

Comment engager une classe dans un film ?

Comment préparer une classe au visionnement du film choisi, mettre les élèves en appétence ?

Quels prolongements pédagogiques envisager ?

Le tableau, de Jean-François Laguionie, France - Belgique, 2011

Couleur. Durée : 1h16

Synopsis

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu'un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l'harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l'aventure, les questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a-t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

Mots-clés

liberté, émancipation, amour, amitié, solidarité, exclusion, intolérance, inégalité, aventure, exploration, peinture, mise en abyme

**En amont
en classe**

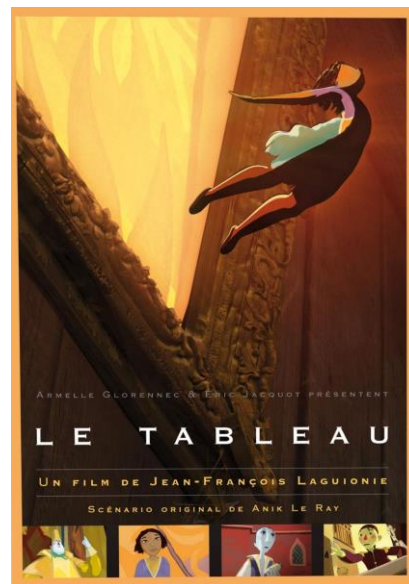
Emettre des hypothèses à partir du titre du film ou de l'affiche

Ces temps liés aux hypothèses et à l'interprétation ne seront pas validés avant le film.

Le titre : avant de montrer l'affiche, quand on vous dit le mot "tableau", vous pensez à quoi ?

L'affiche :

- montrer l'affiche : de quel type de tableau s'agit-il ?
- De quel type de film s'agit-il ? (animation, prise de vue réelle)
- Que nous apprend l'affiche ? (lieu, personnages, thème...)
- Où se dirige notre regard ? (la source de lumière vient du tableau)
- A qui, à quoi nous fait penser le personnage au centre de l'affiche?
- Imaginez les liens entre les différents personnages représentés sur l'affiche.
- Qu'est-ce qui, dans l'affiche, donne envie d'aller voir ce film ?

En salle

Comptez maximum 10' avant et 10' après

Juste avant : Présenter le film (titre, durée, année, technique), le réalisateur (Jean-François Laguionie, réalisateur de *Gwen le livre de sable*, *Le château des singes*, *L'île de Black Mor*, et en 2016 : *Louise en hiver*). Il a fondé le studio *La Fabrique*, il a obtenu la Palme d'Or du court métrage d'animation en 1978.

Consignes aux élèves avant le film : savoir être spectateur
carton : les 4 personnages du bas de l'affiche avec la question « Qui sont ces personnages ? »

Juste après : projeter le carton et demander à quelques élèves de répondre à la question.

<p>De retour en classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retour sur le film afin de s'assurer de la bonne compréhension : lister collectivement les groupes de personnage (les Toupins, les Pafinis, les Reufs, les sujets des autres tableaux, le peintre). Définir leurs caractéristiques et les relations qu'ils entretiennent avec les autres groupes. - Décrire la société du tableau : les 3 catégories sociales. - Aborder la notion de mise en abyme: Le procédé qui consiste à utiliser une œuvre au sein d'une autre œuvre plus large (ici, un tableau au sein d'un film) s'appelle une mise en abyme. Il faudra montrer des exemples aux élèves https://fr.wikidia.org/wiki/Mise_en_abyme Repérer dans le film où intervient ce procédé et essayer de comprendre pourquoi elle a été utilisée par le réalisateur : en dehors de l'effet de vertige qu'elle procure, elle nous rend les personnages plus vivants et plus proches. En prenant conscience du fait qu'ils sont les éléments d'un ensemble plus vaste, les personnages ne sont plus dupes du cadre qui les entoure. Ils possèdent ainsi une vision plus large des choses, un peu comme nous, les spectateurs. L'autre grande force de la mise en abyme est de nous interroger à notre tour, par un effet d'écho, sur notre propre situation. Après tout, notre monde, comme celui des personnages du récit, n'est-il pas lui aussi une œuvre gigantesque créée par un peintre invisible ? La forme (la mise en abyme) est au service du sens (une question philosophique). - Retrouver les lieux : Dans le tableau, 3 lieux : le château, le jardin, la forêt En dehors du tableau : l'atelier du peintre, Venise.
<p>En prolongement en classe</p> <p>Pensez à envoyer vos productions de classe aroy6@ac-dijon.fr ou martine.dussauge@ac-dijon.fr pour alimenter le site départemental École et Cinéma</p>	<p><u>Education civique</u></p> <p>Proposer un débat philo sur les thèmes abordés dans le film : émancipation, racisme, exclusion, processus de création de l'artiste...</p> <p>La question du « créateur » peut être abordée à partir de la dernière phrase prononcée dans le film par Lola, adressée au peintre : "J'aimerais bien savoir qui vous a peint ?"</p> <p><i>« De manière assez subtile, Le Tableau aborde les thèmes du rapport au divin et à la croyance. Tout au long du film, les personnages s'interrogent sur le retour du Peintre créateur. Les Pafinis l'espèrent, les Reufs n'y croient plus et les Toupins s'accommodent très bien de son silence qu'ils espèrent annonciateur de sa disparition définitive. Ce faisant, le Peintre prend des allures divines : à l'origine du monde du Tableau, il en a disparu, laissant sa trace partout tout en restant invisible. Sa représentation à la toute fin du film, renforce d'ailleurs cette impression. Nous découvrons le peintre dans un champ d'herbe haute. Imposant, l'air sage, la barbe blanche, il évoque clairement les représentations divines habituelles. Jean-François Laguionie, le réalisateur du film, interprète lui-même ce personnage, poussant ainsi jusqu'au bout la logique de la mise en abyme en se mettant en scène comme le peintre.</i></p> <p><i>A travers la comparaison avec la peinture, les auteurs nous propose donc une vision du dieu en artiste, seuls capables, l'un comme l'autre, d'insuffler assez d'âme à leur œuvre pour leur donner vie. »</i> (cf site atmosphere53)</p> <p>Mais, bien qu'il mette en scène un dieu peintre tout puissant, le film insiste sur la liberté des personnages. Dans le monde qu'a créé le Peintre, rien n'empêche les personnages de faire ce qu'ils veulent, comme quitter leur tableau pour aller en explorer d'autres. Ils sont dotés d'un libre-arbitre, c'est-à-dire de la capacité à pouvoir choisir ce qu'ils vont faire, que les conséquences en soient bonnes ou mauvaises. Les Toupins ont choisi la division, la ségrégation par rapport à l'apparence. Ramo et Lola utilisent leur liberté de choix autrement: ils trouvent un moyen d'achever le tableau et de permettre à chacun d'exister enfin dans le respect de tous.</p> <p><i>« Une manière pour les auteurs de nous rappeler que même si le monde a été</i></p>

créé avant nous, la force et la puissance de nos choix restent déterminantes dans son évolution ». (Nicole Montaron, Atmosphères 53. Septembre 2012)

Arts plastiques

- **Réaliser des images « ricochet »** Une image ricochet est une réalisation plastique en écho au film. Elle n'est pas redondante, elle n'illustre pas, elle est dans le registre « cela me fait penser à.. » ou « en hommage à... ».

- **Réaliser la boîte du film** : une boîte en carton qu'on habille avec les couleurs du film, son titre et dans laquelle on rassemble objets, images, sons, mots, poèmes, albums... qui évoquent le film. Des exemples sur le site départemental Ecole et cinéma <https://cine71.cir.ac-dijon.fr/> dans l'onglet « témoignages ».

- **Réaliser un mur d'images** (dessins, photos, œuvres d'art...) en écho au film.

- Le film permet d'aborder les différents genres picturaux, suivant le motif ou le sujet du tableau : retrouver ces genres dans le film, dans des œuvres d'art.

- La scène historique (la bataille)
- La scène allégorique (la Mort)
- La scène de genre (le tableau dans le tableau)
- Le portrait (Claire, Garance)
- L'autoportrait (le peintre)
- Le paysage (le tableau de la fin du film)
- La nature morte (les fleurs qui gardent l'entrée de la forêt)

- Réaliser des paires photogrammes / reproductions d'œuvres d'art : proposer une sélection de photogrammes du film et un lot de cartes postales de reproduction d'œuvres, inviter les élèves à faire des paires et à justifier leurs choix. Pas de bonne ou mauvaise réponse dans la mesure où le choix est argumenté avec pertinence.

- Réaliser une mise en abyme, à partir d'un photogramme du film ou d'une reproduction d'œuvre d'art.

- Réaliser une production plastique en mêlant deux images : une reproduction d'œuvre d'art et un photogramme du film (par exemple un personnage et un paysage ou deux paysages, un objet et un paysage...) en utilisant les opérations plastiques : reproduire, isoler, transformer, associer. Référence album : Les tableaux de Marcel d'Antony Browne.

Arts du visuel

• **Des films ou extraits en écho :**

- *Le Roi et l'oiseau* : les personnages peints qui prennent vie, le roi
- *L'homme qui rétrécit* (1957, film fantastique de Jack Arnold) : la disproportion entre les personnages sortis du tableau et le mobilier de l'atelier
- *Charlie et la chocolaterie* : la descente de la rivière
- *Pinocchio* : le créateur donne vie à un personnage
- les amours impossibles : *Titanic*, *Roméo et Juliette*, *West Side Story*
- *La table tournante*, Paul Grimault et Jacques Demy
- *La rose pourpre du Caire*, Woody Allen

• **Des œuvres d'art**

Modigliani : portraits de femme

Matisse, *Odalisque rouge*

Chagall, pour les passages rêvés

Picasso, Cézanne, pour l'Arlequin

Histoire des arts

Œuvres en réseau
et en écho

	<p>masques africains pour les "Reufs"</p> <p>Norman Rockwell, <i>Triple autoportrait</i></p> <p>Dans le film, Jean-François Laguionie fait référence à de nombreuses œuvres. Les artistes s'inspirent souvent d'autres artistes qui les ont précédés, voir par exemple l'exposition <i>Picasso et les maîtres (2009)</i> sur le site du Grand Palais.</p>
<p>Ressources internet et bibliographiques</p>	<p>https://www.atmospheres53.org/docs/tableaupedago.pdf</p> <p>Site du centre culturel Les Grignoux: www.grignoux.be/dossiers/318/dossier pédagogique</p> <p>http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/LE%20TABLEAU%20fiche%20art.pdf</p> <p><u>Albums :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zoom</i>, Itsvan Banyai, éd° Aux couleurs du monde • albums d'Anthony Browne