

Fiche pédagogique - coordination départementale Ecole & Cinéma 63

Quelques pistes possibles pour aborder le film avec les élèves

LE VOLEUR DE BAGDAD

un film de Ludwig Berger, Michael Powell et Tim Whelan - 1940 - 1h45

Quelques informations pratiques pour commencer...

- **Où télécharger la fiche pédagogique du film et les fiches outils (vocabulaire du cinéma, des ressentis) ?**

⇒ www.ac-clermont.fr/ia63/ (rubrique éducation artistique et culturelle / Des dispositifs... / Projets fédérateurs)

⇒ www.cineparc.fr (rubrique Ecole & Cinéma)

⇒ www.clermont-filmfest.com (rubrique Pôle régional d'éducation à l'image/Ecole et Cinéma Puy-de-Dôme)

- **Où trouver des extraits vidéos en lien avec le film (et cités dans la présente fiche)?**

⇒ <http://vimeo.com/>

Cliquez sur «Log in» en haut de la page et il apparaîtra deux rectangles blancs ; dans le premier inscrivez l'adresse suivante : **ecoleetcinema63@gmail.com** et dans le second le mot de passe : **grandecran**. Sur la page vidéo Ecole et Cinéma 63, passez la souris sur «vidéos» en haut de la page puis cliquez sur «my videos» ou «mes vidéos».

- **Où trouver des affiches, des photos et d'autres informations sur le film?**

⇒ www.enfants-de-cinema.com

⇒ <http://site-image.eu/>

Avant la séance...

Des propositions à sélectionner, enrichir, croiser selon l'âge des élèves et vos envies...

⇒ **Un travail à partir de l'affiche sans le titre du film** (il convient donc de ne pas donner le titre du film aux élèves avant de commencer ce travail !) (Cf. annexe 1)

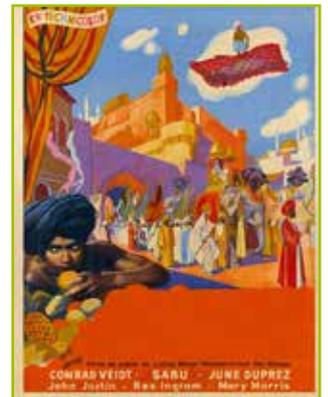
A/ Dans un premier temps, une vision globale :

* Le décor : Où se passe le film ? Quels indices : minaret, coiffe du personnage, fruits, etc.

* Le genre : Fiction ou documentaire ? Indice : tapis volant...

* Réseaux culturels : Quelles histoires cette affiche évoque-t-elle ? Cf. « Les Mille et Une Nuits », « Ali Baba et les quarante voleurs » etc.

* Hypothèses sur le personnage au premier plan. Celui que l'on devine sur le tapis volant, est-ce le même personnage ? Un autre personnage important pour l'histoire ? Que peuvent signifier les regards des deux personnages ? Quelle histoire imaginer? ...

B/ Dans un second temps, observation plus fine de l'affiche, essayer de comprendre les moyens plastiques utilisés pour produire les effets obtenus.

* La nature de l'image : Il s'agit d'une affiche non réalisée en infographie mais peinte (on devine parfois l'épaisseur du papier, la trame).

* Les éléments plastiques :

° Couleurs : Vives et chaudes ; jaunes, oranges, bleus, rouges qui peuvent donner à voir un univers oriental. Utilisation du principe de contraste : entre les complémentaires (bleu et orange, jaune et violet) ; contraste de valeurs : entre le héros Abu (dominante sombre en bas à gauche de l'affiche) et le reste plus clair de l'image.

° Lumière : Jeux d'ombre et de lumière rendus visibles par l'utilisation de superpositions de couleurs. Le personnage du premier plan semble mis en place sous l'ombre de l'enceinte et du reste des composants de l'affiche.

° Matière et texture : On devine une certaine épaisseur, une trame de toile. On peut remarquer les animations graphiques du rideau, tapis, turban qui donnent l'illusion des matériaux, à différencier du traitement du ciel (à plat uniforme et stéréotypé).

° Les plans :

* 1er plan : Personnage que l'on suppose être le héros par sa position en premier plan ; celui-ci regarde « hors-champ », loin à l'extérieur de l'affiche. Le personnage est en retrait par rapport à la scène décrite, il paraît quelque peu marginal par rapport à l'ambiance générale. Le rideau nous met dans l'attente d'une histoire à regarder comme au théâtre...

*2ème plan : La foule exotique nettement plus petite accentuant l'effet de distance symbolique mais aussi spatiale.

*3ème plan : Le palais et son architecture typiquement orientale.

*Dernier plan : Le ciel et le tapis volant avec un autre personnage.

°*Cadrage et composition* : image en contre-plongée avec au sommet le tapis volant mettant en scène un autre personnage. Du fait de sa position dans l'image, il est possible de penser qu'il aura une importance particulière pour la narration. Une grande diagonale se construit entre les deux personnages, ils sont tous les deux dans une position opposée à l'ensemble de la scène.

Quel titre pourrait-on imaginer à partir de nos observations?

⇒ Des musiques à croiser avec l'affiche

Pour aller toujours plus loin dans la construction des attentes... Des musiques à croiser avec l'affiche pour enrichir les sensations ...

Les trois musiques proposées (Cf. page *viméo*) ne sont pas extraites de la bande originale du *Voleur de Bagdad* mais présentent des univers sonores très différents.

Chaque musique sera écoutée avec l'affiche visible afin que vision et écoute soient toujours couplées, s'interpellent, se croisent, s'opposent parfois, s'enrichissent, etc.

Après chaque écoute, mettre des mots sur ce que l'on a ressenti, faire émerger des images, de nouvelles combinaisons, hypothèses en veillant à respecter et écouter toute proposition pourvu que celle-ci puisse être justifiée de manière cohérente en prenant appui sur des composantes musicales et plastiques.

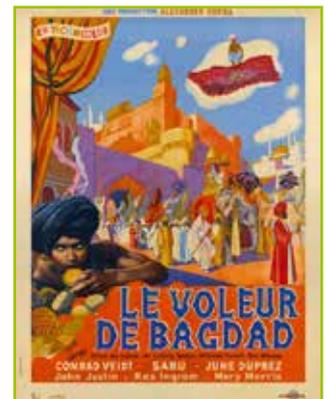
⇒ Un travail à partir de l'affiche avec le titre du film (Cf. annexe 2)

Observation des écrits :

- Titre écrit en grands caractères bleus, d'une calligraphie orientale. Importance de taille par rapport aux noms du metteur en scène et des acteurs. Utilisation de lettres colorées pour le mot «Technicolor»...

- Ecart de taille et de police des caractères entre le titre et les autres informations.

La connaissance du titre permet un premier tri parmi l'ensemble des hypothèses émises, en justifie certaines, en rend d'autres impossibles...

Après la projection : des clés de lecture ...

A/DANS UN PREMIER TEMPS, 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 : sultan, génie, princesse, Orient, magie, effets spéciaux, ...

⇒ **Des personnages** : Les nommer ; les décrire ; décrire leur personnalité. Comment s'expriment-ils, se comportent-ils tout au long du film? Comment vivent-ils, parlent-ils ? Ont-ils les mêmes valeurs ?...

- **Abu, le jeune voleur** : Jeune garçon des rues, dont la principale activité consiste à voler. Un jour alors qu'il se fait prendre la main dans le sac, il rencontre le Prince Ahmad, lui aussi emprisonné. Il va naître entre eux une grande histoire d'amitié que rien ne pourra endommager, ni les épreuves, ni les intérêts parfois divergents. Le courageux Abu, un temps métamorphosé en chien, va alors tout faire pour aider le Prince à retrouver son amour perdu.

- **Le Prince Ahmad** : Le jeune mendiant que l'on voit au début du film n'est autre que le Prince Ahmad de Bagdad, déchu par son Vizir Jaffar. Jeté en prison, il va réussir à s'enfuir, accompagné de son nouvel ami Abu. A Basra, il va tomber follement amoureux de la Princesse, dont Jaffar est lui aussi épris. Le vizir lui jette un sort et le rend aveugle. Heureusement, son amour pour la princesse et l'amitié que lui porte Abu s'avèreront plus forts que tout. Il sortira vainqueur d'un certain nombre d'épreuves...

- **La Princesse envoûtée** : La fille du Sultan de Basra est belle... Si belle qu'aucun habitant de la ville ne peut poser les yeux sur elle. Elle rencontre un jour le Prince Ahmad, qu'elle prend dans un premier temps pour le Génie de l'eau, avant de tomber rapidement amoureuse de lui. Contrainte de se marier à Jaffar, elle s'enfuit, avant d'être rattrapée par l'abominable Vizir et de tomber dans un profond sommeil... Heureusement les deux héros, Ahmad et Abu, veillent...

- **Jaffar, le vizir magique** : Personnage maléfique, Jaffar va tout faire pour arriver à ses fins : détenir le pouvoir sur Bagdad et épouser la belle Princesse de Basra. Il va pour cela, emprisonner le Prince Ahmad et avoir recours à de nombreux maléfices dont l'assassinat du père de la princesse*.

* Vérifier que les élèves connaissent la fonction qu'avait un vizir, afin de mieux en comprendre le rôle dans le film. On appelait Vizir, un homme de haut rang ayant fonction de conseiller auprès des dirigeants arabes. Il pourrait être, aujourd'hui comparer à un Premier ministre. Les Vizirs ont souvent les rôles de méchants dans les récits (Jaffar, Iznogoud, ...).

- **Le Génie** :

Echoué sur une plage, Abu découvre un flacon et le débouche... En sort une fumée noire qui se matérialise en géant ; celui-ci s'avère être un génie emprisonné depuis le temps du roi Salomon. Trahi par son orgueil, il va devoir exaucer les trois voeux que son nouveau maître Abu lui dictera... alors qu'il s'était juré de rester libre une fois sorti de la bouteille!

- **Le Sultan aux automates** :

Père de la Princesse envoûtée, le Sultan de Basra est un être égoïste, lunaire... Sa seule passion est la découverte de nouveaux automates, jouets grandeur nature... Il aime sa fille mais la donnera en mariage à Jaffar en échange de l'automate cheval volant. Sa passion pour les automates va finir par causer sa perte...

⇒ Les lieux du récit :

- **Bagdad et Bassorah** (Basra dans le film), deux villes d'Irak. Elles ont en commun de grandes places de marchés fourmillant de monde et des bâtiments fastueux dont le palais du sultan aux automates (palais aux pièces immenses et aux jardins luxurieux).

- **La mer** : Lieu d'évasion pour Abu et Ahmad ou de prison pour la princesse sur la navire de Jaffar.

- **Les lieux magiques** : La plage du génie, le temple de l'aurore où réside la déesse de la lumière (etc.) sont des lieux où Abu devra faire face à la magie autant qu'au danger. Il faudra qu'Abu soit malin pour que ses avantages magiques ne se retournent pas contre lui.

⇒ **L'époque du récit** : Même si l'on ne sait pas quand l'action du film se déroule précisément, on suppose que celle-ci a lieu entre le Xe et le XVIe siècle, au moment où les contes des Mille et Une Nuits ont été écrits. Cette période correspond à peu près à ce que l'on appelle en Occident le Moyen-Âge.

Essayer de faire ressortir les différents éléments de la vie quotidienne, afin d'avoir une meilleure image du contexte général, de l'univers particulier du film. Pour cela, observer dans le film :

* **Les décors** (architecture, contexte) : *Le Voleur de Bagdad* essaie de rester fidèle à une architecture orientale, façon Mille et Une Nuits, bien que le film ait été tourné en studio dans un Bagdad entièrement reconstitué pour l'occasion. On retrouve certains éléments typiques d'Orient : le minaret (la grande tour surélevée), où le muezzin, membre important de la communauté musulmane, appelle les fidèles à la prière. Les autres

bâtiments se distinguent quant à eux par leurs fenêtres en forme d'arcs ainsi que par leur toit, où les habitants ont l'habitude de se retrouver pour se reposer ou pour prier.

*Les vêtements / Le mobilier/ Les objets

Décors et habits empruntent beaucoup à l'imagerie orientale. On retrouve aussi bien des influences indiennes (la Déesse détenant l'oeil universel), qu'indonésiennes (l'automate à six mains) ou persanes (les costumes que portent les femmes).

*Les moyens de transport

(Cf. cahier vert pages 30 et 31, rubrique Promenades pédagogiques: Fantaisie orientale...et Orient de fantaisie)

⇒ **Des éléments typiquement orientaux et magiques**

*Le tapis volant : Selon la légende contée par les habitants de Bagdad, leur libérateur viendra du ciel, sur un nuage... Abu finira par sauver Ahmad et la Princesse des griffes de Jaffar à bord d'un tapis volant. Celui-ci est l'un des nombreux objets aux pouvoirs magiques que l'on retrouve dans la mythologie perse et arabe.

*Le génie : Abu découvre un étrange flacon sur une plage, le débouche...un génie apparaît ! Il s'agit d'un esprit puissant, emprisonné on ne sait vraiment pourquoi, dans un objet lui-aussi magique (lampe, flacon). Le génie devra exaucer trois vœux avant de retrouver sa totale liberté.

Des références aux *Mille et une nuits*.

B/DANS UN DEUXIÈME TEMPS, FAVORISER LA PRISE DE PAROLE DES ENFANTS POUR EXPRIMER LEURS RESENTIS ET AFFINER LA COMPRÉHENSION

⇒ **Revenir sur le film pour un "déballage" des ressentis**

- Avez-vous aimé ? Pas aimé ? Pourquoi ?
- Avez-vous trouvé le film drôle? Long? Impressionnant?...
- Avez-vous eu peur ? À quel(s) moment(s)? Qu'est-ce qui vous a semblé curieux ou étrange?
- Est-ce un film de fiction? Réaliste?
- Quelles étaient les valeurs abordées (la liberté, la ruse, la trahison et la loyauté, la force et la domination, etc...) ?
- A quel personnage vous êtes-vous identifié le plus volontiers ? Pourquoi?

⇒ **Rentrer dans la discussion par une analyse plus précise**

- Revenir sur les hypothèses de récit émises avant la projection, valider ou non ces hypothèses.
- A l'aide de l'extrait «Le maléfice de Jaffar» (Cf. page vidéo Ecole & Cinéma 63), retrouver le début du fil narratif du film.

Puis lister les différentes étapes du film, ses péripéties, ses articulations. Raconter, compléter, reformuler. Citer les personnages, les lieux, les actions. Se repérer dans la chronologie du récit (*ne pas hésiter à s'aider du déroulant du cahier vert*).

⇒ **Approfondir sa réflexion (en s'appuyant sur des extraits du film)**

- Le maléfice de Jaffar (Cf. extrait sur la page vidéo)

Le voleur de Bagdad est un film assez long et aux multiples rebondissements. Cet extrait arrive après environ quarante-cinq minutes de film et fait parti d'un grand «flash-back» où Ahmad l'aveugle explique pourquoi il est dans cette situation. Cet extrait montre le maléfice que Jaffar fait tomber sur Ahmad et Abu. Mais que s'est-il passé avant? Comment sont-ils arrivés à cette confrontation?... Revoir cet extrait permettra de se remémorer quelques étapes de l'histoire et surtout de souligner la quête d'Ahmad, qui devient par conséquence celle d'Abu également.

- * *Visionner l'extrait une première fois.*

- * *Discussion «en vrac» :*

A quel moment du film se situe cette scène? Où se passe la scène? Que se passe t-il dans un premier temps? Quel évènement vient perturber la partie de jeu entre le sultan et Jaffar? Qu'apprend t-on? Quels sont les personnages qui se retrouvent face au sultan et à Jaffar? Que se passe t-il ensuite? ...

* *Visionner l'extrait une seconde fois en essayant d'observer attentivement le comportement des personnages.*

- Comment réagit Jaffar à l'arrivée du prince Ahmad? Et le sultan?
- Comment se comporte Ahmad et Abu? Que veulent-ils faire? Pourquoi?
- De quelle façon Jaffar fait-il taire Ahmad? Abu?

Par quels procédés cinématographiques se traduisent les maléfices de Jaffar ? Jeu de lumière pour Ahmad, une ombre passe sur ses yeux au moment où il devient aveugle ; surimpression entre l'image d'Abu et celle du chien.

- Quels moyens cinématographiques sont mis en place pour faire de Jaffar un personnage effrayant? Son costume noir qui met ses yeux en valeur ; ses postures qui soulignent sa suprématie et son anticipation (contrairement à Ahmad et Abu qui sont dans la fougue de la vérité et ne pensent pas au danger), le jeu de l'acteur Conrad Veidt, la musique omnisprésente qui renforce le côté inquiétant du moment...

Tout au long de l'extrait, Jaffar va se rapprocher du spectateur. Tout d'abord cadré en plan américain en compagnie de son ombre (qui accentue son côté obscur), il va peu à peu être cadré de plus en plus serré jusqu'à ce que seuls ses yeux soient cadrés en très gros plan.

* *Pour conclure ce visionnage, essayer de se rappeler :*

- ce qu'il se passe avant cet extrait (le prince Ahmad déchu et mis en prison, la rencontre avec Abu, avec la princesse, la fuite de la princesse...)
- ce qu'il se passe après ce passage (cet extrait fait partie d'un «flashback» où Ahmad encore aveugle raconte son histoire).

Cf. Cahier vert pages 12 à 16 rubrique «Déroulant»

- **La rencontre avec le génie ou le déploiement d'effets spéciaux**

(Cf. extrait «La rencontre avec le génie» sur la page vidéo)

Le voleur de Bagdad est un film de divertissement dans toute sa splendeur : histoire à multiples rebondissements, héros sincères, princesse magnifique, amour... Et scènes spectaculaires! Même si les trucages nous semblent un peu datés aujourd'hui (pour nous adultes), en les replaçant à l'époque de la sortie du film (1940), on imagine aisément l'effet spectaculaire qu'ils ont dû avoir sur des spectateurs encore assez novices des images. Le film reçut d'ailleurs l'oscar des meilleurs effets visuels. Cet extrait permettra de «décortiquer» un petit peu les effets visuels mis à disposition du spectateur pour lui faire croire à l'extraordinaire.

* *Visionner l'extrait une première fois.*

* *Discussion «en vrac» :*

Que se passe-t-il dans cette scène? Décrire les différents moments (Abu qui découvre une bouteille, l'arrivée du génie et sa domination sur Abu, l'intelligence d'Abu et le retour du génie dans la bouteille, Abu maître du génie). Les élèves s'attendaient-ils à l'arrivée du génie lorsqu'ils ont vu le film? Oui? Non? Pourquoi? Qu'ont-ils ressenti devant cette scène? (peur, rire, ...). Se sont-ils demandés comment ces images étaient fabriquées?

* *Visionner l'extrait une seconde fois en essayant d'observer attentivement les différentes façons de mettre en scène la confrontation entre Abu et le génie.* Ne pas hésiter à faire des arrêts sur images et à apporter quelques réponses aux élèves !

- *Le montage :* Abu et le génie ne sont pas toujours ensemble sur la même image. Une succession de plans courts et de cadrages permet astucieusement de séparer les deux personnages même s'ils sont censés être au même endroit.

- *Le travelling matte (ou cache-mobile) :* Quand Abu et le génie sont ensemble sur la même image, les acteurs n'ont en fait pas été filmés en même temps. Chacun à leur tour, les acteurs ont été cadrés à des échelles différentes. Ensuite les scènes ont été assemblées, mises en surimpression ; la différence de taille paraît ainsi impressionnante.

«Pour filmer un acteur en mouvement devant un arrière-plan également en mouvement tourné séparément, on a perfectionné les caches en travelling matte. Avec ce système, les acteurs en mouvement sont filmés devant un écran vierge de couleur appropriée. Puis, l'image de l'acteur est utilisée pour créer une silhouette mobile qui peut masquer une partie de l'arrière-plan déjà filmé lorsque les deux plans sont finalement assemblés lors du montage. Dans les films en couleurs, on utilise généralement un écran bleu que l'on place derrière les acteurs. Pour réaliser le même effet, on utilisait dans les années 1930 et 1940 un procédé plus simple qui était la transparence ou background projection (rétroprojection). Avec ce système, les scènes d'arrière-plan devaient être filmées d'abord, puis projetées sur un écran translucide à l'aide d'un projecteur spécifique, synchronisé avec la caméra qui filmait les acteurs jouant devant le décor ainsi fourni. Depuis 1969, on utilise une autre méthode : la projection frontale, qui permet aux acteurs d'évoluer devant un écran spécial (fait d'une matière nommée Scotchlite) dont les particularités permettent aux seuls rayons lumineux utiles d'être réfléchis vers l'objectif.»

source : http://asydius.free.fr/histoire_effetsspeciaux.htm

- *Les maquettes :*

Autre astuce pour donner l'impression qu'Abu est minuscule face au génie : les maquettes. Plus tard dans le film, il sera facile de croire qu'Abu voyage sur l'épaule du génie en s'accrochant à ses cheveux, maquette grandeur nature.

Il en est de même dans cette séquence où Abu manque de se faire écraser par le pied du génie. Un faux pied a été créé de toute pièce pour le film et actionné pour le rendre un peu plus vivant!

Tous ces effets spéciaux fonctionnent car ils sont liés par le montage des plans. Sans cette fluidité, les effets spéciaux seraient vains.

CONFRONTER - ENRICHIR - PRATIQUER

⇒ **Les mille et une nuits au cinéma**

Lors de la projection du *Voleur de Bagdad*, certains élèves feront peut-être référence à Aladin et Jaffar ou à Ali Baba et les 40 voleurs... Rien de plus normal, *Les mille et une nuits* ont inspiré plusieurs dizaines de films et ce depuis le tout début du cinéma. Georges Méliès fut un des premiers à s'en inspirer en 1905 avec *Le palais des Mille et une nuits* (visible sur internet).

De quelle façon ses codes, ses personnages, sa féerie ont été «utilisés» au fil de l'histoire du cinéma par les réalisateurs et sont rentrés au fur et à mesure dans l'imagerie collective? C'est ce nous vous proposons d'observer à travers deux extraits disponibles sur la page vidéo Ecole & Cinéma 63 et en complétant à l'aide d'une recherche documentaire. Ces extraits peuvent également être visionnés pour une simple découverte.

Les extraits sur la page vidéo Ecole et Cinéma 63 :

Les aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger (1926)

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari Banu. Pour l'épouser, il devra affronter son rival, le Mage Africain et s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak. Le Mage Africain qui a capturé également la soeur d'Ahmed, la Princesse Dinarsade, pour la vendre à l'Empereur de Chine sera renversé grâce à l'aide d'Aladin et de sa lampe merveilleuse.

Ce film entièrement animé en silhouettes de papier découpé est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Oeuvre d'une grande précision technique, le film comporte plus de 300 000 images ; à 24 images secondes, on comprend facilement que trois années furent nécessaires à Lotte Reiniger pour réaliser cette oeuvre et rendre tant de finesse et de souplesse dans le mouvement. Le film est tiré des Contes des mille et une nuits et s'inspire en particulier des Contes du Cheval Volant et d'Aladin.

Aladin de John Musker, Ron Clements et produit par Walt Disney (1992)

Au cœur de l'Arabie, un jeune homme orphelin du nom d'Aladdin vit en volant de la nourriture aux marchands des souks. Un jour, il rencontre par hasard une jeune fille dont il tombe amoureux. Celle-ci n'est autre que la fille unique du Sultan d'Agrabah, Jasmine. Aladdin se met en quête d'un moyen qui lui permettra d'impressionner la belle princesse afin de conquérir son cœur. Au palais royal, le grand vizir du Sultan, le sombre Jafar, désire prendre le pouvoir. Pour réaliser son rêve, il a besoin d'une

lampe magique qui lui assurera la réalisation de trois vœux. Mais cette lampe est dissimulée dans une fabuleuse caverne où seul un homme au cœur pur pourra entrer. Jafar découvre bientôt que cet homme n'est autre qu'un vaurien qui parcourt les rues d'Agrabah et qui se nomme : Aladdin.

Aladdin est le 40e long-métrage d'animation des studios Disney. Sorti en 1992, il s'inspire du conte des *Mille et Une Nuits*, d'*Aladin ou la Lampe merveilleuse* mais aussi du film *Le Voleur de Bagdad* (1940).

A la vision de ces deux extraits, quels éléments, quels personnages nous permettent de situer ces histoires au cœur des Mille et une nuits?

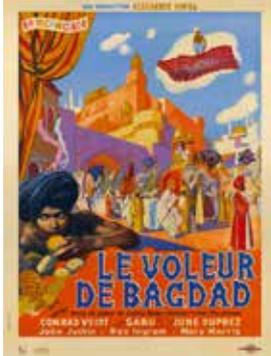
Retrouve-t-on des ressemblances avec *Le voleur de Bagdad* notamment dans l'extrait d'*Aladin*?

De quelle façon sont traitées ces histoires (aventure, drame, etc.) ?

PRATIQUER comprendre que tout est choix.... Que chaque choix a des conséquences...

⇒ **Confronter 3 affiches du Voleur de Bagdad** (Cf. annexe 3)

Confrontation de trois affiches, de trois époques différentes... Quels choix plastiques pour quelles intentions ? Il sera intéressant dans une discussion collective, d'identifier puis de confronter certains critères que l'on retrouve sur les trois affiches. On pourra ainsi, une nouvelle fois faire prendre conscience aux élèves que tout est choix dans une réalisation et que tout a un impact sur notre façon de voir, recevoir et comprendre les images.

Affiche 1	Affiche 2	Affiche 3
		

DES CHOIX PLASTIQUES

Décor - Quels indices ?	Minaret, coiffe du personnage, fruits, etc.	Tapis volant dans un décor sombre (sous-terre ? ciel ?)	Minaret, escalier géant, porte de ville, sculptures animalières
Nature initiale de l'image	Peinture	Peinture	Probablement lithographie
Couleurs-Lumière	<p>*vives et chaudes (jaunes, orangers, bleus, rouges).</p> <p>Contraste entre les complémentaires (bleu et orange), (jaune et violet) ; contraste de valeurs (entre le héros Abu, dominante sombre en bas à gauche de l'affiche et le reste plus clair de l'image).</p> <p>*jeux d'ombre et de lumière visibles par l'utilisation de superpositions de couleurs. Le personnage du premier plan semble montré sous l'ombre de l'enceinte et du reste des composants de l'affiche.</p>	<p>*violentes et saturées (orange crue, rouge, jaune froid). Présence du noir qui souvent accentue, «dramatise» les couleurs proches. Seuls le cheval et un coin de ciel, en partie supérieure sont blancs. Sensation d'étouffement</p> <p>*lumière projetée ici et là, donnant des effets de musculature au génie, éclairant un peu au hasard la scène.</p>	<p>*lumineuses et claires (bleu ciel, jaune citron, orange). Nombreuses zones blanches. Partie supérieure sombre et dense renvoyant au mystère, dans des tons de violet/ bleus. Effets dynamiques de la scène</p> <p>*Lumière projetée résolument sur la partie avant gauche de l'affiche. L'importance est donnée à cet endroit de l'affiche. Utilisation de couleurs sombres pour effet ombre (murs).</p>
Dessins	Dessin réaliste du personnage en avant. Le reste est plutôt traité sous forme de « silhouettes »	A l'exception du couple sous la toile qui semble plutôt dessinée simplement, dessins précis et assez fouillés pour le reste.	Dessins plutôt naïfs, croqués manière bande dessinée. Estompage de certains détails.
Matières-Textures	On devine une certaine épaisseur, trame de toile. Les animations graphiques du rideau, tapis, turban donnent l'illusion des matériaux, à différencier du traitement du ciel (à plat uniforme et stéréotypé).	Les animations graphiques entre les masses colorées donnent l'illusion de matières, d'épaisseur.	Effets de transparence (ciel). Aplats-travail aux encres avec surfaces non délimitées pour alléger l'affiche par ailleurs très chargée graphiquement.
Ecrits	Titre écrit en grands caractères bleus, d'une calligraphie orientale. Importance de taille de celui-ci par rapport aux noms du metteur en scène et des acteurs. Utilisation de lettres colorées pour le mot «Technicolor»... - Ecart de taille et de police des caractères entre le titre et les autres informations	Au moins trois graphies différentes pour le titre, les noms propres et prénoms. jeux de couleurs liés aux couleurs de l'illustration. Aucune correspondance ou lien avec le lieu de l'épopée.	Un seul type de caractère pour lequel jeux de grosseur minuscules, majuscules. Des décorations «arabisantes» à l'intérieur du titre qui est seul en orange. Les autres écrits sont en bleu-noir.

	Affiche 1	Affiche 2	Affiche 3
Plans	<p>- <u>1er plan</u> : Celui que l'on suppose être le héros qui regarde « hors champ ». Le personnage est en retrait par rapport à la scène décrite, il paraît quelque peu marginal par rapport à l'ambiance générale. Le rideau nous confirme dans l'attente d'une histoire à regarder se dérouler comme au théâtre...</p> <p>- <u>2ème plan</u> : La foule exotique nettement plus petite accentuant l'effet de distance symbolique mais aussi spatiale.</p> <p>- <u>3ème plan</u> : Le palais et son architecture typiquement orientale.</p> <p>- <u>Arrière plan</u> : Le ciel et le tapis volant avec un autre personnage.</p>	<p>- <u>1er plan gauche</u> : Une tente (petite) qui abrite un jeune couple pensif, est portée par 2 mains géantes. Celles-ci traversent l'affiche en diagonale jusqu'au buste d'un génie (grand... géant ?) en haut à droite.</p> <p>- <u>1er plan droit</u> : Inversement, un personnage (petit) perché sur un tapis, tire à l'arc. En suivant la direction du tir sur une diagonale inverse on trouve un cheval ailé plutôt petit d'où tombe un personnage blessé. Le géant-génie traverse l'affiche et ses plans.</p> <p>- <u>Arrière-plan</u> : Un fond obscur, menaçant, imprécis.</p>	<p>Composition inhabituelle « paysage » de l'affiche.</p> <p>- <u>Sur la gauche</u>, un personnage, grand, peu vêtu est semi-couché sur un escalier monumental. Les sculptures et un jeune couple sur une terrasse en premier plan donnent la mesure des écarts de grandeurs. Pour autant pas de sensation de menace réelle. Le personnage semble plutôt étonné.</p> <p>- <u>Sur la droite</u>, effet de plongée dans la foule, provoquée par la présence de nombreux personnages, de dos qui deviennent de plus en plus petits, en allant au centre droit de l'affiche. Un cheval ailé (petit) vole sur la partie haute droite. Il semble quitter la scène...</p>
Cadrages-Composition	<p>image en contreplongée avec au sommet le tapis volant mettant en scène un autre personnage pour qui l'on suppose, du fait de sa position particulière, une importance particulière pour la narration. Une grande diagonale se construit entre les deux personnages, ils sont tous les deux dans une position opposée à l'ensemble de la scène.</p>		
Personnages mis en valeur	Le voleur	Le génie	Le génie
DES EFFETS-DES SENSATIONS EN VRAC... EN VOICI QUELQUES-UNES, BEAUCOUP D'AUTRES LIENS PEUVENT SURGIR...			
	Héros, chaleur, ouverture, théâtre, mouvement, aventure, orient,...	Drame, mélange des mondes, magie, sombre, lutte, dureté, impuissance, Orient ?,....	Bande dessinée, Orient, magie, merveille, amour, douceur, égypte, « il était une fois ... », etc.

⇒ Travailler sur les points de vue

a/Comprendre, revoir

Le voleur de Bagdad utilise de nombreux effets spéciaux mais également de simples points de vue pour accentuer des situations de dangers, mettre en place des effets de «grand-petit». Le travail ci-dessous permettra de (re)voir des notions de vocabulaire de cinéma (Cf. fiche outil vocabulaire de cinéma) et de les mettre en pratique.

*Travail d'observation d'images extraites du film (Cf. *annexe 4*) : Pour chacune d'elles, comprendre où est placée la caméra et pour quels effets ? Ne pas hésiter à commencer une fiche-outil, fiche-mémoire avec certaines images particulièrement « parlantes », en inscrivant le nom exact du principe de prise de vue.

Que ressent-on à la vue de cette image ? Pourquoi ? Quel effet ? Qu'est-ce qui nous montre que le personnage est lui aussi effrayé ?

SENTIMENT D'ECRASEMENT... Vulnérabilité du personnage...

D'après vous où est la caméra a-t-elle été placée par rapport à l'acteur ? Dans quelle position ?

Quand la caméra est placée au-dessus de son sujet, on parle de **PLONGEE**.

Essayer de trouver une définition, et d'autres images du film (dans les extraits vidéo en ligne) où ce point de vue est adopté.

Que ressent-on à la vue de cette image ? Pourquoi ? Quel effet ? On lève les yeux pour regarder le géant....

SENTIMENT DE DOMINATION... Force... Puissance...

D'après vous où est la caméra a-t-elle été placée par rapport à l'acteur ? Dans quelle position ?

Quand la caméra est placée en-dessous de son sujet, on parle de **CONTRE-PLONGEE**.

Essayer de trouver une définition, et d'autres images du film (dans les extraits vidéo en ligne) où ce point de vue est adopté.

Ne pas hésiter à utiliser un appareil photo numérique pour rendre ces notions plus concrètes. Essayer de réaliser des images simples en plongée ou contre-plongée en choisissant un sujet, l'effet voulu et par conséquent la place adéquat du photographe.

Plan d'ensemble, plan moyen, plan rapproché... Chaque fois, les échelles de plan accompagnent les points de vue. Aucun choix cinématographique n'est utilisé de façon isolé. Bien comprendre les modifications des points de vue, les perceptions que le choix de prise de vue provoque.

b/Pratiquer

Comment transformer un objet du quotidien en objet fantastique ?

Rechercher collectivement les différents possibles en faisant référence à ce qui a été vu précédemment et en faisant appel aux souvenirs de la projection :

*La prise de vue, le point de vue

*Le contexte, l'environnement : changement d'univers, d'espace, de temps, ...

*La relation de l'objet avec d'autres éléments (proportions, échelles) : plus grand ; plus petit

*La métamorphose partielle ou totale de l'objet (jeux sur proportions de certaines parties, ajouts ou retractions de certains éléments, ...)

En cette fin d'année, jouer pour le plaisir, rêver, imaginer, bouleverser... Créer...

Réaliser un collage ou un photomontage en jouant sur l'ensemble des procédés décrits ci-dessus.

*photomontage : Créer une nouvelle image, une scène, à partir d'éléments divers découpés et associés.

Pour des résultats riches et satisfaisants, réaliser une très large collection de magazines divers dans lesquels les élèves peuvent puiser à volonté (ne pas hésiter à trier auparavant et sélectionner les magazines ayant une certaine qualité d'images). On peut y ajouter des photocopies variées (de paysages, de personnages, d'objets, d'animaux).

Répartir sans les coller, déplacer, organiser toutes les images collectées sur le support, en donnant un sens à l'ensemble. Coller. Utiliser les outils de PHOTOFILTRE ou GIMP (logiciels gratuits) : détourage, agrandissement, réduction, ... pour «copier-coller» des éléments de tailles différentes de leur taille habituelle, ou insérer sa propre photographie dans une autre image.

Deux techniques sont possibles à utiliser séparément ou de façon conjointe, au service l'une de l'autre : le collage classique avec ciseaux et colle ; l'usage informatique (Photo Filtre par exemple).

c/Enrichir par d'autres rencontres

**Louis Bourgeois, *les araignées géantes*
Maman, Bilbao, 1999.**

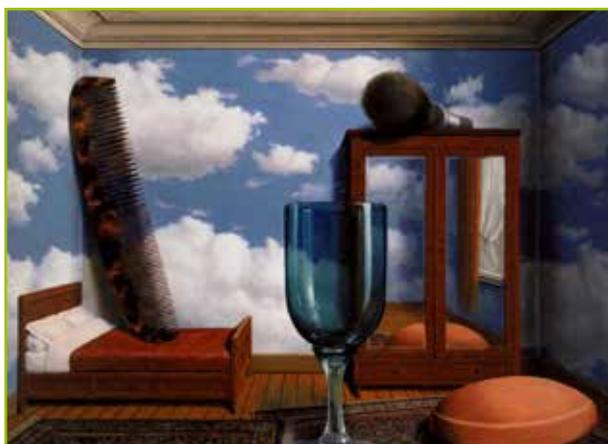
Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen, *Balancing tools*, 1964.

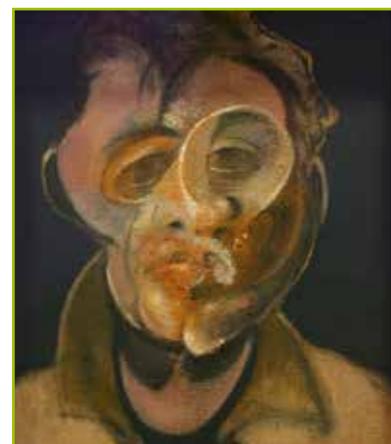
**Ron Mueck, *Boy*
2001.**

**Florentijn Hofman, *Le canard de bain géant*,
2007.**

**René Magritte, *las valeurs personnelles*
1952.**

**Francis Bacon, *autoportrait*,
1969.**

Pour davantage de documentation, davantage de références, n'hésitez pas à nous contacter.

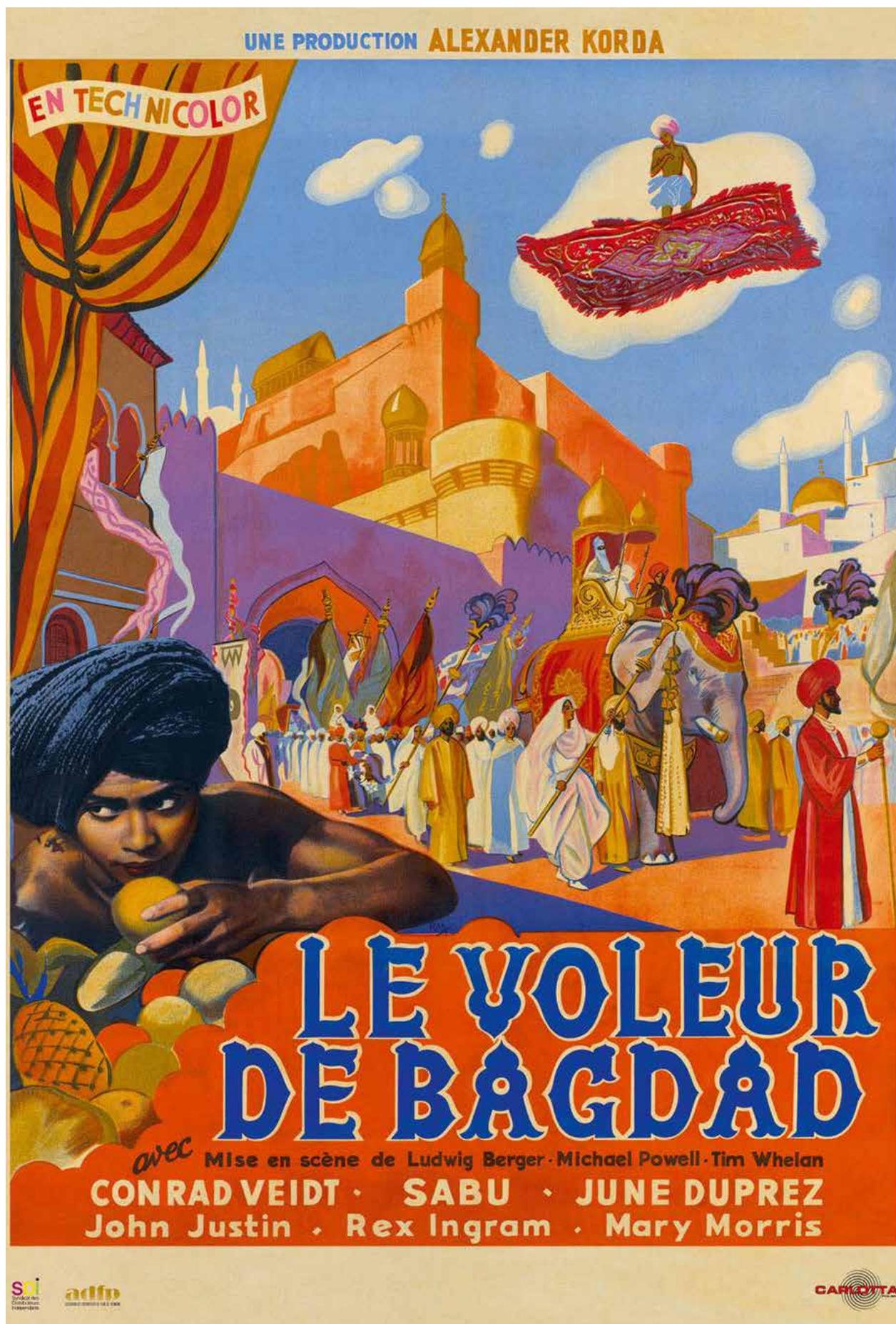
LE VOLEUR DE BAGDAD

Annexe 1 : affiche sans titre

LE VOLEUR DE BAGDAD

Annexe 2 : Affiche avec titre

LE VOLEUR DE BAGDAD

Annexe 3 : Autres affiches du *Voleur de Bagdad*

LE VOLEUR DE BAGDAD

Annexe 3 : Autres affiches du Voleur de Bagdad

LE VOLEUR DE BAGDAD

Annexe 4 : images en plongée et en contre-plongée
