est présenté dans ce chapitre. Quels sont ses points forts et ses points faibles?

Résumé

Pourtant, lorsque Xavier raconte plus tard à Isabelle comment Anne-Sophie a réagi à ses avances, les choses grossières et vulgaires qu'il dit montrent qu'il n'a rien compris. La femme, pour lui, reste un objet sexuel.

Wendy refuse de nettoyer la douche et la salle d'eau : elle se plaint que les autres salissent tout et ne fassent rien pour nettoyer l'appartement. Elle annonce l'arrivée imminente de son frère et demande s'il pourrait rester une ou deux semaines à l'appartement. Les autres n'y voient pas de problème. Cependant, lorsque William raconte son voyage à Barcelone, seule Wendy le trouve amusant. Les remarques qu'il fait à propos des Espagnols sont si généralisées et stéréo typiques et les autres locataires sont sensibles aux sentiments de Soledad. Il est évident que la présence de William va créer des tensions dans l'appartement. Wendy est en train de travailler quand Xavier frappe à sa porte pour l'inviter à sortir en boîte de nuit avec les autres. Elle ne veut pas. Elle a du travail. Pourtant il la persuade de sortir et nous la voyons danser dans la boîte de nuit. Nous voyons par la suite tout le monde sortir de la boîte : William est complètement bourré et ne peut s'empêcher de vomir dans la rue pendant que les autres chantent « No woman, no cry » avec l'Américain Bruce qui

joue de la guitare. Wendy, semble-t-il, est vraiment attiré par Bruce mais son petit frère est si malade qu'elle finit par s'endormir avec lui sur le trottoir.

Chapitre 9

Activité

Comment trouvez-vous le comportement de Xavier dans son rapport avec Anne-Sophie et Jean-Michel ?

Résumé

William vient parler avec Tobias quand il est en train de travailler. Il fait des commentaires peu sensibles sur l'ordre dans la partie de la chambre occupée par Tobias et sur le désordre dans celle d'Alessandro ce qui, selon lui, symbolise l'Allemagne et l'Italie respectivement. Tobias trouve ses observations gênantes et lui demande de le laisser tranquille. Cela pousse William à imiter un accent allemand puis à faire un salut Nazi, geste que Tobias trouve si offensant qu'il s'en va tout de suite se plaindre de William auprès de Wendy. Celle-ci est vraiment fâchée contre son frère et insiste pour qu'il parte tout de suite. Frère et sœur se disputent, William accusant les copains et les copines de Wendy d'être pénibles. Il s'en va et quand il revient ils finissent par se calmer et rire ensemble.

Xavier est avec Anne-Sophie; lorsque Jean-Michel arrive, il lui dit qu'il ne veut pas rester manger. Il insiste pour que Xavier reste. Anne-Sophie n'arrive guère à cacher son désir pour Xavier. Même quand son mari est là elle ne peut s'empêcher d'essayer de caresser Xavier, comme si elle ne maîtrise plus ses actions.

Xavier est au téléphone : nous n'entendons que son côté de la conversation mais il est évident qu'il s'agit de Martine qui téléphone pour dire qu'elle sort avec quelqu'un d'autre et qu'elle veut rompre avec Xavier. Il réagit mal à cette nouvelle : les autres locataires comprennent que ça ne va pas mais William n'y comprend rien. Seul dans sa chambre Xavier regarde les photos de Martine; l'ambiance est triste.

Chapitre 10

Activité

Examinez comment Xavier réagit à la perte de Martine. A votre avis est-ce que sa réaction est justifiée? Pourquoi / pourquoi pas?

Résumé

L'image de l'avion indique que Xavier retourne à Paris pour essayer de sauver son rapport avec Martine mais loin de se réconcilier, les deux se disputent d'une façon plutôt dramatique et rien n'est résolu. Xavier n'arrive pas à contenir sa colère quand sa mère ne cesse de parler pendant le trajet pour aller à l'aéroport. « Ta gueule, maman ! » Il n'arrive pas à se remettre de sa crise affective; Xavier vit dans un désordre total, indifférent à tout et à tous. Lars essaie de raisonner avec lui mais Xavier fait la sourde oreille.

Une jeune fille arrive à l'appartement avec un bébé; c'est Anna, ancienne copine de Lars, et bien qu'ils parlent en danois, Xavier comprend de quoi il s'agit. Anna est venue chercher Lars car c'est lui le père du bébé. Soledad est très fâchée contre Lars qui est maintenant de même humeur que Xavier. Ils passent leur temps à regarder des émissions bêtes à la télé.

Pour une fois le sens de l'humour de William a un effet positif : avec des gestes vraiment stupides il raconte comment, quand une mouche mâle crache sur une

mouche femelle, cela la rend enceinte. Xavier commence à rigoler. Pourtant ce changement d'humeur est de courte durée. En se promenant en ville Xavier voit Wendy en train d'embrasser Bruce; plus loin il tombe sur Erasme. Avec Anne-Sophie il n'arrive pas à faire l'amour. De retour à l'appartement il demande à Wendy pourquoi elle trouve Bruce si attrayant; quand il fait référence au petit ami de Wendy, Alistair, elle se fâche, croyant qu'il n'a pas le droit de la juger, vue sa relation avec Anne-Sophie.

Xavier est si troublé qu'il va consulter Jean-Michel à l'hôpital : il lui décrit ses symptômes – dépression, insomnie, hallucinations. Jean-Michel décide de faire des analyses. Il s'ensuit une séquence d'images assez surréalistes qui montrent l'intérieur du cerveau de Xavier avec des points de repère qui tracent ses expériences à Barcelone jusqu'ici, y compris sa liaison avec Anne-Sophie. Quand Xavier revient pour les résultats, Jean-Michel est très froid avec lui : il le rassure que l'analyse n'a rien révélé, que Xavier est tout simplement surmené. Par contre, il lui dit qu'il est au courant de sa liaison avec Anne-Sophie et il lui interdit de la revoir.

Chapitre 11

Activité

Examinez les éléments comiques de ce chapitre.

Résumé

Wendy est au lit avec Bruce lorsqu'Alessandro répond au téléphone : c'est Alistair qui appelle. Il essaie de contacter Wendy pour lui dire qu'il vient d'arriver à Barcelone. Alessandro n'arrive pas à contacter Wendy mais il tient les autres au courant de ce qui se passe. Tous se mettent à se dépêcher pour rentrer à l'appartement et empêcher Alistair de découvrir Wendy avec Bruce. Nous suivons les actions de chacun des locataires en même temps, grâce à l'usage de l'écran divisé en trois ou quatre cadres. C'est Xavier qui arrive le premier et il rencontre Alistair sur le palier : il fait semblant d'avoir une clef qui ne marche pas et propose d'aller prendre une bière en bas en attendant que les autres arrivent. Tobias apparaît dans l'escalier; William, entre temps, réussit à grimper sur le balcon de l'appartement et y arrive. Il entre dans la chambre de Wendy, explique ce qui se passe. Juste après, Alistair ouvre la porte pour laisser ses affaires dans la chambre et découvre William et Bruce ensemble dans le lit. William s'excuse; Alistair dit que c'est à lui de s'excuser et il s'en va. Tous les autres sont rentrés maintenant sauf Alessandro.

Quand il arrive, il est vraiment confus car il n'est pas au courant de ce qui se passe; enfin Wendy fait semblant de venir de rentrer et feint sa surprise quand elle découvre Alistair dans le salon avec les autres.

Chapitre 12

Activité

Examinez comment Klapisch se sert de contrastes dans ce dernier chapitre du film.

Résumé

On approche de la fin de l'année à Barcelone : Xavier et Isabelle s'allongent ensemble dans un hamac. Selon Isabelle ils auraient fait un couple formidable si seulement Xavier avait été une fille, ce qui fait dire à Xavier que le monde est mal fait. Xavier est le premier à quitter Barcelone et il organise une petite fête de départ. Jean-Michel et Anne-Sophie sont là mais ils ne restent pas longtemps; Jean-Michel est visiblement gêné. Neus explique à Xavier – en français - qu'elle va déménager

pour aller à Paris; Alessandro est surpris de voir Isabelle en train d'embrasser une fille; Tobias dit à William de se taire. Xavier annonce qu'il a ses valises à faire et qu'il va partir; il dit au revoir à tous ses copains et copines et il s'en va. En descendant la rue, il regarde les bâtiments. Il est très triste de quitter ce pays.

Il prend le vol du retour; sa maman lui prépare un steak et elle mange avec lui. Xavier dit, mais un peu sans conviction, qu'il est content d'être revenu. Quand il retrouve Martine, il apprend que son histoire d'un autre mec était un mensonge; qu'elle avait inventé cette histoire pour le faire souffrir, pour lui faire mal. Xavier réfléchit à tout ce qui s'est passé entre leur premier et leur dernier baiser. Ils se quittent. Xavier est troublé : avec les touristes dans la Place du Tertre il se voit comme un étranger parmi des étrangers, ne sachant pas pourquoi il est là. Dans un sens plus profond Xavier ne sait pas pourquoi il est là où il est. Il cherche sa voie dans la vie; il se cherche. Il tombe sur un groupe Erasmus devant un bar– il les reconnaît, tous les participants du programme, semble-t-il, se reconnaissent.

Puis c'est un Xavier tout à fait différent que nous voyons le premier jour de son nouveau travail; costume, cravate, l'air sérieux. Il est accueilli (« Bienvenue au club ») par ses collègues qui avouent que, malgré l'ambiance austère, on rigole bien tout de même. » Xavier est mal à l'aise dans cette ambiance blanche et stérile. Il n'a pas le temps de boire son café; il s'intéresse peu à ce qu'on lui dit sur le chauffage, sur le système de couleurs selon lesquelles tout est classifié ; il a quitté le bordel de l'appartement à Barcelone où il se plaisait tellement pour découvrir ici un monde où il faut de l'ordre, où la règle qu'il faut suivre absolument est « chaque chose à sa place et une place pour chaque chose ». Il n'est pas étonnant que Xavier se sauve!

Xavier abandonne une carrière à la Commission Européenne pour un avenir sans débouchés. Tout est clair, simple, limpide maintenant. Xavier va écrire. Il rejette ses identités du passé (« Je ne suis pas ça. Je ne suis plus ça. Ni ça») pour l'identité que son séjour à Barcelone lui a permis de découvrir. (« Je suis lui. Et lui. Je suis elle. Je suis français, anglais, danois, espagnol Je ne suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe. Je suis un vrai bordel. ») La dernière photo est celle de Xavier enfant devant laquelle il dit : « je ne veux pas le décevoir » et le garçon dans la photo ajoute : « Je vais écrire des livres».Le film finit avec le décollage de ce nouveau Xavier ce qui est en effet où le film a commencé.

Part two: stylistic aspects and historical context

This section contains an exploration of the stylistic choices of *L'auberge espagnole*.

Stylistic aspects

Aspects techniques du film

Comme tous les réalisateurs Klapisch choisit des plans et des angles de camera différents pour créer des effets visuels qui influencent notre manière d'interpréter son film. Certaines scènes sont plus mémorables que d'autres pour ces effets mais une des plus frappantes dans *L'auberge espagnole* est la scène où Anne-Sophie, souffrant de vertige, s'évanouit dans les bras de Xavier. Les angles, les plans et le mouvement de la caméra sont gérés avec le but précis de nous faire ressentir cette sensation de vertige. Il est important de savoir « lire » un film et ce qui peut nous aider dans cette tâche est de se rappeler que pour un réalisateur, rien n'est superflu. Chaque élément est soigneusement choisi pour créer un effet, qu'il s'agisse d'une image ou de la bande sonore.

La camera numérique

Dans le cinéma français Klapisch est un des pionniers de la caméra numérique qu'il choisit d'utiliser parce qu'elle permet un tournage plus spontané. Avec la caméra numérique, on n'a pas besoin d'éclairer la scène avec des projecteurs ou des trucages pour illuminer ce qui se passe. Ainsi dans la scène de la panne de courant quand Wendy trouve son chemin à l'aide d'une allumette, la caméra numérique est si sensible au peu de lumière que l'allumette apporte, qu'on n'a pas besoin d'autres éclairages. Cette sorte de caméra permet aussi un montage sur ordinateur qui est plus pratique, plus rapide, plus facile que le montage conventionnel.

L'écran divisé/séparé/splitté

Le terme anglais split-screen se traduit comme l'écran divisé, séparé ou splitté. Cette technique est utilisée dans le générique pour mélanger des images significatives (drapeaux, extraits de texte, noms d'interprètes) qui communiquent l'essentiel du film qui va suivre. Mais elle est utilisée d'une façon plus efficace lorsqu'on voit tous les locataires se dépêcher pour arriver à l'appartement quand Alistair vient d'arriver et que Wendy est au lit avec Bruce. Cette technique permet au spectateur de voir simultanément les différentes perspectives d'une même action et ici cela sert à augmenter la tension et le suspense. Qui va arriver le premier ? Est-ce qu'on va empêcher Alistair de trouver Wendy au lit avec son amant ? Et dans le contexte plus général du film est-ce que ceci va empêcher une autre rupture dans un couple ?

L'accélééré

Souvent utilisé pour un effet comique, l'accélééré, chez Klapisch, dans les scènes au début du film dans les bâtiments de la Commission Européenne sert à deux buts différents. D'abord, c'est une manière de faire avancer l'histoire très rapidement surtout quand les images qu'on voit sont liées à un commentaire en voix-off. Voilà une technique très efficace pour avancer l'histoire d'une manière très économique par les images et par le son.

Deuxièmement, ici, l'accélééré crée une impression de l'irréel : donc ce bâtiment est incroyablement énorme et complexe ; Xavier doit suivre des couloirs sans fin pour pouvoir arriver enfin au bureau de Monsieur Perrin. Tout le monde est pressé ; il faut se dépêcher pour survivre, pour ne pas se perdre dans cette complexité de couloirs et de bureaux. C'est un véritable labyrinthe.

Images brouillées et superposées

L'alcool et la drogue affectent notre façon de voir le monde et nos capacités de réagir à ce qui se passe. Klapisch communique visuellement ces effets dans la scène où les jeunes sortent de la boîte de nuit. Les images sont brouillées et superposées ; le mouvement des images est ralenti et la bande sonore est composée de petits extraits de dialogue qui sont répétés – et des extraits de musique - tout ce qui capte l'état d'esprit de ceux qui font la fête. La superposition des images figure aussi dans la scène où la secrétaire explique à Xavier ce qu'il lui faut comme documents pour son inscription au programme Erasmus. Chaque document apparaît sur l'écran à mesure qu'elle le mentionne jusqu'à ce que l'écran en soit presque couvert ; l'ironie ici c'est que la dame dit « Ce n'est pas compliqué ! »

Contrastes

Klapisch se sert souvent de détails visuels contrastants pour renforcer une idée ou un message qu'il veut communiquer. Un exemple très clair est quand Xavier, après sa visite aux bureaux de la Commission Européenne où tout l'intérieur du bâtiment est luxueux, avec des meubles très modernes et un décor très sophistiqué et raffiné,

il se rend à l'administration du programme Erasmus où règne un désordre total avec photocopieuses dans les couloirs, des papiers et des dossiers entassés partout et donc il n'est guère surprenant que les fiches de Xavier aient été perdues. Un autre exemple – un petit détail qui semble peut-être peu significatif – est le contraste, quand Martine téléphone à Xavier, entre la ville de Barcelone - ensoleillée, animée et vibrante – et la ville de Paris où Martine regarde tomber la pluie de sa cabine téléphonique.

Part three: themes and characters

This section contains an in-depth analysis of *L'auberge espagnole*. It covers:

- themes, ideas, concepts and issues explored in the work
- individual character studies of main and secondary characters and any significant relationships between characters
- aspects of plot and structure.

Themes

Les rapports humains et la modernité

Ce film est avant tout un film qui explore les rapports entre les êtres humains et Klapisch présente une diversité de rapports qui reflète bien la vie contemporaine; amitié ; rapports hétérosexuels, homosexuels, familiaux ; infidélités, jalousies et ruptures ; malentendus et mensonges ; des moments de bonheur, oui, mais qui sont rares car, semble-t-il, les rapports humains sont plus souvent une source de tristesse et de frustration. Klapisch peint une image réaliste de la nature des rapports dans la vie moderne.

Amitié

Entre les colocataires de l'appartement à Barcelone il existe des liens d'amitié très forts; ils se respectent et ils sont sensibles aux différences et aux similarités qui existent entre eux. L'appartement est présenté comme une petite communauté de copains et de copines qui sont liés par le projet qu'ils partagent et auquel ils sont tous engagés, à savoir le programme Erasmus. Ceci est mis en évidence de deux façons : premièrement par l'interaction entre eux – ils cuisinent et mangent ensemble ; ils sortent ensemble ; ils font face au problème du loyer ensemble ; ils trouvent des solutions ; ils se débrouillent pour épauler un(e) ami(e) si besoin est; ils se disputent sur les petites difficultés qui se présentent quand on habite comme ça dans un petit appartement – le nettoyage, le frigidaire. Mais une deuxième façon est lorsqu'il arrive parmi eux quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe. Lors de la visite de Martine, par exemple, Xavier n'apprécie pas ses commentaires sur divers aspects de cette vie; il est fidèle à ses copains et ses copines. Et quand il s'agit de la visite de William, ceci est encore plus frappant : tous les copains sont sensibles aux sentiments de Soledad face aux bêtises que William raconte à propos des Espagnols ; Wendy est outrée lorsqu'elle apprend que son frère a insulté Tobias et l'Allemagne. Cette amitié se développe au cours du film de sorte qu'à la fin ils vont tous trouver difficile de partir.

Rapports hétérosexuels, homosexuels, familiaux

Qu'il s'agisse de Xavier et Martine, Lars et Soledad ou Jean-Michel et Anne-Sophie les rapports hétérosexuels ont une place importante dans ce film.

Xavier et Martine montrent la vulnérabilité et la fragilité d'un rapport entre deux personnes qui ne se voient pas, qui dépendent de lettres ou de coups de téléphone

pour communiquer l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas seulement la distance qui pose des problèmes ici. Xavier est en train de vivre une année de sa vie qui va le changer complètement. Au début il est physiquement loin de Martine; à la fin – et peut-être que Martine le comprend mieux que Xavier – il est affectivement et intellectuellement loin d'elle. Il a connu des expériences qu'elle ne serait jamais capable de partager. Xavier voit son rapport avec Martine d'une manière tout à fait égoïste : pourquoi veut-il garder Martine ? Parce qu'elle fait partie de son projet à lui à long terme.

Jean-Michel et Anne-Sophie sont dans un sens ce que Martine et Xavier auraient pu devenir. Pour Anne-Sophie, la première fois qu'elle a vu Jean-Michel, c'était le coup de foudre ; elle est tombée follement amoureuse de lui et nous avons l'impression que cela suffit à Jean-Michel pour que leur vie ensemble soit assurée. Il est obsédé par son travail jusqu'au point où il abandonne sa femme complètement. Il ne la traite pas comme égale à lui. Il lui donne si peu d'attention, sans doute parce qu'il sait que sa femme l'adore, donc il n'a pas besoin de faire d'effort.

Lars et Soledad sont aussi un couple fragile : nous voyons beaucoup d'affection entre eux au cours du film mais quand Anna arrive, il devient évident que Lars n'a rien raconté à Soledad de son passé.

Les rapports homosexuels n'ont pas moins de problèmes ni de difficultés. La visite de Sabine pour voir Isabelle est aussi ratée que celle de Martine pour voir Xavier. Et ici aussi il ne s'agit pas seulement de la distance : Isabelle est séduite par son prof de flamenco, ce qui cause de la jalousie chez Sabine.

Pour ce qui est des rapports familiaux nous voyons Xavier avec sa mère pour la plupart dans des moments tendus et stressants : à l'aéroport avant son départ pour Barcelone et en route pour l'aéroport après sa visite à Paris. Il la traite avec peu de respect et se donne le droit de l'engueuler quand il est de mauvaise humeur. Ce n'est que dans la scène vers la fin du film quand sa maman lui a préparé un steak que Xavier se montre capable de faire preuve d'affection pour sa maman.

Infidélités, jalousies et ruptures

Sabine est jalouse et rompt avec Isabelle; Martine est jalouse de la vie que Xavier mène à Barcelone et rompt avec Xavier ; quant aux infidélités, il y a celle de Wendy avec l'Américain Bruce qui n'est autre qu'un désir physique, un rapport sexuel, mais une infidélité qui semble plus significative est celle de Xavier avec Anne-Sophie. Pourtant l'infidélité de Xavier est, elle aussi, motivée par un désir physique. Les scènes que nous voyons après les premières avances de Xavier sont toutes dans la chambre d'Anne-Sophie et de Jean-Michel ; il n'existe pas de dialogues intellectuellement profonds entre Xavier et Anne-Sophie. Au contraire nous savons que Xavier la trouve

« coincée », « vieux jeu » et « pas très cool ». Encore une fois ici c'est la satisfaction d'un désir sexuel – de la part de Xavier et d'Anne-Sophie - qui est à la base de ce rapport.

Malentendus et mensonges

Inévitablement les infidélités mènent à des malentendus et des mensonges. Mais un manque de communication face à face ajoute aux problèmes.

Xavier est mal à l'aise quand il parle avec Martine au téléphone dans l'appartement car les autres entendent tout ce qu'il dit. Martine, déjà en colère car elle n'a pas revu Xavier, l'appelle sur son portable et elle entend la musique de la fête dans le café ; elle est tout de suite soupçonneuse. Xavier ne dit pas la vérité quand elle l'interroge.

Plus tard Martine ne dit pas la vérité quand elle rompt avec Xavier. Isabelle ne dit pas la vérité quand elle parle de son prof de flamenco à Sabine.

Le partage des cultures et l'identité culturelle

Cette idée de connaître et de partager d'autres cultures est au cœur du projet de l'Union Européenne et du programme Erasmus. L'appartement à Barcelone, et plus particulièrement le frigidaire ou le téléphone, sont comme des symboles de ce partage; aucune langue n'est dominante la plupart du temps ; les colocataires font preuve d'un respect mutuel pour les différentes nationalités. Un personnage clé lié à ce thème est William non pas parce qu'il embrasse l'idée du partage mais parce que ses généralisations et les stéréotypes dont il parle font qu'il rejette l'idée du partage. Mais ce n'est pas seulement dans l'appartement que nous témoignons du partage des cultures. Après le cours à la faculté, Isabelle et Xavier parlent avec d'autres étudiants sur l'identité régionale de la Catalogne et sur l'identité nationale de la France, la Belgique, l'Espagne, la Guyane. L'identité culturelle pour Klapisch est aussi liée directement à la langue qu'on parle et il n'est pas surprenant que quand Xavier semble avoir perdu son identité, il a aussi perdu sa capacité de parler français.

La recherche de l'identité individuelle

Pour Xavier le séjour à Barcelone est un voyage de découverte. Il s'inscrit au programme Erasmus avec l'intention d'aller travailler à la délégation de la Commission Européenne à Paris mais après moins d'une heure dans les bureaux de la Commission lors de son premier jour, il se sauve en courant. Pourquoi? La réponse est tout ce qui se passe au cours du film. Xavier change à cause de ses expériences en Espagne, à cause des gens dont il fait la connaissance, à cause de la petite amie qu'il perd et des copains et copines qu'il trouve. A travers tout ce qu'il vit, il se découvre lui-même. L'identité individuelle qu'il trouve à la fin du film est un mélange complexe de tous ceux qui l'ont influencé jusqu'ici, y compris le jeune garçon qu'il était et qui voulait écrire des livres. Xavier n'est plus le jeune homme destiné à une carrière pleine de débouchés mais un nouveau Xavier qui va réaliser son rêve et son ambition de devenir écrivain.

Characters

Xavier

Evidemment c'est le personnage principal du film – un jeune homme peu sûr de ce qu'il veut devenir dans la vie. Sa vie semble plutôt stable : un rapport avec Martine, sa petite amie ; une mère un peu trop protectrice ; un père absent mais qui est prêt à l'aider à trouver son premier emploi. Une fois arrivé en Espagne, il est obligé de se débrouiller pour trouver un logement, pour communiquer, bref pour survivre. Tout cela l'encourage à être beaucoup plus indépendant. Xavier fait preuve d'un manque de maturité sur le plan affectif. Il comprend mal les femmes et il montre une naïveté à l'égard des rapports lesbiens entre Isabelle et ses partenaires. Ayant « conquis » Anne-Sophie il veut la traiter comme objet sexuel et même à la fin du film il n'est pas certain qu'il ait changé en ce qui concerne ses émotions et sa compréhension de l'amour. Sa vie à Barcelone lui fait remettre en question tous les aspects de sa vie antérieure dont il rejette la stabilité, la sécurité, l'ordre, l'oppression et la routine qu'aurait représentés son poste à la Commission Européenne.

Martine

Une jeune fille bourgeoise, égoïste, gâtée et exigeante. Elle ne veut pas que Xavier parte pour l'Espagne. Dans un sens elle est importante dans le film par ses

absences plus que par sa présence sauf pour ce que sa visite révèle de son caractère. Elle veut rester à l'écart des autres qu'elle critique ; elle a une attitude négative envers l'appartement, la chambre de Xavier. Elle est mensongère et manipulatrice mais à la fin elle se rend compte que son rapport avec Xavier ne peut pas marcher.

La mère de Xavier

A cause, peut-être, de son statut de mère monoparentale, elle semble très protectrice envers Xavier. Elle supporte ses changements d'humeur, ses coups de colère; elle est toujours là pour son fils mais souvent sa présence et ses paroles ne font que le provoquer. Pourtant elle est toujours prête à le pardonner et la scène à la fin quand ils partagent un steak est très touchante.

Anne-Sophie

Une femme « coincée » - elle l'avoue elle-même. Elle manque de confiance en elle; au début elle est complètement dépendante de son mari et petit à petit, elle devient dépendante de Xavier. Sans lui, elle serait restée « coincée » dans son appartement ; elle ne sort qu'en la compagnie de Xavier. C'est grâce à lui qu'elle fait la connaissance d'autres gens.

Jean-Michel

Orgueilleux, arrogant et sexiste, Jean-Michel est absorbé par son travail jusqu'à en négliger sa femme. Il compte sur Xavier pour la divertir sans jamais considérer les risques que cela pose et qui, à la fin, se réalisent. Il semble peu sensible envers sa femme, insistant pour qu'elle partage avec Xavier des détails intimes de ses sentiments envers son mari.

Isabelle et Wendy

De tous les colocataires, ces deux filles sont des personnages plus « individuels » que les autres et elles ont toutes les deux un rapport plutôt proche avec Xavier. Isabelle l'aide à faire son apprentissage comme séducteur et à connaître les femmes physiquement et psychologiquement. Ce qui est assez triste est le fait que la sexualité d'Isabelle l'empêche d'être amoureux de Xavier; son regret est qu'il ne soit pas une fille. Wendy, par contre, semble contente de son rôle de copine; elle s'entend bien avec Xavier dès le début.

William et Alistair

Un personnage superficiel qui représente quand même le Britannique mal élevé, impoli qui dit ce qu'il pense sans considérer les sentiments des autres. William est gauche, insensible et agaçant. Il ajoute un certain élément comique au film surtout quand il raconte l'histoire des mouches et quand il fait semblant d'être le partenaire gai de Bruce. Alistair est le contraire de William : poli, courtois, attentionné envers Wendy. Il arrive avec un petit bouquet de fleurs – ce qui est vraiment touchant.

Lars, Tobias, Alessandro, Soledad, Juan, Neus, Bruce

Ces personnages ont peu d'intérêt psychologique en tant qu'individus car leur rôle est comme représentants de différentes nationalités et cultures. Les quatre premiers représentent l'auberge espagnole et le fait que tous les locataires contribuent à la diversité culturelle exposée dans ce film et ils en profitent aussi.

Structure

L'auberge espagnole est un film construit à partir d'un flash-back soutenu ou prolongé : Xavier au début remet en perspective ses expériences d'une année passée à Barcelone ; l'écrivain qui commence son premier ouvrage se pose les questions – quand et par où tout cela a-t-il commencé ? Puis il y a un faux début – l'avion qui décolle – parce que le vrai début était avant ; s'ensuit la narration filmique de ce qui a conduit Xavier à postuler pour le programme Erasmus ; de ce qu'il a vécu avant et pendant son année en Espagne ; de ce qu'il a connu de retour à Paris ; et de ce qu'il rejette - et le tout pour arriver enfin au point de départ. La chronologie du film commence par la conclusion; le début est la fin. Xavier est ainsi le narrateur omniscient de ses propres expériences qui sont quand même filtrées et manipulées ; qui sont quelquefois accompagnées de son propre commentaire en voix-off lorsqu'il raconte sur une séquence d'images tirées de son passé (par exemple, sa première journée à Barcelone) ce qu'il sera devenu, ce qu'il aura appris et découvert à la fin de ce séjour. Il s'agit donc d'une structure circulaire.