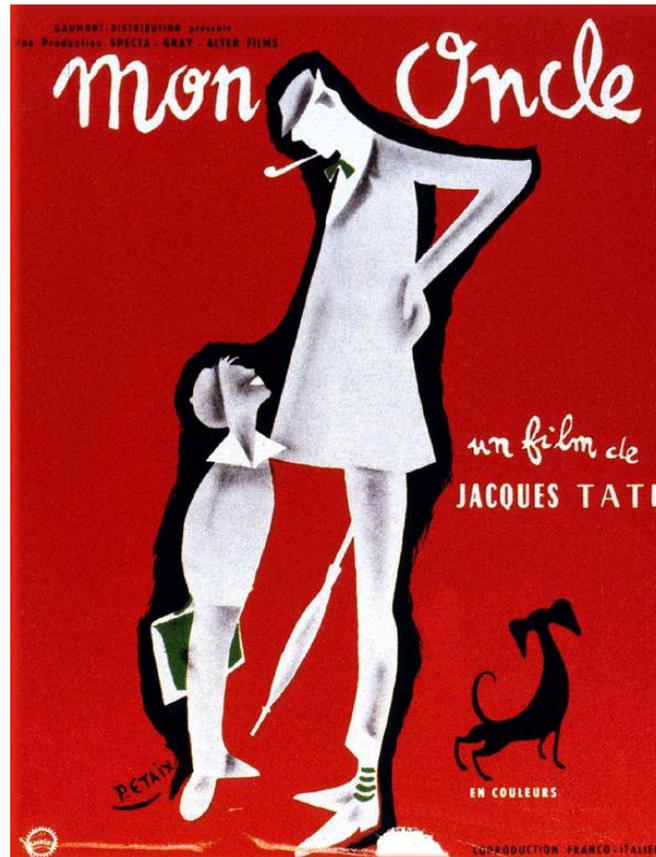

Mon Oncle

film français en couleur de 110 min, tourné en 1956-1957 et sorti à Paris le 10 mai 1958, Oscar du meilleur film étranger en 1959.

Lorsque paraît le film *Mon Oncle* de Jacques Tati, la France vient de clore la première partie de la période des Trente Glorieuses.

Le film oppose le Paris traditionnel, tel qu'il existait encore au début des années 1950 à un monde en train d'émerger, où le paraître prend une place qu'on peut juger excessive.

Le contexte social

Dans les années cinquante, la plupart des familles vivent encore dans une seule et même pièce.

Le confort intérieur

La proportion d'habitations disposant à la fois de l'eau courante, de WC intérieurs, d'une salle de bain et du chauffage central était de 9 % en 1953.

Cette même année, 8,4 % des familles avaient une machine à laver le linge.

Le réfrigérateur est inventé aux Etats-Unis en 1913 et commercialisé sous la marque *Frigidaire*. Dans les années 50, le réfrigérateur est un bien coûteux, à la seule portée des ménages aisés.

En 1953, seulement 7,5 % des logements étaient équipés d'un réfrigérateur.

En France, au début des années 50, le téléphone fixe ne fait pas encore partie des équipements que l'on trouve généralement dans un logement.

On téléphone peu, et seulement dans les cabines publiques installées dans les bureaux de poste équipés. Il faudra attendre les années 70 pour que le téléphone commence à se répandre.

En 1965, seulement 10 % des logements sont équipés d'un téléphone.

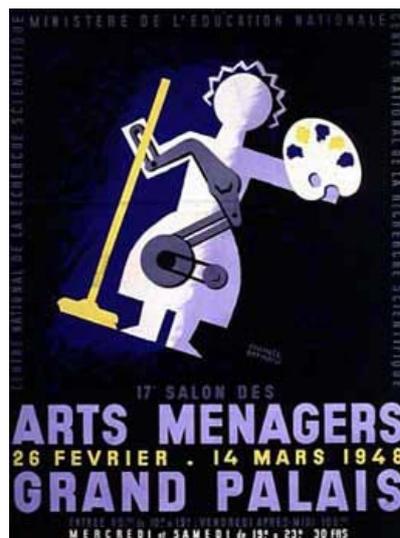
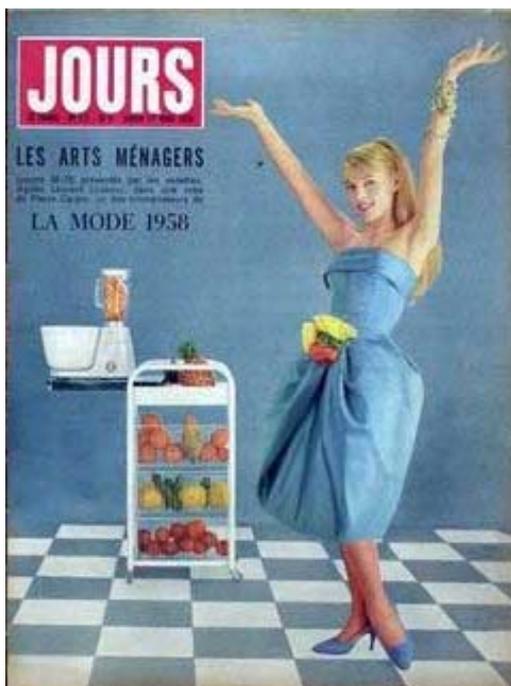
le baby boom

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le taux de natalité explose en France et en Europe. Après les années difficiles de la seconde guerre mondiale, la stabilité retrouvée est propice aux naissances.

Les Trente Glorieuses

Les Trente Glorieuses font référence à la période de forte croissance économique qu'a connue entre 1945 et 1975 la grande majorité des pays développés.

En fin de cette période, on constate globalement que la société a été profondément remodelée, devenant une société de consommation de masse et une société de loisirs.

le salon des arts ménagers

L'électroménager

publicités mettant en avant le bonheur d'acquérir de l'électroménager.

Quelle joie!

CUISINER avec un **CADILLAC** avec un **oto-MIXER** qui a lui-même MOULIN - HACHE - BROIE - EMULSIONNE - BRASSE - MELANGE - PUIVERISE, etc...

CADILLAC VOUS PRÉSENTE ÉGALEMENT:

- LA MACHINE A LAVER
- LE MOULIN A CAFÉ
- LE **Rex** Optic
- LA LUSTRO-CIREUSE

FABRIQUÉS EN FRANCE ET DISTRIBUÉS PAR
CADILLAC
 79, CHAMPS-ÉLYSÉES - TEL. ELY. 95-03
 PARIS
 ET TOUS LES ÉLECTRICIENS SOUCIEUX DE VOTRE INTÉRÊT

DEMANDEZ À VOTRE ÉLECTRICIEN OU À NOUS-MÊMES NOTRE DOCUMENTATION MA

Give her a Hoover and you'll give her the best

Christmas morning
 (and forever after)
 she'll be happier
 with a Hoover

F. S. to husbands:
 She says about her house, you know, so if you really care about her ... wouldn't it be a good idea to consider a Hoover for Christmas? Prices start at \$69.95. Model 29 (shown here) \$109.95. Low down payment, easy terms. See your Hoover dealer now.

THE HOOPER COMPANY

les nouveaux matériaux symboles de propreté

le vrai **FORMICA** c'est vraiment formidable !

Partout où il se trouve : sur les tables, les meubles, les murs, sur toutes les surfaces qu'il revêt, **FORMICA** transforme votre vie en vous libérant de toutes les petites contraintes, de tous les soucis d'entretien. Sans importance, le verre renversé, l'encrier répandu, la cigarette oubliée, un coup de Spontex en efface toutes les traces.

Le vrai **FORMICA**, adopté par les décorateurs dans le monde entier, n'est pas un plastique stratifié comme les autres.

Des années durant, il conserve sa beauté, son éclat, sa résistance et apporte dans toutes les pièces où il se trouve, une ambiance de gaieté, de jeunesse et de confort.

Pour vous documenter sur toutes les utilisations de **FORMICA**, venez visiter le Centre de Documentation **FORMICA DE LA RUE**, 10, rue de Castiglione, PARIS. Tél. RIC. 91-29, bureau 38 ou écrivez à cette adresse pour recevoir gratuitement une documentation complète, en couleurs. Usine à **QUILLAN** (Aude). Dépositaires dans les principales villes de France et d'Union Française.

Le vrai **FORMICA** porte toujours sa label imprimée à l'encre indélébile à même le matériau sur lequel il est appliqué. C'est un signe de qualité et de garantie.

J'achète propre, frais, sain.

... j'achète tout sous **"Cellophane"**

visible, bien protégé, intact:

Vous pouvez constater vous-mêmes que les médicaments exposés sur "Cellophane" Orlon au conditionnement individuel sans aucun contact humain, elles peuvent vous donner réellement la garantie "hygiène-faiblesse".

avec **TIR-CEL** BANDELETTE D'OUVERTURE

Cellophane APPAREILS INDUSTRIELS 11, rue de Valenciennes PARIS 11

La conquête de l'espace

Laïka est une chienne du programme spatial soviétique et le premier être vivant mis en orbite autour de la Terre.

Elle a été lancée par l'URSS à bord de l'engin spatial Spoutnik 2 le 3 novembre 1957, un mois après le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik 1.

C'est le premier vol spatial habité par un être humain.

Le 12 avril 1961 le soviétique Youri Gagarine fait le tour de la terre en moins de deux heures à bord de la capsule Vostok 1

Le jardin privatif de la villa Arpel est très graphique, il est occupé par une végétation domestiquée (boules de buis soigneusement taillées). Il est recouvert d'un damier de gravillons colorés et de pelouse. Le jardin prend modèle sur celui de la Villa Noailles, construite en 1923 à Hyères dans le sud de la France.

Dans le monde de monsieur Hulot, la nature n'est pas maîtrisée. Dans le terrain vague, le talus d'herbes où s'amuse les enfants est symbole d'un monde où tout est possible et où tout peut arriver.

choix d'extraits :

Pour le jardin de la villa Arpel :

- à 4 min 17 : Madame Arpel nettoie avec un chiffon à poussières le pot d'une plante du jardin.
- à 19 min 53 : Madame Arpel ramasse la seule feuille morte du jardin.
- à 44 min 12 : Le jardin géométrique : espace privatif clôturé, symbole de protection.

Pour le terrain vague :

- à 41min 11 : Le talus que s'approprient les enfants.
- à 42min 50 : Le terrain vague : espace non délimité rempli d'herbes folles.

Ouverture du champ d'étude : **Le paysage : une vision du monde.** Mise en parallèle de l'art des jardins et de l'évolution d'une pensée humaine. Des jardins de Babylone à ceux de Gilles Clément, les jardins sont le reflet d'une époque.

André Le Nôtre, (1613 -1700), jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 , Aménagement du parc du palais de Versailles, 815 hectares, Versailles, France.

Maarten van Heemskerck (1498-1574), *Les Jardins suspendus de Babylone*, XVIe siècle gravure, Pays Bas.
Cet édifice fut construit au VIe siècle avant Jésus Christ par le roi de Perse, Nabuchodonosor II, qui régnait alors à Babylone (dans l'Irak actuel.). Ce dernier fit construire les jardins suspendus pour rappeler à son épouse, Amytis, la végétation des montagnes de son pays d'origine (la Médie, une région se trouvant aujourd'hui en Iran.).

Joachim Koester, (1962-), *Bialowieza Forest*, 2001, photographie couleur laminée, 101 x 126 cm, collection du MAC's, Hornu, Belgique.

Gilles Clément (1943-), *L'île Derborence*, 1992, construction centrale dans le Parc Henri Matisse qui accueille 3500 m2 de nature. Lieu inaccessible, sans aucune intervention: fragment de Tiers-paysage placé à 7 m au dessus du niveau du sol, espace de diversité. Construction béton, parois moulées dans la masse de terre issue des travaux de la gare TGV, parc Henri Matisse, Lille, France.

L'homme peut-il conquérir tous les espaces ?

L'homme doit-il vivre en parfaite harmonie avec son contexte de vie ?

La nature doit-elle être domestiquée ou livrée à elle-même ?

L'homme doit-il s'effacer face à la nature ?

Existe-t-il encore sur terre des lieux non dominés par l'homme ?

Pourquoi l'homme cherche-t-il à éliminer certaines espèces végétales ? Pourquoi qualifier certaines plantes de « mauvaises herbes » ? Qu'ont-elles de « mauvais » ?

Le destin de l'homme dépend-il de sa capacité à préserver la diversité ?

Peut-on réconcilier l'homme avec son environnement ?

Technologie

« Arts du visuel » ; « Arts, techniques, expressions »

La villa Arpel est équipée d'objets techniques très sophistiqués pour l'époque. Ces équipements fascinent le couple. Dans le film, Jacques Tati présente ces avancées techniques comme des sources d'isolement et d'absurdité.

choix d'extraits :

- à 30 min 35 : Madame Arpel fait visiter sa maison et sa cuisine à une voisine. Elle déploie des « trésors » technologiques pour retourner un simple steak sur la plaque de cuisson, sans y toucher.
- à 45 min 38 : Madame Arpel prépare le repas de son fils dans un univers aseptisé et automatisé. Le petit Gérard paraît triste dans ce monde sans saveur.
- à 1 heure 33 min 20 : Le couple Arpel se fait enfermer dans son garage par la porte automatique déclenchée par la queue du chien qui passe devant la cellule photoélectrique.

Ouverture du champ d'étude : *La dépendance et l'indépendance face aux nouvelles technologies.*

Kenji Yanobe (1965-),
Contaminated ATOM SUIT,
1997, matériaux divers, 240 x 110 x 100 cm.

David Cronenberg (1943-), *eXistenZ*, 1999, film couleur, 96'

Fernand Léger (1881 - 1955),
Dudley Murphy (1897 - 1968) et
Georges Antheil (1900 - 1959),
Ballet Mécanique, 1924, film noir et blanc, 35mm n/b, sonore (1926), durée : 14'.

Stanley Kubrick (1928-1999), *2001: A Space Odyssey*, film couleur d'après le roman éponyme d'Arthur C. Clarke, 1968, durée : 161 minutes.

HAL 9000, le système d'intelligence artificielle avancé équipant le vaisseau Discovery One diagnostique une panne lors d'une mission d'exploration. L'équipage, ne constatant aucune panne, décide de débrancher HAL. HAL, par réflexe de survie, tue 5 des 6 membres d'équipage avant d'être désactivé par le dernier survivant, Dave Bowman.

Le progrès technique est-il toujours une avancée pour l'homme ?
L'homme est-il dépendant de la technique ?
L'évolution d'une société peut-elle faire perdre pied à l'homme ?

Histoire-Géographie

« Arts du visuel » ; « Arts, Etats et pouvoir »

Le film permet la mise en scène de la dualité de deux mondes complètement opposés de l'après guerre : les quartiers nouveaux et aseptisés d'une part, et la ville ancienne d'autre part. Jacques Tati montre avec fascination et esprit critique la transformation de la société française après la seconde guerre mondiale.

« La vedette du film est avant tout le décor » Jacques Tati en 1966, cité dans Macha Makeïeff, Stéphane Goudet, *Jacques Tati, Deux temps, trois mouvements*, La Cinémathèque Française, Éditions NAÏVE, Paris, 2009, p. 47.

choix d'extraits :

- à 1 min 24 : Décor de la ville ancienne avec ses rues pavées ; son hygiène plus qu'approximative fait le bonheur des chien errants.
- à 2 min 10 : Décor de transition entre la ville ancienne et l'urbanisme de la ville nouvelle, où tout est ordonné.
- à 2 min 17 : Décor présentant les abords de la villa Arpel. Représentation de la ville nouvelle très propre, avec ses circulations bien délimitées et ses barres d'immeubles en dernier plan.

ouverture du champ d'étude : *Peut-on changer la vie par l'urbanisme ?*

Ildefons Cerdà (1815 - 1876), *Eixample*, 1859 - 1925 environ, plan d'urbanisme, Barcelone, Espagne.

John Isaacs (1968 -), *Is more than this more than this...*, 2001, cire, polystyrène, plastique, acier, silicone, cheveux, 230 x 120 x 100 cm, collection particulière.

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), La saline royale d'Arc-et-Senans, 1775-1778, Ce projet sera présenté en avril 1774 au roi Louis XV, France.

Le Corbusier (1887-1965), *Unité d'habitation de Marseille (Cité Radieuse)*, 1945-1952, ensemble architectural de 18 niveaux, composé de 337 appartements en duplex, de rues intérieures, d'une école maternelle, d'un gymnase, d'un hôtel, de commerces et de bureaux, 137 x 24 x 56 m, 280 boulevard Michelet, Marseille, France.

L'homme peut-il facilement s'adapter à l'espace urbain ?

Pourquoi l'espace urbain a-t-il installé des rituels qui peuvent paraître absurdes ?

Pourquoi la « modernité » uniformise-t-elle la société ?

Une cité où tous les éléments architecturaux seraient construits en adéquation les uns aux autres serait-elle idéale ?

Pourquoi rendre un contexte de vie totalement homogène ? Qu'est-ce que cela révèle ?

Arts plastiques

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Pour accéder à sa maison, monsieur Hulot doit parcourir toute une série de couloirs et d'escaliers qui sont de véritables lieux de rencontre où l'on croise ses voisins. Monsieur Hulot dépose ses clés au-dessus de la porte comme pour indiquer que tout le monde est bienvenu, qu'il n'a pas peur d'une visite imprévue. Cette circulation labyrinthe favorise les échanges et les rapports humains.

Dans le film, monsieur et madame Arpel habitent une maison moderne dans un quartier reconstruit. Cette habitation fait la fierté du couple. La Villa des Arpel est le reflet d'une certaine réussite sociale de l'époque.

L'aspect général de la demeure est très épuré. Les volumes sont simples, avec un toit terrasse. Les pièces sont ouvertes les unes sur les autres. Le revêtement de la maison est en béton lisse et blanc. A l'intérieur, on découvre de grands espaces très peu meublés. L'habitat des Arpel paraît froid et aseptisé. Le seul signe qui est répété dans l'architecture est l'utilisation de la ligne droite.

Jacques Tati critique le mode de vie de la bourgeoisie des années 50. La maison Arpel conçue par Jacques Tati avec Jacques Lagrange, conseiller artistique du film, n'est pas construite pour son fonctionnement intérieur mais pour les liens qu'elle tisse avec l'extérieur. Ce n'est pas une maison à vivre mais un objet de représentation.

étude des deux typologies d'habitation présente dans *Mon Oncle* (voir fiche en histoire des arts)

choix d'extraits :

- à 10 min 10 : Monsieur Hulot entre dans son logement en suivant un parcours labyrinthe.
- à 29 min 48 : Madame Arpel présente sa maison à une de ses voisines. En parlant de son « living-room », Madame Arpel utilise un langage presque publicitaire : « C'est très pratique : tout communique ».
- à 55 min 21 : Le décor de la villa Arpel, avec son mur d'enceinte et sa porte métallique.

ouverture du champ d'étude : ***L'habitat et son contexte peuvent-ils changer la vie de l'homme ?***

Réalisation de projets de création en arts plastiques : L'habitation idéale ; L'architecture en opposition ou en adéquation à son contexte.

Antoni Gaudí (1852 - 1926), *Casa Milà*, 1906-1910, 92, Passeig de Gràcia, Barcelone, Espagne.

Franck Lloyd Wright (1867 - 1959), *Fallingwater* (maison de la cascade), 1935-1939, Bear Run, Pennsylvanie, USA.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit **Le Corbusier** (1887 - 1965), *Villa Savoye*, 1928 à 1931, Poissy, France.

Antti Lovag (1920 -), *Palais Bulles*, 1975-1989, Théoule-sur-Mer, France.

Une habitation peut-elle être idéale pour un individu et détestable pour d'autres ?

L'architecture peut-elle rendre heureux ? Comment ? Pourquoi ?

Vivre dans une architecture parfaitement idéale peut-elle conduire à l'intolérance ou à l'exclusion ?

Choisir de construire en opposition ou en adéquation à un contexte témoigne-t-il d'un engagement de l'architecte ?

Un architecte peut-il ignorer totalement le contexte lorsqu'il construit un bâtiment ?

Peut-on vivre en opposition totale à son environnement, ou des concessions sont-elles toujours nécessaires ?

L'architecture peut-elle réconcilier l'homme avec son environnement ?

Une architecture en adéquation parfaite avec l'espace naturel peut-elle exister ?

Peut-on vivre en parfaite harmonie avec notre contexte de vie ?

Technologie

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Les objets mis en scène dans la villa des Arpel sont réalisés avec des formes et les matériaux étranges. Les objets sont plus présents pour leur fonction d'estime que pour leur fonction d'usage. Dans le film de Jacques Tati, l'homme semble devenir la victime des objets. Comme l'architecture, les objets sont bruyants. Les objets du film ne sont pas installés pour exister seuls dans un espace, mais pour créer une situation induisant un comportement souvent absurde.

choix d'extraits :

- à 30 min 16 : La voisine découvre un canapé peu confortable dans la villa Arpel.
- à 33 min 39 : Dans la villa Arpel, monsieur Hulot n'arrive pas à s'installer confortablement dans un fauteuil.
- à 35 min 35 : Monsieur Hulot découvre la nouvelle cuisine de sa sœur et s'empare d'un récipient rebondissant qu'il expérimente.

Ouverture du champ d'étude : *Les formes et les matériaux nouveaux dans les objets du quotidien.*

Philippe Starck (1949-), *Juicy Salif*, 1987, Fabricant Alessi (Italie), Presse-agrumes, Fonte d'aluminium moulé, hauteur : 30 cm, diamètre : 13 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

Didier Fuiza Faustino (1968-), *Corps en transit*, 2000, Container, Coque en polyester armé de fibre de verre, 77 x 60 x 115 cm, Centre Georges Pompidou, Paris, France.

La pièce ressemble à première vue à un prototype pour un nouvel objet à fabriquer en série. Elle s'apparente à un projet industriel ordinaire, pleinement réalisable. Et pourtant, à découvrir la fonction de l'objet, ce réalisme devient effroyable.

La pièce est définie par son auteur comme « container pour individus, permettant le transport sans dommage de clandestins dans la soute d'un avion ou les cales d'un bateau ».

matali crasset (1965-), *Système de siège Permis de construire*, 2000, Editeur Domeau & Pérès (France), 20 éléments longs, 2 éléments carrés formant un canapé 2 places, garniture mousse, revêtement coton bleu et blanc, 72 x 180 x 70 cm, Centre national des arts plastiques / Fonds national d'art contemporain, Puteaux, France.

Quelle est la place de l'inutile dans la société moderne ?

Comment l'homme peut-il trouver sa part de liberté dans une société où l'on oriente ses choix ?

Qu'est-ce que les objets révèlent de nos modes de vie ? de l'organisation d'une société ?

Les formes dépendent-elles d'une époque ?

La technologie, les grandes découvertes influencent-elles la création des objets ?

Les objets ont-ils un intérêt au delà de leur seule valeur d'usage ? pourquoi ?

Quelle dépendance ou indépendance puis-je avoir face aux objets ?

Pourquoi ne conçoit-on pas les objets pour leur seule fonction ?

Dans quelle mesure un objet peut-il m'aider à vivre mieux ?

Des formes nouvelles peuvent-elle induire ou dicter des comportements humains nouveaux ?

A partir de quel moment l'objet ne peut-il plus rendre service à l'homme ? (l'objet peut-il être nuisible pour l'homme ?)

Français

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Jacques Tati joue lui-même le rôle de monsieur Hulot dans le film. Hulot est un personnage lunaire qui n'arrive pas vraiment à trouver sa place dans ce monde en pleine mutation.

Quelle distance Jacques Tati prend-il avec son personnage ? Est-ce un autoportrait que Jacques Tati écrit à travers les aventures de ce personnage récurrent ? Qui est vraiment monsieur Hulot ? Jacques Tati est-il monsieur Hulot ?

choix d'extraits :

- à 27 min 54 : Monsieur Hulot, personnage lunaire et burlesque, laisse les traces blanches de ses pas dans le bureau de l'entreprise où il doit se faire embaucher.
- à 1 heure 18 min 45 : Monsieur Hulot dégonde la porte d'entrée de la villa de sa sœur en pleine nuit et crée une situation absurde qui réveille le quartier.
- à 1 heure 20 min 09 : Monsieur Hulot stationne son vélo solex sur l'emplacement réservé à la voiture du directeur de l'usine, monsieur Arpel.

Ouverture du champ d'étude : **L'autobiographie : Qui suis-je ?** Se dédoubler, est-ce être encore soi ? Qu'est-ce que l'homme peut nous révéler de lui-même à travers un jeu de rôle ? « Je » est-il un autre ?

Philippe Ramette (1961 -), *La Traversée du Miroir (image arrêtée)*, 2007, photographie couleur.

Alighiero Boetti, *Jumeaux*, 1968, photographie noir et blanc.

S'interrogeant sur le statut de l'artiste, il ajoute d'un « e » (conjonction de coordination « et », en français) entre son prénom et son nom, dans une volonté de dédoublement de la personnalité.

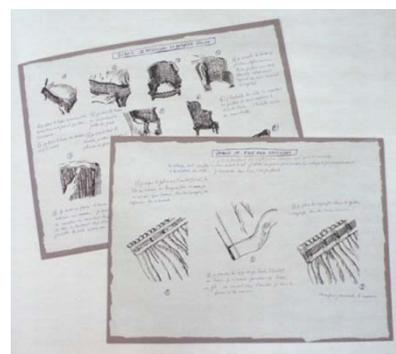

Cindy Sherman (1954 -), *Sans titre n°224*, 1990, photographie couleur, 121,9 x 96,5 cm, Linda and Jerry Janger Collection, Los Angeles, USA.

Le Caravage (Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit) (1571 - 1610), *Bacchus Malade*, vers 1593, huile sur toile, 67 x 53 cm, Galleria Borghese, Rome, Italie

Philippe Favier (1957 -), *Géographie à l'usage des gauchers*, 2004-2005, Musée d'art contemporain, Lyon, France.

Annette Messager (1943 -), *Mes travaux de bricolage*, de la série « Annette Messager Truqueuse, Bricoleuse, Femme Pratique », 1974, 17 dessins mine de plomb et crayons de couleurs, 33,5 x 45 cm chacun, collection de l'artiste.

Références littéraires :

Arthur Rimbaud (1854-1891), *La lettre du Voyant*, lettre adressée à Paul Demeny, le 15 mai 1871.

Mary Shelley (Mary Wollstonecraft Godwin, dite) (1797-1851), *Frankenstein or The Modern Prometheus (Frankenstein ou le Prométhée moderne)*, roman.

Robert Louis Stevenson (1850-1894), *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde)*, roman publié en janvier 1886.

Est-ce que « je » est un autre ?

Est-ce que je joue un rôle dans ma propre vie ?

Jusqu'à où peut-on jouer avec son image ?

Le corps est-il un matériau comme un autre ?

Comment se construit-on en tant qu'être humain ?

Est-ce que je peux être multiple ? Qui-suis-je ?

Comment l'idée que l'on se fait de soi est-elle perçue par les autres ?

De quelle manière est-ce que je me montre au monde ?

Toute image de soi est-elle révélatrice ? de quoi ?

Notre corps est sans doute la seule chose qui nous appartienne vraiment, et pour autant, peut-on réellement se connaître soi-même ?

Education musicale

« Arts du son » ; « Arts, ruptures, continuité »

Des musiques différentes pour distinguer les deux mondes présentés.

Tati a fait le choix d'une musique légère et insouciant correspondant au monde des guinguettes pour évoquer l'univers lunaire de monsieur Hulot. Le cinéaste nous invite à découvrir les quartiers de monsieur Hulot accompagné d'un air gai qui reste dans la tête du spectateur. Le monde de la modernité des Arpel est accompagné d'une musique de jazz. Les deux styles musicaux renforcent les frontières entre les deux mondes présentés.

choix d'extraits :

- à 5 min 26 : Le jazz, associé à la modernité de la vie des Arpel.
- à 47 min 46 : La musique légère et insouciant, associée à la vie de monsieur Hulot.
- à 25 min 32 : Le rendez-vous très sérieux et solennel du directeur avec deux associés est perturbé par la musique de l'univers de monsieur Hulot qui retentit dans le combiné téléphonique.

Ouverture du champ d'étude : *La narration par la musique et le son.*

références musicales et cinématographiques :

Steven Spielberg, *Jaws (Les dents de la mer)*, 1975, film de 124 minutes, Etats-Unis. Musique par **John Williams**.

Martin Brody (Roy Scheider), chef de la police, traque le grand requin blanc qui sème la terreur sur les plages de la petite station balnéaire d'Amity.

Une musique atonale, simple crescendo de deux notes, annonce la présence du monstre marin qui passe à l'attaque. L'image de l'animal lui-même n'est livrée à l'écran qu'en un flash furtif lorsqu'il s'abat sur sa proie ; c'est la musique qui annonce la présence de la menace invisible, c'est le crescendo qui donne le signal de l'attaque.

David Lynch et Mark Frost, *Twin Peaks* (1990-1991), série télévisée en 30 épisodes. Musique par **Angelo Badalamenti**.

L'agent spécial Dale Cooper (Kyle MacLachlan) enquête dans la petite bourgade de Twin Peaks sur la mort de Laura Palmer (Sheryl Lee). Son investigation met à jour les sombres secrets de la population locale.

Dans *Twin Peaks*, la musique encadre toute la narration et précède souvent l'action. Des thèmes musicaux récurrents sont systématiquement associés à certains personnages. La musique, au moins autant que l'action, contribue à retranscrire l'atmosphère inquiétante qui règne à Twin Peaks.

"I don't know what comes first, the drama or the music"
« Je ne sais pas si c'est l'histoire ou la musique qui est au premier plan »
Julee Cruise, interprète de la bande originale de *Twin Peaks*.

Alfred Hitchcock, *Torn Curtain (Le rideau déchiré)*, 1966, film de 122 minutes, Etats-Unis.

Michael Armstrong (Paul Newman), scientifique américain, passe à l'est pour pouvoir poursuivre ses recherches à Berlin. Il joue un double jeu et entend bien livrer des informations aux occidentaux.

Le personnage de Michael Armstrong tente de semer Hermann Gromek (Wolfgang Kieling), l'agent des services secrets qui le surveille, avant de rencontrer ses contacts occidentaux. Afin de semer son poursuivant, Michael Armstrong s'engouffre dans le musée des Beaux-Arts. Suit alors une course poursuite à pieds dans les couloirs désertés du musée. Ce jeu du chat et de la souris se joue dans un silence rythmé par les seuls bruits de pas des protagonistes. Gromek se fait distancer ; seule son ombre entre dans le champ de la caméra, furtivement. Il n'est présent que par le rythme de sa démarche qui résonne dans les immenses salles du musée.

Une musique peut-elle créer une narration ?

Une musique peut-elle redoubler ou contredire le sens d'une image ?

Pourquoi chanter plutôt que parler ?

EPS

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Dans la villa des Arpel, les déplacements des protagonistes sont guidés par les espaces de l'architecture et les objets. Ce sont les décors méticuleusement mis en scène qui induisent des déplacements menant à des déséquilibres. L'homme évolue ici dans un environnement où tout est guidé, fléché.

choix d'extraits :

- à 1 heure 02 : Monsieur Hulot se déplace dans le jardin de la villa des Arpel en réalisant une chorégraphie absurde sur la pointe des pieds.
- à 1 heure 03 min 03 : Monsieur Hulot croise son beau frère et son associé dans le jardin ; il tente de se frayer un passage et partage avec eux une danse improvisée.
- à 1 heure 10 min 32 : Les invités déplacent les meubles de jardin et se regroupent dans un recoin du jardin, saturant l'espace de leurs corps et d'ustensiles de jardin.

ouverture du champ d'étude : **Le corps et ses déplacements ; le corps et l'occupation de l'espace.**

étude sur le déplacement des corps (stabilité, instabilité).

étude sur le rapport des personnages et des objets.

étude sur la manière d'occuper l'espace.

Willi Dorner (1959-), *Bodies in urban space*, 4 juillet 2007, performance chorégraphique ; photographies Lisa Rast.

Tim Burton (1958 -), *Édward aux mains d'argent* (*Edward Scissorhands*), 1991, personnages et interprètes : Edward : Johnny Depp, Kim Boggs : Winona Ryder, Peg Boggs : Dianne Wiest, L'inventeur : Vincent Price, film en couleurs, 107 min.

Rebecca Horn (1944 -), *Finger Gloves*, 1972.

Est-on maître de ses propres comportements ?

Quels comportements nous dictent notre environnement ?

Des formes nouvelles peuvent-elle induire ou dicter des comportements nouveaux ?

Les objets engendrent-ils des rites ou les rites engendrent-ils des objets ?

Français

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Le culte des objets :

Dans villa des Arpel, les objets sont mis en scène. Les objets sont des pièces à admirer. Il n'y a aucune mixité dans l'ameublement, ni cadeaux incongrus, ni meubles de famille : c'est un environnement total.

La fontaine en forme de poisson est l'objet le plus emblématique de la maison. Ce signe extérieur de richesse fonctionne comme un signal. Le jet d'eau n'est mis en action qu'à l'arrivée d'un visiteur prestigieux.

choix d'un extrait :

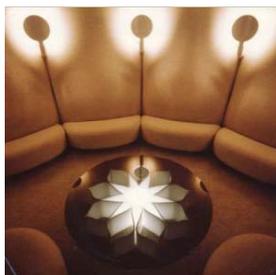
La maison, les objets et les vêtements des Arpel sont à voir comme un autoportrait du couple.

- à 17 min 51 : Madame Arpel met le jet d'eau en état de marche avant d'ouvrir le porche automatisé à sa voisine.
- à 30 min 03 : Madame Arpel présente son vase « Dubroc » à sa voisine.
- à 1 heure 32 min 51 : Le couple Arpel dans sa nouvelle voiture entre dans le garage à la porte automatisée.

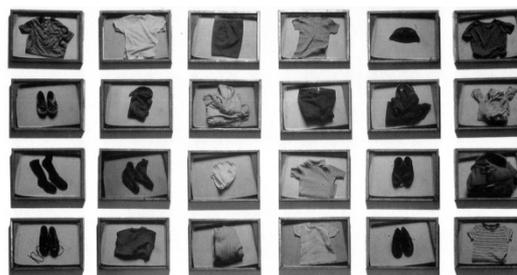
ouverture du champ d'étude : *Les objets, prolongements et reflets de l'homme ?*

Lectus et tabouret incrusté de verre et d'os gravé,
Rome, 1er - 2e siècle ap. J.C., bois, os, verre, Metropolitan
Museum of Art, New York, USA.

Pierre Paulin (1927 - 2009),
Aménagement de trois pièces du palais
de l'Élysée : *Le Salon des tableaux, Le
Fumoir, La Salle à manger*, 1971, Paris,
France.

Christian Boltanski (1944 -), *Les habits de François C*, 1972,
24 photographies noir et blanc présentées dans des cadres en fer blanc.

Référence musicale :

Boris Vian (1920-1959), *La complainte du Progrès*, 1956.

Référence littéraire :

Georges Perec (1936-1982), *Les Choses*, Une histoire des années soixante, collection « Les Lettres nouvelles », éditions Julliard, Paris, 1965, prix Renaudot.
Gustave Flaubert (1821-1880-), *Madame Bovary, mœurs de province*, 1857, roman.

L'architecture est-elle le reflet de la personnalité de ses occupants ?

Des objets peuvent-ils permettre d'affirmer un statut social ?

Posséder est-il une forme de pouvoir ?

Qu'est-ce que le rangement systématique des objets et la fascination pour les espaces nus révèlent d'une société ?

Les objets que l'on choisit sont-ils le reflet de nous-mêmes ?

Vit-on à travers les objets ?

Arts plastiques

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Dans le Film de Jacques Tati, madame Arpel est présentée comme un personnage névrosé et maniaque qui veut toujours paraître apprêtée en toutes circonstances.

choix d'extrait :

- à 3 min 44 : Habillée d'une robe ressemblant au revêtement d'un rideau de douche en plastique, madame Arpel vérifie la tenue vestimentaire de son mari.
- à 4 min 58 : Madame Arpel nettoie la poignée de porte de voiture avec un chiffon à poussières avant que son mari ne parte au travail.
- à 17 min 51 : Madame Arpel se regarde dans le miroir avant l'arrivée d'un invité et met le jet d'eau du jardin en marche.

ouverture du champ d'étude : **L'humain peut-il ressembler à une créature inhumaine ?**

Réalisation de projet de création en arts plastiques : Représentation d'un monstre humain.

Valérie Belin (1964 -), Sans titre, 2003, photographie noir et blanc.

Lavinia Fontana (1552 - 1614), *Portrait d'Antonietta Gonzalez*, vers 1495, huile sur toile, 57 x 46 cm, Château de Blois, Blois, France.

Cindy Sherman (1954 -), Sans titre n°477, 2008, photographie couleur, 139,4 x 137,2 cm.

Charles Laughton (1899-1962), *The Night of the Hunter*, (La nuit du Chasseur), 1955, film noir et blanc, acteurs principaux : Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish , 93min.

Robert Mitchum est dans ce film un mauvais prêcheur, sur les doigts de ses mains est écrit « amour » et « haine ».

« Disons, j'ai appris très jeune que le monde pouvait devenir très-très mauvais et que les choses apparemment sûres ne l'étaient pas, et que tout pouvait s'effondrer. Et que celui qu'on pense être ami peut vous tuer. Mais, quand, je dis ça, ce n'est pas du tout contre l'humanité. J'aime beaucoup les gens mais seulement je sais qu'ils peuvent me tuer, comme moi peut-être dans certaines conditions je pourrais tuer des gens. Mais, ça ne m'empêche pas d'être un homme extrêmement bon. Vous savez, j'ai fait un petit livre il y a quelques années de cela sur des photographies. Je vais très souvent en Allemagne, parce que j'aime beaucoup l'Allemagne, et au marché aux puces de Berlin, j'avais trouvé beaucoup d'albums de photographies et donc beaucoup de photos de nazis en famille, de SS avec bébé, arbre de Noël, fiancée, etc. Et ça m'avait frappé comme ces gens... étaient bons et en même temps, ils massacraient et on sait ce qu'ils étaient. Et donc ils étaient à la fois des gens tout à fait ordinaires, plutôt sympathiques et en même temps capables de tout, et je crois que malheureusement, nous sommes tous un tout petit peu comme cela. C'est-à-dire il y a toujours des gens qui refusent, et il y a eu des gens pendant la période nazie qui ont refusé en Allemagne. Presque tout le monde peut être normal, sympathique et bien et puis demain devenir horrible et faire des choses horribles. Et on ne sait jamais pour soi-même si on n'est pas comme ça, si on ne serait pas comme ça. »

Conversation entre Christian Boltanski et Laure Adler, France 2, « Le Cercle de Minuit », présenté par Laure Adler, produit par Thérèse Lombard, réalisé par François Levy Kuentz, diffusé le 21 mai 1996

Christian Boltanski (1944 -), Sans souci, vers 1991, sérigraphie numérotée et signée, 100 x 70 cm.

références littéraires :

Mary Shelley (Mary Wollstonecraft Godwin, dite) (1797-1851), *Frankenstein or The Modern Prometheus* (*Frankenstein ou le Prométhée moderne*), roman.
Robert Louis Stevenson (1850-1894), *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde* (*L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde*), roman publié en janvier 1886.

L'humain peut-il ressembler à un monstre ?

Quelles images renvoyons-nous à nos semblables ?

La perfection peut-elle conduire à une certaine forme de monstruosité ?

Comment se construit-on à travers des modèles personnels et à travers le regard que les autres portent sur nous ?

Peut-on se jouer des clichés qui nous constituent ?

Peut-on toujours contrôler son image ?

Dans quelle mesure pourrais-je devenir un monstre ?

Doit-on ritualiser sa part d'ombre pour l'assumer et la rendre acceptable, pour s'accepter ?

Arts plastiques

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

Robert Mallet-Stevens (1886 - 1945), *Villa Paul Poiret*, 1924 - 1925, Mézy-sur-Seine, France.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier (1887 - 1965), *Villa Savoye*, 1928 à 1931, Poissy, France.

Le décor de la Villa rappelle le style novateur de l'architecte Le Corbusier. Jacques Lagrange a puisé des effets de style dans des magazines d'architecture de l'époque.

Le Corbusier (1887 - 1965), **Pierre Jeanneret** (1896-1967) et **Charlotte Perriand**, (1903-1999), *Chaise longue LC4*, 1928.

Pol Chambost (1906-1983), *Vase n°1090, dit Vase cubiste ou Le Dubroc*, 1955, faïence émaillée noir métallisé extérieur et blanc satiné intérieur, 40 x 37 cm.

Des références au design de l'époque se retrouvent dans le film : les vases de Pol Chambost décorent la villa. Le canapé inconfortable détourné en chaise longue évoque la LC4 de Le Corbusier et Charlotte Perriand.

Gabriel Guevrekian (1892-1968), *Le jardin cubiste*, 1925, construit devant la prestigieuse villa de **Robert Mallet-Stevens** (1886 - 1945), *Villa Noailles*, 1923-33, Hyères, France.

Le décor du jardin est clairement inspiré du jardin de la Villa Noailles à Hyères.

choix d'extraits :

- à 1 min 03 : Monsieur Arpel devant sa villa d'inspiration moderniste.
- à 30 min 03 : Madame Arpel présente son vase « Dubroc » à sa voisine.
- à 1 heure 40 min 37 : Monsieur Hulot dort dans le living-room et retourne le canapé inconfortable qu'il transforme en chaise longue.
- à 1 heure 10 min 32 : Les invités déplacent les meubles de jardin en effectuant une véritable chorégraphie à travers le jardin géométrique de la villa Arpel.

ouverture du champ d'étude : *La citation comme œuvre ?*

L'artiste cite une œuvre pour s'en jouer, pour lui rendre hommage, il fait référence à d'autres œuvres pour créer.

Réalisation de projets de création en arts plastiques : Rejouer une œuvre du passé pour donner une vision du monde actuel (projet réalisée avec l'œuvre « *Les Ambassadeurs* » d'Holbein).

Mani Sriwanichpoom (1961-), *This Bloodless War*, 1997, photographie argentique noir et blanc, 50 x 60 cm.

Huỳnh Công Út (1951-), *Terror of war*, 1972, photographie noir et blanc.

François Truffaut (1932 - 1984), *Domicile conjugal*, 1970, film couleur, 100 minutes, suite de *Baisers volés*, *Domicile conjugal* est le second d'une trilogie qui se clôt avec *L'Amour en fuite*, dans le cadre du cycle *Antoine Doinel*, avec dans les rôles principaux Jean-Pierre L aud et Claude Jade.

Références musicales :

Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836), *La Marseillaise*, 1792.

Serge Gainsbourg (1928-1991), *Aux armes et c etera*, 1979, 3 min 05.

Pourquoi un artiste se réfère-t-il   d'autres  uvres ?

Pourquoi un artiste se réfère-t-il à des œuvres du passé ?

Quelle distance un artiste doit-il avoir avec son modèle ?

Sous prétexte d'expression ou de création, un artiste peut-il malmener un chef d'œuvre ?

Pourquoi la passé m'aide-t-il à comprendre le monde actuel ?

Est-ce que je dois regarder derrière pour avancer ?

Arts plastiques

« Arts du visuel » ; « Arts, ruptures, continuité »

étude du rapport « corps-espace » : Comment les personnages occupent-ils les décors ? (costumes, gestuelles, déplacements)

choix d'extraits :

- à 18 min 30 : Monsieur Hulot fait demi tour en marchant sur la pointe des pieds quand il voit que le jet d'eau de la villa de sa sœur est en fonctionnement.
- à 24 min 29 : Monsieur Arpel vient demander un poste pour monsieur Hulot dans un décor écrasant.
- à 46 min 18 : Dans une scène où monsieur Arpel est désespéré du comportement de monsieur Hulot, son épouse porte un vêtement blanc ressemblant étrangement à celui d'une infirmière et monsieur Arpel est porte un vêtement réalisé dans le même tissu que la couverture de son chien, aussi désespéré que son maître.
- à 1 heure 24 min 04 : la secrétaire de monsieur Arpel sautille comme un insecte qui butine pour demander des signatures à son patron.

ouverture du champ d'étude : *L'œuvre d'art et la place du corps et de l'homme dans le monde et la nature.*

Réalisation de projets de création en arts plastiques : Montrer l'influence de la société de consommation sur votre propre corps.

Duane Hanson (1925-),
Supermarket Lady, 1969-1970,
Sculpture en résine polyester et fibre
de verre peinte recouverte de
vêtements, accessoires, caddie
remplie d'objets de consommation.

Daniele Buetti (1956 -), Nike, 2003,
photographie couleur, 70 x 100 cm

Denis Darzacq (1961-),
HYPER N° 24, série de
2007-2009,
photographie couleur.

Jean Luc Godard, (1930-),
Deux ou trois choses que je sais d'elle, 1967,
film techniscope Eastmancolor, d'après une
enquête parue dans Le Nouvel Observateur,
1 h 30.

Pourquoi le corps est-il influencé par l'espace dans lequel il vit ?

L'homme peut-il s'affranchir de son contexte social ?

L'espace peut-il protéger l'homme ?

Certains contextes peuvent-ils détruire l'homme ?

L'homme peut-il s'adapter à tous les espaces ?

Pourquoi l'homme ne peut-il se déplacer vers tous les territoires ? Quelles sont les limites à l'occupation de l'espace par l'homme ?

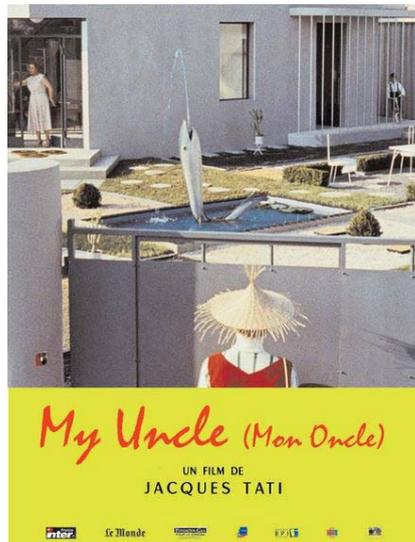
Comment l'homme peut-il trouver sa part de liberté dans une société où l'on oriente ses choix ?

Les objets peuvent-ils envahir l'homme, l'empêcher de vivre ?

Anglais

« Arts du langage » ; « Arts, rupture et continuité »

Fait vraisemblablement unique dans le cinéma français, Tati a envisagé dès le début du tournage de réaliser deux versions différentes de *Mon Oncle*, l'une en français, l'autre en anglais. Il a donc fait des prises distinctes, d'abord en français puis en anglais. Tous les dialogues ont été ensuite postsynchronisés. Les deux versions présentent également des différences au niveau du montage, des images et du son.

Lettre de Jacques Tati au *New York Herald Tribune* publiée le 16 novembre 1958, dans laquelle il explique pourquoi et comment il a tourné la version anglaise de *Mon Oncle*.

Titre original de l'article :
« *Mon Oncle Made in Two Versions* »
« Jacques Tati fait une mise au point à propos de *Mon Oncle* »

Je prends la liberté d'attirer votre attention sur un point à propos duquel il y a une certaine confusion. Je veux parler de la version anglaise de Mon Oncle.

Il ne s'agit pas, comme on l'a rapporté, d'une version doublée, mais d'une version anglaise originale dans laquelle les mêmes acteurs ont été utilisés.

J'attache une importance considérable à cette distinction pour plusieurs raisons.

Une première raison est ma forte répugnance personnelle envers le doublage de mauvaise qualité qui n'est généralement qu'un expédient répondant à des raisons purement commerciales.

Une autre raison est l'importance que nous avons attachée à l'agencement de la couleur, du détail et du son. Nous avons voulu que rien ne puisse distraire de l'effet d'ensemble, et c'est pour cela que, dans certaines scènes du vieux quartier, nous avons délibérément conservé le son des voix françaises dans la version anglaise. Toute autre manière de procéder aurait paru artificielle.

Bien à vous
Jacques Tati

étude comparative d'extraits de la version anglaise *My Uncle* et de *Mon Oncle* en version française

Repérage des différences entre les deux versions après visionnement des deux séquences.

Faire un tableau comparatif des deux versions pour repérer les éventuelles différences : durée du plan, cadrage, mouvements et expressions des acteurs, dialogue, les effets recherchés et les effets produits par ces différences...

choix d'extrait :

■ à 1 heure 33 min 20 : Le couple Arpel se fait enfermer dans son garage par la porte automatique déclenchée par la queue du chien qui passe devant la cellule photoélectrique. Georgette leur domestique va avoir pour mission de les sortir de là.

Mrs Arpel
Now Georgette, listen.

Georgette
Oui, Madame.

Mrs Arpel
You see the two little lights?

Georgette
Les lumières ? Oui, Madame.

Mrs Arpel
Just walk between them, that's all.

Georgette
Oh non ; ne me demandez pas ça, madame !

Mrs Arpel
It won't hurt you, just walk.

Georgette
Je n'pourrai pas, j'vous assure.

Mr Arpel
Let me talk to her.

Georgette
Oui, Monsieur.

Mr Arpel
Well, now, Georgette. It's a simple electric gadget, just...

Georgette
Je n'pourrai pas, j'vous assure ...J'ai ben trop peur de l'électricité.

Mr Arpel
It's just an electric eye.

Georgette
L'œil quoi ? Oh non, Monsieur, c'est pas possible, je vais me faire électrocuter !

Mrs Arpel
Georgette, be brave, come on now.

Georgette
Ah non...

Mr Arpel
Good.

Georgette
Ah ...oh...

Mrs Arpel
This is ridiculous. You'll have to get used to these things...you'll have to be modern.

■ Commentaire sur la dernière phrase qui résume la problématique du film.

■ De manière générale, les gens du peuple comme Georgette parlent français dans la version anglaise tandis que les Arpel et les gens de leur niveau social parlent anglais. Les répliques en français n'étaient d'ailleurs pas sous-titrées dans la version anglaise.

ouverture du champ d'étude : L'utilisation d'une langue étrangère dans une œuvre.

Pourquoi utiliser des mots anglais dans un film français ?

Une œuvre est-elle destinée à un public particulier ?