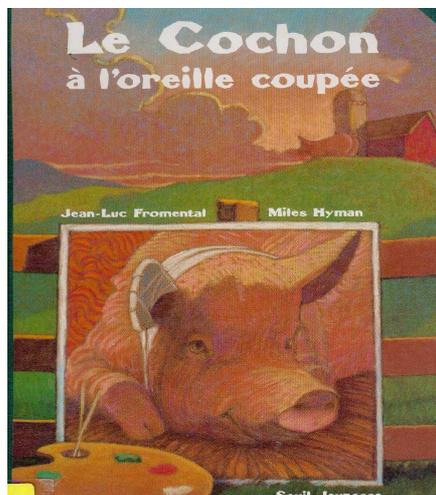

Histoire des arts et littérature de jeunesse

Le cochon à l'oreille coupée

Jean-Luc Fromental/Miles Hyman Seuil Jeunesse

I Présentation de l'album

Auteur	Jean-Luc FROMENTAL
Collection	Jeunesse
Éditeur	Seuil
Illustrateur	Miles HYMAN
Genre	Récit de vie
Niveau	Cycle 3
Thèmes	Le sens de la vie à partir d'un événement malheureux. Le statut de l'art et de l'artiste
Mots-clefs	Peinture, cochon
Résumé	Deux cochons jumeaux (Léon et Noël) vivent dans une ferme. Un jour, Léon se coupe l'oreille et développe des dons extraordinaires pour la peinture. Il devient célèbre. En revanche, son frère Noël resté à la ferme engraisse et s'ennuie. Les fermiers menaçant de le tuer, les deux frères échangent leur identité. A la fin de l'histoire, Noël démasqué, finit en jambon primé. Les deux frères ont donc atteint à leur façon, la reconnaissance.
Lecture pour l'enseignant	Texte riche qui peut être apprécié du cycle 2 jusqu'au collège. C'est un conte philosophique qui oblige à la décentration puisqu'il donne le point de vue d'animaux (candides) sur le monde des humains. Il interroge de façon légère sur le sens de la vie et la faculté de chacun à « rebondir » à partir d'un événement malheureux. On suit le parcours de deux cochons jumeaux, identiques à la naissance, qui vont évoluer différemment : Léon va échapper à son destin d'animal de boucherie grâce à la <u>peinture</u> mais pas son frère Noël. L'album permet d'aborder l'art : la peinture en particulier, mais aussi la tolérance, la liberté de penser et la réussite individuelle, les différences sociales, culturelles, environnementales, la vie et la mort, l'humour, l'altérité...
Chronologie	⇒ Introduction, situation initiale : Naissance des cochons jumeaux, découverte de la ferme et insouciance des deux cochons.

	<p>⇒ Complication, modification de l'état initial : L'un des deux cochons : Léon se trancha l'oreille droite lors d'une échappée en campagne. Léon se mit à regarder le monde d'une autre façon.</p> <p>⇒ Action : « La vocation trouva Léon » : <u>il se mit à peindre</u>. Pour assouvir sa passion, il quitta la ferme et se rendit en ville. Mais le fermier le ramena à la ferme pour profiter du succès.</p> <p>⇒ Résolution des problèmes : Le cochon jumeau Noël prit la place de Léon pour qu'il puisse découvrir le monde.</p> <p>⇒ Situation finale : Le fermier découvrit la supercherie et tua Noël. Son frère Léon lui dédia un tableau : <u>Le Martyre du Jumeau</u></p>
Rapport texte/image	<p><u>Mise page</u> :</p> <p>Présentation unique pour toutes les pages : illustrations qui utilisent la double page ; le texte inséré sur la page de gauche, vient se superposer sur l'image qui n'est pas interrompue.</p> <p>Les pages se tournent au fil des mois d'une année</p> <p><u>Mais</u> cependant 2 exceptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1ère page : texte seul , présentation du contexte de l'histoire – 2 dernières pages : texte seul sur double page avec seulement une image en bas de page = l'auteur évoque le statut de l'art, et donne une leçon de vie en s'adressant directement au lecteur.
Espace/temps	<p>Pas d'indication de lieux : paysages de campagne et de fermes des années 1930 dans le Nord américain (<i>ferme, campagne, ville, musée</i>)</p> <p>Lieux évoqués : Paris, New-York</p> <p>Le récit se déroule sur une année : <i>25 décembre, en février, à 5 mois, l'été passa, vint l'automne, l'hiver arriva.</i></p> <p>La citation du film Delicatessen constitue-t-elle un anachronisme dans ces paysages des années 30 ?</p>
Illustrations	<p><u>Procédés plastiques</u> :</p> <p>Au pastel, couleurs chaudes, dessins par touches rappelant l'impressionnisme.</p> <p>Le cochon est présent dans toutes les illustrations parfois sous forme d'ombre qui amplifie le côté dramatique d'un passage, ou renforce l'humour.</p> <p>Les illustrations de Miles Hyman reprennent les thèmes des techniques des grands maîtres de l'hyperréalisme américain du XXème siècle. Il insuffle dans ses dessins une part de surréalisme.</p>

II Exploitation pédagogique selon les domaines artistiques

Voir tableau récapitulatif des allusions, citations et autres références permettant des mises en réseaux et croisements entre les différents domaines artistiques.

ARTS VISUELS

Références au monde de la peinture, en particulier aux maîtres du XXème siècle

Le titre, en couverture, surmontant le dessin d'un cochon à l'oreille bandée et celui d'une palette de peinture, suffit à évoquer Vincent Van Gogh.

Observation de la couverture et quatrième de couverture

↳ Allusion à Van Gogh avec la palette de peinture et l'oreille coupée du cochon

- Laisser émerger les remarques et les hypothèses concernant le portrait du cochon, de son oreille bandée et de la palette.
- Ouvrir le livre pour montrer la dernière de couverture qui apparaît en miroir pour le fond mais pas pour le tableau puisqu'il représente l'arrière-train du cochon
- Observer la même symétrie à l'intérieur des couvertures.
- Faire expliciter ce que révèlent les illustrations de la couverture : Ce cochon peint et a donc des facultés humaines comme certains animaux des contes et fables. L'effet de miroir peut être interprété par les élèves comme une volonté de l'illustrateur de montrer que le cochon se regarde dans une glace pour faire son autoportrait. L'idée d'un jumeau peut ne pas apparaître à la lecture de la couverture.

2. 6ème page

- S'arrêter à la fin de la 2ème phrase pour faire nommer cette étrange activité à laquelle s'adonne l'homme dans le pré.

3. 7ème page

- Le ton, très solennel, est à opposer à l'illustration qui montre une esquisse très enfantine.

4. 10ème page

- Faire commenter l'illustration. (L'ombre du cochon sépare la gardienne effrayée à droite du tableau de Munch, le cri, à gauche) Montrer aussi un portrait de femme de Modigliani (cité) pour l'opposer à la femme ronde et boudinée dans un tailleur fuchsia.

Munch

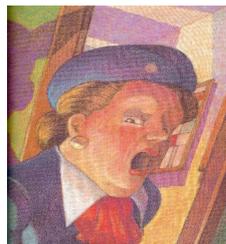

Image de l'album

Modigliani

5. 12ème page

- Faire définir ce qu'est un vernissage. Comparaison des deux milieux : celui des artistes (Expositions, vernissages, célébrité) et celui des fermiers.
- Clins d'œil artistiques: *St Porcin*, *Goret et guitare*, *Truie au bain*, *Ceci n'est pas une saucisse*. Montrer que ces titres ont été inspirés par des titres d'œuvres existantes ; cf *Ceci n'est pas une pipe* de Magritte; *Guitare* de Picasso; la série du peintre cubiste Juan Gris dont le titre contient le mot guitare.

6. Dernière double page

- Faire observer le tableau final : *Le Martyre du Jumeau*, nature morte qui montre un label rouge sur de la charcuterie.
Expliquer musée Piggy Guggenheim à New-York (jeu de mots Piggy/Peggy).

Musée Guggenheim Bilbao
Architecte Frank O. Gehry

Musée Guggenheim New-York
Architecte : Frank Lloyd Wright

Musée Guggenheim Venise

Autoportraits de Van Gogh et éléments biographiques

Né le 30 mars 1853 en Hollande ; Mort à Auvers-sur Oise (France) le 29 juillet 1890

Artiste non reconnu et incompris de son vivant, Van Gogh est l'un des grands peintres du XIXème siècle. Hésitant un temps entre la vocation artistique et religieuse, il choisit de se consacrer à la peinture. On peut dire aujourd'hui qu'il a eu raison. Son style très coloré a une vitalité et une tension particulière qui n'ont pas fini de marquer les esprits.

Son œuvre pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme, le divisionnisme et le pointillisme, presque inconnue à sa mort, annonce le fauvisme et l'expressionnisme et même le cubisme.

Reproductions d'œuvres auxquelles l'auteur fait référence

Le cri de Munch

Ceci n'est pas une pipe.

La trahison des images (1929)
de Magritte

Guitare de Picasso

Edward Hopper

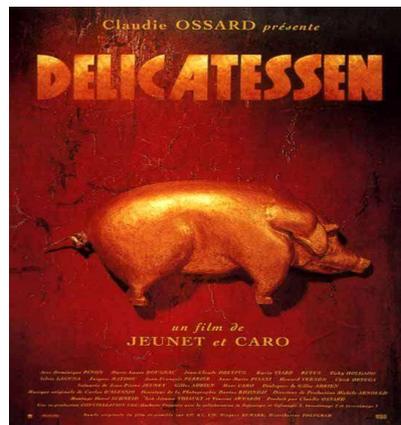
Edward Hopper

Guitare et clarinette
de Juan Gris

Serge Poliakoff

Delicatessen – Affiche du film

Les Chevaliers de la Table ronde

Récit biographique::

La vie de Vincent Van Gogh

Récit épistolaire:

Voir la correspondance de l'artiste à son frère et à d'autres peintres
« Vincent Van Gogh Les lettres Actes Sud », édition complète illustrée

Fable:

Détournement de la fable de La Fontaine « Les animaux malades de la peste »

Légende:

Les chevaliers de la table ronde : légende du roi Arthur de l'époque moyenâgeuse

Vocabulaire

Famille de mots : porc, porcherie, porcelet, porcin, pourceau

Synonymes : porc, cochon, goret, truie (pour la femelle)

Vocabulaire spécifique du cochon : groin, hure, soie, croupe, bauge

Mots miroirs ou palindromes de lettres : cf Léon et Noël

LE COCHON A L'OREILLE COUPÉE
Jean-Luc Fromental et Miles Hyman - Seuil Jeunesse

	ARTISTE	CITATION	ALLUSION DÉTOURNEMENT	ESPACE CULTUREL
ARTS du VISUEL				
Arts plastiques	Magritte (1902-1965) Munch (1863-1944) Van Gogh (1853-1890) Matisse (1869-1954) Modigliani (1884-1920) Mondrian (1872 - 1944) Picasso (1881- 1973) Hopper (1882 - 1967) Poliakoff (1900 - 1969)	« Le cri » de Munch Matisse Mondrian	« Guitare » de Pablo Picasso « Truie au bain » Modigliani Femme en longueur « Femme aux yeux bleus » « La trahison des images » 1929 (Ceci n'est pas une pipe) Magritte	
Cinéma	Jean-Pierre Jeunet: réalisateur et scénariste français né en 1991 Alfred Hitchcock (1899-1980), réalisateur, producteur, auteur anglais naturalisé américain	Délicatessen: film de J. P. Jeunet réalisé en 1991 – voir affiche du film qui figure un cochon voir site: www.allociné	Alfred Hitchcock : allusion au procédé visuel qui utilise l'ombre pour créer des effets de suspense et de peur	
ART DU LANGAGE	Jean de La Fontaine (1621- 1695) : poète et écrivain français	<u>Proverbe:</u> « A quelque chose malheur est bon » <u>Citation:</u> « Le créateur n'a pas de vie personnelle » de Serge Poliakoff <u>Exclamation:</u> « Banzai », exclamation de combat des soldats et kamikazes japonais pendant la seconde guerre mondiale <u>Objet de légende :</u> Excalibur, l'épée magique du roi Arthur cf légende écrite au Moyen Age	<u>Fable:</u> Les animaux malades de la peste La Fontaine Aliboron de La Fontaine	

ART DE L'ESPACE				Musée Guggenheim de New York
ART DU SON	Mozart Wolfgang Amadeus: musicien autrichien (1756/1791), révèle ses dons dès l'âge de trois ans			
Mise en réseaux	<p>- <u>du même auteur</u> : Le poulet de Brodway - Seuil</p> <p>- <u>références à Van Gogh</u> : Vincent / Dionetti- Duculot La chambre de Vincent / Kimiko – École des loisirs Pour l'amour de Vincent / Brenda Northeast – Mango</p> <p>- <u>du même illustrateur</u> : Journal de Sarah Templeton -Gallimard</p> <p>- <u>albums qui citent « Le cri »</u> : Une histoire à 4 voix / Anthony Browne – Kaléidoscope La petite fille du livre / Nadja – L'ecole des loisirs Son papa est le roi / M.A. Murail, O. Poncet - Milan</p>			