

Une Vie de Chat (2010)

Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol

Introduction :

Une vie de chat s'inscrit clairement dans la veine des romans et films noirs. Ce sous-genre du roman policier le transcende à la fois par les thèmes abordés ainsi que par une constance esthétique axée sur un jeu d'ombres et de lumières qui sert généralement des sujets anti-manichéens tout en révélant de vrais méchants.

Cette inspiration est explicite et revendiquée par les auteurs d'une vie de chat Jean-Louis Felicioli et Alain Gagnol.

Le projet initial a subi plusieurs transformations dès son écriture car il ne ciblait pas clairement son public. Certaines scènes violentes l'éloignaient d'un public d'enfants alors que l'ensemble ne visait pas exclusivement un public d'adultes. Aussi comme tout bon roman noir le film a fini par trouver son équilibre dévoilant un film mature où adultes et enfants se retrouvent. Les nombreuses références, visuelles ou littéraires, pouvaient nourrir les parents qui accompagnaient leurs enfants. Quant à ces derniers ils découvraient une œuvre sensible et humoristique qui les changeaient des films d'animations plus traditionnelles tant par les thèmes abordés que par la forme proposée.

L'objectif de ce dossier est d'éclairer le film à la lumière de ses nombreuses influences artistiques. D'un point de vue pictural le film balaie de nombreux courants artistiques de l'Art Moderne, des Impressionnistes aux Fauves en passant par les Expressionnistes, les Cubistes et tant d'autres qui constitueront autant de pistes d'exploitation avec les élèves.

I. Le livre noir et le film noir : roman policier

a. Le cinéma

Au cinéma le film noir connut son apogée aux Etats-Unis durant les années 40 et 50.

Mettant en scènes de tragédies criminelles, parfois conjugales ou familiales, le film noir dresse une galerie de personnages à la fois stylisés et torturés. Si les personnages secondaires étaient souvent entiers les héros étaient en revanche des personnages ambigus et empreints de contradictions qui inscrivent ce genre cinématographique dans la veine des courants de pensée d'après-guerre comme l'existentialisme.

Que l'on pense à Richard Widmark dans Les forbans de la nuit (Jules Dassin, 1950), Robert Mitchum dans Un si doux visage (Otto Preminger, 1952) ou Robert Ryan dans Nous avons gagné ce soir (Robert Wise, 1949) et tant d'autres, ce sont les démons intérieurs de ces personnages qui nous marquent ainsi que les destins tragiques qui les emportent.

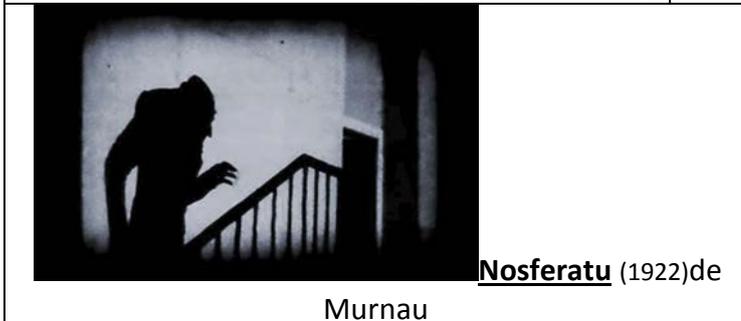
Esthétiquement le genre cinématographique bénéficia de l'arrivée des nombreux artistes de l'Europe centrale qui avaient fui le nazisme. Ainsi l'influence du cinéma expressionniste allemand fait d'angles improbables et de jeux d'ombres est flagrante dans ces films hollywoodiens. Ces généalogies esthétiques se retrouvent dans Une vie de chat.

1. L'expressionnisme allemand

Le film se passe de nuit avec des jeux d'ombres : des méchants bien tranchés et des ombres déformées.

M le maudit (1931) de Fritz Lang

Nosferatu (1922) de

Murnau

Le cabinet du Docteur Caligari (1920) de Robert Wiene

On retrouve la composition du cadre avec des diagonales qui créent des tensions.

2. Les films noirs américains et films de gangsters : reprise de l'éclairage expressionniste

Assurance sur la mort (1944) de Billy Wilder

L'impasse tragique

(1946) de Hathaway

Les stores sont un peu la marque de fabrique des films noirs américains. Ce plan d'Une vie de chat les invoque.

3. Les Affranchis (1990), L'enfer est à lui (1949)

Joe Pesci dans les Affranchis de Scorsese

Jean Benguigui qui joue Costa avait doublé Pesci dans les Affranchis.

On l'a déjà. Payé ! 12 000.

L'enfer est à lui de Raoul Walsh :

référence à un malfrat obsédé par sa mère comme Costa.

4. Shining (1980) de Kubrick

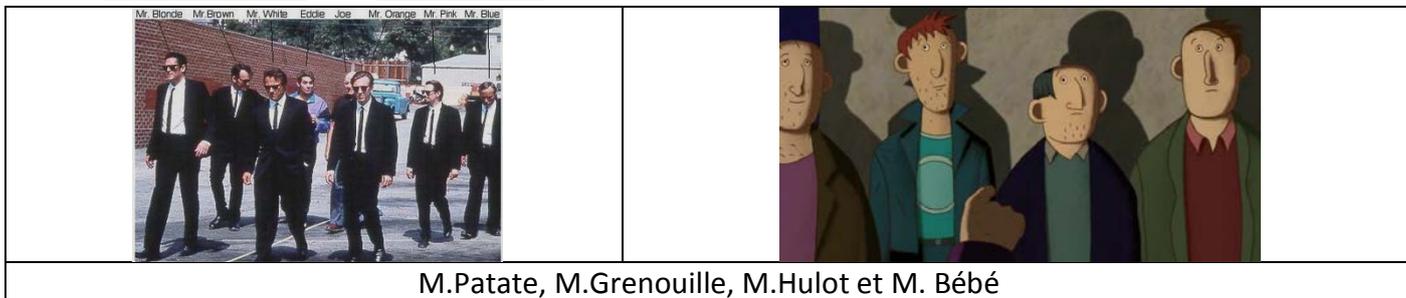

Petits cochons, petits cochons, ouvrez-moi donc.

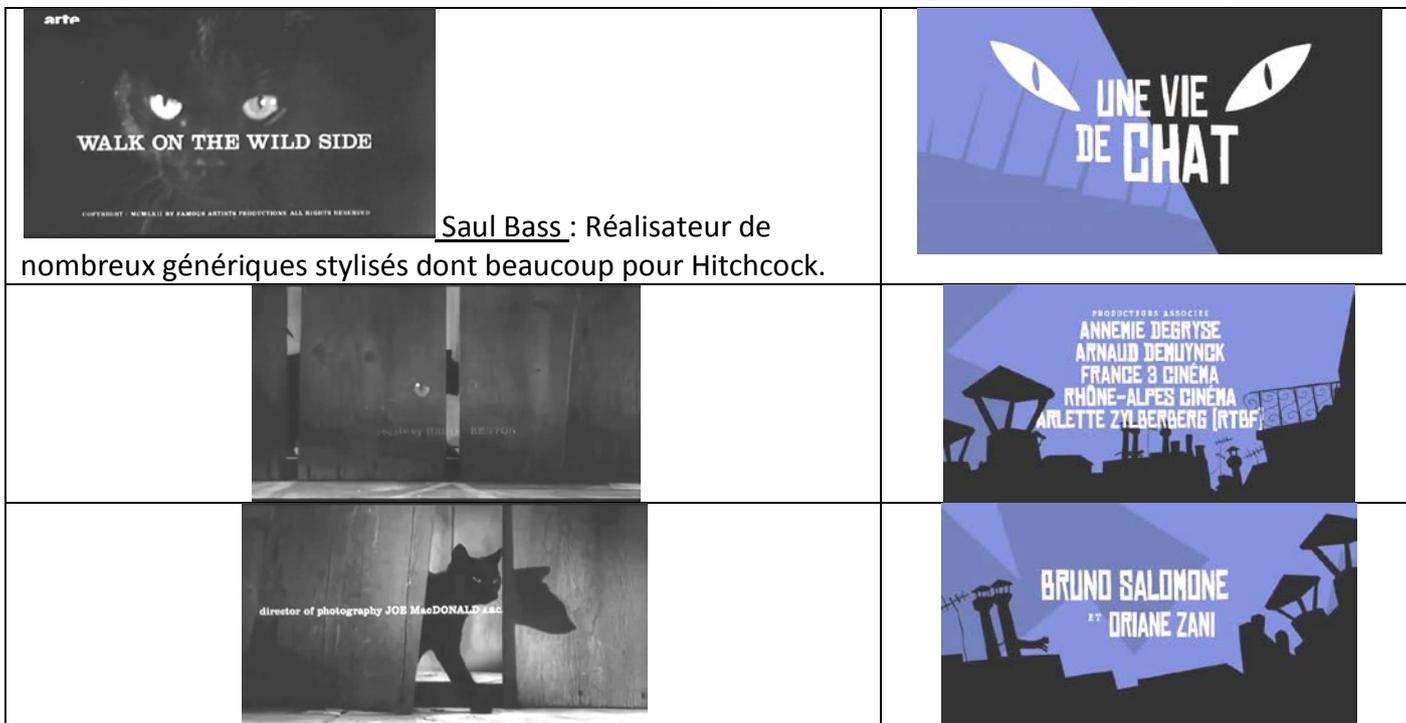
« Je vais compter jusqu'à 3 petit cochon et ensuite je soufflerai ta maison ».

5. Reservoir dogs (1992) de Tarantino

6. Saul Bass : un inspirateur pour le générique (ex la rue Chaude d'Edward Dmytryk, 1962)

7. Charles Laughton réalisateur de La nuit du chasseur (1955) et acteur dans Quasimodo (1939) de William Dieterle

8. King-Kong (1933) de Cooper et Schoedsack

b. *Un type de roman noir : un enfant aux prises avec un agresseur*

1. Une incroyable histoire de William Irish

Buddy, 12 ans, qui habite au cinquième étage d'un immeuble new yorkais, a l'habitude de raconter des histoires à son entourage. Son père le corrige pour cela mais rien n'y fait. Aussi, lorsqu'un soir où il était sorti prendre le frais sur l'escalier de secours, il assiste à un véritable meurtre, personne ne veut le croire. Sauf les assassins qui comptent bien faire disparaître un témoin aussi gênant...

2. Ippon de de Jean-Hugues Opperl

Résumé : Les parents de Sébastien étaient partis dîner chez des amis. Pendant ce temps- là, il était gardé par Justine une étudiante. Le soir il regardait le match de foot avec Justine. A la fin du match, il est allé se coucher mais il a oublié de prendre ses médicaments en mangeant. Sébastien demanda à Justine d'aller lui chercher un verre de lait pour prendre ses médicaments. Justine est descendue et elle a été égorgée dans la cuisine par un visiteur inconnu. Sébastien se demandait ce qu'elle faisait donc il décida d'aller voir. Il la trouva par terre, la gorge en sang. Puis il fut poursuivi par le méchant et il est arrivé à se cacher dans le grenier. Le meurtrier l'a retrouvé et l'a attaqué. Sébastien qui faisait du judo depuis longtemps s'est défendu et l'agresseur est tombé dans les escaliers. Les parents du jeune homme sont arrivés au même moment avec la police parce qu'ils s'inquiétaient que personne ne réponde au téléphone. Le meurtrier fut arrêté.

3. Le château de tous les dangers de Philippe Barbeau

Pendant ses vacances chez ses grands-parents en Sologne, Justine est intriguée par l'étrange comportement des habitants du château voisin : vêtus de longues tuniques, ils psalmodient de mystérieuses prières et semblent suivre les directives d'un curieux gourou... Grâce à une héroïne de nature curieuse et intrépide, les auteurs évoquent les dangers des sectes qui conduisent des personnalités fragiles à placer leur conscience et leur destin dans les mains de personnes sans scrupules.

II. **L'influence de la peinture et des illustrateurs**

a. *peinture*

1. Modigliani et Picasso

2. Picasso

3. Modigliani et Picasso

4. Matisse

5. Monnet/ Caillebotte

6. Franz Marc/Paul Klee

L'expressionnisme allemand est encore évoqué ici à travers la peinture de Franz Marc

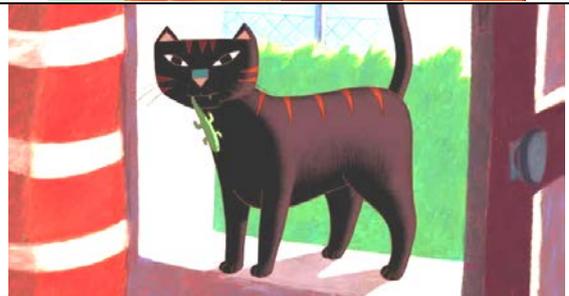
Franz Marc

Franz Marc

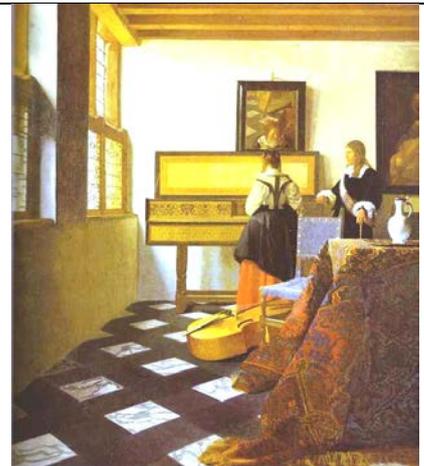
Paul Klee

7. Les Flamands et Hollandais

Van Eyck : La vierge du chancelier Rolin

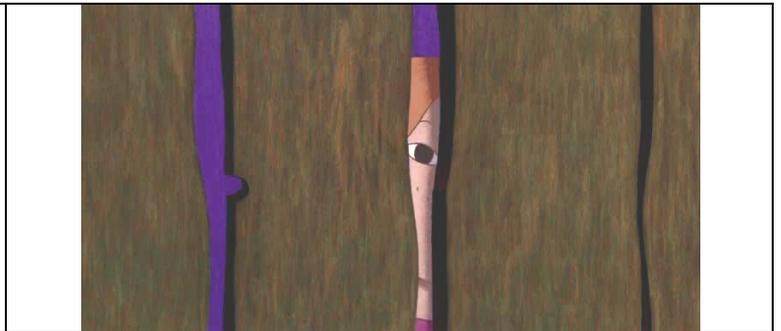

Vermeer : la leçon de musique

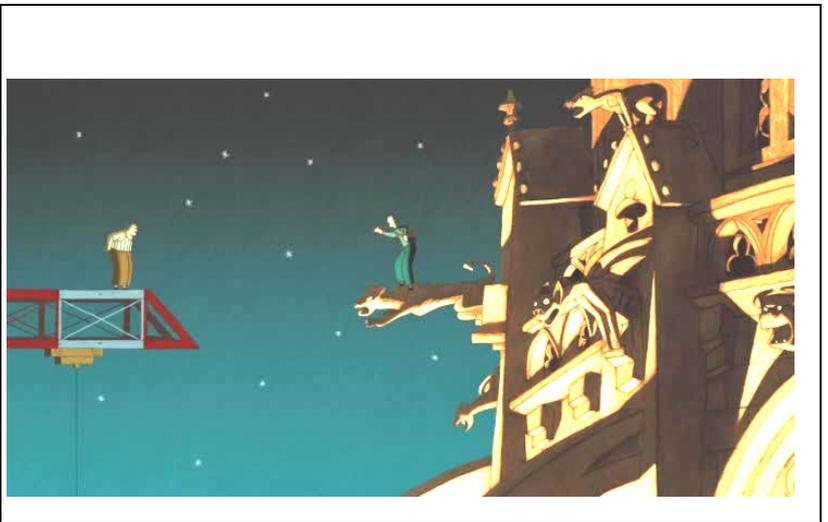
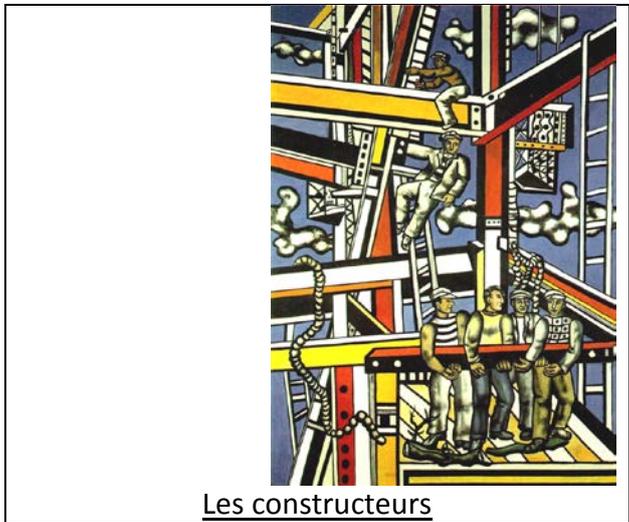

Jean-Loup Felicioli revendique son amour pour les carrelages dans les primitifs flamands. Le film leur rend hommage.

8. Odilon Redon : un peintre symboliste

9. Fernand Léger

10. Botero

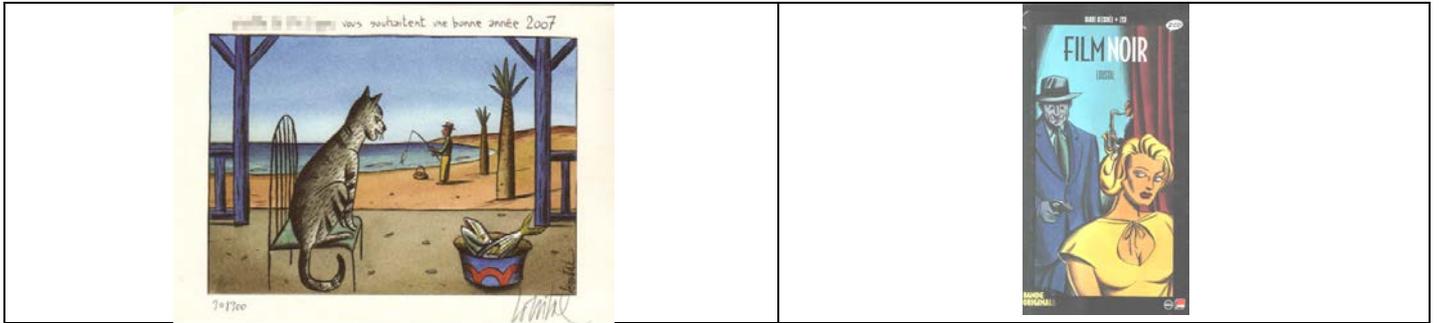
11. Notre-Dame de Paris et autres sculptures de cathédrale

b. L'illustration

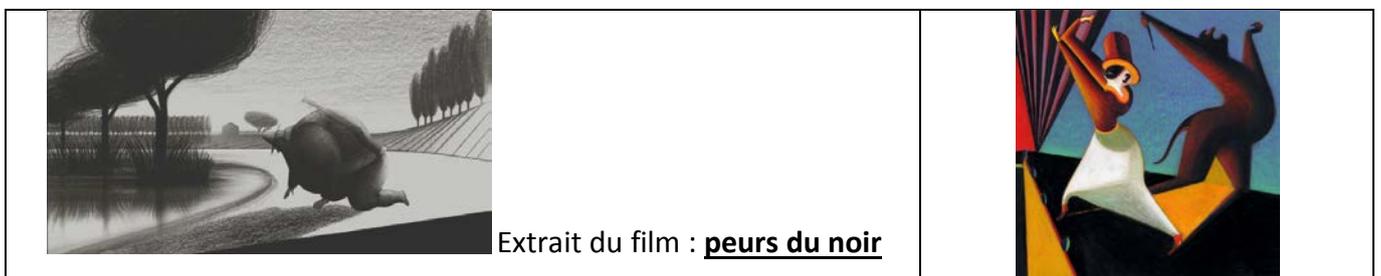
1. Loustal

2. Frank Miller et Mike Mignola

3. Mattotti : le grand illustrateur d'album pour enfant a fait aussi des essais dans l'animation avec Eugénio.

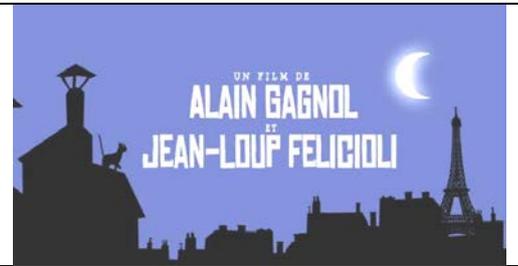

Les corps déformés, arrondis et élégant rappellent le travail de Mattotti.

4. Michel Ocelot

Princes et princesses (2000)

III. **Le burlesque**

1. La tarte à la crème

La bataille du siècle (1927)
de Clyde Bruckman avec Laurel et Hardy

2. Les carambolages

The adventurer (1917) de Charles Chaplin

Malec forgeron (1922) de Keaton

3. Le running gag : comique de répétition

The adventurer de Charles Chaplin

III. Les personnages

1. Costa : le colosse, un ogre, un monstre, un psychopathe

Joker par Jack Nicholson dans **Batman** de Tim Burton dont le costume et le folie rappellent Costa.

« Ça sent la chaire fraîche »

Zoé devient Lilliputienne dans ce plan où les doigts géants de Costa semblent l'attraper.

King-Kong (1933)

2. Nico : super-héros funambule, Edqar la cambriole, Arsène Lupin

Arsène Lupin joué par Robert Lamoureux dans le film de Jacques Becker.

La chateau de cagliostro de Miyazaki

Cary Grant dans La main au collet d'Hitchcock jouant le cambrioleur surnommé « le chat »

Batman

Tel un super héros, Batman ou Spider-Man, Nico vole par-dessus les toits.

IV. Les activités, les exploitations possibles

- a. Arts plastiques : découpage-collage à la Matisse, creux-plein à la Miller, pastel, ombres chinoises
- b. Narration : remettre en ordre le film avec des photogrammes
- c. Début/fin : changements de situations
- d. Mise en réseau : Le colosse, la statue, Tintin et King-Kong

L'oreille cassée d'Hergé

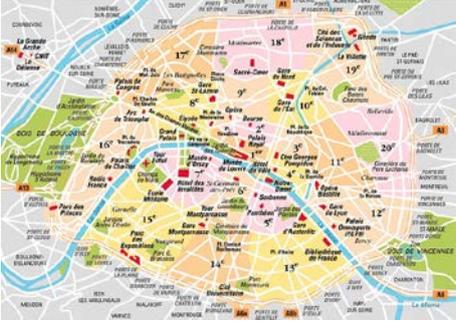

L'homme de Rio de Philippe de Broca

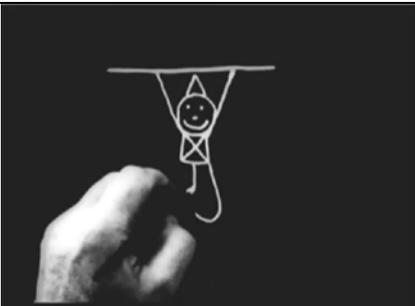

L'île noire d'Hergé

e. Les monuments de Paris sur une carte

 <p>Le Panthéon</p>	 <p>Place Vendôme</p>	 <p>Hôtel des Invalides</p>	
			
			
			<p>Sur un plan de Paris placer les monuments du film.</p>

f. Le cinéma d'animation : stop motion, fantasmagorie d'Emile Cohl

	<p>Le premier film d'animation signé Emile Cohl utilise la technique du Stop motion</p>
---	---

g. Lecture en réseau avec des contes traditionnels : les 3 petits cochons, le petit poucet.

h. Expression écrite : Les poissons dans le film :

Ecrire aux auteurs pour leur demander d'où viennent ces poissons ? (coordonnées de folimage)

Folimage Studio, La Cartoucherie, rue de Chony

26500 Bourg-lès-Valence, France

i. Graphisme, les dessins des poissons.

j. Les proverbes à base d'animaux (donner sa langue au chat)

k. Sciences : les ombres portées

- l. Réalisation d'un jeu de cartes (ou Memory) : personnages et/ou influences picturales
- m. Ecrire des histoires ou une scène en écoutant des musiques de jazz.
- n. L'affiche

V. Analyse de scènes et plans

1. Gros plans

Costa est souvent représenté en gros plan ou plan rapproché-épaule pour évoquer sa comparaison avec le colosse ou sa monstruosité.

2. Profondeur de champ

	
<p>Par la profondeur de champ, dans un même plan Costa semble attraper Zoé.</p>	<p>Tel un ogre Costa semble pouvoir « croquer » la petite Zoé. La voix menaçante de Costa mise en valeur par ce premier plan du visage et des mains. La profondeur de champ montre l'éloignement de Zoé, provisoirement sauvé.</p>

3. La plongée

	<p>La plongée montre le vide et accentue à la fois le vertige et le numéro d'équilibrisme de Nico.</p>
--	--

4. La contre-plongée

	<p>Inversement la contre-plongée dévoile les hauteurs dans des déformations expressionnistes qui accentuent le danger pris par Nico.</p>
---	--

5. Analyse d'une : Le suspens dans la cuisine

VI. La musique et le son du film

Les familles de sons : musique, voix bruitages (réalisme), ambiances (liens entre les scènes), effets (action particulière).

B.O. film disponible sur deezer

Cf : Batman Dany Elfman

Le jazz : petit historique et classement : big band, chanteuses (Billie Holiday, Sarah Vaughan...), trompette...

VII. Une vie de chat : liens internet

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/ressourcesSitographie.php>

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/index.php>

http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/roman_policier/presentation.htm

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerBandeAnnonceSommaire.php>

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/ressourcesTechniquesDanimation.php>

http://www.mediartarn.org/ressources_pedagogiques_op.php?OP_REF=13

<http://lafilledecorinthe.com/wordpress/2014/03/ecole-et-cinema-92-une-vie-de-chat/>

<http://upopi.ciclic.fr/initiations/les-images-en-pratiques/parcours/le-precinema>

chats en peinture :

<http://maisonarts.forumgratuit.org/t14p15-chat-chat-chat>

Une incroyable histoire :

<http://francastel.free.fr/incroyable%20histoire/exploitation.htm>

Ippon :

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/1489/langage-oral/CM2/ippon-de-jean-hugues-oppel#session_2829

Dossier réalisé par Jean Santoni, coordinateur Ecole et Collège au cinéma pour la Cellule d'Action Culturelle de L'Inspection Académique du Loir-et-Cher

