

« Le tableau » Jean-François Laguionie

SYNOPSIS :

Un peintre a commencé un grand tableau figurant un château, des jardins et une forêt. Mais il a laissé son œuvre inachevée, instituant une inégalité entre les personnages qu'il a représentés : certains, les Toupins, sont achevés et s'estiment supérieurs aux autres, les Pafinis et les Reufs, qui ne sont qu'esquisses ou silhouettes inachevées. Pour restaurer l'harmonie, Ramo, Lola et Plume décident de retrouver le peintre et de lui demander de terminer son tableau. C'est le début d'un étonnant voyage au cœur des toiles de leur créateur...

REFERENTS CULTURELS :

Le vocabulaire du dessin : croquis, esquisse, étude, rature, ...

Référence à des peintres comme Cézanne, Modigliani, Henri Matisse, ...

Connaître les outils du peintre, ce que l'on va trouver dans son atelier.

Apprendre à différencier les différents genres en peinture (portraits, paysages, scène historique, scène de genre, nature morte, ...)

MISE EN RESEAU :

Avec d'autres films de Jean-François Laguionie ou avec des livres : livres : en effet, chacun des films du réalisateur fait l'objet en parallèle d'une publication (ses romans sont édités chez Glénat) :

« La traversée de l'Atlantique à la rame », « l'île de Black Mor », « Le château des singes », ...

Avec le film « le roi et l'oiseau » de Paul Grimaud auquel J.F. Laguionie a participé, autre film d'animation avec beaucoup de références à la peinture et où les personnages s'échappent aussi de leur tableau.

FICHE TECHNIQUE:

Réalisateur : Jean-François LAGUIONIE

Genre : film d'animation couleurs, 76mn, 2011

Pays : France

Scénario : J.F. Laguionie, Anik Le Ray

Musique : Pascal Le Pennec

Acteurs principaux : Jessica Monceau, Adrien Larmande, Thierry Jahn

CARACTERISTIQUES :

Ce film d'animation récent et en couleurs mêle des séquences d'animation en deux dimensions (à 21'30 et 30'30) ou en images de synthèse, à rendu 2D ainsi que des prises de vue réelles (à la fin).

Le Tableau est le quatrième long métrage animé de Jean-François Laguionie après « Gwen » et le Livre de sable », « Le Château des singes » et « L'Île de Black Mór ». La réalisation du Tableau a pris cinq ans.

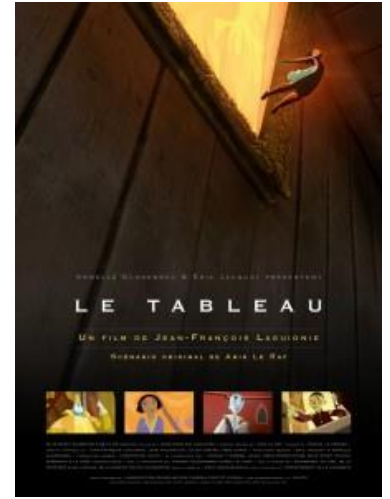
APPROCHE TECHNIQUE (plans, prises de vue particulières, points de vue, cadrage, scènes à exploiter,...)

Jean-François Laguionie, le réalisateur, a été l'élève de **Paul Grimault** et il a participé à la réalisation du Roi et l'Oiseau.

En 1985, pour pouvoir produire ses propres films, il crée son studio « La Fabrique », à la fois maison de production et studio de réalisation, obtenant ainsi une grande liberté artistique.

En haut, la lumière et en bas l'obscur : les couleurs vives et claires sont vite repérables : elles sont en hauteur et semblent illuminer l'ensemble. C'est le domaine des Toupins. Les Toupins vivent dans ce château plein de lumières qui symbolise le pouvoir. Plus bas, dans la forêt on trouvera les Pafinis ainsi que les Reufs qui se cachent tellement ils sont persécutés.

AFFICHE :

ELEMENTS POUR UN DEBAT :

De quels **personnages** vous êtes-vous senti le plus proche ?

« **Ici, chacun voit le monde à sa façon** » dit Lola... raconter comment chacun voit le monde : le Grand Chandelier (Toupin), Lola (Pafinie), Gom (le Reuf), Claire (Pafinie amoureuse de Ramo le Toupin)

PROLONGEMENTS:

On pourra étudier avec les élèves des exemples de représentations artistiques de sauts. Par exemple les sauts d'Yves Klein :

(Voir celui du 27 novembre 1960 et comment il a été photographié :

<http://www.laboiteverte.fr/les-coulisses-du-saut-dans-le-vide-dyves-klein/>)

On pourra montrer les **caricatures de Daumier** : les proportions et le dessin du grand Chandelier révèlent sa suffisance et ses certitudes, son visage et sa morphologie font penser à Louis-Philippe, transformé en poire par Daumier. On pourra aussi caricaturer d'autres personnages du film.

Pistes de travail :

Avant le film:

- Montrer l'affiche du film et imaginer quelle histoire est racontée, faire des hypothèses, ...
- Regarder la bande annonce qui donne une première réponse sur le « vol » de Lola et nous permet de commencer à comprendre que l'on va entrer dans des tableaux du peintre.

Après le film :

- Lister tous les personnages rencontrés dans le film et les caractériser : Gom le Reuf, le grand chandelier, un Toupin, Ramo un Toupin amoureux de Claire qui est une Pafinie, ...
- Travailler autour des noms des personnages dans Le Tableau. Faites leur réaliser l'origine commune des noms de Garance, Orange de Mars ou Magenta. Puis, à partir du large choix de noms de couleurs existant (Ultramarin, Vermillon, Cobalt...), inviter les élèves à créer leur(s) propre(s) personnage(s).
- Dans l'atelier du peintre, on trouve des tableaux qui appartiennent à des genres différents : scène de genre, scène historique, portrait, autoportrait, paysage, nature morte. Demander aux élèves de les retrouver et chercher aussi à faire ce classement dans les reproductions de la classe. On pourra également reconstituer des tableaux, à l'aide de la photo et de figurants de la classe.
- Venise, la fête des couleurs, ... présenter cette ville et son carnaval où tous se côtoient à l'abri derrière un masque (ordre établi bouleversé), parler des personnages de la Comedia del arte (Arlequin, Pantalon, ...) se fabriquer des masques.
- Montrer le making off du film (ou une partie) pour comprendre comment on fabrique ce genre de film d'animation.
- Aborder avec les élèves la technique de l'autoportrait.... Montrer différents autoportraits réalisés par des peintres,

Autoportraits de
Matisse

Van Gogh

Picasso

Rembrandt

Keith Haring

Triple autoportrait de N. Rockwell.

Autoportrait de Sylvie Guillem

Réaliser son propre autoportrait (à l'aide de miroir, à partir d'une photographie, avec un appareil photo et un miroir, ...)