

ÉCOLE ET CINÉMA

Dossier pédagogique

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

Réalisateur : Jacques Tati,

France, 1953,

96 mn, noir et blanc.

Scénario original et dialogues : Jacques Tati.

Avec la collaboration de : Pierre Aubert, Jacques Lagrange, Henri Marquet.

Quelques pistes pour aborder le film avec les élèves

A propos du film

Synopsis

Ressources utiles

Avant la projection / l'anticipation

Le titre du film

L'affiche du film

La bande annonce

Le champ lexical

Après la projection / l'interprétation

Des situations de réception

Mettre des mots sur le ressenti, le vocabulaire des émotions et des sentiments

Raconter le film

Des situations d'apprentissage

Qui ?

Où ?

Comment ?

Atelier de pratique : le portrait sur le thème Y'a d'la JOIE !

Quoi ?

Carte mentale

Pour aller plus loin

Le son dans le film

Album *Avant la télé* d'Yvan Pommeau

Le carnet du spectateur

Filmographie

Sitographie

Contenu du dossier pédagogique

A propos du film

Synopsis : Les vacances sont arrivées et les vacanciers se ruent dans le train qui doit les emmener jusqu'à la mer. Dans un petit hôtel non loin de la plage, tout le monde profite du beau temps. Arrive Monsieur Hulot, au volant de sa vieille voiture pétaradante. Hulot n'est pas un vacancier comme les autres : c'est un rêveur, élégant mais maladroit, qui ne peut pas s'empêcher d'attirer l'attention sur lui. La présence d'Hulot a tôt fait d'irriter les autres vacanciers. Les enfants, par contre, l'adorent.

Liens utiles :

Le site Normandie Images qui propose des pistes pour exploiter le film

<https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires>

Les vacances de Monsieur Hulot

<https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires/23-ecole-et-cinema-dans-l-eure/programmation-2018-2019-ecole-et-cinema-dans-l-eure/60-les-vacances-de-monsieur-hulot>

La Plate-forme Nanouk qui regroupe des extraits du film

www.nanouk-ec.com

Avant la projection/ l'anticipation

Objectifs :

- Anticiper la projection avec l'analyse du titre, de l'affiche, de l'illustration, de la bande annonce pour connaître le sujet du film ou en prédire le contenu, porter une attention particulière aux éléments qui entourent le film.
- Construire un « horizon d'attente » : en présentant des personnages, des images, en formulant des hypothèses.
- Construire un « univers de référence », en mobilisant les connaissances par l'évocation du vécu, des films déjà vus.

Le titre du film

Quoi ?

Apprendre aux élèves grâce à l'analyse du titre à se servir d'indices textuels afin de connaître le sujet du film.

Pourquoi ?

Pour leur donner des outils afin qu'ils puissent faire des prédictions.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Quel mot attire ton attention lorsque tu lis le titre ? Pourquoi ?

Exemples d'activités à proposer :

Sans montrer l'affiche, recueillir dans un premier temps les hypothèses des élèves qui seront validées ou invalidées avec la découverte de l'affiche. Prédications à partir du titre.

Écrire ou projeter le titre au tableau, **Les vacances de Monsieur Hulot**, demander aux élèves de rédiger 10 questions auxquelles ils prévoient de trouver une réponse en regardant ensuite l'affiche du film.

L'affiche du film

Lien vers l'affiche française du film à télécharger **Les vacances de Monsieur Hulot** (site Normandie Images)
<https://www.normandieimages.fr/images/ecoleetcinema/affichelesvacancesdemonsieurhulot.jpg>

Quoi ?

Apprendre aux élèves grâce à l'observation de l'affiche à se servir d'indices visuels afin de connaître le sujet du film ou d'en prédire le contenu.

Pourquoi ?

Pour activer leurs connaissances quant au contenu et au genre du film et pour leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire des prédictions, qu'ils questionneront en cours du visionnage du film, les prédictions augmentent la motivation et l'engagement du spectateur, ce qui améliore la compréhension.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Quels détails attirent ton attention lorsque tu regardes cette affiche ? Pourquoi ? Penses-tu que tu peux tirer profit de ces indices ? Quelles informations ces indices te révèlent-ils sur le sujet ou le contenu du film ? D'après les éléments qui entourent l'affiche, de quoi celui-ci traitera-t-il ?

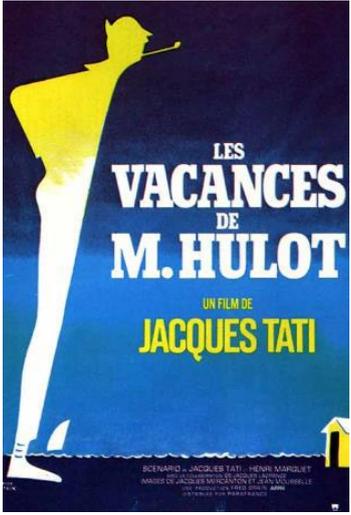
Exemples d'activités à proposer :

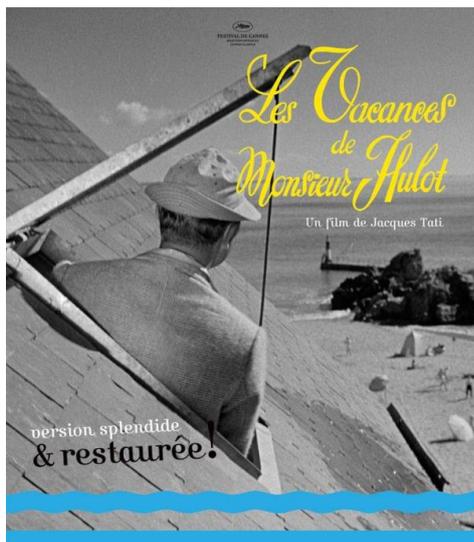
Décrire l'affiche par groupes, faire la liste des éléments que l'on trouve sur l'affiche, indiquer où se trouvent le personnage, indiquer ce qu'il fait, comment il est habillé et représenté, dire où il se trouve et nommer tous les éléments présents sur les différentes affiches.

Travailler sur le champ lexical des caractéristiques physiques du personnage et des caractéristiques des éléments qui composent les affiches :

- Compléter le tableau ci-dessous en comparant les trois affiches,
- Repérer quelques indices plus précisément : le graphisme, les couleurs, la composition de l'image, la typographie, l'allure du personnage, ses vêtements, sa place.
- Indiquer ce qu'inspire la silhouette du personnage : il est très reconnaissable par sa taille, il semble très grand, son corps est élané dans 3 positions différentes (penché en avant les mains dans le dos, penché sur le côté avec un filet de pêche à la main, le buste penché en arrière avec une raquette de tennis à la main pour effectuer un service. Il a sa pipe à la bouche sur 2 affiches, un pantalon trop court, un chapeau, des chaussettes rayées, une veste jaune et des autres vêtements blancs sur les 3 affiches.
- Tous ces éléments font penser à la description d'un personnage burlesque.
- C'est dans ce film que l'on découvre pour la première fois le personnage de Monsieur Hulot qui deviendra le héros récurrent de tous les films suivants de Tati.
- Les autres éléments en arrière-plan suggère la mer : le bateau à voile, la cabine de plage, la mer, les vagues...
- A l'issue du travail de comparaison, faire émerger l'importance de tous les éléments recueillis pour imaginer l'histoire du film qui va venir.
- Les couleurs : les dominantes sont le jaune et différentes nuances de bleu. Les affiches sont en couleur alors que le film est en noir et blanc (il sera nécessaire de donner cette indication aux élèves).
- Proposer aux élèves d'argumenter autour de leur ressenti à partir de l'évocation de tous ces éléments.

<p>Comparer les affiches du film</p> <p>Les vacances de Monsieur Hulot</p>			
Le texte			
Les objets			
Les éléments du décor			
Le personnage			
Que suggère l'image ?			

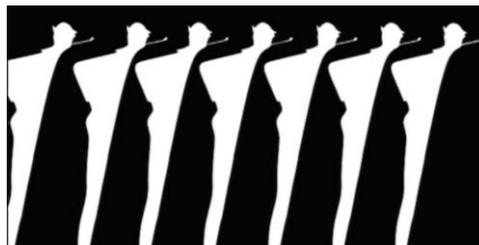
Préciser aux élèves qu'il existe plusieurs versions du film, trois en tout.

La première date de 1953 et les deux autres sont plus tardives, dans les années soixante et soixante-dix.

Pour la deuxième version la musique a été changée entièrement et certains plans ont été modifiés.

Plus tard en 1976, une nouvelle génération de cinéphilos découvre avec émerveillement le film. Encouragé par ce nouveau succès et inspiré par le film de Steven Spielberg « Les Dents de la mer », Jacques Tati retourne en 1978 des plans sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer qu'il insère dans une dernière version.

La bande annonce du film

Lien la bande annonce :

<https://www.youtube.com/watch?v=Ysxxw1PmHxKY>

Exemples d'activités à proposer :

Aller plus loin dans l'émission des hypothèses en proposant d'analyser la construction de ce générique. Regarder cette bande annonce dans un premier temps sans mettre le son. Porter l'attention des élèves sur : les couleurs du film, l'ambiance générale, la typographie utilisée.

Visionner une deuxième fois en ajoutant le son : être attentif à la musique et au rythme général, focaliser l'attention sur les l'alternance avec des bruitages (repérer quels sont ces bruitages), faire du lien entre le son et l'image et s'interroger sur l'effet produit. S'interroger sur ce qui est drôle, se souvenir des scènes burlesques qui donnent le ton du film. Analyser les particularités des personnages.

Demander aux élèves de consigner et d'expliquer leurs prédictions dans le tableau ci-dessous.

Prédictions à partir de l'analyse du titre et de l'affiche	Justifications	Confirmations en regardant la bande-annonce

Construire du sens par anticipation :

Réfléchir à ce que l'on connaît sur le genre du film (Comédie) et sur le réalisateur.

Quoi ?

Amener les élèves à prendre conscience de leurs connaissances sur le film afin de les mettre à profit pendant le visionnage.

Pourquoi ?

Pour qu'ils réunissent un maximum d'informations sur le film (contenu, thème, structure, réalisateur, etc.) afin de disposer d'un cadre de référence auquel ils pourront ajouter les nouvelles informations pour rendre les connaissances disponibles dans sa mémoire avant de voir le film qui présente de nouvelles informations.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Où se déroule le film ? Quand se déroule-t-il ? Qui est le personnage principal ? Que comprenons-nous de l'histoire ? Quelles actions sont montrées ? Quelles sont les caractéristiques propres à ce genre ? As-tu repéré certains gags ? Quelle est l'ambiance du film ?

Exemples d'activités à proposer

- Aider les élèves à situer la production du film dans l'histoire pour anticiper la compréhension.

Tableau à compléter ci-dessous : « Ce que je sais – Ce que j'aimerais apprendre – Ce que j'ai appris ». Remplir les deux premières colonnes avant la projection, revenir sur le tableau après le visionnage du film, en complétant la 3e colonne.

Ce que je sais	Ce que j'aimerais apprendre en regardant le film	Ce que j'ai appris en regardant le film

Le champ lexical

Quoi ?

Des mots pour aider à caractériser le film :

Comédie, burlesque, cinéma noir et blanc, gags, objet, transformation...

Des mots (adjectifs) pour aider à la compréhension des traits de caractère des personnages :

Drôle, grand, gentil, étrange, généreux, tendre, solitaire, joyeux, gai, curieux, optimiste, distrait, maladroit...

Des mots (noms) pour aider à comprendre l'histoire du film :

Bateau, voile, barque, rame, cabine de plage, vaguelette, pipe, chapeau, plage, mer, filet de pêche, canne à pêche, maillot de bain, raquette de tennis, ombrelle, train, gare, valise, voyage, hôtel, station balnéaire, pensionnaire, carte postale...

Pourquoi ?

La maîtrise d'un bagage lexical est capitale pour la compréhension du film mais aussi pour l'expression écrite et orale à la suite de l'exploitation ainsi que pour l'enrichissement de la culture des élèves.

Comment ?

Proposer une démarche favorisant les approches autour du film en appui sur le vocabulaire et son enseignement

Exemples d'activités à proposer : Activités qui visent l'organisation du vocabulaire pour en faciliter la mobilisation et la mémorisation à long terme :

Jeux de catégorisation	
hôtel	chambre, standardiste, maître d'hôtel, réceptionniste, serveur....
mer	barque, bateau, rames, voiles, vague, plage, cabine de plage, canne à pêche...

Jeux de synonymes	
comédie	burlesque, gag, bouffonnerie, mascarade, clownerie...
péripétie	action, catastrophe, aventure, sketch, évènement...
trucage	effet spécial, illusion, ruse...
métamorphose	transformation, mue, évolution, changement...

Conduisant à des définitions	
Comédie	Genre cinématographique dont une des caractéristiques majeures est l'humour.
Péripétie	Au cinéma, événement imprévu, changement subit de situation affectant le déroulement narratif d'une œuvre de fiction et en soutenant l'intérêt.
Trucage	Procédé employé au cinéma pour créer une illusion, un effet spécial.
Métamorphose	Changement de forme ou de nature telle que l'objet n'est plus reconnaissable.

-Mettre en œuvre une démarche qui ancre les mots dans le vécu des enfants par des activités de verbalisation pour les aider à raconter ensuite des séquences du film avec l'emploi de termes de plus en plus complexes.

Après la projection / l'interprétation

Des situations de réception

Mettre des mots sur le ressenti, le vocabulaire des émotions et des sentiments

Le cinéma est un lieu d'expériences intimes et sensibles, il est important de faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue.

Comment ?

Par des questions comme : Qu'avez-vous vu ? Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ? Quels détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ? Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ? L'évocation d'une scène peut également se faire par un dessin légendé et d'un court texte racontant le passage choisi.

Pourquoi ?

Échanger autour des ressentis des élèves : une phase orale est nécessaire pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions pour prendre de la distance par rapport à ce qu'ils viennent de voir (ce que l'on a aimé ou pas, ce qui a fait peur, ce qui a fait rire, ce qui a ému, ce qui a étonné...).

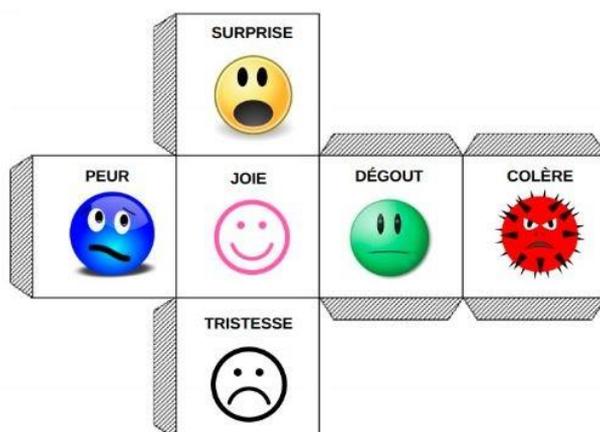
Apprendre à repérer et mettre des mots sur les émotions traversées par les personnages pour mieux comprendre ses propres émotions.

Exemples d'activités à proposer :

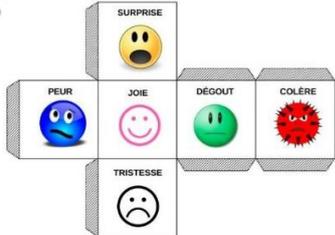
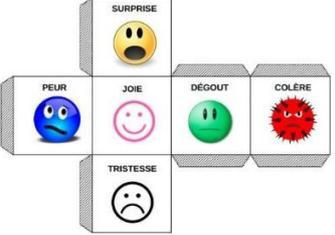
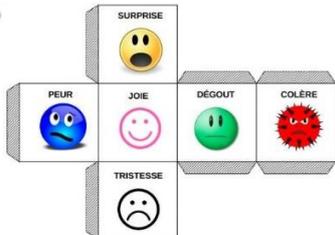
Demander aux élèves d'exprimer leurs émotions et leur opinion par écrit ou par un dessin légendé puis à l'oral demander d'étayer leur analyse et les jugements qu'ils portent sur le film.

- Dessiner Monsieur Hulot : chaque élève peut choisir de représenter sa silhouette.
- Choisir une scène marquante du film : chaque élève peut dessiner la scène qu'il a particulièrement aimée et écrire en quelques lignes ce qu'elle raconte pourquoi il l'a choisie et ce qu'il a ressenti.
- Proposer de débattre en groupe de ses goûts ou de son interprétation dans un dialogue constructif, ce qui conduit à accepter la contradiction, à faire preuve de diplomatie, à rechercher un consensus qui fasse la part de toutes les impressions ou de tous les points de vue.

Utiliser les six icônes pour nommer les émotions. Nommer chacune des émotions représentées.

Objectif : En utilisant les photogrammes pour aider à se remémorer l'histoire du film, identifier ses propres émotions au moment de certaines scènes.

<p>Quelle émotion as-tu ressentie quand Hulot est emporté par son sac ?</p>	<p>Quelle émotion as-tu ressentie quand Hulot peint son canoë ?</p>	<p>Quelle émotion as-tu ressentie lorsque Hulot tombe en arrêt devant le cheval blanc ?</p>
 <p>Hulot, chargé, arrive dans une cabane où la jeunesse s'est réunie pour passer la soirée. Hulot emporté par le poids du sac à dos. Gag du thermos qui s'est ouvert et qui, ainsi malmené, laisse jaillir son contenu.</p> 	 <p>Assis dans un canoë, dos au large, Hulot entreprend de le peindre, trempant son pinceau dans un pot de peinture que miraculeusement les vagues lui retirent et lui rendent ponctuellement, sous le regard des promeneurs.</p> 	 <p>Hulot accompagnant Martine tombe en arrêt devant un cheval blanc.</p>

- **A partir du photogramme ci-dessous :** identifier l'émotion ressentie par Hulot alors que la jeune fille enfourche son cheval sans difficulté, lui n'arrive pas à partir avec le cheval blanc qui ne veut pas de lui comme cavalier. Hulot en déroute se cache dans une cabine de plage. Se souvenir de la scène et confronter les points de vue. Exprimer des situations personnelles qui ont pu mettre les élèves en difficulté, se souvenir de son émotion à ce moment.

Raconter le film

Quoi ?

Faire des flashes-back par la description du film.

Pourquoi ?

Cela permet de construire un état des lieux collectif.

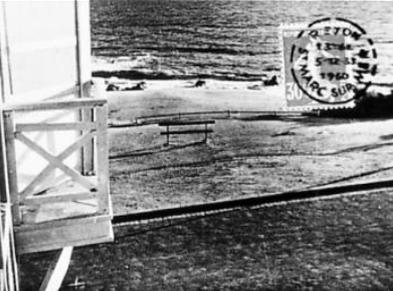
Comment ?

Interroger les élèves sur ce qu'ils ont vu. Les élèves prennent la parole pour partager leur perception, sollicitant l'attention des autres sur des éléments concrets qui leur auraient peut-être échappé. Ce nouveau regard collectif participe à l'appropriation du film par chacun en favorisant le langage. La situation collective d'investigation nécessite un partage des sens. Elle suppose de se faire comprendre par les autres, de formuler sa perception en recourant à l'usage d'un vocabulaire précis, à la syntaxe, ainsi qu'à la structuration spatiale et temporelle pour diriger l'attention de l'autre vers ce que l'on désigne.

Exemple d'activités à proposer :

Reconstruire collectivement la trame narrative du film en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés...

-Numéroter les 6 photogrammes dans l'ordre chronologique des événements :

N°	N°	N°
		
N°	N°	N°
		

-Comparer la **situation initiale** du personnage principal, Monsieur Hulot, et la **situation finale** :

Situation initiale : Un quai de gare en proie à l'énerverment qui préside aux départs en vacances. Un haut-parleur diffuse des informations, déformées par une technique défectueuse et donc incompréhensibles. Une meute de vacanciers chargés de valises essaie de suivre les instructions mais, à chaque fois, se retrouve sur le mauvais quai et rate les trains jusqu'à ce qu'une heureuse coïncidence se produise enfin. Une jeune fille blonde et souriante, Martine, réussit à monter dans un compartiment. Arrivée de la voiture de Hulot. Nous la reconnaissons à ses pétarades et elle attire la curiosité des enfants.

Situation finale : Les vacances sont finies, les adieux se font par affinités. Martine et sa tante avec les industriels, Martine et le Latin Lover. Hulot, un peu ignoré, ne trouve de véritables complices que chez les enfants, la dame anglaise qui le salue chaleureusement et le Promeneur qui s'arrête pour lui laisser sa carte. À cette occasion, on l'entend enfin parler. Hulot reprend sa voiture et le paysage du bord de mer se fige en carte postale, ornée d'un magnifique timbre-poste en couleur.

Des situations d'apprentissage

Qui ?

Dans le film, identifier les personnages, leurs caractéristiques physiques et psychologiques, leurs émotions, leurs transformations au fil de l'histoire. Apprendre aux élèves à se faire un portrait général des personnages sous plusieurs angles.

Les personnages sont nombreux et presque tous, à l'exception de Hulot, sont d'égale importance. On pourra s'attacher à repérer ceux qui rejettent totalement Hulot et ceux qui s'intéressent à lui.

Dans un premier temps, on pourra lister les personnages principaux et leurs caractéristiques.

Dans un second temps on pourra réaliser (à l'écrit et plastiquement) des portraits de ces personnages en s'attachant à leur physique et à leur caractère et en analysant leurs relations avec Hulot.

Pourquoi ?

Comprendre les personnages demeure donc le moyen fondamental de comprendre l'histoire comme un tout. En effet, les motivations, les désirs, les pensées et les émotions des personnages forment le ciment de l'histoire.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Qui est le personnage principal et qui sont les personnages secondaires de l'histoire ? Comment sont-ils physiquement et psychologiquement ? Comment tel personnage a réagi à telle situation ? Quelles sont les émotions ressenties par le héros pendant les scènes qui se déroulent dans la cave ? Pourquoi ?

Quelles caractéristiques du personnage/quels indices dans le film pourraient justifier cette réaction/cette émotion ? D'après ce que tu sais de tel personnage, comment crois-tu qu'il réagira ? Que crois-tu qu'il fera dans telle situation ?

Exemples d'activités à proposer

- Relever ce qui caractérise le personnage de Monsieur Hulot :

Sa gestuelle : elle est proche de la pantomime, le comique de ce personnage est surtout visuel sans jamais se poser en amuseur, il n'a pas la volonté de faire rire, c'est son comportement mal adapté au conformisme des situations, ce sont ses maladresses qui provoquent le rire du spectateur à son insu.

Son allure : l'extravagance et la singularité de son allure placent d'emblée Hulot en personnage décalé, incapable de s'intégrer dans l'univers des vacanciers sans provoquer des catastrophes. Sa silhouette est raide, ses jambes sont démesurées dans son pantalon trop court et son corps perpétuellement penché en avant.

Ses exploits : Il peut entrer dans une voiture au format parfaitement inadapté à sa taille, il réussit à se casser en deux pour s'installer dans une petite barque et il crée au sol une boucle parfaite formée par ses propres empreintes de pas. Il crée une nouvelle façon de jouer au tennis : l'enchaînement des gestes adoptés pour vaincre ses adversaires au tennis illustre sa capacité à répondre aux contraintes de l'environnement en créant de nouvelles normes, pour être efficace Hulot modifie les règles.

Sa solitude : Ce personnage en marge parvient à entrer en contact avec quelques-uns des protagonistes du film mais au final, il demeure solitaire, exclu de la société, privé de pouvoir aimer et être aimé. A ce titre, on peut le rapprocher du personnage de Charlot.

Discussion collective à propos de la manière dont les uns et les autres se représentent Monsieur Hulot comme personnage burlesque :

La silhouette de monsieur Hulot comme toutes celles des personnages burlesques est très reconnaissable.

Il est très grand avec un pantalon trop court, penché vers l'avant.

Il a deux attributs : une pipe et un chapeau.

Comparer la silhouette de Monsieur Hulot avec d'autres personnages burlesques : Charlot, Laurel et Hardy, associer chaque silhouette au personnage correspondant (visionner auparavant des extraits de films pour aider les élèves à se les représenter) puis inventer la silhouette de son propre personnage burlesque et lui attribuer un nom et écrire un gag en utilisant les caractéristiques du personnage.

Les autres personnages du film : Le serveur, Martine, l'hôtelier, les touristes de l'hôtel, M. et Mme Schmutz et leur fils, la vieille dame anglaise, le couple de promeneur. Compéter le tableau en nommant les personnages. Dans « Les Vacances de Mr Hulot » la dimension sonore est essentielle. Les personnages parlent, dialoguent parfois, Hulot prononce quelques paroles mais il est le plus avare de paroles sans être pour autant muet, il dit quelques rares mots souvent incompréhensibles.

Où ?

Dans le film, dégager les différents lieux.

Amener les élèves à cerner les lieux dans lesquels l'histoire se déroule. Le film se déroule dans un lieu unique composé principalement de la plage et de l'Hôtel de la Plage, sur un temps court (le mois de vacances) il n'y a pas de réel schéma narratif, pas de véritable intrigue.

Pourquoi ?

Pour se représenter l'atmosphère et le contexte de l'histoire.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion

Où l'histoire se déroule-t-elle ? Dans quels espaces évoluent les personnages ?

Exemples d'activités à proposer :

- Lister les différents lieux fréquentés par le héros : La plage, le terrain de tennis, l'hôtel, la cabane, la mer, la route pour sa promenade nocturne, le magasin où il achète une raquette de tennis, la cabine de plage où il se cache.
- Associer une émotion liée à un événement passé dans chaque lieu.
- Ranger ces lieux par ordre chronologique, se remémorer les séquences du film pour justifier de ses réponses.

Le film a été tourné à Saint-Marc-sur-Mer près de Saint Nazaire.

L'hôtel de la plage y est toujours.

Fresque sur une façade près de la plage

Comment ?

A partir de :

<https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-vacances-de-monsieur-hulot/cahier/analyse#analyse-commentaire>

Objectifs :

- Comprendre l'intention du réalisateur.
- Connaître les outils pour réussir les scènes burlesques : le jeu du montage, les bruitages, le jeu de la caméra.

-

Exemples d'activités à proposer :

- Mettre des mots sur la construction d'une scène : visionner la scène à partir du site Nanouk

Analyse du son isolé de la balle de ping-pong, répertorier tous les sons **et bruitages de la scène** : quels sont les bruits entendus, leur effet ? Est-ce que les actions sont bruitées ? Pourquoi Tati ne sonorise pas les actions ? Mettre en évidence l'influence du son sur les images. Ecouter dans un premier temps l'extrait sans les images : Répertorier les effets (douceur, force, rapidité, lenteur, répétition, comique...), les sentiments évoqués, les changements de sens et qualifier les caractères (triste, gaie, enjoue, nostalgique, triste...).

- Regarder ensuite l'extrait dans la globalité son avec images et revenir sur ce qui a été dit et les effets produits

- **Consigne** : Observer les 2 photogrammes de la séquence « soirée à l'hôtel » et analyser comment le burlesque est construit.

Photogrammes de la séquence « Soirée à l'hôtel »	Analyse de séquence
	<p>Dans cette séquence, Tati suscite le rire par ce qu'il ne montre pas, dans l'épisode de la balle comme dans celui de la partie de ping-pong : quel est donc l'adversaire qui le force à sortir du terrain, de la pièce où il joue, à manifester autant de virtuosité physique ? On ne le sait que lorsque Hulot le rend à ses parents, puisqu'il s'agit du fils Schmutz.</p>
	<p>Une balle de ping-pong rebondit dans un de ces bruits détachés, reconnaissables à leur netteté et agaçants dans leur précision, qui font toute la richesse du monde sonore de Tati. Cette intrusion sonore suffit déjà à perturber les joueurs de cartes.</p>

ATELIER DE PRATIQUE / LE PORTRAIT SUR LE THEME « Y'a d'la joie »

A partir de la ressource passeurs d'images : <https://www.passeursdimages.fr/ateliers-de-pratique-cinematographique>

Objectifs :

- Découverte d'une technique de montage et d'un principe narratif : « le gros plan ».
- Compréhension à travers différentes notions : le cadre, le champ visuel, le hors champ, le regard subjectif...
- Mise en pratique à travers la découverte du cadre et la réalisation de films.

Matériel

- 1 rétroprojecteur, téléviseur, TBI ou écran d'ordinateur pour la projection d'extraits (à partir de la plateforme Nanouk)
- Une feuille de papier, cutter

Présentation et compréhension d'une figure de style : « le gros plan »

- Le cadre au cinéma ou la délimitation d'un espace.

Lorsque que l'on fabrique une image au cinéma, nous faisons d'abord le choix de son cadre, c'est-à-dire des limites que l'on veut donner à cette image. Ce cadre indique une distance –plus ou moins grande – à laquelle on se tient vis à vis du sujet ou de l'objet que l'on filme. Ainsi, on donne une valeur (très petit, petit, moyen, gros, très gros) à cet objet filmé pour celui qui regarde l'image. C'est que l'on appelle « la valeur des plans ».

Le gros plan permet de cadrer entièrement le visage d'un personnage. Le décor est très peu présent. Il est souvent utilisé lors de dialogues entre deux personnages, avec des champs / contre champs de mêmes valeurs.

Le très gros plan permet d'isoler un visage, un objet ou un détail. Le décor est totalement absent : on sort de l'espace de la scène.

Le cadrage est donc l'opération qui détermine le champ visuel enregistré par la caméra. Comme on vient de le voir, il peut être plus ou moins large ou serré. Il permet au réalisateur composer l'image qu'il ou elle souhaite fabriquer. Ce qu'il filme doit-il apparaître en grand ou en petit ? Doit-il tout montrer ou ne choisir qu'une seule partie de l'objet qu'il filme ?

Lorsque le réalisateur fait le choix de filmer de très près son sujet, il choisit alors une valeur de plan nommé le gros plan ou le très gros plan.

En filmant proche de son sujet, il choisit de cacher ce qui l'entoure, son environnement.

Au cinéma, on nomme ce que le spectateur ne peut pas voir - ce qui est caché : **le hors champ**.

• **Ce que je ne vois pas, existe.**

Le hors-champ est la partie de la scène qui n'apparaît pas dans le plan, qui est en donc dehors du cadre. Le plus souvent, le hors champ existe par l'univers sonore du film qui « entoure » le sujet. Ces indices donnés par le son donnent la possibilité au spectateur de reconstituer « en imaginaire » ce qu'il ne voit pas.

A quoi sert le gros plan ?

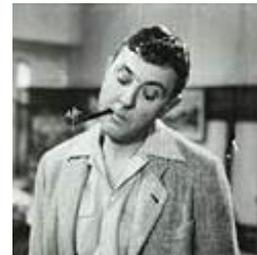
- A faire naître l'émotion
- A faire un portrait

Le gros plan donne donc la possibilité de faire apparaître un personnage avec toute ses émotions.

En isolant son visage, on donne le sentiment au spectateur de se rapprocher du personnage et d'une certaine façon de mieux le comprendre.

On accède à son intériorité : ses émotions, ses pensées, son âme.

En étant très près du personnage, le film nous donne aussi la possibilité de voir à travers ses yeux. D'être dans son regard et donc de pouvoir s'identifier encore plus à lui. Voir à travers les yeux d'un personnage - voir ce qu'il voit - c'est ce que l'on nomme au cinéma le regard subjectif.

- A isoler, à montrer un indice
- A perdre le spectateur

Mise en pratique

- Atelier de 1 heure : « Du plus petit au plus grand, et inversement »

Durée : 30 mn

Lieu : Cour de récréation, gymnase, etc...

Matériel nécessaire : Une feuille de papier, cutter.

Cet atelier s'articule autour de la déambulation des élèves dans un espace qu'ils appréhendent à travers un cadre. Ce cadre est obtenu en découpant une feuille de papier ou carton, troué en son centre. Il permet à l'élève d'obturer son champ de vision et d'appréhender l'espace à travers une « fenêtre ».

Son objectif est de trouver « un chemin » - autrement dit : un plan - qui le mène d'un point de vue très large (plan large) à un point de vue très rapproché (gros plan), et/ou l'inverse. Ce chemin doit être considéré comme une histoire visuelle.

L'élève devra ensuite décrire son voyage fait à l'intérieur du cadre, décrire son plan.

Étapes de l'atelier :

• Préparation :

Pour commencer, il est nécessaire de fabriquer un cadre. À l'aide d'un cutter, on découpe une feuille de papier A4 (ou un carton plus pratique pour l'extérieur) dans lequel, on découpe un rectangle de 10 cm de largeur et 8 cm de hauteur.

• Organisation de l'espace :

L'expérience doit être réalisée dans un lieu ouvert de manière que les déplacements soient possible : un gymnase ou la cour de récréation sont des espaces plus adaptés que la salle de classe.

Les élèves sont divisés en deux groupes : d'un côté les réalisateurs, de l'autre les personnages.

Les personnages se positionnent comme ils le souhaitent dans l'espace, seuls ou par groupe de deux ou trois. Ils s'éparpillent de manière à occuper tout l'espace. Une fois leur position trouvée, ils maintiennent cette position et ne bougent plus. En revanche, ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent à l'endroit où ils se trouvent : s'asseoir, rester debout, s'allonger, et discuter, lire, se reposer : ils deviennent ainsi les « personnages » des réalisateurs.

Durant 10 mn, les réalisateurs, outillés d'un cadre en carton, déambulent dans ce même espace. Ils cherchent à appréhender ce territoire au travers de cette « fenêtre ». Ils envisagent le sol, le bâtiment, les personnages... ils s'en approchent, puis s'en éloignent... L'objectif est de fabriquer une sorte de voyage d'un point A à un point B et tout en intégrant un point de vue du plus large possible au plus serré, ou inversement.

Ainsi, ils fabriquent un plan et appréhendent différentes valeurs de plans.

Une fois les 10 mn écoulées, les rôles s'inversent : les réalisateurs deviennent les personnages et vice et versa.

• Retour sur l'expérience :

Les élèves pourront témoigner de leur expérience et de leur recherche en essayant de raconter visuellement leur « voyage ». Quelle histoire ont-ils fabriqué du point A au point B ? Décrire ce qu'ils ont vu, entendu et ce qu'ils ont imaginé. Autrement dit : décrire leur plan.

• Point de discussions :

Quelle sont les différences de perceptions entre un plan large et un gros plan ?

Le son évolue-t-il quand je m'approche du sujet ou que je m'en éloigne ?

Quelles sont les émotions qui prédominent quand je suis près de mon sujet ? Quand je suis loin ?

Atelier de 2 heures : « Le portrait puzzle » :

Créer un portrait joyeux en créant un personnage burlesque

Durée : 1h30 mn

Lieu : Salle de classe ou autre espace dans l'enceinte scolaire.

Matériel nécessaire :

- Un appareil vidéo (caméra ou smartphone)
- Un enregistreur son (microphone ou smartphone)
- Un ordinateur et un logiciel de montage
- Un rétroprojecteur, téléviseur ou ordinateur pour diffuser les films

L'atelier s'articule autour de la réalisation de portraits vidéos.

Les portraits sont composés d'une succession de gros plans et de détails du même personnage observé par plusieurs élèves. Chaque élève à la charge d'au moins un gros plan. Le portrait filmé et monté sera la somme de leurs regards.

• Préparation :

La classe est divisée en 3 ou 4 groupes (de 8 ou 6 élèves). Chaque groupe aura en charge la réalisation d'un portrait joyeux. Un des élèves de chaque groupe est choisi pour être le « personnage central » - celui qui sera filmé et dont on fera donc le portrait. Chaque groupe décide de l'espace dans lequel son personnage s'inscrit, son décor : dans la classe, à son bureau, dans le couloir, la cour, etc... Donner au personnage des accessoires pour créer comme Monsieur Hulot. Le choix du décor est important dans la mesure où il ne sera pas dévoilé par l'image, mais par la lumière et le son. Il est donc important de l'appréhender sur ces deux points. Le personnage principal fait ensuite le choix d'une position bien spécifique avec ses accessoires qu'il pourra maintenir tout au long des prises de vue : est-il assis, debout, allongé ? Les autres élèves du groupe peuvent le conseiller.

• Réalisation / tournage :

Réalisation des images :

Le personnage principal s'installe. Chacun leur tour, les élèves cherchent un détail du personnage qu'ils souhaitent mettre en avant, par exemple : une certaine position de la main, un ongle rongé, un grain de beauté, le lacet de sa chaussure, un bouton, etc...).

Dans un premier temps, cette recherche peut éventuellement se faire avec le cadre en carton de l'atelier 1.

Chaque élève procède ensuite au filmage du plan. La durée du plan ne doit pas être trop courte : idéalement 10 secondes pour avoir une marge au montage.

Selon le temps dont vous disposez, chaque élève pourra réaliser plusieurs gros plans.

Enregistrement du son :

Un élève, responsable du son, enregistre grâce au microphone (ou smartphone) un son d'ambiance du même lieu (où le tournage s'est déroulé). Pour cela, il faut que les autres élèves respectent un temps de silence suffisant pour un enregistrement d'une ou deux minutes de son.

• Montage :

Les fichiers vidéo sont chargés dans un logiciel de montage.

Un carton titre peut ouvrir le film avec le prénom (réel ou fictif) du personnage.

On fait se succéder les différents gros plans / points de vue obtenus lors du tournage dans le rythme que l'on souhaite.

Pour le son, il convient de couper le son direct du tournage et de faire courir un son unique : la prise de son d'ambiance. On peut ajouter une musique pour accompagner l'émotion.

Le film obtenu est une sorte de puzzle de personnage, une image fractionnée. Le portrait est envisagé selon une multitude de détails. Jamais en entier. Aussi, le spectateur en a-t-il une idée à la fois très précise mais tout aussi incertaine.

• Point de discussions :

Qu'est-ce que j'apprends sur le personnage au travers de son portrait ? Est-il vraiment joyeux ?

Est-ce que j'en ai une idée précise ou lointaine ?

Est-ce que je peux décrire le lieu où il se trouve ? Ou est-ce que je le l'imagine ?

Quoi ?

Tati avec ce film fait critique les évolutions de la société de la deuxième moitié du vingtième siècle. Par ses films, il porte un regard à la fois aiguisé et poétique sur l'univers de vacanciers (Les vacances de Monsieur Hulot), sur la bourgeoisie urbaine avide de modernité (Mon Oncle), sur la société de consommation (Trafic) sans oublier l'univers cosmopolite et futuriste de Playtime. En ce sens Tati a pu être considéré comme un des grands sociologues critique de son époque.

Objectifs :

-Amener les élèves à comprendre de la manière dont Tati critique les vacanciers.

-Faire prendre conscience de la manière dont l'écriture filmique permet de traduire l'univers des vacanciers.

Pourquoi ?

Prendre de la distance avec ses propres émotions de spectateur en comprenant la mise en scène.

Exemples de tâches à proposer :

Il y a parmi les pensionnaires de l'hôtel toutes les représentations sociales :

L'intellectuel, un commandant à la retraite, une touriste anglaise, une famille bourgeoise dont le père est un homme d'affaires, le serveur de l'hôtel, une jeune fille et son chaperon. Tous ces personnages sont en totale symbiose car ils partagent les mêmes codes. Ils observent M. Hulot avec curiosité et agacement.

Si Hulot suscite la sympathie du spectateur, il provoque la méfiance et l'exaspération de la plupart des vacanciers.

Consigne : Demander aux élèves de compléter le tableau ci-dessous, à partir des 4 photogrammes il s'agit d'analyser comment Hulot exaspère les vacanciers et les agace.

Analyse des photogrammes	Comment Hulot exaspère les vacanciers dans cette scène ? Pourquoi ?
	
	
	
	

Tati dresse ici un portrait très dur de la vie de couple. La femme parle mais n'exprime que des banalités et son mari qui s'ennuie ne l'écoute plus. Il ne lui parle pas et observe ce qui se passe.

Le mari sort de son mutisme au moment du départ pour saluer Hulot. Il lui adresse sa reconnaissance sans doute pour lui avoir apporté un peu de distraction.

Carte mentale

Réalisateur :
Jacques Tati

Personnages :
Monsieur
Hulot
Martine
L'hôtelier
Le serveur
M. et Mme
Schmutz et leur
fils

Lieux :
L'hôtel
La plage
Le terrain de
tennis
La mer

Comment :
Scènes
burlesques
Un humanisme
généreux

Genre :
Comédie

Des sons récurrents :
Vagues
Voiture
Porte battante
Thème musical
Enfants qui
jouent
Poste de radio
Vendeur de
journaux

Thèmes :
Critique des
vacanciers,
pensionnaires
de l'hôtel toutes
les
représentations
sociales.

Gags :
Plus de 200
gags dans le
film
Sur la plage,
dans la salle à
manger, chez
Martine, au
cimetière

**Des
sentiments
forts pour le
spectateur :**
Joie
Tendresse
Rire

Pour aller plus loin

Le son dans le film

Dans le film, la dimension sonore est très importante. Les personnages parlent, dialoguent parfois, et Hulot lui-même prononce quelques paroles mais il est le plus avare de paroles sans être pour autant muet, il dit quelques rares mots souvent incompréhensibles.

La plupart des situations comiques repose sur des éléments visuels. Le son est aussi fondateur et structurant des gags.

Le réalisme acoustique n'est pas recherché ; Tati travaille le son en post-synchronisation de façon très précise afin qu'il participe entièrement aux effets humoristiques et poétiques.

Avec les élèves, à partir de quelques extraits qu'on visionnera, on pourra dans un premier temps aborder quelques notions relatives au son au cinéma : les trois composantes du son au cinéma (voix, bruitages et musique) et les catégories de sons, en fonction de la situation des sources sonores :

- le son in : la source est visible à l'écran
- le son hors-champ : la source n'est pas visible à l'écran, mais elle peut être imaginativement située dans l'espace-temps diégétique (= du film)
- le son off : le son émane d'une source invisible et non-diégétique : la voix off, la musique de fosse, qui s'oppose ainsi à la musique d'écran, qui émane d'une source située directement ou indirectement dans le lieu et le temps de l'action.

Hulot est un héros quasi-muet, c'est une volonté de retrouver les sources du cinéma muet, avec une majorité des gags purement visuels.

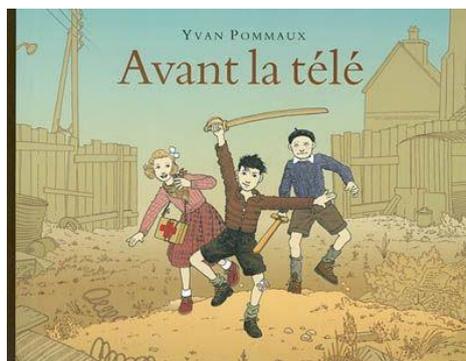
Une ambiance sonore très travaillée : le son et les thèmes musicaux, viennent ponctuer, rythmer la narration, les situations et donnent une identité, une présence, une nature, aux lieux, aux espaces, aux personnages.

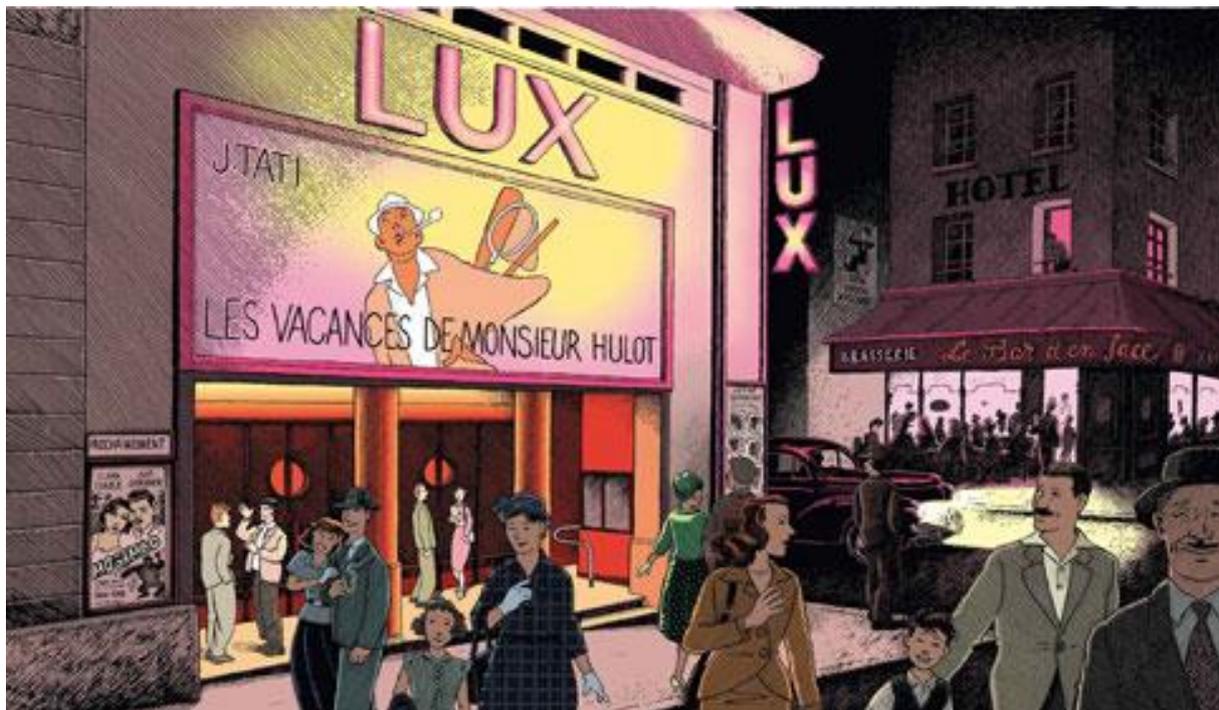
Effet comique reposant sur une opposition sonore : les bruits de moteur bien huilé des voitures luxueuses en contraste avec les bruits disharmonieux du tacot de Hulot.

Album

Avant la télé d'Yvan Pommaux, Ecole des Loisirs

Un lien évident entre le film et l'album d'Yvan Pommeaux :

« Les Moret habitent à Vichy, ville où les cinémas sont nombreux : le Lux, le Rex, le Normandy, le Vichy-ciné, le Royal, le Duo, le Tivoli, le Majestic et bien d'autres. Cette année, Alain a déjà vu beaucoup de bons films : Fanfan-la-tulipe, Crin blanc, Le train sifflera trois fois, Les hommes préfèrent les blondes, La rivière sans retour, Vacances romaines, L'homme des vallées perdues... et l'on attend Peter Pan pour Noël ! Ce soir, au Lux, on projetait Les vacances de monsieur Hulot. Alain n'avait jamais autant ri ! »

Le carnet du spectateur

Proposer aux élèves de créer un carnet de spectateur qui pourrait se présenter comme :

- Les « écrits de vie » qui, depuis Célestin Freinet, proposent une articulation entre pratique scolaire et écriture intime (personnelle ou extrascolaire) ou écrits de travail pour garder des notes plus ou moins formalisées pour garder une trace de la réflexion des jeunes spectateurs, ce carnet ne vise pas la perfection du texte et n'appelle pas la correction de l'enseignant, il garde une trace du parcours, la mémoire d'un apprentissage. Il sera conservé tout au long de l'année ou du parcours scolaire de l'élève

L'objectif du carnet du spectateur :

- Donner envie de voir des films, de stimuler l'expérience de spectateur en donnant des repères en invitant l'enfant et à s'exprimer par des réactions à vif, des interrogations, des identifications.
- Garder une trace de la mutualisation, des débats sur des impressions et des opinions subjectives

Exemple d'activités à proposer :

- Par la dictée à l'adulte écrire le passage du film préféré, écrire le passage qu'on aime le moins,
- Dessiner son gag préféré,
- Dessiner la voiture de Hulot, dessiner sa silhouette,
- Choisir une illustration qui aide à comprendre le film,
- Noter « ce que j'ai compris », « les questions que je me pose »

- Noter les sentiments relatifs à un événement
- Indiquer ce à quoi tel ou tel passage fait penser,
- Inventer un rebondissement, une péripétie qui surviendrait au héros.

Filmographie

Longs-métrages

1949 : *Jour de fête*

1953 : *Les Vacances de monsieur Hulot*

1958 : *Mon oncle*

1967 : *Playtime*

1971 : *Trafic*

1974 : *Parade*

Courts-métrages

1935 : *Gai Dimanche*, coréalisé avec Jacques Berr

1938 : *Retour à la terre* (film perdu)

1947 : *L'École des facteurs*

1978 : *Forza Bastia*, coréalisé avec Sophie Tatischeff

Sitographie

Le site Normandie Images qui propose des pistes pour exploiter le film

<https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires>

L'homme qui rétrécit

<https://www.normandieimages.fr/education/45-education/dispositifs-scolaires/ecole-et-cinema-en-seine-maritime/programmation-2020-2021-ecole-et-cinema-en-seine-maritime-2/287-l-homme-qui-retrécit>

La Plate-forme Nanouk qui regroupe des extraits du film

www.nanouk-ec.com

Le fichier compréhension É. Falardeau, F. Guay, P. Valois, M.-A. Audet, F. Fortin CRIFPE, Université Laval

https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ens_francais/modules/document_section_fichier/fichier_dd32cf68f30a_Je_comprends_un_texte.pdf

Sur eduscol le fichier sur le vocabulaire et son enseignement de Philippe Boisseau

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf

Le dossier d'analyse et de critique du film de Freddy Dupont

<https://www.dvdclassik.com/critique/l-homme-qui-retrécit-arnold>

Le document pédagogique de l'académie de Nancy-Metz

<https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54->

[circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/animation_pedagogique_l_homme_who_retreceit_document_enseignant.pdf](https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/animation_pedagogique_l_homme_who_retreceit_document_enseignant.pdf)

La ressource eduscol