

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d'art, des projections de films, des œuvres musicales pourront être découverts, ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région.

Une vie de chat

Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

France

2010 - film d'animation en couleur - 70 min

affiche téléchargeable : <http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/une-vie-de-chat-affiche.pdf>

Le film

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s'engage, qui durera jusqu'au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s'entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame...

Mots clés

Animation, deuil, film noir, gangsters, Paris, suspense.

L'affiche

Elle permet de situer le film dans l'espace et dans le temps :

- nous sommes à Paris. La silhouette de la cathédrale ainsi que les gargouilles de Notre-Dame en témoignent.

- La scène se passe la nuit. La lune et les étoiles brillent dans le ciel.

Le style graphique est visible sur le dessin du chat. On dirait un origami, sa tête est une association de formes géométriques simples.

La connivence des deux personnages, une petite fille et un homme adulte, est mise en évidence par la similitude de leur posture.

Le titre

On peut interroger les élèves sur ce qu'*une vie de chat* évoque, sur l'idée qu'ils se font de la vie d'un chat avant de leur proposer d'émettre des hypothèses sur le scénario du film.

Opposer ce titre à l'expression « une vie de chien ».

La couleur du titre écrit en jaune sur un fond noir fait référence au genre « policier ».

La bande annonce

Entrer dans un univers par le son.

Propositions de Sonia Viel (Master Pro Diffusion des arts et des Savoirs par l'image) :

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

Regarder la bande annonce

Pour découvrir les images, permettre de valider, de comparer les hypothèses, de faire le lien son et image : <http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerBandeAnnonceImages.php>

L'univers policier

Par des lectures d'albums policiers, faire découvrir les caractéristiques du genre (atmosphère sombre, suspens, rebondissement, fausses pistes, indices, dénouement), les éléments indispensables au genre (crime, suspect, coupable, victime, enquête...).

Ce sera également l'occasion de découvrir le vocabulaire spécifique qu'ils retrouveront dans le film : un complice, un suspect, un crime, le coupable, un cambriolage, une piste, une enquête, une bande, poursuivre, un témoin, des indices, un commissaire...

Deux références possibles :

- l'album d'Yvan Pommaux *John Chatterton détective*. Dans cet album, on retrouve, outre les références aux contes et aux œuvres picturales, toutes les caractéristiques du genre policier tant dans l'intrigue que dans les illustrations. On retrouve également l'univers urbain, les références au jazz et le personnage du chat.

- le roman *Les doigts rouges* de Marc Villard. Ce roman, mieux adapté aux élèves de cycle 3 pour un travail approfondi, peut cependant être lu aux plus jeunes, avec un accompagnement de l'enseignant. On retrouve tous les ingrédients d'un vrai polar, les soupçons, les indices, le suspens mais le crime attendu n'en est finalement pas un !

Paris

Présenter Paris à l'aide d'albums de littérature de jeunesse (exemples : *Petits bleus dans Paris* de Joëlle Leblond ; *Un lion à Paris* de Béatrice Alemagna).

Après la projection

Cette phase est nécessaire après toute projection cinématographique. Elle doit permettre aux élèves de confronter leurs hypothèses de départ avec l'œuvre, d'exprimer leur ressenti, de raconter l'histoire mais aussi d'interpréter l'implicite pour comprendre les subtilités du film d'animation qu'ils ont vu (exemple : le personnage somnambule...).

La compréhension de l'histoire

Dans ce film, plusieurs obstacles peuvent entraver la compréhension des élèves :

- a) le lexique et notamment les expressions imagées,
- b) la présence d'un somnambule face à Nico lors d'un cambriolage,
- c) le fait que Zoé ne parle pas au début du film,
- d) la représentation imagée de la peur de Costa sous forme de pieuvre rouge qui hante Jeanne lorsqu'elle pratique le Tai-Chi, des effluves du parfum de Claudine sous forme de nuage violet, ou encore du fantasme de Costa au cours duquel le colosse de Nairobi prend vie.

Afin de lever ces obstacles, l'enseignant peut interroger les élèves pour susciter des échanges : Pourquoi l'homme qui a les yeux ouverts ne dit rien lors du cambriolage ? Qu'est-il en train de faire ? Que fait Nico pour s'en assurer ? Pourquoi Zoé refuse-t-elle de parler au début du film ? Depuis quand ne prononce-t-elle plus un mot ? Quand se remet-elle à parler et pourquoi ?...

Le genre policier

Tous les éléments caractéristiques du polar sont présents : un cambriolage, une enquête, des policiers, une commissaire, un voleur, des suspects, des complices, des coupables, des armes, mais aussi des rebondissements, du suspense, etc.

Définir avec les élèves, les composantes du film qui permettent de le définir comme policier :

- le crime (le meurtre du papa de Zoé),
- le mobile (la quête de puissance de Victor Costa),
- le coupable (Costa), la victime et l'enquête...

Les personnages

S'intéresser au traitement cinématographique des personnages :

- demander aux élèves de comparer Nico et Dino le chat. En quoi sont-ils semblables (mouvements fluides, agilité, pas feutrés..).
- comparer ensuite la bande de gangster. En quoi se ressemblent-ils ?
- comparer la forme des yeux des personnages (seuls les ennemis de Nico et Zoé : les gardiens de Diacom, Claudine, Costa et ses acolytes n'ont pas des yeux de chat)

Les objets

Les retrouver et expliquer leur rôle dans l'histoire :

- le bracelet au poisson : un petit bijou, apparemment inoffensif qui provoque des événements d'une grande importance.
- les lunettes infrarouges : Nico est aussi souple et habile qu'un chat. Malgré tout, contrairement au chat, il ne peut pas voir dans le noir. Les lunettes infrarouges viennent compenser ce manque. L'homme devient de cette façon l'égal de l'animal pour la vision.
- le colosse de Nairobi : cet objet de fascination pour le gangster Victor Costa, est une statue géante. Victor Costa dit qu'il en rêve depuis toujours car sa mère avait suspendu la photo du colosse au-dessus de son berceau. Cette statue causera sa mort puisqu'il se jette dans le vide en pensant être recueilli dans la main du colosse.

Acquérir des références culturelles

Pour ce film, les réalisateurs ont fait référence à de nombreuses œuvres d'art. Il est intéressant pour les élèves d'en découvrir certaines.

Si le récit et l'atmosphère picturale puisent dans le genre polar, le graphisme emprunte à quantité d'influences. De l'aveu de ses deux créateurs, *Une vie de chat* s'est nourrie d'une multitude de références graphiques, cinématographiques et littéraires, conférant au film sa matière hybride et dense. On y retrouve pêle-mêle les figures allongées des personnages de **Modigliani**, l'emprunt aux **masques africains** pour la création du colosse de Nairobi, la déconstruction du dessin propre à **Picasso**, l'aplat des couleurs cher à **Matisse**. Fausses perspectives, décors de guingois, irréalisme des coloris sont la marque de fabrique du tandem pour qui la valeur picturale a plus d'importance que les effets spéciaux. Il ne faut pas oublier d'ajouter à ces influences la bande son chérie du film noir, le jazz, avec la musique originale de Serge Besset qui se marie magnifiquement avec la voix mélancolique de Billy Holiday et son « I wish the moon ».

Pour aller plus loin ;

Un excellent site pédagogique est disponible sur le site <http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/> . Il vous propose des analyses de séquences, un travail à faire en classe sur le bruitage et la conception sonore et un parcours pédagogique ludique sur les étapes du cinéma d'animation. N'hésitez pas également à consulter le dossier de presse, construit sur le modèle du polar, dans lequel le synopsis devient un rapport de police, les personnages des suspects et l'interview des réalisateurs un interrogatoire.

Pratiques artistiques en arts visuels

Galerie de portraits

Sur de grands formats (A3 et plus) peindre le portrait des personnages. La contrainte sera à chaque fois d'utiliser deux techniques : gouache et pastel gras / pastel sec et encre / acrylique et crayons de couleur...

Installer la galerie de portraits, écrire le cartel et les traits psychologiques du personnage (triste, inquiétant, amical...).

Variante : pour l'encadrement, accumuler des mots, expressions qualifiant le caractère des personnages (référence culturelle : Pierre Alechinsky)

Collections

Collectionner des œuvres littéraires (albums de jeunesse, documentaires...) ou picturales mettant en scène un chat : contes traditionnels, albums récents, documentaires... les comparer, observer les illustrations proposées : réalistes, naturalistes, schématisées, ironiques, grotesques... les reproduire à la gouache et présenter à toute l'école une galerie de portraits de chats. Aux camarades de retrouver l'album dont chaque dessin témoigne !

En volume

Créer un chat en volume en fabriquant d'abord un squelette en bois et fil de fer, ou en grillage à poule. Avec du carton découpé et plié, former le museau, les oreilles, la queue et recouvrir le tout de bandes plâtrées ou papiers trempés dans la colle. Laisser sécher et peindre en respectant les coloris naturels ou au contraire dans des teintes inhabituelles : pourquoi pas un chat bleu ? Raconter son histoire, inventez-lui des amis, des aventures...

Masque

À partir de galettes de terre crue, ou de pâte à sel (colorée ou non), posées sur des boules de papier journal (pour donner du bombé), créer des masques d'inspiration africaine : orifices pour organes des sens, scarification et trous dans les pourtours. Après séchage (ou cuisson), on pourra ajouter dans les orifices, des lambeaux de tissu, du raphia, des végétaux frais ou secs.

Les présenter en les déposant sur des écheveaux de raphia, sur un tissu tendu (teinté à la boue ou imprimé de graphismes au tampon ou pochoir).

Inventer un nom ou un pouvoir magique pour chacune des créations.

Référence culturelle : Masque Bozo du Mali Figure féminine

Tout de papier

Plus simple : créer des masques avec des papiers canson, en camaïeux : brun et ocre, beige et blanc cassé, rouge et orangé... Ajouter par collage, des éléments en volume : cornes et museau, oreilles, etc.

Pour éviter un masque trop plat, découper un rond ou un ovale, le fendre en bas etagrafer l'un sur l'autre cette base, en forme de menton ;

Les éléments ajoutés seront plissés, pliés, torsadés, vrillées, roulés...

Parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève

L'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture, dans une démarche de projet qui permettra de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres. Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013.

	connaissances	pratiques	rencontres
arts du visuel	les masques africains le chat en histoire des arts	Cf. pistes de travail ci-dessus.	visionnage du film <i>Le Chat blanc</i> - Pierre Bonnard, <i>Chat blanc</i> - Richard Mortensen <i>Chat saisissant un oiseau</i> - Picasso
art du langage	le genre policier	Découvrir les caractéristiques du genre policier	<i>John Chatterton détective</i> d'Yvan Pommaux <i>Les doigts rouges</i> de Marc Villard (plutôt cycle 3)

Objectifs pédagogiques

Compétences mobilisées par les élèves au cours de ce projet :

- au cycle 2 : Référence Palier 1, Compétence 5, Culture humaniste et histoire des arts

- Distinguer les catégories de la création artistique : le cinéma.
- Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques.