

U Dossier pédagogique , de Serge Elissalde & Grégoire Solotareff

Plusieurs documents vous sont proposés ici : La fiche pédagogique suivie des fiches complémentaires auxquelles elle renvoie.

1. Fiche pédagogique
2. Fiche de travail
3. Grille d'évaluation des élèves

U de Serge Ellisalde

Le film en classe : Quatre temps d'une approche

AVANT LA PROJECTION : I. Prévoir Enseignant, nécessité d'inscrire l'action dans le parcours culturel de la classe. Nécessité d'organiser la rencontre entre l'enfant et le film, d'éveiller le désir. avec les élèves, en classe, que sait-on ? qu'imagine-t-on ? (mobilisation des savoirs et de l'imaginaire) -le film a un titre *U* : interrogeons-nous. -le film a été fait par une équipe : qu'en sait-on ? (<http://www.primalinea.com/u/school/index.fr.html>) -Nous avons cherché et vu des images (site internet du film : <http://www.primalinea.com/u/index.fr.html>, site internet des diffuseurs du film <http://www.gebekafilms.com/gebeka.php>, cahier de notes), une affiche, une bande originale, nous avons regardé un générique sans le son. -Nous avons lu des textes à propos de ce film. -Le film a une date de sortie : recontextualisons.

LA PROJECTION AU CINEMA : II. Voir

Nous allons voir et entendre ensemble un film, nous sommes spectateurs et élèves dans la salle de cinéma. Nous éprouvons des émotions seuls, ensemble. Nous nous interrogeons sur la salle de cinéma et sur la technique de projection.

APRES LA PROJECTION : III. Revoir

-Réactiver la mémoire, évoquer ce que chacun a vu, entendu, éprouvé et confronter tout cela : ce qu'on voit différemment, ce que certains ont vu en plus, pourquoi on se souvient de cela plutôt que de cela...

-La fin du film : ce que chacun a imaginé du sort de *U* au bout du générique de fin du film.

-L'histoire et son récit filmique : s'appuyer sur de nouveaux visionnements du film en suivant un parcours. L'idée du parcours est de choisir dans chaque film un élément important qui structure le film et qui ne soit pas en trop grand nombre pour permettre en classe une mémorisation de l'ensemble de l'action, en rebondissant d'un élément à l'autre.

Parcours proposé pour « U » : en suivant les relations de Mona avec *U* dans le film

[Voir la fiche pédagogique](#)

Lieux du film : Construire un graphique et une cartographie des lieux du film : la mer, le château donjon, la forêt.

APRES LA PROJECTION : IV - S'approcher, entrer dans le détail...

A -étudier des fragments détachés de leur contexte (découper, scruter, recoller) :

(renvoi pour A B ET C en même temps)

-Ouverture du film : rite de l'ouverture du regard, franchissement d'un seuil. Maquette de l'ensemble dans le principe du détail qui renvoie à la globalité. Par des motifs musicaux, sonores et visuels, le prologue et le générique informent sur le plan formel (rythme, éclairage, « jeu » caméra, genre, etc.) sur les lieux et leur univers (mer, château-donjon, forêt) leur symbolique (couleurs, plans-tableaux, sons...).

Ils sont aussi, dans *U*, un enclenchement narratif et dramatique, par le son autant que par l'image.

-Etudier le générique sans le son, avec le son, de 0' à 4'07.

Autres séquences du film à scruter:

-Les rencontres, *U/Lazare* de 6'51 à 9'07, *Mona/Lazare* et les *Wévés* de 13'55 à 21'.

-La danse autour du feu de 28'07 à 30'07 – Comme le feu réunit les deux communautés, il réunit trois auteurs du film dans un moment de virtuosité : moment de danse des images de cinéma d'animation (S. Elissalde) de danse des couleurs et de lignes avec hommage au théâtre d'ombres, (G. Solotareff) et envolée de musique tzigane (Sanseverino).

-le secret de la licorne de 40' à 43' : analyse de séquence sur le cahier de notes.

-Le Cahier de notes propose, aux pages 21, 22 et 23 une analyse de la séquence 23, "Le secret de la licorne". Cette analyse est accompagnée, aux pages 22 et 23 de 24 vignettes, une par plan pour 24 des 25 plans composant cette séquence.

Nous proposons d'utiliser ces 24 vignettes comme support à un exercice semblable à celui proposé à propos de "La Belle et la Bête" dans le chapitre sur "Les portes", 7.

Cela consisterait à dessiner au tableau 24 cadres vides et de faire retrouver par les élèves ce qu'ils contiennent, d'abord par des mots, puis par des dessins stylisés, en essayant de tenir compte de la place prise par les personnages dans le cadre.

Comme cela représente un nombre de cases, donc de plans, assez important, il peut être nécessaire de donner à l'avance certains repères: dedans/dehors, apparition de Kulka, début de la

chanson... l'objectif étant de faire passer peu à peu la construction d'une séquence.

Ensuite cette étude peut déboucher sur un travail sur le son au cinéma. Nous rappelons l'exercice de base, déjà proposé entre autres à propos des courts métrages (saison 2007-2008): passer la séquence en muet avant de remettre le son pour bien faire sentir son apport.

Il est également important de bien faire distinguer les sources de son et leur nature: les paroles, la musique, les bruits (source visible ou pas ?). L'exercice précédent peut être complété par l'inscription sous chaque vignette des sons qui lui correspondent.

La description des plans des pages 21, 22 et 23 est très précise et inclut certains bruits, la musique, les paroles des chansons. Elle peut toutefois être complétée par des indications de son : PLAN 2. On entend toujours le bruit du ressac

PLAN 4. Un bruit de fond, comme des grillons, un cri de chouette, une voix "hmm.. PLAN 5...qui est celle de Kulka, cri de chouette, papier froissé, plume trempée dans l'encrier, pas de U

PLAN 9. Très lointain un chant d'oiseau, grillons PLAN 10.

Grillons, chants d'oiseaux PLAN 11. Notes de guitare PLAN 21.

Grillons PLAN 24. Les bruits de la nuit augmentent et se mélangent.

L'analyse de la construction visuelle de la séquence peut donc être prolongée par une analyse de sa construction sonore : où et comment sont répartis les bruits et les paroles, paroles des personnages et de la chanson, la musique. La séquence musicale montre quoi ? Qui ? etc... L'ensemble des observations pourra alors être mis en rapport avec le noyau de sens de la séquence, le "secret de la licorne" .

B – Mettre à distance– Stratégie du détour– mise en réseau – recherche de résonance

-**Les personnages** : ils sont tous des animaux parlants, lire l'interview de Solotareff, page 4 du cahier de notes et sur <http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/solotareff.htm> pour son attachement à la littérature des fables de La Fontaine, notamment.

-Pourquoi ce choix de personnages animaux ? Leur nom : s'interroger sur son rapport avec leur caractéristique individuelle.

-**Leur voix** : reconnaître les voix et associer les dialogues aux personnages. Que nous apprennent-elles des personnages ? (par leur nature, leur texture...)

-Quand arrive celle de Goomi par rapport à l'image de son personnage dans la séquence du générique ? que nous fait-elle deviner ?

-Rechercher le nom des acteurs qui doublent les personnages, et en écouter certains ou les visionner dans d'autres rôles. (regard sur le métier du doublage)

-la promenade au musée proposée dans le cahier de notes p 28 à 31 pour confronter des images, s'interroger sur les œuvres d'art choisies et leur rapport aux images, à l'histoire du film.

Liens pour trouver les reproductions de quelques tableaux ou décors :

-Le philosophe en méditation de Rembrandt :

http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000058774.html

-Le motif du couvre-lit de Mona :

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/gauguin/gauguin_maria.jpg

Info : Le motif de ce couvre-lit reprend le motif de la robe de la Vierge Marie dans le tableau de GAUGHIN « la Orana Maria » = « Je vous salue Marie », ces mots sont les premiers mots prononcés par l'Archange Gabriel venant annoncer à Marie l'avènement de sa grossesse divine.

-Les escaliers donnant sur la mer et le donjon, image 4bis, page 29, cahier de notes :

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Malaparte_1.jpg (décor du film « le mépris » de JL Godard)

-Le décor du donjon : http://www.picturalissime.com/g/monet_aiguille_falaise_aval_l.htm et

http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000054609.html

-La danse autour du feu dans la forêt, image 5, p 29, cahier de notes, et <http://www.repro-tableaux.com/a/paul-gauguin/tahitienner-dance-upaupa.html>

-Mona passe mélancolique au loin, 55' 29 du film,

<http://mapage.noos.fr/momina/chirico/chirico.htm>

-Mama offrant des gâteaux à Monseigneur , image séq. 22, p 18, cahier de notes:

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Agathe_\(Zurbar%C3%A1n\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Agathe_(Zurbar%C3%A1n))

-Fabriquer des cartes à images, proposer un jeu d'association (en lien avec le graphique des lieux du film afin de recontextualiser les images).

-Peuvent servir de critère d'association : les sujets représentés, les couleurs, la touche, la composition, les points de vue...

-Peuvent émerger de ces associations : la représentation picturale et filmique de sensations ou d'états : sinistre, austère, solitaire, amoureux, triste, timide ou de moments et d'ambiances : joyeux, festifs, intimes, sensuels, angoissés ...

-**Les lieux** : le château, la forêt, 2 lieux rencontrés dans « La Belle et la Bête », comparer leur représentation dans chaque film et leur symbolique.

-**La musique** : connaître des instruments grâce à la relation son et image (19' : présentation des wévés) et des genres musicaux : tzigane, jazz, rock ...

Mythologie : La licorne, personnage porteur du titre du film, et son secret que l'on ne connaîtra pas, en font un être mystérieux. Cela nous renvoie à nous interroger sur l'origine de son existence, et de ses représentations : elle est issue d'un imaginaire symbolique. Histoire des arts, œuvre à connaître dans les arts du quotidien : Tapisseries « Dame à la licorne », Musée de Cluny, Paris.

C -Faire : prendre en charge une partie de l'acte de création.

Techniques du cinéma d'animation : le dessin animé . réf. DVD Eden cinéma « le cinéma d'animation » qui propose des fragments de films et des films à visionner, à comparer pour connaître puis reconnaître ces techniques et des exercices à réaliser.

Voir pour techniques de cinéma d'animation : www.lesfilmsdupreau.com

Les choix esthétiques : très liés à l'art pictural,

-Représentation de paysages, de scènes d'intérieur

-Le travail de la ligne, le travail des couleurs, de leurs nuances, de leur transparence, de leurs effets,

-La représentation de la lumière, de l'obscurité, du clair obscur

-La représentation de la « touche » picturale

mais ces choix sont aussi en lien avec l'histoire du dessin animé et d'autres cartoons (voir le cahier de notes).

-Inventer par le dessin au crayon puis au feutre pinceau d'autres personnages de Wéwés libres, cools, sensibles en respectant le choix de Solotareff de personnage/animal. Leur attribuer une couleur, un nom, un don artistique ou une caractéristique et justifier vos choix. Faire diverses représentations de ces personnages en variant leurs « humeurs », et les points de vue, le cadrage.

-Réaliser un carnet de dessins en associant des représentations des personnages du film et celles de vos personnages :

Ex. sur la même page, on associe toutes les représentations des personnages en gros plan, ou vus en mouvement, ou boudeurs, ou amoureux...

-On cherche d'autres personnages de dessins animés que l'on peut mettre en relation et cela peut déboucher sur une belle exposition, histoire du dessin animé et de leurs créateurs en lien avec l'art pictural. Référence à l'histoire des arts.

-Image et son : sur les images de la danse autour du feu, par exemple, associer d'autres musiques festives.

Comparer des extraits de la traversée de la forêt du père dans « la Belle et la Bête » et de son accompagnement sonore avec l'entrée dans la forêt de U, Mona et Lazare.

Voir la grille d'évaluation des élèves

Sur le site de l'association « les Enfants de Cinéma », coordination nationale de l'opération, vous est proposée une grille d'évaluation de l'action en classe : <http://www.enfants-de-cinema.com/index.html> puis « documents à télécharger » et « Aide à la réflexion pour une évaluation des acquis des élèves », grille élaborée par un groupe de réflexion constitué lors des Rencontres Nationales « Ecole et cinéma ».

"Ces temps d'une approche avant et après le film sont élaborés en référence aux travaux didactiques des formateurs du PNR Cinéma de Midi-Pyrénées, Alice Vincens, Dominique Galaup-Pertusa (formatrice IUFM) et Ludovic Graillat, et en réflexion avec Marie-Anne Gaudard Smaer, coordinatrice Education Nationale, IA de la Haute Garonne."

U de Serge Elissalde et Grégoire Solotareff

un parcours dans le film

Pour U nous avons choisi de suivre la relation entre U et Mona en repérant les séquences où elles sont ensemble.

Pour chacune de ces séquences nous proposons: *-une phrase-titre, -un plan remarquable, -une réplique notable.*

Chacune de ces entrées permet une exploitation concernant l'évolution de la relation entre U et Mona.

Nous nous appuyons bien sûr sur le déroulant du Cahier de notes (réf. N° séquence et page du cahier de notes).

I. (Prologue 2 page 14) - U nait des pleurs de Mona

- Plan à 1' 50", plan américain sur U et Mona U assise à la table, Mona debout
- U à Mona " À partir d'aujourd'hui tu n'es plus toute seule "

II (5 page 15) - Mona s'admire, U commente

- Plan à 4'10", un long travelling latéral sur le corps de Mona, notes de guitare
- U à Mona " Tu m'embêtes, y a pas que les trucs qui poussent dans la vie, Mona"

III (10 page 16) - U cherche Mona qui découvre le monde

- Plan à 16'03", dans la forêt un plan qui se voulait américain sur les 3 personnages mais qui ne parvient pas à cadrer Mona et U ensemble, Mona a la tête coupée en haut, U a juste le haut de la tête qui dépasse en bas.
- U " Je ne suis pas une fée, les fées changent le destin, moi je l'accompagne.

IV (11 page 16) - Mona s'affirme

- Plan à 19'30", plan d'ensemble à six personnages avec Mona au premier plan à droite, de la tête aux jambes et U au fond dont le buste apparaît derrière une colline
- 19'30" Mona "Si si si si, c'est moi qui décide, U a raison"

V (12 page 16) - Deux ados à l'eau ?

- Plan à 22'13" U remonte Lazare , à l'arrière plan Mona fait la planche
- Mona: " U sauve toujours les gens, c'est sa spécialité "

VI (13 page 16) - Mona rêve, U pleure

- 24'20" Plan d'ensemble du jardin, Mona se penche vers U pour la consoler
- Mona " Tu voudrais pas que je reste toute petite quand même "
- U " Oh si, j'voudrais bien "

VII (17 page 17) - **U et Mona entraînées dans la danse**

30' Plan d'ensemble des danseurs devant le feu, U avec Lazare, Mona avec Kulka

VIII (19 page 17) - **U observe Mona**

- 33'15" U au centre du cadre, un peu à l'arrière-plan, de face, regarde Mona et Kulka au premier plan
- Mona: "Adieu... je n'aime pas ce mot et puisque je ne l'aime pas, ce mot n'existe pas"

IX (20 page 17) - **Mona ne comprend pas U**

- 34'55" Mona assise sur son lit, la tête appuyée sur la main, regard caméra, rêveuse, U debout à côté du lit, regard perplexe.
- Mona "Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu ne veux pas me dire"

X (27 page 18) - **U épie Mona**

- 51'47": seul plan où Mona et U sont ensemble: plongée verticale avec en haut Mimi et U sur une branche et tout en bas, sur la plage Kulka et Mona dont on entend le dialogue.
- Mona: " J'partirai toute seule, enfin avec U bien sûr "

XI (29 page 19) - **U exclue**

- 55'20" Deux plans: Mona et Kulka sur la plage, s'embrassent à l'abri d'une barque, la caméra monte le long de la paroi de la barque, on entend des pleurs. Plan suivant, plongée sur U toute petite au fond de la barque, elle pleure.

XII (30 page 19) - **U quitte Mona**

- 55'54" Mona dont on ne voit ni la tête ni les jambes recueille U dans ses mains.
- U: " S'il n'y avait pas d'amour entre vous je ne serais pas comme je suis...aussi petite "

Réflexion : ce "parcours" peut être utilisé comme tel et servir à retrouver la narration d'ensemble du film mais cela peut se faire de façon plus complexe - et plus ludique - en proposant, à part, chacun des douze titres, des douze plans et des dix citations, comme une sorte de puzzle à rassembler.

On peut aussi utiliser chacune des 3 séries séparément pour les classer et voir ce qu'elles donnent à comprendre de l'action et, pour ce qui est de l'approche cinématographique, mettre en évidence ce qu'ont de différent les plans choisis en X et XI.

Aide à la réflexion pour une évaluation des acquis des élèves dans le cadre d'un projet cinéma

	Évaluation diagnostique	Évaluation formative	Évaluation à l'issue du projet
Connaissance d'un art	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés au cinéma comme art L'élève sait-il dissocier un film de cinéma d'un produit de consommation ? Citer des films vus. Citer des programmes de télé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés au cinéma comme art Savoir distinguer un film de cinéma d'un produit audiovisuel de consommation après l'expérience de la rencontre avec l'œuvre en salle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés au cinéma comme art Nommer les films, les auteurs dans les films vus, associer un réalisateur à une œuvre.
Construction d'une culture	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés à l'environnement culturel Décrire une salle de cinéma, nommer la salle de cinéma de proximité, nommer les lieux culturels connus, citer les films vus... 	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés à l'environnement culturel Identifier une salle de cinéma comme un lieu culturel de rencontres (avec les autres, une œuvre, un auteur...), parler des films vus au cinéma dans le cadre de l'école, ou en dehors. 	<ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés à l'environnement culturel : Distinguer les genres cinématographiques (burlesque, comédie, western...), distinguer les formes cinématographiques (court, animation, noir et blanc...), faire des liens avec des œuvres issues d'autres domaines (littérature, arts plastiques..)
Ouverture au dialogue, à l'analyse et à la comparaison	<p><i>Champ disciplinaire de référence : vivre ensemble / maîtrise de la langue</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés au lexique du cinéma Citer des métiers de cinéma, citer quelques termes du langage cinématographique, nommer des acteurs, des réalisateurs ... Décrire la manière d'être au cinéma (respecter le silence, ne pas se lever, ...) • Attitudes face au projet Manifester une curiosité vis-à-vis du film à venir, exprimer sa curiosité en posant des questions, en faisant des observations, en nommant ses angoisses... 	<p><i>Champ disciplinaire de référence : maîtrise de la langue</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés au lexique du cinéma : Repérer, identifier puis caractériser des métiers de cinéma, utiliser de manière appropriée certains termes ou notions propres au langage cinématographique permettant de décrire une image, de comprendre le sens produit, d'exprimer un ressenti. • Être capable d'explicitier ses choix. 	<p><i>Champ disciplinaire de référence : maîtrise de la langue</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Langue orale : Utiliser à bon escient les notions propres au langage cinématographique (plan, montage, séquence...) • Langue écrite : Écrire un texte court pour exprimer son point de vue sur un film.
Acquisition de méthodes et de techniques	<p><i>Champ disciplinaire de référence : arts visuels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés aux images, aux sons Distinguer différents types d'images (fixe, N et B, animées...), distinguer différents types de sons, différencier fiction et réalité, avoir déjà manipulé un appareil de prise de vue (appareil photo ou caméra) 	<p><i>Champ disciplinaire de référence : arts visuels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés aux images Décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire approprié, établir des relations entre images et sons, établir les relations entre les procédés repérés dans les œuvres et les effets obtenus. 	<p><i>Champ disciplinaire de référence : arts visuels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Savoirs liés aux images Analyser une image à l'aide d'outils construits en classe (notions de cadrage, de point de vue, de champ et de hors-champ...).
Développement d'une pratique artistique		<p><i>Champ disciplinaire de référence : arts visuels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Exercer sa pratique Réaliser une affiche de cinéma, un objet de pré-cinéma, une production plastique, en lien avec le film vu et en fonction de consignes. Réaliser en vidéo un plan ou une séquence à partir d'une proposition, respecter le cahier des charges élaboré en classe. 	<p><i>Champ disciplinaire de référence : arts visuels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Réinvestir ses acquis dans une production personnelle Respecter le cahier des charges, s'intégrer dans un projet commun, associer une image et un son en vue de produire un sens, une émotion, exercer un regard critique sur son travail (en fonction de l'intention de départ, du résultat).