École et Cinéma" Département du Calvados

Dossier pédagogique « Les vacances de M.Hulot » »

Réalisé par Jacques Tati Avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Michele Rolla

Long-métrage français. Genre : Comédie Durée : 01h28 min Année de production : 1953

Plusieurs versions

Les Vacances de Monsieur Hulot a connu plusieurs versions. Trois pour être précis. Tout d'abord il y a la version "originale" sortie sur les écrans en 1953. Ensuite une seconde, au début des années soixante, quand Jacques Tati remonte le film en changeant certains plans et décide de refaire entièrement la musique et le mixage. Et enfin la dernière version à la fin des années soixante dix, quand une nouvelle génération de cinéphile redécouvre l'œuvre de Jacques Tati, qui l'encourage a présenté une nouvelle version mise au goût du jour.

Monsieur Hulot, première!

C'est dans Les Vacances de Monsieur Hulot que l'on découvre pour la première fois le personnage de Monsieur Hulot. Ce personnage un peu lunaire deviendra un héros récurrent dans l'œuvre de Jacques Tati puisque celui-ci apparaîtra, par la suite, dans tous ses autres films. *Extrait de Allo ciné*

DVD disponible en emprunt à la médiathèque du CRDP de Caen et courts extraits sur You Tube et Dailymotion

Caractéristiques du cinéma de Tati :

- ▶ Véritable école du Regard : décalage entre le réel et sa représentation (d'où l'absurdité de certains rites quotidiens ...). Tati utilise fréquemment le plan séquence, la profondeur de champ et le plan d'ensemble pour jouer sur la participation du spectateur. C'est à nous de diriger notre regard.
- comique de Tati : rapprochement à faire avec le burlesque de Keaton et de Chaplin (similitudes : geste essentiel, regard sur les personnages "institutionnels" ; écarts : Hulot n'est pas un individu asocial comme peuvent l'être les héros burlesques, mise en valeur du personnage de Hulot moins évidente que chez Chaplin, pas de regards-caméras (le spectateur n'est pas complice mais reste spectateur, Tati est irresponsable par rapport au gag qu'il déclenche contrairement à Charlot) Tati , pour trouver un gag, se promène dans la rue et prend des notes. C'est donc l'amplification du grand écran qui engendre le rire.

A noter : comique démocratique : héros théorique fondu parmi les anonymes, tout personnage est susceptible d'être l'auteur d'un gag. Le gag fait appel à la participation du spectateur : c'est celui-ci qui produit du sens. Il passe par le regard des personnages du fil pour comprendre la réalité de ce qu'il voit.

Très grande importance du hors-champ et du non-vu : le trou dans le récit est comblé par l'imaginaire du spectateur. Souvent Tati ne va pas jusqu'au bout du gag, il évoque et laisse les personnages et les spectateurs en l'état (contrairement au comique troupier, il n'appuie pas sur les effets)

▶ la répétition : certains gags fonctionnent sur la répétition aussi bien visuelle que sonore (cf. la porte, la ballade des deux personnages âgées)

Source http://www.abc-lefrance.com

Mémoire de vacances :

Dessiner des scènes de vacances au bord de la mer (lister des activités de loisirs) et essayer de composer une affiche avec les dessins ci-dessous.

«Le cinéma, c'est un stylo, du papier et des heures à observer le monde et les gens. » Jacques Tati

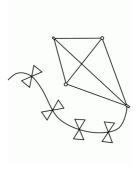

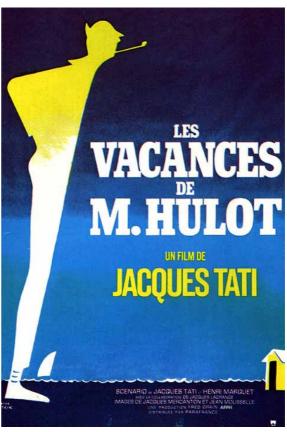
Le film a été tourné à St Marc sur Mer, petite station balnéaire de Loire Atlantique, commune de St Nazaire. Préciser aux enfants ce qui a évolué, les voitures plus nombreuses, les plages plus polluées...

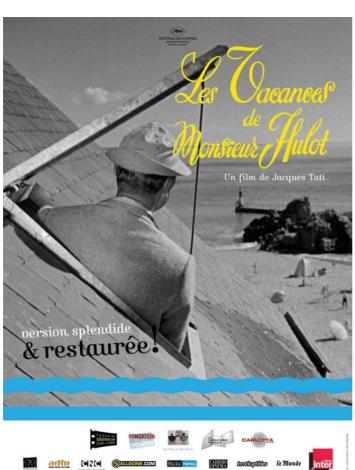

Découper des silhouettes de M. Hulot (affiche ci-dessous à droite) replacer le personnage dans d'autres environnements (urbains, campagne...) par des jeux de collage ou en utilisant le gabarit.

On peut envisager une courte séquence d'animation (stop motion) du personnage en papier découpé. (Une trentaine de photos insérées sur Movie Maker) explicatif sur le site Ecole et cinéma du Calvados : http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/ecoleetcinema/docs/Cinema-movie2.pdf

L'exploitation de l'affiche

L'affiche permet de présenter les caractéristiques propres au film. Quels types d'images avons-nous ? Quel cadrage ? Qu'est-ce que cela induit comme point de vue ? Pourquoi du dessin ou de la photo ? Pourquoi un seul personnage, dans quel lieu évolue-t-il, à quelle période de l'année ? Décrivez ses accessoires, quelles sont ses activités ? Qu'est-ce que cela évoque ?

On peut faire formuler des hypothèses sur les traits de caractère de chacun des personnages, sur une histoire possible.

Elle donne des indications de lieux, de moments dans la journée, elle traduit une ambiance que l'on retrouvera dans le film. Peut-on évoquer une ambiance sonore : vent, mer, ambiance de jeux de plage. Quels personnages pourraient-on ajouter dans le hors champ de l'affiche ?

De retour en classe :

Résumer la trame du film, dessiner au tableau de façon collective les espaces et lieux traversés (schémas fléchés)

Dessiner individuellement sous forme de bande horizontale, fractionnée en quatre parties, dans une feuille A4 de Canson, au dessin au crayon ou à la plume en Noir et gris, quatre éléments du film (personnages, lieux, objet...)

Quel est le genre de ce film ? A quelle époque se situe-t-il ? Raconter son moment du film préféré, Pourquoi ? -Quels moments du film a-t-on préféré ? Pourquoi ? Les moments de rire

Quelle est la séquence du film représentée sur l'affiche ? Qui est présent sur l'image ? Rejouer des scènes du film en les mimant, retrouver les attitudes propres à quelques personnages.

Voici quelques idées afin de produire quelques textes descriptifs et autres axes de travail : Extrait du Site Ecole et Cinéma 68 CRDP Strasbourg

Pour le CP et le CE1, les élèves sont amenés à rédiger de manière autonome un texte court en recherchant et organisant quelques idées et en choisissant le vocabulaire approprié. La dictée à l'adulte constitue à ce stade de l'année un moyen efficace pour créer et faire produire des textes aux élèves. En CE2-CM1-CM2, les élèves peuvent s'appuyer sur le film et les différents textes pour décrire un personnage, inventer des histoires, résumer des récits. Ils peuvent prolonger ce travail de rédaction en proposant à partir de recherches sur la toile des exposés permettant de situer les lieux et les paysages évoqués.

Les interprétations favorisées par la connaissance des personnages, les valeurs véhiculées dans le film et les différentes lectures permettent de prolonger le travail autour de la langue française en offrant de nombreuses pistes d'écriture.

\sim			11 / 11	
()!!!		nictoc	d'écritui	\sim
\.// 1⊟	111111111111111111111111111111111111111			_

- I Faire le portrait d'un personnage en insistant sur ses qualités ou défauts
- Raconter un épisode particulièrement intéressant ensuite avec la classe
- Reconstituer l'histoire
- I Inventer une péripétie nouvelle
- I Imaginer le héros dans un autre contexte
- Il Modifier un épisode, modifier la fin de l'histoire
- Changer de point de vue, se placer du côté d'un autre personnage
- © Ecrire une histoire « à la manière de »
- Décrire la station balnéaire

□ Ecrire une carte postale (collecter auparavant quelques cartes reçues ex ci-dessous)

Quelques autres pistes de travail

- Les ressorts du comique : les personnages, les situations, la façon dont ces personnages ou ces situations sont filmés (bande image, bande son, montage, redondance ou contrepoint image/son).
- La notion de gag. Analyse d'un gag particulièrement comique ("le voyeur et la cabine", "les joueurs de cartes",...).

Caractériser le comique de Tati par rapport à celui de Chaplin, de Keaton ou d'auteurs (acteurs) comiques contemporains. Le comique de Tati repose sur trois principaux enjeux : le son - le geste - l'observation. Se remémorer d'autres films de Tati notamment « Jour de fête » ou « Mon oncle ».

Le gag lui-même fait le plus souvent appel à l'attention et à l'imagination du spectateur : c'est lui qui en fait la construction. L'essentiel du comique de Tati vient du décalage que son personnage entretient avec l'environnement : Monsieur Hulot avec la station balnéaire ou l'univers de la banlieue parisienne. Le personnage de Hulot est devenu "Monsieur Tout-le-Monde" à quelques bévues près. Ces petites bêtises nous font toucher du doigt l'absurdité de certains rites de la vie quotidienne. Le comique de Tati est avant tout un comique de gestes. C'est le décalage entre notre regard et le sien qui rend certaines séquences drôles. Il rend le spectateur complice et actif vis à vis des gags qu'il réalise. C'est en cela qu'il est un cinéaste moderne.

Il n'y a pas d'utilisation de focales variables (zoom ...), pas d'utilisation excessive des mouvements de caméra autres que fonctionnels : Tati ne cherche pas à attirer particulièrement l'attention du spectateur sur le héros. Le spectateur est tenu très souvent à distance et c'est son activité personnelle qui fait le gag, son imagination sans l'intervention forcenée du réalisateur.

Le spectateur ne voit pas forcément tout dans chaque plan. Tati éduque notre regard. Le spectateur doit adapter sa vision au sens où il doit parfois passer par le regard des autres pour comprendre la réalité de ce qu'il voit. C'est dans le décalage entre le réel et sa représentation que Tati nous apprend à regarder.

- Le statut de la parole dans le cinéma (presque) muet de Tati. (Ce sont qui n'ont rien à dire –ou seulement des banalités- qui parlent le plus)
- L'importance des objets dans le monde de Tati : ces objets y acquièrent une existence presque autonome (voiture, pot de peinture,...).
- Jacques Tatischeff, homme-orchestre : auteur, scénariste, réalisateur, acteur.
- Au-delà du rire... Jacques Tati n'utilise pas le cynisme, l'amertume, encore moins le mépris. C'est un réalisateur qui croit en l'Homme (dimension sociale).
- Le déplacement de la caméra. Utilisation fréquente du plan-séquence et du plan d'ensemble pour ne pas trop diriger le regard du spectateur, mais au contraire jouer sur sa participation.

Le burlesque au cinéma

Analyse proposée Inspection académique Corrèze pedagogia19.org

Objectif : Dégager les éléments de construction d'une scène burlesque.

Informations pour le maître :

<u>Le cinéma burlesque</u> : de l'espagnol burla, « plaisanterie », ce genre est fondé sur la multiplication et l'enchaînement des blagues et des gags. L'univers du burlesque est celui de l'absurde et de l'irrationnel. L'utilisation de gags tant visuels que sonores, permet de rapprocher l'œuvre de Tati du cinéma burlesque. Un héritage de la tradition de la pantomime.

Le burlesque chez Tati : le spectateur se laisse facilement emporter par le comique Monsieur Hulot, il a des agissements « enfantins » qui n'échapperont pas aux jeunes enfants et susciteront leur curiosité. La mise en scène d'un personnage récurrent se retrouve également dans l'œuvre de Chaplin avec Charlot, de Buster Keaton avec Malec et plus proche de nous de Francis Weber avec François Pignon. Hulot, Charlot et Malec ont des similitudes dans leur gestuelle ainsi que sur leur façon d'observer les personnages qui les entoure. En revanche, Hulot n'est pas un personnage asocial comme Charlot et Malec.

Dans les vacances de Monsieur Hulot, le spectateur participe à la lecture et à la construction du gag,

Proposition de travail sur la séquence : *Le coup de pied au derrière de Monsieur Schmutz.*Descriptif de séance :

Reconstituer les étapes du gag : A partir des images extraites du film, remettre en ordre les différents plans proposés (images également reproduites sur la carte postale des élèves)

- Martine entre dans la cabine de plage et Monsieur Schmutz se penche pour regarder au fond de la cabine.
- La porte de la cabine est refermée et Monsieur Hulot entre en scène, dos tourné vers le spectateur. Il voit la même chose que nous.
- Monsieur Hulot s'élance pour donner un coup de pied au derrière. Le cadrage (ou le décor) ne change pas, seul un personnage bouge.
- Changement de cadrage, le spectateur voit maintenant ce qui se passe derrière la cabine. En effet, au fond à droite des personnages posent pour une photo prise par Monsieur Schmutz. Décrire chaque plan de la séquence : Que voit le personnage ? A quoi pense-t-il ? Est-ce la même

Décrire chaque plan de la séquence : Que voit le personnage ? A quoi pense-t-il ? Est-ce la même chose pour le spectateur ?

- L'état d'esprit de Monsieur Hulot est bienfaisant, il veut protéger Martine des regards indiscrets de Monsieur Schmutz et veut donner une punition par le biais d'un coup de pied.
- Les spectateurs sont dans la même situation que Monsieur Hulot car ils voient la même chose. Ce n'est qu'au quatrième plan qu'ils se rendent compte de la confusion. La posture de Monsieur Schmutz est due au fait qu'il prend une photo.

<u>Analyser l'effet comique de la séquence</u> : En quoi est-ce un gag ? Quand comprenons-nous exactement pourquoi Monsieur Schmutz est penché en avant ?

- L'effet comique porte sur l'interprétation faite de la position de Monsieur Schmutz en voyeur alors qu'il ne réalise qu'une simple photographie. La correction infligée est d'autant plus humiliante qu'elle n'est pas justifiée.
- Le gag fait appel au spectateur car il doit passer par le regard du personnage de film pour comprendre la réalité de ce qu'il voit.

Verbaliser et/ou illustrer d'autres séquences burlesques du film :

- Identifier pour les séquences nommées par les élèves, l'identité du personnage auteur du gag et celui qui est la « victime » du gag (le serveur qui plonge le mauvais bras dans l'aquarium, les leçons de tennis ou d'équitation, le feu d'artifice...)
- Dessiner aux crayons de couleurs la scène décrite.

Photogrammes du film à remettre dans l'ordre On peut légender chaque image, caractériser l'échelle de plan (gros plan, plan moyen, plan d'ensemble...), plongée, contre-plongée

Histoire des arts

Un sujet ricochet : La plage dans la peinture

On travaillera sur les lieux de bains de mer et les plages de notre littoral notamment. Les origines des premiers bains de mer.

Eugène Boudin

La plage de Deauville 1893, Huile sur toile, musée des Beaux arts de Caen

La plage de Trouville

Deauville 1865

Gustave Courbet La mer 1872 musée des Beaux arts de Caen

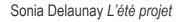

Henri Matisse, Luxe, calme et volupté, 1904-1905 Niki de St Phalle Les Baigneurs 1984

Pablo Picasso - "Bathers with Beach Ball" (Baigneuses au ballon), 1928. Oil on canvas, 16 x 22 cm. Private collection

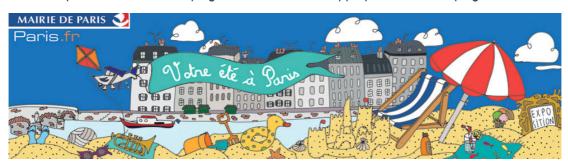
Nicolas de Staël la plage à Agrigente 1954

Pratiques en références aux œuvres picturales

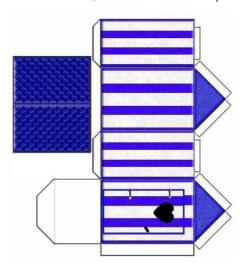
- Réaliser en peinture des paysages de stations de mer à partir de photographies. Insérer des scènes de jeux de plages. Les techniques picturales pourront reprendre les procédés des artistes selon leur époque (impressionnisme, cubisme, abstraction...)
- Réaliser dans des boîtes à chaussures des atmosphères de stations balnéaires en y incrustant des éléments concrets (sable, tissus...)

- Transposer des scènes de plages dans des lieux inappropriés. Cf. Paris plage

- Réaliser du Land art sur la plage
- Concevoir des architectures diverses de bords de mer : de la cabine en bois, aux marina bétonnées, sous forme de frise panoramiques.

Réaliser une maquette de cabanon de plage, détourner son utilité

Pratiques en références aux œuvres cinématographiques

A partir de films burlesques

Redécouvrir L'arroseur arrosé des frères Lumière 1895, Charlie Chaplin ...

- Imaginer un gag en plan Lumière (le caméscope en plan fixe filme une scène d'une minute)
- Rejouer des scènes de tableaux en jouant sur des anachronismes.

Dossier pédagogique réalisé par Pierre Gallo Conseiller pédagogique en arts visuels Département du Calvados

Dossier téléchargeable sur le site Ecole et cinéma http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/ecoleetcinema/

La bande sonore

La bande-son est très travaillée : les paroles sont presque inaudibles, les critiques ont parlé de la "rumeur des hommes" (le peu que l'on entend est d'une banalité effrayante : "Oh ! Un coquillage !"), sons très réalistes et appuyés (cf. la porte). Tout est évidemment post-synchronisé.

Nous allons nous pencher maintenant sur la musique dans le film

Par Jacques PERRENOT – CP Education Musicale - Inspection académique Lyon

Même si la musique originale des "Vacances de M. Hulot" se résume essentiellement à un morceau, elle occupe néanmoins dans le film une place particulière.

Le jazz apparaît notamment comme un élément permettant de caractériser le personnage. Cette fiche se propose d'étudier en quoi : Lire aussi, à ce propos, l'analyse du thème principal dans l'article : "Analyses d'extraits de B.O.F." ci-dessous

▶ Le son dans le film : l'exemple de la scène de l'arrivée à l'hôtel

S'il est bien une scène emblématique du film, et, plus généralement, de l'humour si particulier de Jacques Tati, c'est bien celle décrivant l'arrivée du héros à l'hôtel.

On trouvera ci-dessous une analyse du rôle du son dans cette séquence, et plus généralement, dans le film :