

École et Cinéma 68

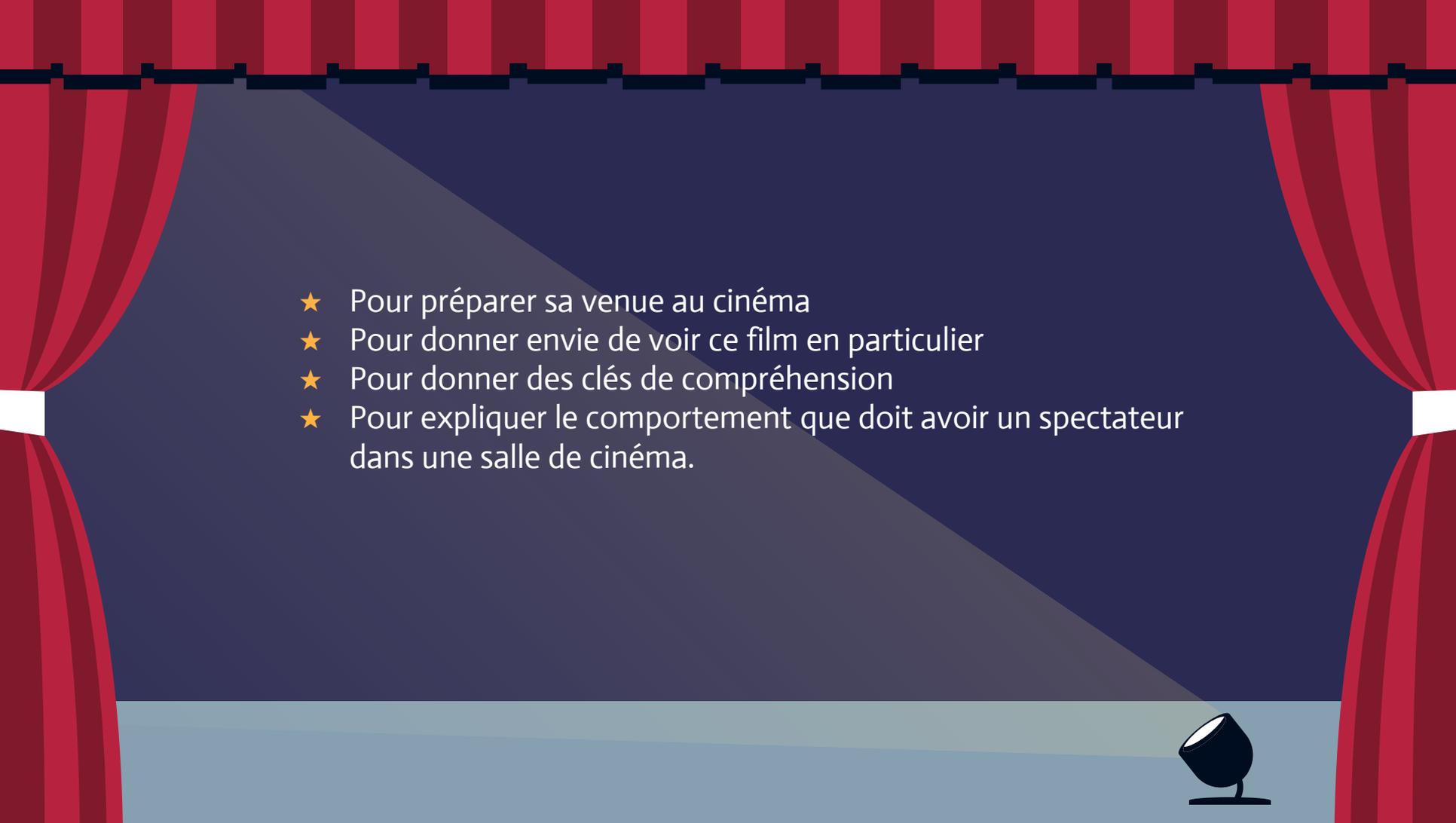

Année scolaire 2024/2025

An illustration of a hand holding a clapperboard in a theater setting. The hand is wearing a black suit sleeve with a white cuff. The clapperboard is white with black diagonal stripes and a black border. The background is dark blue with red curtains on the left and right. A spotlight beam from the bottom right illuminates the clapperboard and the text. A small black spotlight fixture is visible at the bottom right.

**Avant la séance,
avec ses élèves**

-
- ★ Pour préparer sa venue au cinéma
 - ★ Pour donner envie de voir ce film en particulier
 - ★ Pour donner des clés de compréhension
 - ★ Pour expliquer le comportement que doit avoir un spectateur dans une salle de cinéma.

Différentes entrées possibles

L'affiche

La découverte d'une ou de plusieurs affiches : voir fiches réalisées par l'académie de Besançon.

La bande-annonce

Visualiser la bande-annonce

Un extrait

Découvrir un extrait du film, la première séquence en particulier qui contextualise l'histoire.

Questionnement à partir de la bande-annonce

De quel type de cinéma s'agit-il ?

Qui ?

Quels sont les 3 types de personnages que l'on rencontrera ?

Qui sont les héros ?

Qui est le réalisateur ?

Quoi ?

Que se passera-t-il ?

Où ?

Les lieux du film.

Comment ?

Comment se déroule l'histoire ?

Quand ?

Évoquer la temporalité du film.

Pourquoi ?

Pourquoi se déroule-t-elle ainsi ? Quel est le message que cherche à faire passer le réalisateur ?

Il est possible de ritualiser cette manière de faire (de même qu'en littérature), et de poser à chaque fois les mêmes questions. On pourra proposer une grille pour répondre à ces questions sous forme de phrases pour les élèves les plus en difficultés, sans la grille mais en transformant les réponses aux questions en un petit texte pour les plus aguerris. Un travail oral avec texte écrit par l'enseignant pour le 1er film de l'année, un travail en binôme pour le 2ème film et un travail individuel pour le 3ème film sont des suggestions de mise en œuvre.

Deux sujets doivent être abordés avant de visionner le film :

En histoire de l'art

- ★ L'inachèvement d'un tableau
- ★ Le nu dans l'art

Le **lexique** de la peinture à définir

croquis

esquisse

autoportrait

toile

inachevé

Préparer une grande affiche avec ce vocabulaire et ses définitions.

Le terme rough « **reuf** » utilisé dans le film signifie grossier en anglais, pour un personnage tout juste esquissé, avec des traits grossiers.

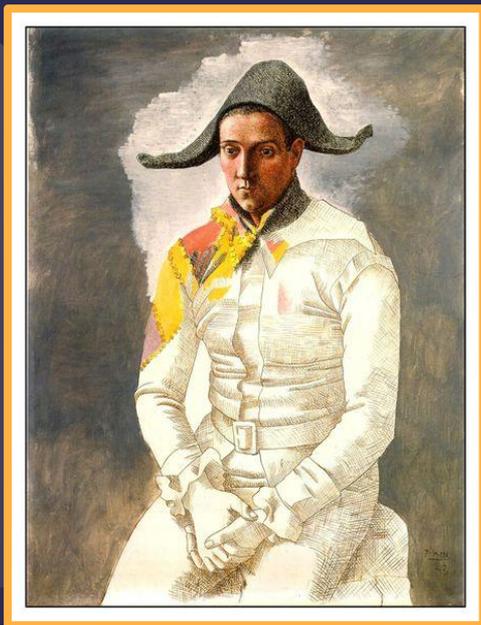
L'inachèvement d'un **tableau**

Pablo Picasso

Arlequin, 1923

Et

Paul en Arlequin, 1924

De nombreux tableaux de l'histoire de l'art semblent inachevés. Quelles pourraient en être les raisons ? A lister avec les élèves, par exemple :

- ★ Le peintre n'est pas satisfait de son travail
- ★ Il décède avant d'avoir terminé
- ★ C'est un choix de l'artiste
- ★ ...

Léonard de Vinci, Michel Ange, Van Gogh, Picasso sont parmi les artistes les plus célèbres ayant laissé des œuvres semblant inachevées.

L'Arlequin de Picasso

- ★ L'Arlequin de 1923 de Picasso est en apparence inachevé mais on y trouve la date d' « achèvement » ainsi que la signature de l'artiste. Qu'est-ce qui a donc bien pu pousser l'artiste à laisser son tableau ainsi ?
- ★ Le dessin est très précis, le corps parfaitement représenté, des hachures mettent en évidence les plis du vêtement, les épaisseurs, les ombres. Mais la couleur n'apparaît que sur une épaule, le col, le cou, le visage, le chapeau et le fond. Ce n'est que sur le haut du bras que l'on voit les losanges de la tenue du personnage à travers sa mise en couleur. Le personnage semble triste, pensif, mélancolique à l'opposé du rôle qu'il devrait incarner. La non-mise en couleur permet donc à Picasso d'exprimer les sentiments qui traversent l'Arlequin.
- ★ Il le considère comme son alter-égo, c'est presque un autoportrait !
- ★ Pendant la 1ère guerre mondiale, les artistes étaient passés à l'art abstrait. Picasso revient au figuratif tout en s'inscrivant dans la modernité à travers cet inachèvement.

Le nu dans l'art

Être nu est la chose la plus élémentaire du monde et pourtant, suivant le contexte, cet état peut entraîner une condamnation. Il renvoie à quelque chose de décadent, de sauvage ou de primitif.

Il est important de préparer les élèves à certaines images du film, à les dédramatiser, même si elles n'ont absolument rien de choquant à nos yeux.

La nudité est un état élémentaire : nous naissons nus mais notre culture, nos us et coutumes se chargeront de nous vêtir. La chanson *Je suis nu* de Philippe Katerine et sa mise en scène ont fait polémique lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Pourtant les paroles de la chanson, cherchent à montrer qu'être nu est la chose la plus banale et empêche l'agressivité.

On pourra rappeler à ses élèves que les premiers athlètes olympiques concouraient nus.

- ★ Penchons-nous ensuite sur la manière de représenter le nu dans ce film d'animation. On voit simplement les seins du modèle, son anatomie plus intime est cachée par un drap. Ce sont une ligne courbe et un point qui représentent un sein.

- ★ Le rôle de l'enseignant est d'emmener l'élève à étayer sa réflexion et faire mûrir son rapport à la nudité sans pour autant lui prescrire sa propre morale.

Odalisque, Harmonie en rouge
Henri Matisse, 1926–27
Huile sur toile, 38,4 x 54,9 cm
New York, The Metropolitan
Museum

Dans le film, pour peindre son odalisque, Jean-François Laguionie s'inspire des nombreuses toiles de l'histoire de l'art représentant cette thématique, entre autres ce tableau de Matisse.

Après avoir vu **le film**

Pour se libérer du « j'aime – j'aime pas », et le dépasser, on peut s'intéresser à l'identification à un personnage et proposer un questionnement :

- ★ Quel était ton personnage préféré ?
- ★ T'es-tu identifié à un personnage du film ? Lequel ? Pourquoi ?
- ★ Pourquoi s'identifie-t-on à des personnages fictifs ?
- ★ Dessine ta scène préférée

On pourra ensuite s'appuyer sur les dessins des élèves pour raconter le scénario du film.

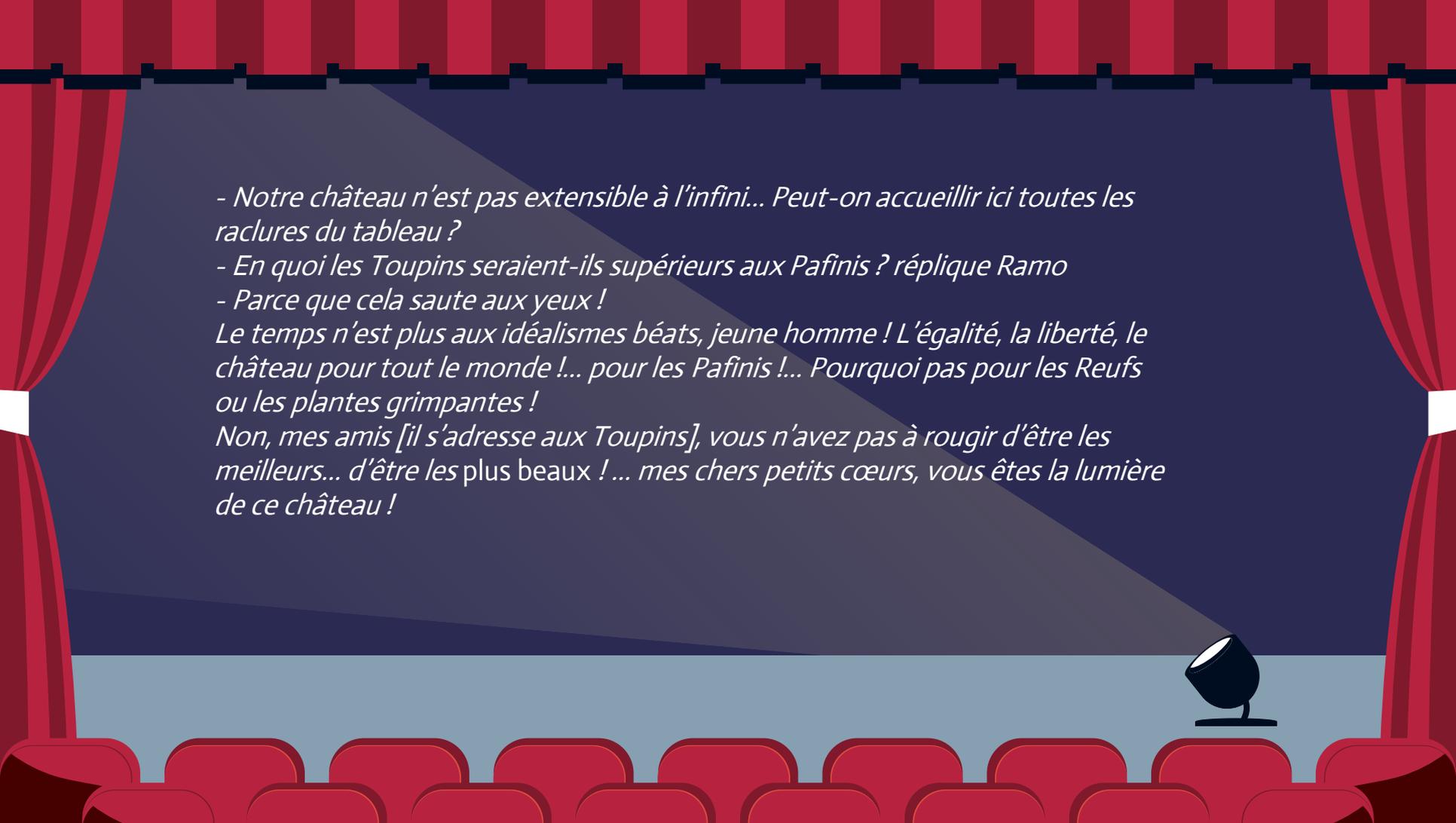
S'identifier à un personnage signifie se reconnaître en lui.

EMC

- ★ Une société de classes ou de castes
Activités pour l'élève :
Classer des personnages en fonction de leur caste
- ★ Cette société est-elle raciste ?
- ★ Etablir un parallèle avec la société du Moyen-Age, les castes en Inde, la ségrégation aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud
- ★ Proposer un débat en classe après avoir relu, ou donné à lire les paroles du grand Chandelier.

Une définition à noter : **la discrimination**

- Notre château n'est pas extensible à l'infini... Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau ?

- En quoi les Toupins seraient-ils supérieurs aux Pafinis ? réplique Ramo

- Parce que cela saute aux yeux !

Le temps n'est plus aux idéalismes béats, jeune homme ! L'égalité, la liberté, le château pour tout le monde !... pour les Pafinis !... Pourquoi pas pour les Reufs ou les plantes grimpantes !

Non, mes amis [il s'adresse aux Toupins], vous n'avez pas à rougir d'être les meilleurs... d'être les plus beaux ! ... mes chers petits cœurs, vous êtes la lumière de ce château !

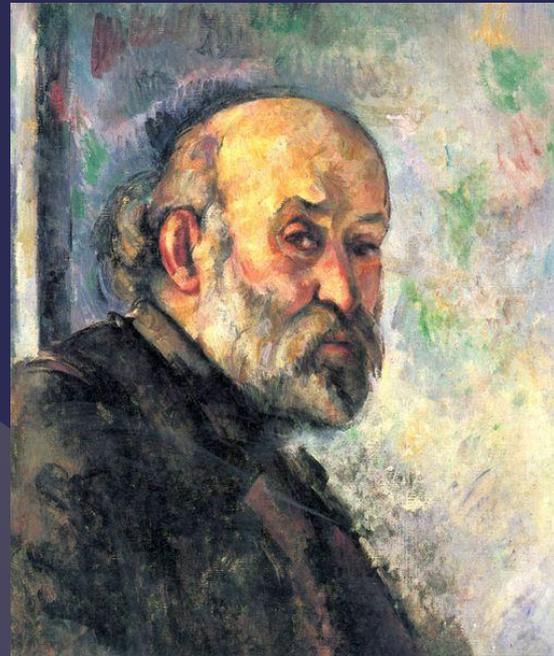
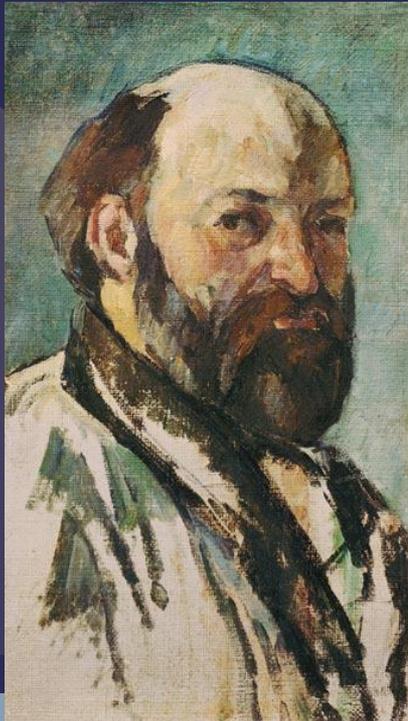
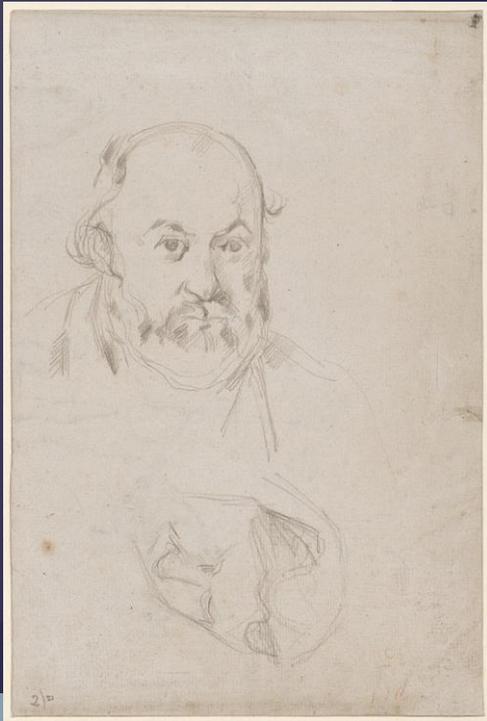
Le peintre et son **autoportrait**

C'est Jean-François Laguionie, le réalisateur, qui joue le rôle du peintre à la fin du film.

Autoportraits de peintres **Cézanne**

Une esquisse et deux autoportraits peints

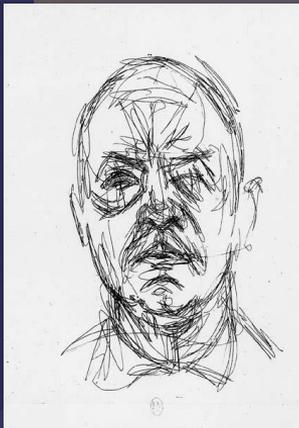
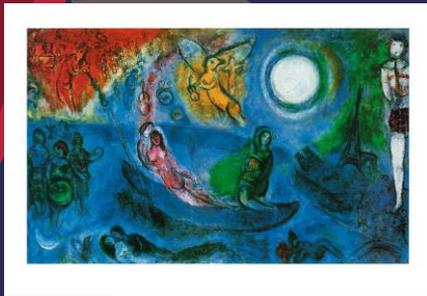
Pratique **plastique**

Réaliser son autoportrait à 3 reprises :

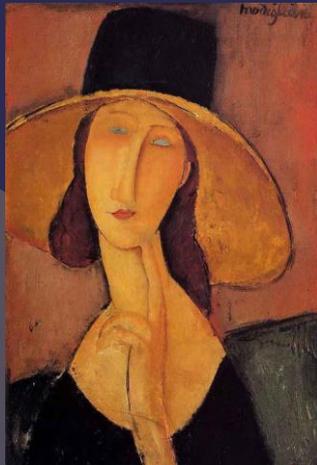
- ★ en Reuf : au crayon ou au fusain
- ★ en Pafini : en utilisant la technique utilisée pour le reuf et en la complétant à la gouache ou à l'aquarelle
- ★ en Toupin : à la gouache ou à l'aquarelle

Les références artistiques

Chagall *Le Concert*, 1957

Giacometti
Les Douze Portraits du célèbre Orbandale pris sur le vif et gravés à l'eau-forte, 1962

Modigliani
Jeanne Hébuterne avec un large chapeau, 1918, huile sur toile, 55 x 38 cm
©Wikimedia Commons

Brancusi
Danaïde, 1913 et le Baiser, 1923-1925

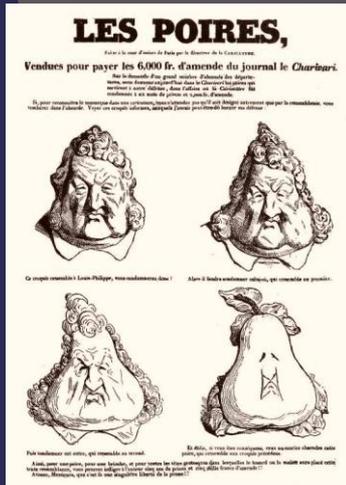

Masque casque Ngil - Fang - Gabon

De nombreuses fiches sont disponibles sur internet pour faire le lien entre des images du Tableau et des œuvres de l'histoire de l'art.

Les références artistiques

Les poires de Daumier ou Philippon

Pour le visage du Grand Chandelier, Jean-François Laguionie semble s'inspirer des fameuses *Poires* de Philippon. Louis Philippe a accordé le droit de publier et d'imprimer leurs opinions aux français, en 1830, cela a permis la caricature et l'estampe politique. Charles Philippon a fondé le journal *La Caricature* dans la foulée. C'est au tribunal qu'il a comparé la tête de Louis Philippe à une poire pour se défendre lors d'un procès contre une autre caricature. Honoré Daumier a repris ses dessins car il a travaillé pour le journal *Charivari*, un journal publié par Philippon. Ce droit a ensuite très vite été supprimé puis rétabli à plusieurs reprises. On trouve une petite histoire de la caricature sur le site de la BNF.

Les références artistiques

Canaletto

La ville de Venise ainsi que son carnaval et sa galerie de l'Académie sont très présents dans ce film d'animation. Canaletto est le « grand » peintre des vues de Venise.

Quelles sont les particularités de cette ville ? Où est-elle située ? Pourquoi est-elle célèbre ? Voilà des questions qui pourront-être posées et des recherches entreprises.

La scène **finale**

Raconter la scène finale.

« J'aimerais savoir qui vous a peint ? »
demande la fillette au « vrai » peintre.

Que pensez-vous de cette question ?
Comment l'interprétez-vous ?

Merci

Anne-Catherine Valentin
Bureau Arts & Culture 68

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#) and infographics & images by [Freepik](#)