

HISTOIRE DES ARTS, ANGLAIS (Miss Conrard, Miss Belli)	
Oeuvre:	Etude du générique de la série télévisée américaine: "Desperate Housewives" de Marc Cherry
Domaine Artistique:	Arts du Quotidien
Thématique:	Arts, Ruptures et Continuités
Problématique:	"En quoi le détournement d'oeuvres picturales célèbres montre-t-il l'évolution du rôle et de la position de la femme dans la société américaine?"

Introduction :

« Desperate Housewives » est une série américaine très populaire qui raconte la vie de 4 femmes au foyer dans la banlieue chic de « Wysteria Lane » aux Etats-Unis.

Cette série a été diffusée pour la première fois en **2004**.

Elle comporte 8 saisons et 180 épisodes.

Le générique que nous allons étudier a été créé par **Marc Cherry** et dure **42 secondes**.

Le compositeur de la musique du générique est **Danny Elfman**. Il est également le compositeur attitré des films de **Tim Burton** (Edward aux mains d'argent...), le compositeur du générique des *Simpsons*, de la musique de *Spiderman* et de *Hulk*...

La bande son du générique apporte un brin d'ironie, de "comique", aux oeuvres qui défilent.

Objectif : notre objectif dans cette présentation orale, sera de retracer l'évolution de la condition de la femme, son émancipation, à travers différentes époques et de présenter une nouvelle vision de la femme au foyer dans la société américaine.

Démarche de Marc Cherry: Le générique de [Desperate Housewives](#) est un **détournement de quelques oeuvres marquantes de l'Histoire de l'Art**, des oeuvres qui mettent en scène des femmes et leur évolution de la Genèse à nos jours. Ce générique original est une idée de Marc Cherry qui a souhaité, grâce à cette séquence, introduire les personnages de sa série, leur environnement, et jouer, dans l'esprit de la série, avec le rôle traditionnel de la femme dans la société. La séquence d'ouverture représente des femmes désespérées à travers différentes époques.

Marc Cherry a conçu un générique **inventif, stylisé et original** dans lequel les images s'enchaînent comme dans un livre animé. En détournant des documents iconographiques emblématiques plutôt que de présenter des images réelles de la série, il propose au téléspectateur d'être actif et de se lancer dans le décryptage de l'animation proposée. Essayons donc de décrypter cette fameuse introduction : Le générique a été découpé en **6 séquences**. Dans chaque séquence, nous présenterons **l'oeuvre originale** et ensuite nous montrerons comment **elle a été détournée**.

Symbolisme : LA TENTATION

Rôle de la femme : LA FEMME PECHERESSE

*** Adam et Eve (Cranach the Elder)***, 1528

œuvre originale : tableau de Lucas Cranach l'Ancien, peintre du 15ème siècle. Il appartient au mouvement artistique de la **Renaissance allemande**. Il représente Adam et Eve dans le jardin d'Eden. Dans la version biblique, Eve a une pomme dans la main et tend le fruit défendu (symbole du péché) à Adam qui hésite mais finit par croquer dedans, ce qui les amène à être chassés du Jardin d'Eden. Dieu punit les pécheurs: Adam travaillera la terre pour se nourrir et Eve devra donner la vie dans la douleur.

œuvre détournée : Dans le générique, c'est Eve qui croque dans la pomme alors qu'Adam se fait écraser par une pomme géante. La femme est donc la tentatrice et l'homme la victime de son péché. Première allusion à la domination de la femme sur l'homme, car la femme a demandé quelque chose à l'homme, et celui-ci l'a fait.

La pomme est d'ailleurs le symbole de la série!

Le ton est donné. Nous avons une ré-interprétation de l'Histoire de l'Humanité du point de vue de la Femme.

Comme les images suivantes vont nous le montrer, l'homme va chercher à se venger et va lui faire payer cette humiliation.

Jusqu'à 0:06 secondes nous avons un gros plan sur Eve. Comme si c'était la femme qui écrasait l'homme, le dominait. Il y a là une remise en question de la place que tient l'homme dans le couple.

Pendant cette scène, s'affiche le nom de l'actrice qui incarne **Susan Mayer**, la maladroite dans la série. Comme Eve, c'est une femme gentille en apparence mais qui, par sa maladresse (en cueillant la pomme) a tendance à « écraser » les hommes.

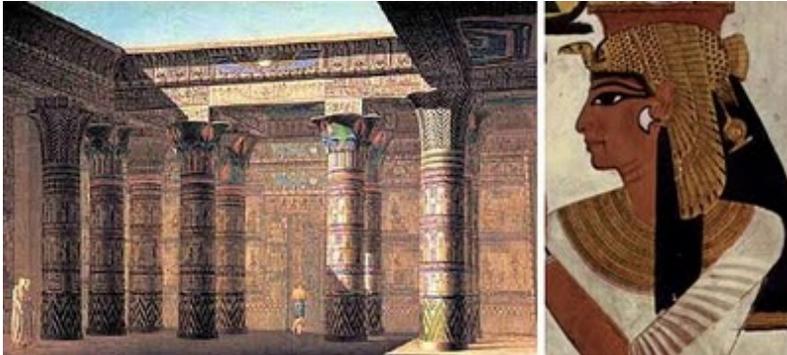
Les transitions entre chaque oeuvre sont faites sous forme de "collage" et nous verrons que nous retrouvons certains éléments des oeuvres précédentes dans celles qui les suivent.

Symbolisme : Le POUVOIR

Rôle de la femme : LA MERE

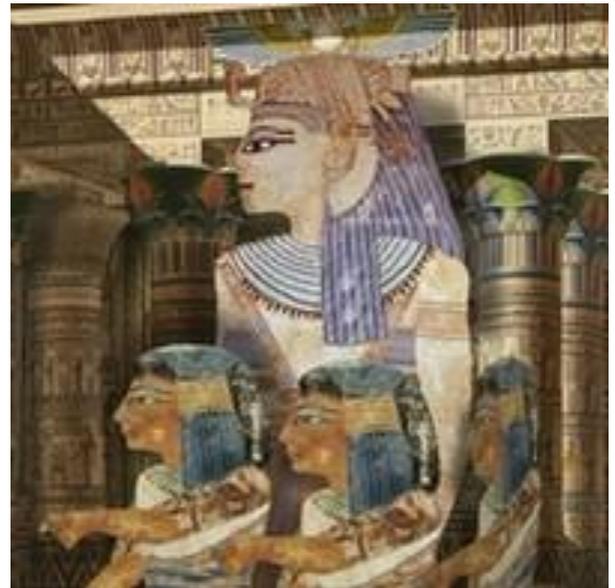
*** L'hypostyle du temple de Philae de David Roberts reproduite en lithographie par Louis Haghe *** 1846/1848

œuvre originale : David Roberts était ce qu'on appelle un peintre topographe, c'est-à-dire un peintre s'évertuant à reproduire des lieux, de préférence éloignés, voire exotiques. Ce tableau appartient au mouvement artistique appelé : **Orientalisme**. Contrairement aux autres peuples dans l'antiquité, les femmes semblent avoir vécu en parfaite égalité avec les hommes en Égypte ancienne. Ainsi le peuple vénérait également des déesses comme Isis, déesse des enfants et du mariage.

Œuvre détournée: Mais dans le générique c'est Néfertari qui est représentée. Elle a été reine et épouse royale du pharaon Ramsès II. Elle donna 10 enfants à Ramsès mais celui-ci ne se contentait pas uniquement d'une épouse mais avait plusieurs femmes et maîtresses.

L'œuvre détournée nous montre une Néfertari entourée d'une multitude d'enfants tellement envahissants qu'ils finissent par la faire tomber. Débordée et impuissante elle s'écroule. La vengeance des hommes a commencé.

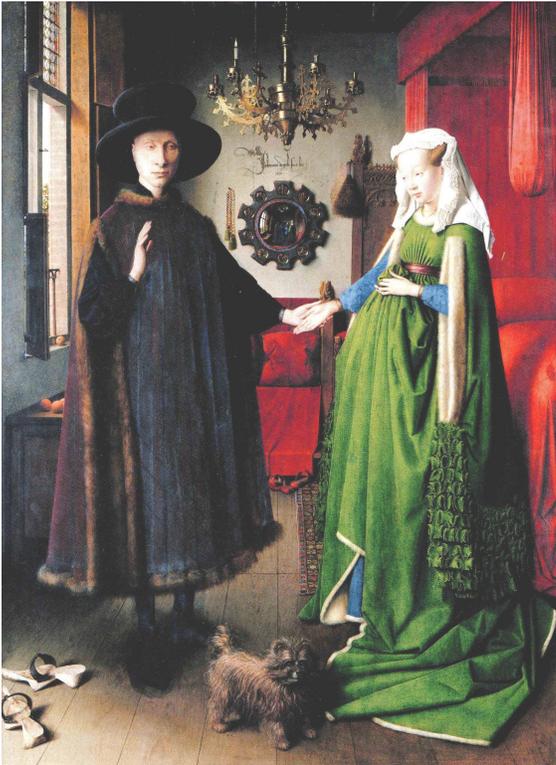
*Néfertari fait référence au personnage de **Lynette Scavo** qui abandonne son travail dans la publicité pour s'occuper de l'éducation de ses 4 enfants turbulents.*

Symbolisme : L'UNION, LA FIDELITE

Rôle de la femme : LA FEMME DEVOUEE

*** Les Époux Arnolfini de Jan Van Eyck, 1434 ***

œuvre originale : Tableau de Jan Van Eyck, un des plus grands maîtres de la peinture flamande, intitulé « Les Epoux Arnolfini ». Il date de la Renaissance. Van Eyck est connu pour son sens du détail et de la minutie.

C'est une commande de monsieur Arnolfini, à l'occasion de ses fiançailles. Le tableau représente le mariage d'un riche marchand italien avec une jeune femme issue d'un rang social inférieur. Le chien aux pieds de la femme, le coffre de mariage sous la fenêtre et le lit sont les symboles de la fidélité que se sont promise les époux.

À cette époque, on ne se souciait guère de la condition de la femme et elle n'était l'image que d'une mère au foyer. Sur le tableau, on voit le regard bas de la femme, elle est soumise et dévouée. Notre femme est promise à une désespérante vie de ménagère !

Œuvre détournée: Dans la version détournée par la série, la femme est à l'arrière plan et se sert d'un balai pour nettoyer la peau de banane que jette négligemment son mari par terre. Ce qui est intéressant, c'est que les coups de balai donnés par la femme finissent par faire sortir petit à petit le mari du cadre de l'image, comme si les tâches ménagères devenaient une arme de vengeance.

La scène de mariage s'est transformée en scène de ménage!

L'épouse du tableau fait référence au personnage de Bree Van De Camp dans la série. Si Bree apparaît comme étant la plus « portée » sur les tâches ménagères, si elle est en apparence parfaite, elle finira malgré tout par commettre des impairs...

Elle tuera tout de même son premier mari dans la saison 2...

TRANSITION :

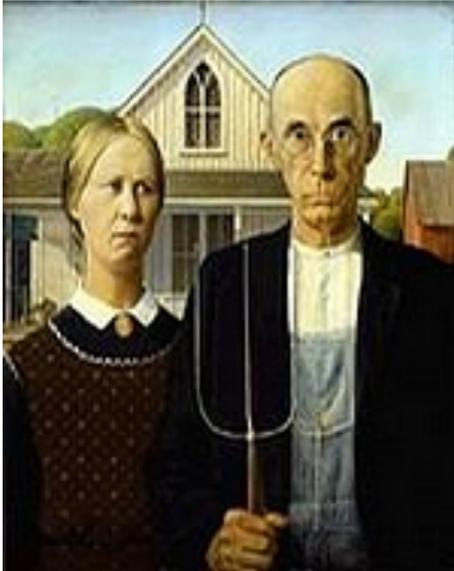
Lors de la transition vers la séquence suivante, nous voyons que la femme du tableau de Van Eyck "lance son balai par la fenêtre" et celui-ci atterrit entre les deux fermiers avant de se transformer en fourche...

Symbolisme : LE PURITANISME

Rôle de la femme : LA FEMME SOUMISE

*** American Gothic de Grant Wood *** 1930

œuvre originale: « American Gothic » (1930) célèbre tableau du peintre américain Grant Wood. Il correspond au mouvement artistique appelé: *Réalisme*.

Ce tableau est un hommage aux fermiers protestants du Middle West américain et représente un couple relativement peu accueillant : l'homme tient une fourche (symbole du travail, de l'argent mais aussi de la force) dans sa main, fourche qui fait office de barrage. Toute intrusion extérieure est interdite et ce barrage peut être aussi dressé entre sa femme et d'éventuels séducteurs. La femme, elle, est cantonnée au travail domestique, ce qui explique son retrait sur le tableau.

œuvre détournée : dans l'oeuvre détournée, c'est le mari qui est séduit par une jeune pin-up peinte par Gil Elvgren dans les années 50. Sa femme assiste à la scène sans pouvoir intervenir, son visage se décompose et la tristesse l'envahit.

Ici encore, la soumission de la femme perdure. La femme a toujours une image de soumise et ce n'est pas à elle de décider.

Plus âgée et bien moins attirante, la femme finit enfermée dans une boîte de sardines.

Le nouveau millénaire approche et pourtant, la condition de la femme n'a pas grandement évolué par rapport à la Renaissance. L'homme quitte sa femme pour une femme plus jeune.

Pourtant, grâce au détournement de l'œuvre, la femme trompée se retrouve en image SUR les boîtes de sardines alors que son mari ne marque en rien l'Histoire. Victoire de la femme sur l'homme!

*La jeune pin-up peut faire allusion au personnage de **Gabrielle Solis** dans la série, la plus **infidèle** de tous les personnages féminins, qui trompe son mari avec un homme plus jeune (son jardinier).*

TRANSITION : Cette boîte de sardines va suivre dans la prochaine séquence, et va se retrouver dans les bras chargés d'une autre ménagère. Tous ces mouvements donnent un certain dynamisme au générique.

Symbolisme : LA FIERTE

Rôle de la femme : LA MENAGERE PARFAITE

*** Of Course, I can! de Dick Williams *** , 1944

œuvre originale : Affiche de propagande de la 2nde guerre mondiale de Dick Williams. Cette affiche était censée inciter les jeunes femmes à rationner leurs aliments pour éviter tout risque de pénurie pendant la guerre. Cette publicité avait pour slogan « je suis fière de combattre la famine ».

"Bien sûr je peux ! Je suis on ne peut plus patriotique, et les coupons de rationnement ne m'inquiètent pas !"

œuvre détournée : Dans le générique, la femme croule sous le poids de ses provisions et les laisse finalement tomber après avoir fait un clin d'oeil...

Une boîte de Campbell's Tomato Soup, peinte par Andy Warhol en 1962, atterrit alors dans une nouvelle illustration...

La femme a tout laissé tomber, néanmoins, elle gagne en importance. Alors que les hommes sont au front, les femmes participent à la construction des appareils militaires, prennent des initiatives, font des provisions et ainsi, affirment leur indépendance.

Symbolisme : LE MONDE MODERNE

Rôle de la femme : LA FEMME MODERNE

*** Romantic Couple et Arguing Couple de Robert Dale ***
(autour de 1960)

œuvre originale: 2 images de pop-art de Robert Dale datant des années 60. Le pop-art est un mouvement artistique des années 60 qui utilise notamment comme sources d'inspiration la société de consommation et les bandes dessinées.

œuvre détournée : La boîte de conserve vient se nicher dans une animation de deux œuvres de Robert Dale. Nous voyons l'homme qui rattrape la boîte de soupe. Dans le générique, la femme ose enfin s'opposer à son mari: on devine que l'homme a fait quelque chose de mal, la femme pleure et pour se défendre elle lui donne un coup de poing. L'homme se retrouve avec un œil au beurre noir, puis disparaît.

La femme au foyer n'a plus peur de s'affirmer face à son époux. L'époque où elle était soumise est révolue. Elle a pris sa revanche !!!

La femme qui pleure
fait allusion à
« Crying girl » de
Roy Lichtenstein

Les années 80 marquent la libération de la femme, elles n'ont pas besoin de l'homme pour vivre, et peuvent être indépendantes.

La combinaison de ces deux œuvres de Robert Dale montre que les mœurs ont évolué et que la femme est maintenant forte. Le romantisme du couple se transforme en une violente scène conjugale. On brise complètement l'idée du couple parfait et le côté romantique de celui-ci, parfaitement amoureux, et où la femme n'a rien à dire.

Après avoir vécu des siècles d'humiliation, après avoir vécu passivement sous l'autorité des hommes, la femme se révolte. Les mœurs ont évolué dans le sens où la femme est désormais une femme indépendante et n'est plus obligée de se soumettre à la volonté de son mari.

Elle craque, tout comme nos héroïnes dans la série !

Retour sur un montage de Lucas Cranach l'Ancien avec les héroïnes qui viennent se placer sous l'arbre pour recueillir le fruit défendu.

Retour au début du générique... En partant du Jardin d'Eden et en y revenant, le générique suscite une interrogation : Les femmes n'ont même plus besoin d'attraper le fruit. Il leur tombe dans les mains.

Le sort est-il à nouveau jeté ?

Ou alors le fruit serait-il maintenant autorisé ?

Vont-elles croquer la pomme ou non ?

C'est la question que tout le monde se pose et qui va lancer la série.

Aujourd'hui les femmes travaillent, et ne sont plus les seules à rester au foyer s'occuper des enfants, des tâches ménagères. Ce ne sont pas les hommes seuls qui prennent les décisions.

Ce générique dresse donc non seulement un portrait de la femme au foyer à travers le temps, mais il nous montre également les différents types de femmes, de l'épouse soumise à la femme rebelle, en passant par l'épouse surpuissante.

Cette présentation de la femme est aussi une manière d'introduire les personnages de la série: Susan est représentée par Eve. Elle est gentille en apparence, mais au final elle écrase les hommes. Néfertari, et ses nombreux enfants, fait référence à Lynette qui abandonne sa carrière professionnelle pour se consacrer à ses enfants turbulents, ou encore Bree l'épouse en apparence parfaite et obéissante qui est représentée par l'œuvre de Jan Van Eyck.

Desperate Housewives est une série qui a été beaucoup suivie par les téléspectateurs mais aussi beaucoup critiquée. Il faut pourtant bien avouer que son générique, lui, est très réfléchi et extrêmement bien réalisé.

CONCLUSION :

En conclusion, le générique que Marc Cherry a produit pour sa série américaine Desperate Housewives nous fait découvrir avec culot des parodies d'œuvres mondialement connues. Nous pouvons y distinguer une évolution chronologique des œuvres qui résume environ 2000 ans de l'histoire des femmes et de leur place au sein du couple ainsi que la remise en question de celle des hommes...

La femme est le point commun de toutes ces œuvres picturales et à travers elles, Marc Cherry a montré l'évolution de son rôle dans la société et son émancipation.

Nous retrouvons certains stéréotypes américains à travers ce générique. Comme avec Néfertari, la femme s'occupe des enfants. Comme avec la femme du tableau "Les époux Arnolfini", la femme fait le ménage. Ou encore comme dans l'affiche de propagande de Dick Williams, la femme doit rationner les aliments pour toute la famille.

Au fur et à mesure des épisodes, les ménagères bien-aimées, soumises autant que dévouées, vont alors faire place à des ménagères qui se montrent combatives face aux problèmes, aussi originaux soient-ils.

Opinion personnelle: J'ai aimé l'étude de ce générique car ...
Je n'ai pas aimé l'étude de ce générique car...

De gauche à droite :

Susan
Mayer

Lynette
Scavo

Gabrielle
Solis

Bree
Van De Camp