

Ecole & Cinéma - LES VACANCES DE M. HULOT

Fiche 1 : Informations pratiques

Le dossier pédagogique départemental

conçu par le bureau Art & Culture et Ciné Parc

⇒ Où trouver et télécharger le dossier pédagogique ?

Le présent dossier constitué de cinq fiches (Informations pratiques / Présentation du film / Avant la séance / Revenir sur le film / Pour aller plus loin (propositions de prolongements pédagogiques)) est disponible sur :

* Le cloud Ecole & Cinéma : <https://tinyurl.com/EcoleCinema63>

Ce cloud comporte les fiches mais également tous les photogrammes, extraits vidéos, extraits sonores, etc. en lien avec le contenu du dossier. **Attention, si vous souhaitez utiliser les vidéos proposées, téléchargez-les sinon la bande sonore n'est pas toujours active en ligne.**

* Le site de Ciné Parc : www.cineparc.fr

Pour trouver le dossier : rubrique Education à l'image / Ecole & Cinéma. Puis cliquer sur l'affiche du film concerné.

Les accompagnements pédagogiques nationaux

coordonnés par l'Archipel des Lucioles

⇒ La plateforme Nanouk : <https://elem.nanouk-ec.com/> (vidéo de présentation : <https://vimeo.com/900138311>)

Page d'accueil de la plateforme Nanouk

Pour accéder aux pages films, cliquer sur la bonne icône ou dans la liste des films en haut à droite.

L'icône des
Vacances de M. Hulot

La plateforme Nanouk propose plusieurs espaces :

Espace ENSEIGNANT

Espace réservé aux enseignant.e.s mais aussi aux partenaires culturels. **Cet espace est accessible en créant un compte avec votre adresse académique** (prenom.nom@ac-clermont.fr).

Cet espace vous permet d'accéder à de nombreuses rubriques :

- **Cahier de notes sur...** : Autour du film, point de vue sur le film, déroulant, analyse de séquence avec extrait vidéo correspondant, promenades pédagogiques.

Tuto vidéo «Espace enseignant» : <https://vimeo.com/900137612>

- **Etoilement** : Il permet aux enseignant.e.s et à leurs élèves de visionner des extraits du catalogue École et Cinéma (environ 500) autour de motifs très variés (par exemple : la peur, le personnage, les procédés cinématographiques, etc.)

Tuto vidéo «Etoilement» : <https://vimeo.com/900137694>

- **Cinémalle** : C'est une malle aux trésors, ressource pour le travail en classe, qui comporte la première séquence du film, les affiches du film, des photogrammes, un portfolio et une carte postale numérique. Chaque ressource est téléchargeable (l'extrait vidéo mis à part) et peut donc être vue et utilisée hors ligne.

- **Frise chronologique** interactive des films du catalogue Ecole et Cinéma

- **Ateliers de pratique** : Des propositions d'ateliers de pratiques, pas à pas, autour de notion de cinéma comme le champ-contre champ, le regard caméra, grand-petit, etc.

Les icônes rondes en haut de la page correspondent aux rubriques :

1/ Cahier de notes et ses différentes rubriques

2/ Etoilement

3/ Hors connexion (pour télécharger les éléments iconographiques et vidéos si vous ne pouvez pas utiliser Nanouk en ligne)

4/ Cinémalle

◀ Fiche film du film *Les vacances de M. Hulot* si vous avez créé un compte enseignant sur Nanouk.

Le travail sur l'étoilement peut se faire à partir d'un film ou de thèmes à retrouver dans «Motifs» (bandeau du haut)

7 ateliers de pratiques sont à retrouver dans «Ateliers de pratique» (bandeau du haut)

Espace A L'ECOLE

Cet espace est dédié aux utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire. Il faut avoir créé un compte enseignant.e. pour pouvoir y accéder.

On retrouve dans cet espace :

- La cinémalle
- l'étoilement
- l'image ricochet

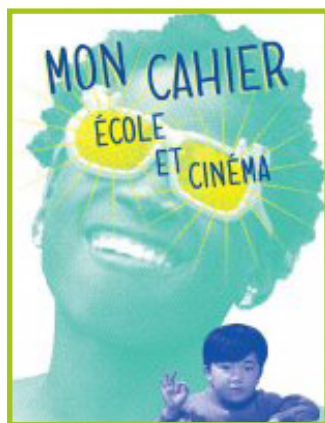
Espace EN FAMILLE

Cet espace est destiné à la consultation par la famille et à un plus large public. Il permet à l'élève de montrer à sa famille une page consacrée au film qu'il a vu avec l'école dans le cadre d'Ecole et Cinéma. Cette page est composée d'un résumé, d'un extrait vidéo, d'une carte postale numérique et parfois de propositions d'albums ou de romans pour prolonger la séance.

L'accès internet (le débit, les postes, etc.) n'étant pas toujours optimum dans les écoles, la plateforme Nanouk s'est dotée depuis plusieurs années, pour l'espace enseignant, d'un accès hors connexion. Il permet de télécharger à l'avance images et extraits vidéos de la cinémalle (ainsi que ceux de l'étoilement) pour pouvoir les diffuser en classe sans connexion (uniquement sur un PC équipé du système d'exploitation Windows - à partir de Windows XP).

Cliquer sur l'icône «Hors connexion». Suivre numéro après numéro la marche à suivre. Choisir l'extrait en cliquant dessus puis cliquer sur «Lancer le téléchargement». Un dossier ZIP va alors être à votre disposition. Attention ne pas double cliquer dessus pour l'ouvrir mais faire un clic droit et choisir «Extraire tout». Un nouveau fichier est proposé (NANOUK avec une flèche verte). L'ouvrir ainsi les images et vidéos hors connexion sont alors disponibles.

⇒ Mon cahier Ecole & Cinéma

Mon cahier Ecole & Cinéma est un document destiné aux élèves inscrits dans le dispositif. Ce document, sous format papier jusqu'en 2022, est devenu **numérique**. Vous y aurez accès **sous format PDF** pour une impression ou **sous format diaporama** pour le compléter collectivement ou individuellement numériquement.

Ce cahier permet de travailler le parcours des 3 films, l'idée étant que l'élève le conserve à la fin de l'année scolaire comme trace de son année École et Cinéma.

Il peut être également un lien avec les familles. Nous vous invitons par ailleurs à mettre à la connaissance des familles la page sur la plateforme Nanouk consacré à *Rouge comme le ciel* :

<https://elem.nanouk-ec.com/films/rouge-comme-le-ciel>

Ecole & Cinéma et les programmes

Ecole et Cinéma est un dispositif national d'éducation au cinéma. Il est pleinement ancré dans les programmes de Cycle 2 et 3.

Ce que disent les programmes (extraits) :

CYCLE 2 : «Être sensible aux questions de l'art»

« Repérer, pour les dépasser, certains **a priori et stéréotypes** culturels et artistiques

Décrire des œuvres d'art, en proposer **une compréhension personnelle argumentée.** »

CYCLE 3 : «Dégager d'une œuvre d'art ses principales caractéristiques techniques et formelles »

« Caractéristiques et spécificités des champs artistiques et éléments de lexique correspondants (le cinéma est donc inclus). « Ex : observation d'une séquence filmique : plans, personnages, actions »

Commentaires sur le croisement des disciplines qu'il permet

Ce dispositif vise à susciter – en amont et en aval des projections - des échanges entre pairs et participe de ce fait au développement des compétences langagières et citoyennes des élèves.

Par ailleurs, les prolongements proposés dans le dossier pédagogique d'accompagnement prévoient un travail sur l'enseignement artistique et des compétences plus techniques relatives au cinéma.

Ainsi, il s'inscrit dans chacun des 5 domaines d'apprentissage du socle commun :

- **Les langages** pour penser et communiquer
- **Les méthodes et outils** pour apprendre
- **La formation de la personne** et du citoyen
- Les systèmes naturels et **les systèmes techniques**
- **Les représentations** du monde et l'activité humaine.

Le résumé de l'histoire

Un jour de grand départ en vacances, la foule se presse dans une gare. De son côté, Monsieur Hulot part seul sur les routes de campagne dans sa vieille voiture pétaradante pour rejoindre la côte atlantique. Entre sa conduite et les détonations du véhicule, il ne passe pas inaperçu lorsqu'il traverse les villages. Dès son arrivée à l'hôtel, il continue de se faire remarquer par le personnel et la clientèle en créant un grand courant d'air qui fait tout s'envoler dans le hall du bâtiment. Dès lors, et durant toute la semaine, que ce soit en canoë, à cheval, sur la plage, au tennis, au restaurant de l'hôtel, dans un cimetière ou en pique-nique, sa distraction et sa maladresse lui font accumuler les catastrophes. Alors que les vacances touchent à leur fin, c'est encore lui qui clôture la saison en beauté en déclenchant involontairement un feu d'artifice. Lorsque, le lendemain, jour de départ des vacanciers, Hulot rejoint la petite communauté pour prendre congé, les estivants ne daignent pas le saluer. Alors qu'il s'est réfugié parmi les enfants, blessé et déconcerté, seuls une touriste anglaise et un retraité de milieu populaire que la présence de Hulot a sauvés pendant toute la semaine du conventionnalisme, du sérieux et de l'ennui viennent le saluer.

Source : Plateforme Nanouk - page Les vacances de M. Hulot

Jacques Tati

Jacques Tati est né en 1907.

Contre l'avis de sa famille, il se lance dans le monde du spectacle (au lieu de reprendre l'entreprise familiale d'encadrement). Il commence par le mime, pratique qu'il réutilisera dans ses films. Il s'impose sur les scènes de music hall de France et d'Europe avec «Impressions sportives».

Jour de fête (1949) et le personnage de François le facteur

Il participe rapidement à plusieurs projets cinématographiques en tant que scénariste et acteur (*Gai dimanche*, *Soigne ton gauche* entre autres). En 1946, il tourne devant et derrière la caméra *L'école des facteurs*, génial «brouillon» de son premier long métrage *Jour de Fête* où l'on découvre pour la première fois le personnage de François le facteur. En 1949, il tourne *Jour de fête* à Ste Sève avec un petit budget. Il met deux ans à trouver un distributeur mais quand le film sort sur les écrans, c'est un succès. Il refuse d'exploiter le filon de « François le facteur » et décide de créer un autre personnage : M. Hulot.

En 1953, il tourne *Les vacances de M. Hulot* à St Marc sur Mer. Le film est un grand succès public et critique. Il marque la première collaboration de Jacques Tati avec Jacques Lagrange, peintre et décorateur de théâtre (qui travaillera sur les décors et notamment l'architecture des autres films de Jacques Tati).

Mon oncle sort cinq ans plus tard en 1958. Une nouvelle fois le succès (public et critique) est au rendez-vous. Prix du Jury à Cannes, Oscar du meilleur film étranger, Jacques Tati est consacré dans le monde entier.

Mon oncle (1958)

Décors du film

Photo 1 : La maison où habite M. Hulot / photo 2 : La villa Arpel de sa soeur

Mon oncle (1958)

Jacques Tati entouré de Buster Keaton et Harold Lloyd, légendes du cinéma burlesque muet, lors de la cérémonie des Oscars en 1959.

Il s'attaque ensuite à son projet le plus ambitieux : *Playtime*. Ce fut sûrement l'un des tournages les plus mouvementés du cinéma français. Jacques Tati fait construire en plein air un décor près de Vincennes ; il reconstitue une ville en béton, verre et acier. Un tournage sur trois ans, des intempéries qui mettent à mal le décor : le budget est largement dépassé. Le demi-échec du film en salle n'arrange rien. Sa maison de production est saisie ainsi que les droits de ces quatre premiers films.

Playtime (1967)

Photo 1 : Jacques Tati devant les plans de Tativille / Photo 2 : Les décors de Playtime/ Photo 3 : M. Hulot dans Playtime.

Par la suite, Jacques Tati tournera *Trafic*, production hollandaise, où l'on verra la figure de M. Hulot pour la dernière fois. Puis *Parade*, commande de la télévision suédoise où il immortalise certains de ses sketches d'«Impressions sportives», sera son dernier film. En 1977, il reçoit un César d'honneur et s'engage à cette occasion pour la sauvegarde du court métrage.

Il meurt en 1984 laissant inachevé un projet appelé *Confusion*. Sophie Tatischeff, la fille de Jacques Tati, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff ont créé en 2001 la société Les Films de Mon Oncle. Ils ont ainsi pu racheter les droits des films de Jacques Tati, les restaurer et les ressortir en salle.

Les vacances de M. Hulot : un processus de création de 25 ans

Source : Plateforme Nanouk, page Les vacances de M. Hulot, rubrique «Autour du film» - Mathilde Fleury-Mohler

Les Vacances de Monsieur Hulot sort le 27 février 1953 et remporte de nombreuses récompenses : le prix Louis-Delluc, celui de la Critique internationale au Festival de Cannes, une nomination aux Oscars de 1956 dans la catégorie « histoire et scénario ». C'est également un franc succès public.

Tati aime se glisser incognito dans les salles de quartier, le noir venu, pour se rendre compte de l'accueil du public. C'est entre autres à partir des réactions observées qu'il modifie certaines scènes. Car *Les Vacances* vont connaître deux autres versions, chacune faisant l'objet de changements conséquents et donnant lieu à une ressortie en salles de cinéma.

En 1962, il remonte le film en supprimant des scènes qu'il juge redondantes, réduisant ainsi la durée du film de neuf minutes environ. Il approfondit son travail sur les dialogues en les allégeant davantage pour accentuer l'aspect confus des conversations.

Statue de M. Hulot sur La plage de M. Hulot à St Marc-sur-Mer, lieu du tournage du film.

Il réorchestre la musique *Quel temps fait-il à Paris ?* d'Alain Roman pour en faire une musique jazz, tout en gardant une tonalité « *un peu triste et un peu embêtante qui exprime bien l'ennui et la monotonie* ». Il ajoute le plan final dans lequel la plage se fige en carte postale, son timbre en couleur faisant écho à François le facteur.

En 1978, attentif à l'évolution du public, il ajoute la scène du canoë plié en deux que les vacanciers prennent pour un requin, clin d'œil aux spectateurs qui ont fait le succès mondial des *Dents de la mer*.

En 2009, cette troisième version des *Vacances de Monsieur Hulot* est restaurée (...) Avec vingt-cinq ans de modification, le négatif original a dû être restauré image par image. Cette restauration a essentiellement permis de stabiliser une image tremblotante, de raviver les contrastes du noir et blanc et de magnifier une bande-son qui, débarrassée du souffle et des parasites, retrouve toute sa subtilité.

L'univers de Jacques Tati

Jacques Tati a une place particulière dans le cinéma français. Sa filmographie courte (six longs métrages) permet avec facilité et bonheur de plonger dans son univers et d'observer l'évolution du regard du cinéaste sur la société, de sa vision du burlesque ou encore de son personnage M. Hulot.

Fin observateur, le cinéma de Jacques Tati est teinté de réalisme et parle du siècle qu'il a vécu: la France rurale aux lendemains de la Libération dans *Jour de Fête*, les congés payés avec *Les vacances de M. Hulot*, mais aussi « *la modernisation caractéristique des trente glorieuses et la menace de déshumanisation que font conjointement peser l'exhibition de l'ascension sociale, le triomphe du style international en architecture et l'automobile envahissante.** » dans *Mon oncle*, *Playtime* et *Trafic*.

Le burlesque chez Tati est bien sûr inspiré par les grands auteurs américains, Buster Keaton et Charlie Chaplin en tête. Cependant, Jacques Tati a développé **un burlesque unique, où le gag visuel est ancré dans la vie quotidienne** et surtout où le personnage principal n'est pas le seul déclencheur de gags (notamment à partir de M. Hulot). **Toute personne présente à l'écran au premier comme au second plan est susceptible de provoquer le rire**, une « démocratisation » du gag en quelque sorte...

Les personnages que Jacques Tati a créé, comme François le facteur et M. Hulot, ne sont pas méchants, leurs **maladresses ne sont pas intentionnelles**. Jacques Tati se rapproche ici plus de Buster Keaton que de Charlie Chaplin, Charlot ayant un malin plaisir à mettre le bazar autour de lui.

« *M. Hulot est à l'opposé des personnages de Chaplin et notamment de Charlot. Hulot n'est jamais dans le coup. En revanche si Charlot se trouve devant quelque chose qui le gêne, il a des idées, modifie ou interprète la difficulté à laquelle il est confronté. Hulot n'endosse rien, ne construit rien. Voyez la scène du cimetière dans Les vacances de M. Hulot. Des feuilles viennent s'agglutiner à la chambre à air, la transformant en couronne mortuaire. Hulot ne l'a pas fait exprès. Si Charlot avait été dans cette situation, il aurait lui-même collé les feuilles et tendu la couronne ainsi obtenue au représentant des pompes funèbres, qui l'en eût remercié. Hulot s'en va. Il ne s'est aperçu de rien. Le gag l'a dépassé. Charlot en eut été l'organisateur. Comprenez moi bien, j'admire Charlot mais je ne me sens pas de sa famille.* » (Jacques Tati, entretien à *L'Express* en 1979)*

Parler du cinéma de Jacques Tati, c'est enfin prendre conscience de **l'importance du son au cinéma**. Peu de cinéastes l'auront autant mis au cœur de leur cinéma. Quelques exemples dans *Les vacances de M. Hulot* : peu de paroles pour M. Hulot et beaucoup de discours inintéressants autour de lui. La parole est précieuse ! La voiture de M. Hulot pétarade et on ne voit qu'elle alors qu'elle n'est pas à l'écran quand M. Hulot arrive à l'hôtel ! Les bruitages sont minutieusement utilisés et ont la même force qu'un gros plan.

Pour aller plus loin : **Le son chez Jacques Tati : extrait de la conférence de Daniel Dehays** (passage sur Jacques Tati à environ 57mn20) : <https://www.lefildesimages.fr/lecriture-du-son-au-cinema/>

**Jacques Tati, de François le facteur à M. Hulot* de Stéphane Goudet, éditions Cahiers du Cinéma, collection les Petits Cahiers, 2002.

Ecole & Cinéma - LES VACANCES DE M. HULOT

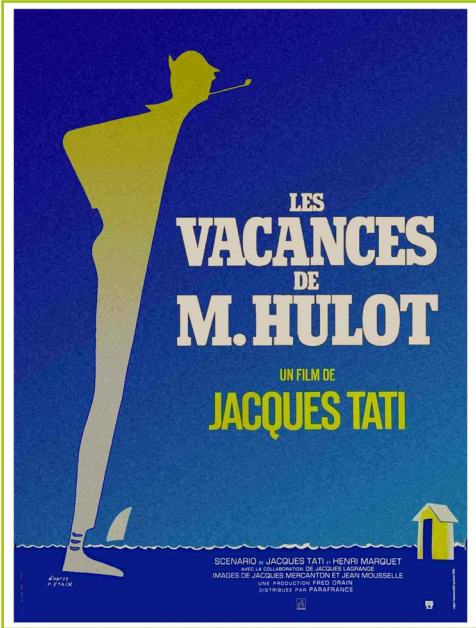
Fiche 3 : Avant la séance

Rentrer petit à petit dans le film pour « l’apprivoiser »... Construire un horizon d’attentes...

Plusieurs propositions à utiliser dans une progression cohérente ou à investir de façon unique, pour des recherches d’indices, des émissions d’hypothèses...

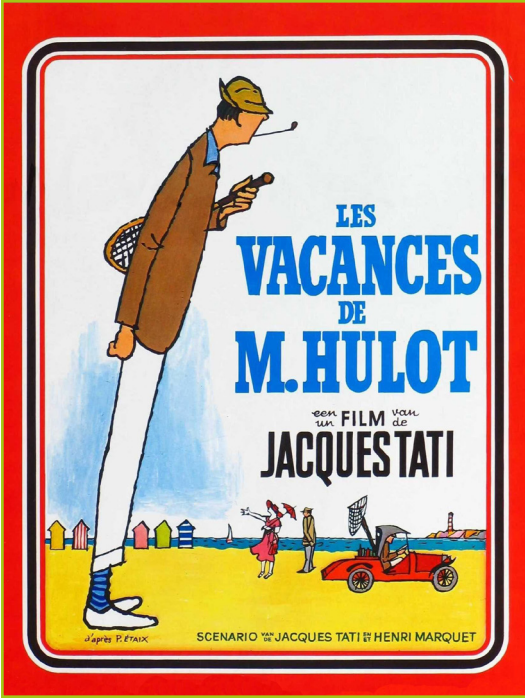
Observer les affiches du film

Affiches à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

Propositions de questions à poser aux élèves	(Possibles) Réponses attendues
<p>Que voit-on sur cette affiche ?</p> <p>Quelle impression générale dégage-t-elle ?</p> 	<ul style="list-style-type: none">- L’affiche est sobre, épurée. Une grande masse aux nuances bleues laisse penser à un paysage de bord de mer. La plage est absente mais une cabine nous en donne l’indication. Des traits en forme de vagues traduisent la présence de la mer.- La partie supérieure de l’affiche est plus foncée (nuit qui tombe ?), mettant en valeur le haut de la silhouette jaune du personnage. Le choix est-il uniquement esthétique et/ou emblématique, nous donnant ainsi à penser que ce personnage appartient d’une certaine façon au monde lunaire ?- A l’exception du personnage qui occupe toute la hauteur de l’affiche sur la partie gauche, l’ensemble est assez vide excepté un bateau à l’horizon et une cabine de plage coincée dans la partie inférieure droite. Ici encore, la question se pose, effet esthétique et/ou symbole d’une certaine solitude du personnage ?
<p>Que dire de la physionomie du personnage ?</p> <p>Comment pourrait-on le décrire ?</p> <p>Que nous renvoie sa silhouette, sa posture ?</p>	<p>Il s’agit d’un homme (il fume la pipe, porte un chapeau/ un bob). Il est très grand, très mince. Sa taille et sa finesse semblent le placer en déséquilibre sur un sol trop étroit pour lui...</p> <p>Il porte des chaussettes à rayures sous un pantalon un peu court, il ne semble pas accorder beaucoup d’importance à son apparence. Ses deux mains posées de part et d’autre de sa taille lui donne une attitude d’observateur un peu perplexe. Observe-t-il une scène qui se déroule en dehors de l’affiche et qui le laisse dubitatif ?</p> <p>Est-il en train d’hésiter face à cette plage ? Va-t-il la rejoindre ou non ?</p>

Propositions de questions à poser aux élèves	(Possibles) Réponses attendues
Que dire de la partie écrite de l’affiche ?	Le titre du film et le nom du réalisateur occupent une partie importante de l’affiche. Le titre du film conforte l’idée de plage et de vacances à la mer. Mais qui est M. Hulot ? Les couleurs des écritures reprennent-elles celles de la silhouette ? Jacques Tati et M. Hulot ne feraient-ils qu’un ?

Propositions de questions à poser aux élèves	(Possibles) Réponses attendues
<p>Que voit-on sur cette affiche ?</p> <p>Quelle impression générale dégage-t-elle ?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - L’affiche est plus colorée, l’aspect nocturne a disparu laissant place à un paysage classique de bord de mer (mer, bateaux, phare, cabines de plage, promeneurs). Une seule chose dénote un peu dans ce paysage : une voiture. Que fait cette voiture sur la plage ? N’est-ce pas bizarre ? Si l’on observe bien le conducteur, ses vêtements ressemblent à ceux du personnage à gauche de l’affiche. Est-ce le même personnage ? - Dans cette nouvelle affiche, le personnage reste en retrait sur la gauche. Sa silhouette est encore plus inclinée, comme si sa taille l’handicapait pour regarder et qu’il était obligé de se pencher pour voir les autres, le monde. Sa tête est tournée vers le large, le regard un peu perdu. Les personnages du bas, eux, regardent sur la gauche de l’affiche, le regard droit, semblant ne pas voir le grand énergumène au-dessus d’eux. - M. Hulot porte une raquette de tennis, il va donc aller jouer avec d’autres personnes... La plage est plus apparente, les personnages et les cabines plus nombreux. Tout ceci nous indique que notre personnage appartient à une société et ne vit pas en ermite.

Visionner la bande annonce du film (1953)

Bande annonce à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

Une bande annonce est un objet de promotion qui doit donner envie d’aller voir le film. Pour qu’elle soit réussie, la bande annonce doit donner des informations, attiser la curiosité sans tout dévoiler ! Cette bande annonce mêle tout cela grâce à des ruptures de rythme. Ce montage met en valeur la position particulière de M. Hulot dans la société mais elle présente aussi l’univers de Jacques Tati.

Il sera sûrement utile de visionner à plusieurs reprises la bande annonce. La première diffusion permettra de rassembler un certain nombre d’informations « en vrac » et éventuellement de valider certaines hypothèses faites précédemment avec les affiches. Les visionnages suivants permettront de revenir plus en détails sur les différentes parties de la bande annonce et les nouveaux éléments mis à notre connaissance.

Première partie :

Un film en noir et blanc. La scène nous montre une petite route de campagne et une voiture pas comme les autres: petite, un peu vieillotte, lente, bruyante. Elle ralentit la circulation plus fluide des autres vacanciers et les coups de klaxon fusent ! la voiture gêne et elle est obligée de se mettre de côté voire de monter sur les bas-côtés de la route.

Plans suivants : un village avec une cycliste qui regonfle son pneu, une charrette (quelques informations sur l'époque, les années 50 ?). Le village silencieux se voit traversé par la voiture pétaradante. On aperçoit son conducteur qui a l'air à l'étroit.

Deuxième partie :

La silhouette dessinée (comme sur l'affiche n°1) apparaît en plusieurs exemplaires à l'écran puis le titre du film, le tout sur une musique «jazzy» et paisible.

Troisième partie :

L'aperçu du bord de mer aux cabines rayées nous confirme l'époque (les années 50). La petite voiture se gare devant un hôtel, «toute pétarade dehors». Avant d'apercevoir celui qui va descendre, notre imagination commence à se le représenter. Le vent qui accompagne ces images est-il une métaphore du personnage qui descend du véhicule (mouvements et désordre, animation, vie)? Les vacanciers de l'hôtel, réunis dans la salle sont déjà importunés par celui qu'ils n'ont pas encore vu. L'humour décalé, présent durant tout le film, surgit dès ces premières images. La logique des actions est posée : clins d'œil sur des situations improbables (la moustache, le thé), décalage entre action et réaction des personnages (le serveur qui ferme la porte le pied dans le vide quelques secondes trop tôt).

La musique «jazzy» revient, manifestement associée à M. Hulot (quelles sensations génère-t-elle ?). La silhouette dessinée revient également cette fois-ci avec le nom de Jacques Tati. Pourquoi ? Quelles hypothèses ? Y-aurait-il similitude entre les deux ?

Quatrième partie :

Le personnage que nous suivons depuis le début dit son nom : Hulot. Il n'y a plus de doute !

Commence alors à un rythme effréné, soutenu par une musique entraînante, un enchaînement de gags décalés : nouveaux objets perturbateurs, nouvelles actions inattendues et surprenantes de la part de M. Hulot.

Différents moments de sa vie estivale nous sont donnés à voir, nous montrant toujours un personnage volontaire, voulant s'intégrer dans la société et néanmoins toujours en dehors d'une manière ou d'une autre...

Qu'apprend-on de plus sur M. Hulot dans cette bande annonce? Sur ses relations avec les autres ?

Les vacances de Monsieur Hulot seront-elles des vacances de tout repos pour lui et les autres ? Comment cette mixité entre «le vent et l'immobilisme» va-t-elle se dérouler ?... Que va-t-elle provoquer ?...

Qu'apprend-on sur le cinéma de Jacques Tati ? Quel genre de film ? Quelle ambiance ? Quelle période ?...

Au retour de la séance Ecole & Cinéma

Après la projection, un fois revenu de la salle de cinéma, il est important d'**échanger** autour de ce moment collectif qui aura été vécu différemment selon les élèves et le film. Ce moment essentiel doit être valorisé et mis en place car il permet **d'accompagner les élèves dans la construction de leur regard, de permettre aux idées de s'organiser et aux émotions de s'exprimer**. Mais échanger après un film n'est pas toujours si facile. Comment sortir du « J'aime » « J'aime pas » ? Laisser chacun exprimer ses émotions ? Voici quelques propositions :

⇒ La description chorale par Yannick Mancel*

Le jeu de la description chorale consiste à s'interdire toute appréciation et tout jugement de valeur, les fameux « j'aime..., j'aime pas..., c'est nul..., c'est génial... » : ces formules instinctives et épidermiques à l'emporte-pièce qui ravalent notre langage et notre aptitude à penser au rang de simples grognements d'animaux. La contrepartie positive de cet interdit est qu'il faudra d'abord décrire ce que l'on voit, ce que l'on ressent, dans les termes les plus précis, les plus simples et les plus concrets. Le souci d'objectivité scrupuleuse et consensuelle n'exclut pas le recours subjectif à la mémoire affective, pas plus qu'à la métaphore ou à la connotation : « cela m'a fait penser à... » ou « c'est comme dans tel film, tel roman ou telle œuvre d'art... »

*Yannick MANCEL, conseiller artistique et littéraire du théâtre du Nord, engagé dans la formation du spectateur

Comment ?

- En formant un cercle de parole sans jugement
- En ne faisant que décrire : quelque chose qu'on a vu (souvenir visuel), entendu (souvenir auditif) : consensus
- Dans un second temps, on pourra évoquer un ressenti (souvenir émotionnel) ou une mise en réseau (« ça m'a fait penser à ... ») : plus personnel

Rôle de l'enseignant :

- Faire respecter les règles :
 - * Pas de jugement de valeur (j'aime, j'aime pas, c'est génial..)
 - * Toutes les paroles se valent
- Guider les thématiques des prises de parole (pistes pédagogiques du dossier)
- Répéter le jeu pour que la pratique enrichisse les interventions des élèves au fil du temps

⇒ Le jeu Sortie de cinéma

Ce jeu, proposé par Premiers plan d'Angers, favorise les échanges au sein d'un groupe à la sortie d'une séance de cinéma. Il laisse à chacun la possibilité d'exprimer un avis, une analyse, des émotions et amène la confrontation des points de vue.

Composé de différentes catégories de cartes (portrait chinois/ ouvrez les yeux et les oreilles/ l'histoire / les émotions / à vous de jouer), les élèves sont amenés à s'exprimer sur le film qu'ils viennent de voir selon la carte choisie. Le jeu peut être pratiqué en équipe, il favorise alors le dynamisme et la coopération, et permet de travailler l'écoute et l'échange. Il peut aussi être proposé au groupe entier pour susciter le débat collectif.

Voici une présentation du jeu : <https://www.lefildesimages.fr/sortie-de-cinema/>

Il est en vente mais vous pouvez également vous en inspirer pour créer vos propres cartes qui serviront à chaque retour immédiat de projection.

Voici un **dossier** que vous pouvez consulter sur Le fil des images (média en ligne sur l'éducation aux images porté par le réseau des Pôles régionaux d'éducation aux images) : **Comment échanger après un film ?**

<https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-4-comment-echanger-apres-un-film/>

⇒ Revenir sur le film par un «inventaire déballage»

Des mots

Partir éventuellement de mots-clés pour sérier davantage les différents aspects sur lesquels revenir et canaliser le flot de paroles : plage, vacances, été, rire, bonheur, chaleur, hôtel, lumière, mer, vent, voiture, bruit, musique, maladresse, jeu, enfant, quiproquos, noir et blanc, silhouette, pantalons trop courts, pipe, chapeau, gentillesse, peu de paroles, tennis, une époque, déguisement, guimauve, jeux, ...

Des personnages

Diaporama personnages à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

- Les nommer
- Décrire leur personnalité, leur comportement, ...
- ...

M. HULOT

Sa silhouette, son comportement, son caractère, sa personnalité... Nous allons pouvoir enrichir son portrait imaginé avant le film.

M. Hulot est définitivement un grand distrait, un solitaire involontaire, perdu au milieu de la société. C'est un personnage avare de paroles, prononçant la plupart du temps des borborygmes plus que des mots (la pipe responsable ou prétexte ?). Pour autant, les mots distincts qu'il prononce sont d'importance.

Il est le plus souvent lunaire, à tel point décalé que l'on se demande parfois si ce n'est pas de la provocation... Mais non... Il s'agit simplement d'une véritable incapacité à être avec les autres au même moment qu'eux... au bon moment avec eux... dans les mêmes règles de société. C'est cette marginalité qui attire vers lui les enfants, ainsi que certains adultes qui pour des raisons diverses, rêvent de transgresser un peu ou beaucoup «les bons usages» de cette société estivale.

D'une certaine manière, M. Hulot est le symbole de la vie. Tout est mouvement chez lui, il ne marche pas mais se déplace par une subtile danse qui joue en permanence sur l'équilibre et le déséquilibre, tel un balancier. Ce sont ces mouvements permanents qui le placent en dehors du temps présent, immédiat... Il est là et déjà ailleurs ; là et pas tout à fait arrivé... C'est ce subtil décalage entre son temps et celui des autres qui le transforme en un solitaire involontaire et maladroit.

M. HULOT et les autres personnages... Un regard sur les rapports humains

* Les personnages bienveillants avec M. Hulot

MARTINE

Jolie blonde élégante aux nattes impeccables, elle est totalement intégrée dans la société. M. Hulot l'aime en secret, en tous cas, il est sous son charme. Toujours souriante, elle s'amuse avec bienveillance de l'allure de M. Hulot, de ses gaffes, de son côté hors cadre. La promenade à cheval ne pourra pas permettre de nouer l'idylle, et ce malgré une danse au bal costumé car M. Hulot ne peut dompter son cheval ! De même, il n'aura malheureusement pas l'occasion de lui dire au revoir...

LA DAME ANGLAISE

Elle est venue pour s'amuser, mais l'ennui l'étouffe tant les gens sont sérieux en vacances... M. Hulot est une bouffée d'air frais pour elle. Elle l'observe et devient sa plus grande supporter, en particulier pendant le match de tennis. Elle viendra le saluer à la fin des vacances en espérant le revoir.

LE PROMENEUR

Il est incontestablement attiré par ce « papillon » aux mouvements incessants. Il est troublé par sa manière de vivre, l'admire pour son culot à dépasser les convenances, et sa présence lui offre une fantaisie dans son quotidien peu rythmé. Il voudrait l'approcher pour comprendre mais ne sait pas trop comment s'y prendre. Il sera un des seuls vacanciers à dire au revoir à M. Hulot et à lui donner sa carte de visite.

LES ENFANTS ET L'ENFANT DE L'HÔTEL EN PARTICULIER

La place particulière des enfants : du quai de la gare à l'au revoir final, leur présence ponctue le récit du film. Ils sont montrés avec bienveillance et tendresse. Il y a une complicité quasi instantanée entre eux et M. Hulot. Ils sont eux aussi « prisonniers » du carcan de la société des adultes qui semblent avoir oublié leur enfance, leur imaginaire...

Grâce à Hulot, ils retrouvent pour un moment, le plaisir du jeu à l'état pur, l'espièglerie, l'inattendu, le débordement. Sous leurs yeux dubitatifs et parfois complices, déambule un adulte qui transgresse les interdits, dérange les habitudes si pesantes pour un enfant, met du « bazar », irrite les adultes qui n'ont aucune prise sur ce personnage hors norme. Quel régal ! Monsieur Hulot est pour eux une véritable « bouffée d'air frais et léger ». Il est pendant de courts moments leur complice, voire leur référent pour jouer, s'échapper, s'évader, revendiquer leur volonté propre. Il devient parfois même leur compagnon de solitude (cf. la partie de ping-pong avec le petit Schmutz).

En contraste avec le monde des adultes régi par les convenances et prisonnier de principes excessifs, celui des enfants est montré comme porté par de nombreux espaces de liberté totale pour eux, où la spontanéité et le regard sur les autres peuvent être chargés de bienveillance (cf. l'extrait du petit garçon qui achète des glaces).

* ... Et les autres

Le patron de l'hôtel, le maître d'hôtel, les vacanciers, les joueurs de tennis, etc. ont en commun une incompréhension totale du fonctionnement de M. Hulot. Pour eux, plus qu'un intrus, il s'agit d'une personne incontrôlable.

Il les agace, les dérange et met à mal une organisation où chacun a son rôle : l'ancien militaire, le jeune étudiant « intello », l'homme d'affaires pas vraiment en vacances... M. Hulot leur rappelle peut-être bien une partie d'eux-mêmes qu'ils ont enfouie au plus profond. Ils sont en réalité l'essence même de la marginalité de Monsieur Hulot. Ce sont leurs propres rigidités qui contraignent et amènent M. Hulot à mettre en place ces situations pour essayer de vivre avec eux.

Des lieux... espaces pour le burlesque de Jacques Tati

L'hôtel, la plage, la mer, le terrain de tennis, la route...

Une époque

Une œuvre contemporaine (peut-être) de la génération des grands-parents des élèves nés immédiatement après-guerre. Les années 1950 : le début d'une reconstruction de la société et d'une certaine consommation retrouvée, époque appelée Les Trente Glorieuses.

Des objets

Ils semblent dotés d'une volonté propre et interviennent activement dans les (més)aventures de M. Hulot... Comment peut-on qualifier les objets qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans le quotidien de M. Hulot ? Comment qualifier les situations créées ? (La voiture en roue libre dévale la pente, le bateau qui part tout seul, la guimauve qui s'étire, le pot de peinture, etc.)

Un burlesque particulier

Un burlesque singulier qui ne se moque pas des autres. Au contraire, un burlesque auquel au final tout le monde participe.

Un paysage sonore singulier

Peu de paroles pour M. Hulot mais celles que l'on entend distinctement sont importantes, ont de la valeur. Les paroles des autres personnages sont plus fréquentes et nombreuses mais sans intérêt, ils parlent pour «meubler» les vides. Rôle important de la musique dans le rythme des mésaventures de M. Hulot.

Des mots pour dire ses émotions, ses ressentis

- Les élèves ont-ils aimé ? Ou pas ? Par moments ? Pourquoi ? Ont-ils eu envie de rire ? Ont-ils été surpris ? Pourquoi ? Se sont-ils ennuyés par moments ? Si oui, pourquoi ?

- Y-a-t-il des moments qu'ils ont préférés ? Pourquoi ?

- Que pense-t-il du personnage de M. Hulot ? Comment l'ont-ils perçu, ressenti ? Est-il heureux ou pas ? Pourquoi ? Que pensent-ils des autres personnages ? Les personnages sont-ils tous sur la même énergie ? Est-ce qu'ils font écho à des gens qu'ils côtoient ?...

- Que pensez-vous de l'humour de Jacques Tati le réalisateur ? Y avez-vous été sensibles ? Comment nous fait-il rire ? Par quels moyens ? Si besoin, se remémorer une scène qui a plu à la classe pour commencer à comprendre le mécanisme de ce burlesque particulier.

Revenir sur le film à partir de plusieurs extraits

Extraits à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

Observer la façon dont M. Hulot est perçu par la société dans laquelle il vit et comment lui-même s'y intègre mais aussi étudier **la manière dont le burlesque se met en place dans ce film**, voici les deux fils conducteurs des extraits vidéo proposés ci-après.

⇒ M. Hulot et les autres

«C'est alors que j'ai eu l'idée de présenter M. Hulot, personnage d'une indépendance complète, d'un désintéressement absolu et dont l'étourderie, qui est son principal défaut, en fait -à notre époque fonctionnelle- un inadapté.» Jacques Tati

* Extrait 1 : Le bal costumé

Que se passe-t-il dans cette scène ? Que peut-on voir ?

Le bal masqué est une occasion de s'amuser et de se déguiser. Deux femmes tentent de se mettre un couvre-chef fantaisiste ; l'une d'entre elles cherche désespérément à convaincre son mari de faire de même. Simultanément, un discours politique grave se fait entendre. Il y a des limites à ne pas dépasser lorsque l'on est un adulte responsable ! Devant le refus catégorique et le désintéret des autres personnes pour les déguisements, la femme se sent soudain ridicule et part vexée...

Dans cette séquence, on peut observer deux espaces. Lesquels ?

La salle de l'hôtel pleine de vacanciers sérieux et la salle du bal costumé presque vide où seuls quelques enfants déguisés attendent qu'il se passe désespérément quelque chose. Une porte battante sépare ces deux espaces.

M. Hulot descend de sa chambre habillé en pirate. Comment réagissent les vacanciers ? Que fait M. Hulot ? Où se trouve-t-il le plus à l'aise d'après vous ?

Martine-Colombine (clin d'œil à notre Hulot lunaire ?) entre dans la salle de bal, aérienne, gracieuse, à l'aise. Elle constate l'ennui qui sévit dans la pièce d'à côté et ne voyant pas M. Hulot semble vouloir repartir.

Quel indice sonore lui permet de savoir que M. Hulot est présent ? Que fait-elle alors ? Pourquoi Martine est-elle la seule adulte déguisée en dehors de M. Hulot ? Pourquoi les autres vacanciers n'ont-ils pas « joué le jeu » ?

Que se passe-t-il quand M. Hulot aperçoit Martine ? Pourquoi sont-ils un peu gênés ?

A remarquer : les enfants ne sont jamais loin quand M. Hulot est présent. Il leur enverra d'ailleurs quelques cotillons.

* Extrait 2 : La fin des vacances et les au revoir

Que se passe-t-il dans cette scène ?

Les vacanciers, sur le palier de la maison de Martine, se disent au revoir, se congratulent, se promettent de se revoir, échangent leurs cartes...

Que se passe-t-il quand M. Hulot arrive à son tour pour saluer tout le monde de son pas sautillant ? **Il est ignoré, snobé, on lui tourne le dos...** Il est peu à peu rejeté. A quoi le voit-on dans l'image ?

C'est un moment émouvant où la solitude de M. Hulot prend toute sa mesure ainsi que le rejet de la société à son encontre. Rejet démesuré car M. Hulot est quelqu'un de profondément gentil mais un peu maladroit ! On a le sentiment que M. Hulot ne comprend pas vraiment pourquoi, qu'il est surpris de ces réactions... Et un peu triste, il sera le seul à ne pas dire au revoir à Martine...

Il rejoint les enfants et leur ennui mais il semble tout aussi seul dans ce groupe... **Deux personnages vont néanmoins lui dire au revoir.** La dame anglaise totalement sous le charme de la fantaisie de M. Hulot, lui dit espérer le revoir l'année suivante. Le promeneur (l'homme « qui voudrait bien... Mais n'ose point... ») s'avance timidement vers M. Hulot pour lui serrer la main, lui donner sa carte et lui dire tout le plaisir qu'il a eu de le côtoyer.

Comment réagit M. Hulot ?

Entre surprise, soulagement et mélancolie... Il est tellement peu au fait de cette société qu'il n'éprouve même pas de plaisir à recevoir la carte de visite qu'il contemple, perplexe...

Le film se finit sur deux images symboliques : M. Hulot rejoignant seul sa voiture garée devant la maison fermée de Martine et la voiture repartant pétaradante comme à son arrivée ! **N'ayant pas compris les codes de la société dans laquelle il vit, M. Hulot repart un peu plus riche d'expériences mais toujours aussi solitaire.**

⇒ Le burlesque de Jacques Tati

« C'est justement parce que le spectateur n'est pas impatient de voir la suite qu'il a le temps de rire et que j'ai pu placer autant de gags. » Jacques Tati

* Extrait 1 : L'arrivée à l'hôtel

Vous pouvez également vous reporter à l'Analyse de séquence proposée sur la plateforme Nanouk à la page consacré au film : «L'arrivée d'un personnage singulier».

Que se passe-t-il dans cette scène ? Par quels éléments sonores et/ou visuels les vacanciers de l'hôtel font-ils la connaissance de M. Hulot (bien avant de le voir en chair et en os) ?

Le son est très important dans cet extrait et dans le cinéma de Jacques Tati en général. Avant que M. Hulot ne se présente, c'est le son de sa voiture qui arrive aux oreilles des habitants de l'hôtel où il va séjourner. Comment réagissent-ils ? Entre désintérêt pour la plupart et interrogation pour le maître d'hôtel. Pourquoi ce son de voiture paraît-il bizarre dans cet environnement ? **Il rompt avec le calme de l'hôtel où chacun est à sa tâche, sans vraiment être ensemble.**

Le deuxième élément qui annonce M. Hulot est le vent. Par quel geste simple de M. Hulot le vent arrive-t-il dans la salle de l'hôtel ? Que se passe-t-il alors ? Quels sont les conséquences de ce geste simple ?

Le vent qui s'engouffre dans la salle fait voler des feuilles de papier (rien d'étrange à cela), soulève une moustache, dévie le thé (cela est plus étrange)... Ce vent provoque un effet «boule de neige», une petite chose puis une autre et c'est le bazar dans cet endroit habituellement feutré ! Les gens de l'hôtel sont désarçonnés face à ce vent nouveau et deviennent des acteurs du burlesque (comme le directeur qui met de l'eau partout car il ferme la porte d'entrée dans le vide).

Lorsque M. Hulot arrive enfin dans l'encadrure de la porte, comment se présente-t-il ? Dit-il quelque chose ? Comment est-il accueilli par les vacanciers ? Comprend-il pourquoi ? Que déduit-il quand le directeur de l'hôtel ne lui serre pas la main ?

M. Hulot se présente ensuite au directeur de l'hôtel mais ne peut pas vraiment parler car ses mains sont occupées par les valises et sa bouche par sa pipe. Il manque encore de bienséance mais ne s'en aperçoit pas. Qu'est-ce qui rend sa silhouette atypique? Notamment la posture de son corps, sa démarche sur la pointe des pieds.

Jacques Tati propose un effet comique de répétition puisque M. Hulot ouvre à nouveau la porte (il oublié quelque chose), le vent revient. Ce moment est plus court mais se termine sur un élément de comique de situation, son épousette se coince et fouette malencontreusement un vacancier !

Dans cette séquence, **le burlesque est mis en place grâce à différents éléments cumulés : la bande sonore, le décalage de M. Hulot avec les autres, le comique de situation, la répétition.** Le burlesque se met surtout en place **en prenant son temps**, les choses prennent place peu à peu pour plus d'effets, **ce n'est pas un burlesque immédiat.**

* **Extrait 2 : En attendant Martine**

M. Hulot n'est pas en décalage seulement avec les êtres humains mais également avec les animaux et les objets !

Que se passe-t-il dans cette scène ? M. Hulot a rendez-vous avec Martine pour aller faire du cheval. Il rencontre les chevaux sur le chemin et le premier contact est un peu méfiant des deux côtés !

Entendant M. Hulot frapper à la porte, Martine sort au balcon. M. Hulot recule pour la voir, trébuche dans les marches, repart en avant et s'engouffre à toute vitesse par la porte que la mère de Martine a ouverte entre temps.

On est ici dans du **comique de situation** avec toujours ce décalage de M. Hulot avec les autres. En témoigne, le face à face entre M. Hulot décoiffé et la mère de Martine «tirée à 4 épingles». M. Hulot apporte du désordre dans l'ordre établi pour le plus grand bonheur du spectateur !

Que se passe-t-il ensuite ?

Une chute, un ballet sans fin avec les tableaux de la pièce, une peur bleue avec une peau de bête, des objets qui tombent... Bref le joyeux désordre continue ! Par exemple, malgré son souhait de mettre droit tous les tableaux, M. Hulot laisse les murs remplis de tableaux penchés.

Le burlesque vient aussi du décalage entre les maladresses dont il se rend compte (sa chute de la chaise, celle du petit tableau, l'échange de sa cravache contre la bougie) et qu'il essaie de résorber tant bien que mal, **et celles dont il ne s'aperçoit pas.**

Cette scène est un vrai travail d'orfèvre du burlesque. Toutes ces maladresses paraissent s'enchaîner sans aucun problème, pourtant quelle finesse dans le rythme et la mise en scène pour rendre tout cela possible dans un espace si petit !

Le burlesque passe aussi par le corps de M. Hulot aux mouvements un peu trop amples et brusques pour cet espace.

Le personnage de M. Hulot est surtout un personnage burlesque profondément sincère et gentil. Ces maladresses ne visent personne et finalement ne gênent pas grand monde. Il est très embêté quand il s'aperçoit de ses maladresses et essaie de retrouver une constance comme il le peut. M. Hulot amène vie et fantaisie partout où il se trouve.

Découvrir l'univers de Jacques Tati

⇒ A la rencontre des films de Jacques Tati

Extraits à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

Vous trouverez en fiche 2 (présentation du film) une courte biographie qui retrace le parcours de Jacques Tati. Nous vous proposons de faire découvrir plusieurs extraits des principaux longs métrages de Jacques Tati aux élèves : son premier long métrage *Jour de fête* mais également les trois autres films où il a incarné M. Hulot *Mon oncle*, *Playtime* et *Trafic*. Au delà de la découverte, il sera intéressant de pointer avec les élèves les similitudes avec *Les vacances de M. Hulot* (burlesque, personnage inadapté à la société, etc.).

Vous trouverez ci-dessous quelques informations pour situer les histoires des films :

Jour de fête - 1949

Ce film se passe juste après la seconde guerre mondiale. Des forains s'installent pour la fête du village. Jacques Tati incarne ici François le facteur qui veut faire sa tournée postale le plus vite possible mais il va rencontrer de petits obstacles. Cet extrait se situe au début du film quand le spectateur fait connaissance avec le personnage de François.

Mon oncle - 1958

Ce film est la deuxième «aventure» de M. Hulot sur grand écran. On apprend ici que M. Hulot a une famille : une soeur, un beau-frère et un neveu. Sa famille habite une maison ultra moderne où tout est automatisé (même pour retourner les steaks !) mais pas réellement pratique ! M. Hulot, lui, habite encore un quartier à l'ancienne, où les gens discutent et où les maisons sont exigües. Comme toujours, Jacques Tati témoigne de son temps, ici les Trente glorieuses. Quand il va voir sa soeur, M. Hulot n'est pas très à l'aise dans ce décor moderne comme le montre l'extrait. On peut voir aussi la complicité qu'il a avec son neveu qui adore ses bêtises.

Playtime - 1967

Continuant son témoignage de la modernisation de la France et de la déshumanisation qu'elle entraîne, Jacques Tati place ici M. Hulot dans une ville très rectiligne et froide où il a rendez-vous avec une personne importante. Il se perd dans un dédale de bureaux et au fil de la journée, il va se retrouver dans plusieurs lieux dont le restaurant Royal Garden... Où comme d'habitude, son arrivée ne va pas se faire sans fantaisie !

Trafic - 1971

Dans ce film, M. Hulot a un travail, il est dessinateur chez Altra, petite société parisienne de fabrication automobile. Cet extrait plutôt cocasse montre un embouteillage, signe également d'une modernité en marche. Chaque voiture, et particulièrement les essuis-glaces, sont à l'image des occupants des voitures !

⇒ Des lecture en écho

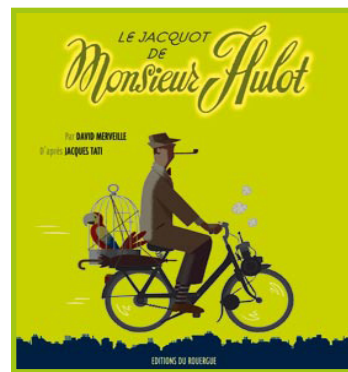
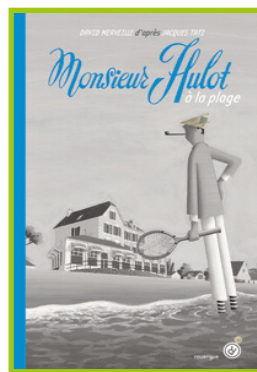
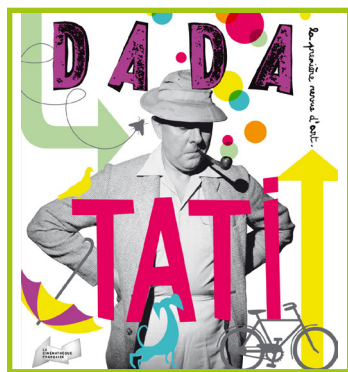
- **Tati**, revue **Dada**, n°147, édition Arola - <http://www.revuedada.fr/flip/9782358800044/#/1/>

- **Jacques Tati, le funambule du cinéma** de Delphine Bertozzi et Dimitra Nikolopoulou, édition A dos d'âne, 2013.

- **Les albums de David Merveille** : <https://www.davidmerveille.com/tati-livres>

Cet auteur s'est réapproprié le personnage de M. Hulot et l'univers de Jacques Tati. Il fait vivre des scènes sans paroles à notre personnage préféré. C'est beau, ludique, poétique et respectueux de l'oeuvre de Jacques Tati. <https://www.davidmerveille.com/tati-livres>

M. Hulot à la plage (2015) ; **Hello M. Hulot** (2010) ; **Le jacquot de M. Hulot** (2006) - **Hulo domino** (2019) - éditions du Rouergue

A la rencontre du cinéma burlesque

Extraits à retrouver sur le Cloud Ecole & Cinéma (Cf. accès fiche 1 Infos pratiques)

Jacques Tati était un fervent admirateur de Charlie Chaplin et Buster Keaton, réalisateurs et comédiens célèbres du cinéma burlesque muet. Il sera intéressant de montrer (surement pour beaucoup de faire découvrir) ces réalisateurs et leur univers aux élèves. Deux extraits sont à votre disposition :

Charlie Chaplin - *Le cirque* - 1928

Charlot, vagabond, est pris pour un pick-pocket par un policier qui le prend en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d'un cirque en pleine représentation et perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le directeur du cirque l'embauche en tant qu'homme de piste.

Cet extrait se situe au tout début du film.

Buster Keaton - *Cadet d'eau douce* - 1928

Le jeune William Canfield, de retour de la ville où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiote, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente, au grand désespoir de son père.

Cet extrait se situe au tout début du film.

Dans ces deux extraits, il sera possible de souligner les personnages identifiables que Charlie Chaplin et Buster Keaton ont créé : Charlot avec son pantalon trop grand, son chapeau melon, sa petite moustache, sa canne et sa démarche en canard ; Buster Keaton son visage impassible quel que soit la situation. Tous deux ont également en commun un corps agile, qui propose des cascades au service des gags. Le lien pourra être fait avec Jacques Tati qui s'est créé un personnage reconnaissable avec M. Hulot. Il sera également intéressant de pointer les similitudes (comique de situation) et les différences (utilisation du son pour Jacques Tati) de leur burlesque.

Dans l'histoire du cinéma, le cinéma burlesque est souvent affilié au cinéma muet mais le burlesque a bien entendu survécu au cinéma parlant, Jacques Tati en est l'exemple. Quelques auteur.e.s, rares il est vrai, proposent encore un cinéma burlesque et singulier... peut-être/surement héritiers de Jacques Tati.

Voici trois extraits de films à découvrir :

Dominique Abel & Fiona Gordon - *La fée* - 2011

Abel et Gordon est un duo de comédiens qui vient du spectacle vivant et qui a réalisé cinq longs métrages films (dont le dernier est sorti en 2023).

Ils exercent un comique très visuel et physique avec un côté décalé et poétique.

Si vous avez regardé l'extrait du *Cirque* de Charlie Chaplin, les élèves pourront observer la référence de la course-poursuite proposée dans cet extrait.

Rose et Alice Philippon - *Les bêtises* - 2014

Ces réalisatrices ont proposé un film très sympathique, hommage à Jacques Tati, Pierre Richard, Blake Edwards... Le personnage principal, maladroit sans le vouloir, cherche sa mère biologique et va se retrouver à sa grande fête d'anniversaire... En tant que serveur, catastrophes en devenir !

Dans ces deux extraits, le personnage a dû mal à s'adapter à son environnement et enchaîne maladresse sur maladresse... Cela ne vous rappelle personne ?

Thèmes du film à exploiter dans les domaines artistiques

Le film est une **comédie burlesque muette parlante**, jouant sur le **corps, les gestes, les décors, les gags visuels et les compositions d'images**. On peut l'aborder comme une œuvre plastique (composition, mouvement, silhouette, rythme), mais aussi comme **document visuel d'une époque** (vacances, 1950s).

Les compétences visées sont les suivantes :

- Lecture d'images (affiches, photogrammes)
- Dessin et couleur (composition, paysage)
- Expression corporelle (mime, geste)
- Narration visuelle (BD, albums)
- Analyse d'un univers artistique (burlesque, humour visuel)

⇒ Œuvres d'art comme références culturelles

* **Thème : Paysage et plage**

L'histoire se déroule au bord de la mer. Le film débute par une très belle photographie de barque sur la plage qui évoque les marines des peintres.

On sait aujourd'hui comment le XIXe s. a inventé le tourisme et en particulier le tourisme balnéaire, en même temps que se développait et se diversifiait le goût des paysages. Côtes normandes et bretonnes, scènes de plage et de villégiature, lumières et ports méditerranéens, les sites maritimes fournissent de nouveaux sujets à Courbet, Boudin, Monet, Signac ou Cézanne, ...

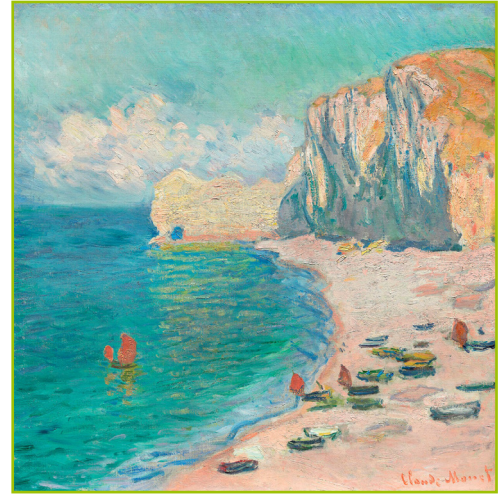
À partir des paysages maritimes et plages vus dans le film :

- Claude Monet – Bateaux de pêche, temps calme- Étretat, La plage et la falaise d'Amont
- Georges Seurat – La Grande Jatte par temps gris
- Gustave Courbet – Plage de Normandie
- Eugène Boudin – Sainte-Adresse
- Albert Marquet – L'été, La Plage des Sables-d'Olonne

Ces artistes permettent de travailler **couleur, ligne d'horizon, texture de la mer et du ciel**, en lien avec l'esthétique du film (plage, mer).

▲ *Étretat, la porte d'Aval: bateaux de pêche sortant du port - Claude Monet* ►

⇒ Ateliers en arts plastiques

* Silhouettes

A partir de photogrammes (captures d'images fixes) du film (Cf. Cinémalle plateforme Nanouk), dessiner la silhouette de M. Hulot – posture, chapeau, pipe, larges formes. On ne doit pas voir les détails du visage, seulement la forme.

Ensuite, placer cette silhouette dans différents décors (ville, plage, forêt) ou inventer un personnage similaire, en variant traits caractéristiques (formes exagérées).

Ou bien ajouter une ligne d'horizon, la mer, un élément drôle (cerf-volant, ballon, parasol...)

* Photogrammes transformés

Imprimer des photogrammes du film (plans sans dialogues). Colorer ou modifier les images : couleurs, collages, textures.

Mettre en avant la composition de l'image (plans lointains, gros plans, lignes horizontales).

* La plage

Sur la plage où M. Hulot prend ses vacances se dressent des tentes, des parasols et des chaises longues aux tissus rayés.

Référence culturelle : Albert Marquet - L'été, La Plage des Sables-d'Olonne

Pistes : Une plage surpeuplée

Chaque enfant dessine une tente, un parasol et une chaise longue de tailles différentes (un petit élément, un moyen, un grand). Chacun choisit un motif (des rayures étroites, larges, des pois, des carreaux,

des fleurs...) et colorie ses trois éléments. On retiendra pour la classe une harmonie colorée (trois à cinq couleurs maximum) ou on travaillera en camaïeu. Réunir ensuite tous ces éléments sur un grand format (ex : 2 feuilles de 50x65 cm) préalablement coloré pour évoquer la plage. On placera d'abord les plus petits éléments au fond de la feuille puis en les superposant légèrement on placera les plus grands devant pour donner une profondeur à l'ensemble.

* La mer, le ciel

Partager une feuille dans le format horizontal en deux parties : le ciel et la mer (deux tiers/un tiers, un tiers/deux tiers ou moitié/moitié). Représenter le ciel (nuages, mouvements dû au vent) et la mer (vague, vaguelette, tempête, mer calme, etc.) en opposant deux matières : l'une pour le ciel et l'autre pour la mer.

Exemple : le ciel en découpage de ciels pris dans des revues et la mer à la craie grasse.
On pourra y placer un ou plusieurs bateaux dessinés ou découpés dans des revues (ou catalogues).
Ou bien explorer l'aquarelle pour le ciel, la peinture à l'éponge pour la mer, sable collé / sel pour texture de la plage.

⇒ Le corps comique (Art, EPS/Théâtre)

Objectifs : explorer le mime, exagérer une posture, comprendre le burlesque

Observer la démarche de Hulot : penché en avant, bras raides, pas rapides.

Faire marcher les élèves : normalement, avec vent imaginaire, avec des chaussures trop grandes, en portant un objet invisible.

Photographier les postures, les redessiner ensuite si on le souhaite.

Mime et expression corporelle

Travailler sur la démarche de M. Hulot, ses postures, ses déplacements déséquilibrés et exagérés (comique physique proche de Charlie Chaplin ou Buster Keaton).

Construction de gags visuels

À partir du burlesque de Tati, proposer aux élèves de créer une courte BD ou une série de vignettes autour d'un gag visuel, en se concentrant sur le mouvement, le rythme, le corps dans l'espace.

⇒ Albums, pour aller plus loin sur la thématique de la plage et de l'humour

- *Igor et Souky en classe de mer*, Sigrid Baffert et Sandrine Bonini. Les éditions des Eléphants. 2019

- *Bêtes de plage. Petites farces et tragédies de la vie animale en bord de mer*, Christian Camara, Claudine Gaston et Roland Garrigue. Delachaux et Niestlé. 2014

- *Châteaux de sable*, Stéphane Henrich. Kaleidoscope

