

Une vie de chat

Film d'animation de 70 minutes

Sortie : 2010 en France

Réalisateurs : Jean Loup Felicioli et Alain Gagnol

Producteur : Jacques-Rémy Girerd /

Coproduction : Folimage, Lunanime, Lumière, Digit Anima, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, RTBF

Scénario : Alain Gagnol

Musique : Serge Besset

Création graphique et chef décorateur : JeanLoup Felicioli

Dispositif « École & Cinéma »

DSDN du Doubs

Avec emprunts de pistes et d'analyses à Sonia Viel, Master Pro Diffusion des Arts et des Savoirs par l'Image, et Anne Foucher, cpd musique, académie de Poitiers.

AU SUJET DU FILM

GÉNÉRIQUE

Dialogues : Jacques-Rémy Girerd et Alain Gagnol / **Modèles couleurs :** Maryse Tuzi / **Chef de fabrication :** Patrick Tallaron / **Effets spéciaux et générique :** Izu Troin / **Monteur :** Hervé Guichard / **Ingénieur du son :** Loïc Burkhardt / **Mixeur :** Luc Thomas / **Chef d'orchestre :** Stéphane Cortial / **Studios de fabrication :** Folimage (La Cartoucherie), L'Enclume, Suivez mon regard, Lunanime.

Doublage : Dominique Blanc (Jeanne) / Bernadette Lafont (Claudine) / Bruno Salomone (Nico) / Jean Benguigui (Victor Costa) / Oriane Zani : (Zoé) / Bernard Bouillon (Lucas) / Jacques Ramade (Monsieur Bébé) / Jean-Pierre Yvars (Monsieur Hulot) / Patrick Ridremont (Monsieur Grenouille) / Patrick Descamps (Monsieur Patate) / Yves Barbaut (un garde et le gardien du zoo) / Line Wiblé : (une vieille dame).

SYNOPSIS

Dino est un chat parisien qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, une petite fille mutique, fille unique de Jeanne, qui est commissaire de police. La nuit, Dino escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur solitaire.

Jeanne, la maman de Zoé, est sur les dents. Elle doit arrêter l'auteur d'une série de vols de bijoux (Nico, dont elle ignore qu'il habite à deux pas de chez elle et que son propre chat lui sert d'éclairé) et s'occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par l'ennemi public numéro un, Victor Costa. Ce dernier, un dangereux délirant, est d'ailleurs responsable de la mort du mari de Jeanne, le père de Zoé, qui était lui-même agent de police. C'est depuis ce drame que la petite s'est murée dans le silence.

Une nuit, Zoé, qui suivait Dino dans sa sortie quotidienne, surprend Costa donnant des consignes à ses hommes de main, une bande de gangsters maladroits et ridicules. Zoé découvre que sa nounou, Claudine, est en fait une espionne à la solde de Costa. Elle s'est introduite chez Jeanne pour mieux informer les gangsters.

Toute la bande se lance à la poursuite de Zoé, qui se réfugie chez Nico. Mais Claudine la livre à Costa qui la séquestre.

Nico la délivre. Un chassé-croisé s'engage alors jusqu'au petit matin, culminant sur les toits de Notre Dame de Paris où Jeanne et Nico affrontent Costa en pleine crise.

Zoé finit par ne plus douter de l'amour de sa maman, jusque-là débordée par son travail. Et elle

rencontre une figure paternelle en Nico ! Enfin libérée de son traumatisme, elle retrouve enfin la parole. Nico s'est racheté. Finis les cambriolages, car il a trouvé à la fois une compagne et une petite fille : Jeanne et Zoé.

CE QU'ON DIT DU FILM

Ne pas tout dire au spectateur

Dès le début, l'ambiance (visuelle et musicale) est au mystère et au suspense. Un premier générique défile, austère – lettres blanches sur fond noir – accompagné d'un jazz lancinant.

Apparition des toits d'une ville, la nuit. Des chats de gouttières se disputent le contenu d'une poubelle. L'ombre d'un homme suivi d'un chat passe, leurs silhouettes escaladent un mur... Puis on change de registre avec deux gardiens un peu bouffons, ridiculisés dans leur fonction de veilleurs de nuit.

Nico, le voleur venu des toits, n'a rien d'effrayant. Il se déplace comme un danseur, avec légèreté, souplesse, élégance...

Ce sont les veilleurs de nuit qui sont comiques, par exemple quand Nico s'amuse à emboîter le pas du premier, juste derrière lui, sans qu'il s'en aperçoive. Ou quand ils se télescopent dans le noir, tels les Dupont-Dupond de Tintin et Milou. Un deuxième générique commence, qui nous reconduit sur les toits montrés en ombres chinoises, annonciateur d'aventures, avec une musique plus rythmée.

Dans la scène suivante, le jour s'est levé. On découvre la petite Zoé et sa nounou Claudine, puis Jeanne, sa maman. Petit à petit, nous allons comprendre que Claudine nous cache quelque chose. Mais, comme disait Jean Renoir, « Il ne faut pas tout dire au spectateur, sinon il s'ennuie ». Ainsi, la duplicité de Claudine nous est dévoilée petit à petit. Au début, elle n'a rien d'inquiétant, on apprend juste que son parfum est incommodant. Elle est joviale, serviable, compréhensive même (c'est elle qui explique à Jeanne la tristesse de Zoé, déçue qu'on ne s'intéresse pas à ses lézards morts). Et quand Jeanne se laisse submerger par l'émotion, elle lui dit : « *Ne pleurez pas comme ça Madame, sinon, je vais m'y mettre aussi.* »

Qui pourrait se douter qu'elle joue double jeu ? Les auteurs glissent juste un plan d'une seconde sur son visage quand elle sort, comme alertée parce que le chat Dino a éternué sur son passage. Plus tard, on aura le même plan sur elle, à peine une seconde, quand elle entendra Jeanne dire qu'elle est sur la trace d'un dénommé Costa. On commence à avoir des doutes sur elle quand on la voit agresser le chat avec son aspirateur, mais on est définitivement fixé quand on entend sa voix derrière la palissade où s'est cachée Zoé. Dès lors elle apparaîtra toujours en « méchante », précédée ou suivie du nuage violet de son parfum.

La mort et le deuil (Voir Promenades Pédagogiques)

On notera que le film aborde dès les premières scènes des thèmes très durs pour un dessin animé (meurtre, deuil, mutisme de Zoé). Et l'inéluctabilité de la mort du père est encore soulignée par une réplique de Jeanne (« *Je ne connais pas de chose plus triste que d'avoir perdu son papa. Hélas, rien ne pourra le faire revenir* »). Cette absence, insupportable pour Zoé, est visualisée par une photo au mur de sa chambre. Le chagrin des personnages est bien montré : pleurs de Zoé, pleurs de Jeanne, désarmée, effondrée de tristesse, après la séance de gymnastique où elle a vu apparaître Costa sous la forme d'un poulpe ricanant. Sans le savoir, Nico remue encore le couteau dans la plaie quand il tente de faire connaissance avec Zoé : « *T'as bien un papa, une maman ?... Ben quoi, j'ai dit quelques chose qu'il fallait pas ?* ». Mais les auteurs tempèrent aussitôt la scène d'un soupçon d'humour et de tendresse avec une réplique amusante (« *Tu ne parles pas ? Tu as donné ta langue au chat ?* ») Et un plan rapide montre Dino tirant la langue en souriant.

Dans tout bon polar, on voit des armes. Ici, ce sont les policiers qui s'entraînent dans une salle de tir. Plus loin Nico s'évadera de la voiture de Jeanne et Lucas en les menaçant avec leur revolver. Le seul coup de feu qui sera tiré le sera par Costa... mais pour déboucher une bouteille de champagne.

Clins d'œil aux cinéphiles

Le film vise plusieurs publics. Il « tisse une drôle de mosaïque entre des personnages qu'on n'a pas l'habitude de croiser dans les films pour enfants » (*Libération*. 19 décembre 2010). Les clins d'œil aux

cinéphiles sont nombreux.

« Nous avons quatre références majeures, explique Alain Gagnol. Toute notre bande de gangsters bêtes et méchants dirigée par l'affreux Costa doit beaucoup au cinéma des frères Coen ! Mais, chez nous, les voleurs ne sont pas violents, ils apportent un peu de danger, des tensions et beaucoup d'humour. » La première scène où l'on découvre les truands dans leur voiture est une citation des *Affranchis* de Martin Scorsese (*Goodfellas*, 1990). Costa se comporte avec le chauffeur qui lui a acheté une quiche avec la même folie délirante que Tommy DeVito, le maffieux joué par Joe Pesci dans le film de Scorsese.

À la différence près que, après avoir joué sur ses nerfs et fait monter la tension en faisant semblant d'être furieux contre lui (« *Tu me prends pour une quiche ?* »), il se contente d'écraser la tarte sur son visage. Dans *Les Affranchis*, le personnage sort son revolver et tire pour un oui ou pour un non. Plus loin, Costa donne des noms de code à toute son équipe (Monsieur Bébé, Monsieur Patate, Monsieur Hulot, Monsieur Grenouille). On pense évidemment à *Reservoir dogs*, de Quentin Tarantino (1992) où, avant un braquage durant lequel ils ne doivent surtout pas prononcer leurs vrais noms, les truands sont rebaptisés un à un du nom d'une couleur (White, Orange, Blonde, Pink et Brown). On notera que les noms des bras cassés qui entourent Costa font en plus référence à l'histoire du cinéma : Monsieur Hulot renvoie aux films de Jacques Tati et Monsieur Bébé à un classique de Howard Hawks (*L'Impossible Monsieur Bébé*).

Plus subtile, et réservée aux connaisseurs, la scène dans laquelle Zoé est poursuivie par Costa dans le zoo est un hommage revendiqué par les auteurs à un de leurs films préférés, *La Nuit du chasseur*, de Charles Laughton (*The Night of The Hunter* 1955). Dans ce chef d'œuvre du film noir, un prêcheur fanatique poursuit deux enfants pour leur faire avouer l'emplacement du magot de leur père. Les enfants s'enfuient sur une barque et le pasteur (Robert Mitchum) reste enlisé, comme Costa quand il tente d'agripper l'embarcation de Zoé mais en est empêché par le chat qui le griffe.

LA RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE

PAR L'AFFICHE

L'affiche est projetée, affichée au tableau si c'est un grand format, ou alors une copie en couleur est mise à disposition des élèves par petits groupes).

Dénotation

Le titre, jaune sur fond sombre. Qu'est-ce qu'il évoque, à lui tout seul ?

Les élèves disent, décrivent tout ce qu'ils voient, sans chercher à interpréter. Pour tirer un maximum de profit de cette activité, penser à organiser les thèmes : les couleurs, le paysage, les personnages, y compris la typographie.

C'est un moment pour travailler et d'enrichir le vocabulaire et l'expression orale.

Évoquer des situations personnelles, des souvenirs vécus la nuit.

Connotation

Partant des indices prélevés lors de la description de l'affiche, initier une discussion où les élèves essaient de comprendre le sujet de l'histoire : les couleurs de la nuit, les toits des bâtiments, la gargouille sur laquelle se tient le chat, des personnages qui courent au loin...

Nous sommes dans quel pays ? Quelle ville ? Quels sont les indices ?

Que veut nous raconter ce film ? Quel lien entre les personnages qui courent et le chat ?

Comparer les différentes affiches :

- Le titre,
- La mise en page

Qu'est-ce qui est mis en avant dans chacune des affiches ?

Composition

À la manière des affiches américaines du « star system », l'image est focalisée sur un animal, seul, debout tranquillement sur une gargouille. Il domine la ville.

Les autres éléments iconographiques paraissent secondaires (en première lecture).

Le ciel est bleu nuit. Un grand croissant de lune illumine le fond de l'affiche.

Réaliser un descriptif de l'image, plan par plan :

Premier plan	Second plan	Arrière plan

Les bords de l'image ne sont pas nets, comme une bulle de B.D. exprimant le rêve, le flash-back...

La typographie se résume en un titre : un prénom placé en-dessous du personnage central de l'affiche et qui prend la largeur de l'affiche (est-ce le prénom de l'enfant ?), et un tout petit sous-titre, léger comme un souffle : « Le monde des souffles ».

La typographie choisie semble dessinée à la main. C'est une lettre « bâton », elle n'a pas d'empattements...

Si possible, montrer les 10 familles typographiques, donner leur connotation à chacune et effectuer une comparaison rapide avec la typographie de l'affiche.

Anticiper la pratique

Il est important de souligner immédiatement que cette affiche est **composite** : il s'agit d'un assemblage de plusieurs images extraites du film. Le chat à l'avant-plan, un homme et une fille au second plan et les toits noirs sur fond de ciel bleu nuit éclairé par la lune. Mais ils apparaissent à des moments différents du film.

Cette observation permet une première rencontre, même si elle est toute relative, avec le film. Elle sera aussi utile lors de la phase « pratique », quand les élèves voudront créer une affiche.

PAR LE SYNOPSIS

Le texte du synopsis peut être projeté pour une lecture en commun, mais aussi distribué sur des coupons individuels pour assurer et renforcer le suivi par tous les élèves.

Après relecture, relever les différents indices qui renseignent sur l'histoire proposée par le film.

Comparer avec les indices relevés à partir de l'observation de l'affiche. Établir une synthèse orale (ou la rédiger par écrit). Garder ces notes pour les utiliser après le visionnement du film.

PAR LA BANDE ANNONCE

Télécharger et projeter la bande annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19151290&cfilm=125119.html

L'enseignant effectuera personnellement une première lecture pour repérer les passages qu'il souhaite mettre en valeur et proposer à la discussion des élèves. Peut-être établir un tableau du style :

timing	Question à aborder	Liens
jusqu'à 0'12''		Disciplines en lien...
Jusqu'à 0'16''		

Pour la projection en classe, essayer de respecter des conditions minimums de projection (lumière basse, silence, etc.)

Effectuer une première lecture sans intervention (*durée 1'40''*). À la deuxième lecture, faire des arrêts pour discuter des passages choisis en s'appuyant sur le tableau.

CONTEXTE HISTORIQUE DU FILM

Après 15 ans de courts métrages, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli se lancent dans le long métrage.

« Alain Gagnol écrit un premier scénario sur un cambrioleur qui entre dans la vie d'une femme seule et améliore son existence sans qu'elle s'en rende compte. Ce projet jugé trop à cheval entre les genres et

ne visant pas un public précis est refusé par l'Avance sur recette. Il faudra l'écriture de trois versions différentes pour intéresser les financiers.

Après deux ans de travail en amont, la production débute en mai 2007. Le film compte 769 plans, donc quasiment autant de décors, qui ont fait travailler cinq décorateurs pour donner cet aspect velouté de la craie à la cire.

Une Vie de chat sort le 15 décembre 2010. C'est un film d'animation réalisé comme un vrai polar avec de nombreuses références cinématographiques et bande originale très jazzy, il est aussitôt salué comme une des meilleures productions de Folimage. »

(D'après le cahier de notes École et Cinéma sur Une vie de chat)

Une vie de chat sort le 15 décembre 2010, aussitôt salué comme une des meilleures productions Folimage. Mais le soir du 26 février 2012, l'oscar du film d'animation ira à Rango, de Gore Verbinski, étrange histoire d'un caméléon en pleine crise.

LES CONNAISSANCES

HISTOIRE DES ARTS

Aborder le genre policier : John Chatterton détective (policier, contes, chat, univers urbain, jazz), Malinou détective.

Modigliani Portrait de Jeanne Hébuterne

Billie Holiday « I wished on the moon »

Visite du musée d'Angoulême (Masques Africains, arts décoratifs)

LES PRATIQUES

ARTS VISUELS

Créer une affiche

Pour créer une affiche, les élèves peuvent utiliser deux techniques différentes :

- Les arts plastiques : peinture, dessin, craies grasses, collage, aquarelle, etc.
- L'infographie : en utilisant des outils numériques pour la saisie d'images du film et la composition de texte.

Arts plastiques :

L'objectif n'est pas de réaliser une affiche plus belle que celles du film, mais de permettre aux élèves de s'approprier cette œuvre cinématographique rencontrée en en réalisant une synthèse : l'affiche.

- Lors d'un échange avec les élèves, sélectionner des éléments visuels du film qui les ont le plus marqués, en évitant d'en choisir trop.
- Réaliser des saisies d'écran (si vous disposez d'une copie du film) ou effectuer des recherches d'images sur le net.
- Par binômes, les élèves choisissent les éléments qu'ils veulent utiliser pour leur affiche.
- Sur une feuille A4 simple, ils réalisent une première mise en page (un rough rapide) au crayon de papier indiquant la disposition des éléments graphiques : image et textes.
- Sur une feuille Canson (format un peu plus grand), les élèves s'inspirent des images récupérées sur écran pour réaliser un dessin succinct, en respectant la mise en page de leur rough. Ne pas oublier de laisser la place du texte qui va être ajouté par la suite.
- Une fois la peinture (ou le collage...) terminée et sèche, le texte peut être ajouté :
 - En le dessinant (préférer des couleurs bien lisible sur la couleur du fond),
 - En découpant des lettres dans des magazines (notamment pour le gros titre).

Infographie :

Procéder de la même manière qu'en arts plastiques, sauf que les phases dessin et peinture seront remplacées par du montage numérique :

- Avec un logiciel graphique,
- Sur une page de Word (Libre Office, etc.)

Création d'images animées

La maîtrise de la lecture et de la compréhension d'images est l'un des objectifs capitaux de l'éducation à l'image. Cette maîtrise passe aussi par la « création » d'images auxquelles l'élève donne volontairement un sens en choisissant le contenu et son organisation, y compris l'illustration sonore.

La bande annonce

L'exercice de création d'une bande annonce offre les mêmes possibilités que la création d'une affiche, mais avec un peu plus de possibilités visuelles et sonores.

Les élèves auront visionné la bande annonce pour préparer la rencontre avec le film.

- Après la rencontre, revenir sur la bande annonce et la re-visionner si besoin.
- À partir d'une question du genre « *Si je voulais présenter un petit résumé audiovisuel à des amis ou à d'autres classes de l'école, qu'est-ce que je choisirais comme images du film ?* », amener les élèves à chercher des images sur le net (ou à partir d'une copie du film quand c'est possible).
- Utiliser un logiciel simple pour travailler la sélection et le montage des images (Windows Live Movie Maker 16.4.3528 par exemple, ou plus conséquent : Videopad)
- Par groupe de 2 ou 4 élèves, réfléchir à l'ordre (qui n'est pas forcément chronologique) des extraits et images choisis ;
- Réfléchir à l'impact et à l'impression qu'on veut donner au lecteur : qu'est-ce qui me semble important à montrer de ce film ? Comment donner envie au lecteur de voir le film en entier ? Est-ce que je veux qu'il découvre tout dans ma bande annonce ? etc.
- Télécharger les extraits dans le logiciel choisi et effectuer le montage ;
- Réfléchir à un commentaire et les rédiger, effectuer des essais de voix et des exercices de diction, enregistrer les commentaires ;
- Réfléchir à des musiques pour illustrer l'ensemble et la calibrer avec la durée de l'ensemble des extraits (ce pourrait être l'occasion de faire un atelier de création musicale avec des sons, des bruitages et des voix, etc.) ;
- « Noter » les éléments qui y sont mis en avant ;
- Vérifier si le montage final correspond aux attentes et organiser une séance de visionnement des différentes bandes annonces, dans la classe d'abord, puis avec d'autres classes.

Le film d'animation

On pourrait aussi profiter du genre du film Adama pour initier les élèves à la réalisation de films d'animation. C'est un mode d'expression très riche d'apprentissages disciplinaires divers : arts visuels, musique, expression orale, expression écrite, utilisation d'outils et de logiciels numériques, etc.

Proposer aux élèves de créer un film animé. Pour cela, il faut d'abord trouver une problématique autour de laquelle bâtir une histoire et s'exprimer.

Lors d'une discussion organisée, les élèves émettent des suggestions. L'enseignant aura pensé, en amont, à en lister quelques-unes qui lui semblent intéressantes et abordables pour ses élèves. Il serait toujours possible de les proposer aux élèves, dans le cas où aucune « idée » porteuse n'émerge !

ÉDUCATION MUSICALE

Entrer dans un univers par le son

Séance 1 « J'écoute la bande annonce » :

Entrer dans un univers cinématographique d'une manière inhabituelle, par le son uniquement. Par l'écoute exclusive, dégager l'essentiel du contenu de la bande-annonce et de ce qu'elle nous dit.

Mise en condition et préparation à un travail d'écoute intense

Fermer les yeux et porter son attention auditive sur :

- Les bruits extérieurs (la rue, les voitures, etc.) ;
- Les bruits de l'école (les enfants qui passent dans le couloir, la maîtresse d'à côté, etc.) ;
- Les bruits dans la classe (le tic-tac de l'horloge, les frottements des vêtements, etc.) ;
- Mes bruits (respiration, main qui grattent, etc.).

Dans le vif du sujet

Écouter activement la bande son de la bande annonce ci-dessous (ne montrer aucune image).

Qu'avons-nous entendu ?

Noter toutes les propositions sur des bandes de papier (pour pouvoir les déplacer ultérieurement) et les afficher au tableau.

Catégorisation : Voix – Bruitages - Musique

Agencer toutes les propositions dans un tableau. Prendre en considération que plusieurs propositions peuvent cohabiter.

Exemple : on peut entendre un miaulement, un instrument de musique ainsi qu'une voix humaine au même moment.

Renouveler l'écoute active dans le but d'enrichir les entrées du tableau chaque fois un peu plus.

Autres activités

Création d'environnements sonores : ville/nuit.

Chants jazzy, découverte d'instruments de musique.

Article sur le site dsden16 « le jazz » :

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1120>

Site de chansons dans le style jazz :

<http://dujazzpourlespetits.free.fr/>

Un site pour la découverte des instruments de musique :

<http://www.couleurs-orchestre.com/index.htm>

FRANÇAIS

Lecture/vocabulaire autour du genre policier : champ lexical et expressions.

Oral : travail de lecture et de mise en voix, invention d'intrigues policières

SITOGRAPHIE

Académie de Grenoble

Une vie de chat travaillé en classe maternelle.

École de Grignon : <http://www.ac-grenoble.fr/ecole/grignon/articles.php?lng=fr&pg=63>

École de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/stauban/IMG/article_PDF_article_1072.pdf

Académie de Versailles

Toutes les classes se sont rendues à Argenteuil. 9 cars et 425 élèves plus loin, les 16 classes ont assisté à la projection du dessin animé « Une vie de chat » ... du grand spectacle, juste avant les fêtes, pour finir l'année en beauté ... Voici quelques impressions des CM1, etc.

École élémentaire Alsace-Lorraine Cormeilles-en-Parisis : http://www.ec-alsace-lorraine-cep.ac-versailles.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=135:une-vie-de-chat&catid=4:cm1&Itemid=11

Extrait du site officiel du Ministère de l'Éducation Nationale

Dossier sur l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel.

[Education.gouv.fr](http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html) : <http://www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html>

Le site image

Un outil au service de la pédagogie du cinéma : <http://site-image.eu/>

Les Enfants de cinéma

Les enfants de cinéma met en œuvre le dispositif École et cinéma et propose sur son site de nombreuses ressources autour des films programmés : <http://enfants-de-cinema.com/>

L'Équipée

Association pour le développement du cinéma d'animation : <http://www.lequipee.com/>

Kit pédagogiques Folimage

Folimage propose de nombreux kit à destination des enseignants :

https://www.folimage.fr/fr/?type=2&code_lq=lq_fr&num=0

Documentaire sur le tournage d'un film d'animation

Réalisé par le CRDP de Basse-Normandie : <https://www.youtube.com/watch?v=IP0qqY2GWil>

Réaliser un film d'animation avec le logiciel Monkey Jam

Tutoriel réalisé par le CRDP de Basse-Normandie (Olivier Tréfeu) :

<http://paril.crdp.ac-caen.fr/PRODUCTIONS/formation/monkeyjam.pdf>