

Une vie de chat

Réalisateurs :
Alain GAGNOL,
et Jean-Loup FELICOLI

Musique :
Serge BESSET

Genre animation, policier

Sortie Nationale
15 décembre 2010- 70 min

Synopsis

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons :

- le jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police
- la nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur.

Jeanne, la mère de Zoé est commissaire de police. Elle doit à la fois arrêter l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier.

Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s'engage, qui durera jusqu'au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s'entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame...

1 EN AMONT, avant la projection

CONTEXTUALISATION

- **Les réalisateurs**

Alain Gagnol est un scénariste et réalisateur de cinéma d'animation français. Il a étudié à l'école Emile Cohl à Lyon, au départ pour se tourner vers la bande-dessinée, et commence à travailler dans le cinéma d'animation en 1988 au studio Folimage dans la Drôme, au départ comme animateur sur des séries éducatives. Il a co-réalisé plusieurs courts métrages et le long métrage *Une vie de chat* avec Jean-Loup Felicoli. Alain Gagnol est aussi auteur de romans noirs.

- **Filmographie** : *L'égoïste* (1995), *Les tragédies minuscules* (1998), *Le nez à la fenêtre* (2001), *Le couloir* (2005), *Mauvais temps* (2006), *Une vie de chat* (2010)
- **Bibliographie** : *M'sieur* (1995) , *Les lumières de frigo* (1997), *Est-ce que les aveugles sont plus malheureux que les sourds ?* (2000), *La femme patiente* (2002), *Axel et Joséphine* (2004), *Léon A Peur* (2005), *Pire que Terrible* (2005)

Jean-Loup Felicioli est un animateur et réalisateur de cinéma d'animation français. Il a étudié aux écoles des Beaux-arts d'Annecy, Strasbourg, Perpignan et Valence. Il est animateur depuis 1987 au studio Folimage, dans la Drôme; il travaille beaucoup en binôme avec Alain Gagnol, avec qui il a co-réalisé leur premier long métrage *Une vie de chat* en 2010.

- **Filmographie**: *Sculpture/Sculptures* (1989), *Le wall* (1991), *L'égoïste* (1995), *Les tragédies minuscules* (1998), *Le nez à la fenêtre* (2001), *Le couloir* (2005), *Mauvais temps* (2006), *Une vie de chat* (2010)

• Travail à partir de la bande son (1/3)

<https://itunes.apple.com/fr/album/une-vie-de-chat-bande-originale-du-film/id408660818>

(disponible également sur deezer)

Dans un premier temps, on pourra choisir de faire écouter des extraits de la bande son du film (sans montrer les images) pour cibler des sons déterminés (créer une attente/ faire travailler son imagination).

Dans un deuxième temps, on peut demander aux élèves d'identifier les types de sons entendus :

Voix : féminine, masculine, enfantine ?

Musique : quel type ?

Bruitage- ambiance : bruits de pas sur le carrelage, sur les toits, dans les escaliers, éternuements, ouverture des portes et des fenêtres... sirène, miaulements des chats, voitures, vent dans les branches ...

Effet : voiture qui arrive, portière qui claque, allumette qu'on gratte, crissements de freins...

On peut, en parallèle, leur demander d'identifier l'ambiance générale qui en ressort (selon les morceaux écoutés : joyeuse, pesante...)

- Quels types d'actions pourraient correspondre à la musique ?
- Quelles images peut-on imaginer en association à cette bande son ?

On peut enfin leur demander d'émettre des hypothèses plus précises :

- De quoi parle le film ?
- Le premier morceau évoque un chat : qu'imagine-t-on de ce chat ? Qui est l'homme qui lui parle ?

Les hypothèses pourront être vérifiées pendant la projection en repérant les thèmes préalablement écoutés en classe.

- **Travail à partir des images**

- ✓ **Analyse de l'affiche**

- La profondeur de champ :

Le premier plan montre, en couleur, le chat posé sur une gargouille et le clair de lune. L'arrière-plan, montre deux des personnages, Zoé et Nico, en couleur sur fond de décor noir.

- Les éléments culturels :

On peut voir la Tour Eiffel et une gargouille de la cathédrale Notre qui permettent de situer l'action à Paris. Les toits et les cheminées sont également typiques de la ville de Paris (on retrouve ce type de paysage urbain à Besançon).

- La typographie jaune sur fond noir rappelle celle associée au genre policier. On pourra la mettre en parallèle avec celle de couvertures de livres.

[Voir les affiches](#)

2. DE RETOUR EN CLASSE, après la projection

- **Approche sensible**

Le rôle de l'enseignant consiste à accueillir la parole de l'élève sans donner son avis et sans projeter ses propres sentiments.

Faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue :

- Qu'avez-vous vu ?
- Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ?
- Quels passages ou détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ?
- Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ?

L'évocation d'une scène peut également se faire par un dessin légendé et/ou d'un court texte racontant le passage choisi.

- **Compréhension**

- ✓ **Raconter le scénario du film**

Pour cela, il est possible de s'appuyer sur les dessins des élèves (d'où l'importance des légendes) ou sur des photogrammes.

- ✓ **Décrire le caractère et l'apparence physique des personnages principaux et secondaires du film. Comprendre leur rôle dans l'histoire.**



Dino :

C'est le chat de Zoé. Il passe ses journées chez elle, mais la nuit, il aide un cambrioleur à commettre des vols. Il rapporte des lézards à Zoé et elle en fait la collection.

Zoé :

C'est la fille de Jeanne, la commissaire de police. Elle a 7 ans. Son père a été abattu par le gangster Victor Costa. Depuis, elle ne parle plus.

Jeanne :

Elle est commissaire de police, et c'est la mère de Zoé. Elle vit seule avec elle depuis le décès de son mari. Son travail est très prenant. Elle est aux trousses du gangster qui a tué son mari, et d'un cambrioleur responsable de nombreux vols de bijoux.

Nico :

C'est le cambrioleur que le chat aide. Il commet ses vols en passant par les toits de Paris grâce à son agilité. Sa rencontre avec Zoé va changer son statut. Nico est un cambrioleur du type d'Arsène Lupin ou Robin des bois : gentleman solitaire au grand cœur.

Claudine :

C'est la nounou de Zoé. Elle soutient Jeanne au quotidien. Elle se parfume beaucoup, ce qui fait éternuer Dino. C'est aussi la petite amie de Victor Costa...

Victor Costa :

C'est un homme colérique et sans cœur. Il est aussi l'ennemi public n°1. Il est obsédé par le colosse, une statue africaine à laquelle il s'identifie.

Les gangsters :

Monsieur Bébé, Monsieur Grenouille et Monsieur Patate, sont les noms de code que leur a donnés Victor Costa. Ils sont stupides et méchants et se laissent mener par le bout du nez par leur chef de bande. Costa et sa bande sont des gangsters de type maffieux. Ils peuvent s'apparenter à ceux des Tontons Flingueurs de Michel Audiard.

✓ **Les lieux du récit :**

Après les avoir identifiés, on pourra les rechercher sur une carte, sur un plan, comparer les représentations du film avec des photos représentant la réalité ou avec google earth, rechercher des informations, visionner des documentaires sur des monuments de Paris.

Prolongement possible : étude des toits bisontins et comparaison

✓ **Le temps du récit :**

On pourra travailler sur les représentations de la nuit, du jour, sur les contrastes de couleurs et les jeux d'ombre et de lumière.

✓ **Le genre policier :**

Les éléments propres au genre :

- **Voleurs et cambriolages :**

L'un des héros de l'histoire, Nico, est un voleur au grand cœur. Dès la première scène, on le découvre en train de cambrioler un musée.

Il est opposé à Victor Costa et sa bande, qui agissent en groupe et sont du type mafieux, à l'instar des Tontons flingueurs de Michel Audiard

- **Enquêtes :**

La mère de Zoé travaille sur 2 enquêtes :

- Une affaire de vol d'œuvres d'arts dont le seul indice est une trace de patte de chat
- La recherche de l'ennemi public n°1 : Victor Costa, responsable du décès de son mari, qui tente de voler le colosse de Nairobi, une sculpture

- **Rebondissements et suspens :**

Le scénario comporte un grand nombre de rebondissements destinés à tenir le spectateur en haleine. A de nombreuses reprises, la bande son suggère le mystère et le suspens.

Le spectateur détient plus d'informations que les personnages. Il sait par exemple que Nico n'a pas enlevé Zoé, que Claudine joue un double jeu. Cela augmente son implication dans l'histoire et son empathie pour certains personnages.

Le suspense joue sur la peur et l'attente du spectateur, et crée chez lui une tension. Il crée une attente d'un événement tragique dont le spectateur a connaissance, mais pour lequel il ne maîtrise ni le moment ni la manière dont cette situation va se produire.

Les grandes étapes de la trame narrative :

1. Situation initiale : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits et décrits
→ la double vie du chat
2. Complication : perturbation de la situation initiale
→ Zoé est en danger
3. Péripéties - Actions : étapes franchies par les personnages pour résoudre la perturbation
→ kidnapping de Zoé, découverte du double jeu de Claudine, arrestation de Nico
4. Résolution : conséquence des actions
→ duel entre Nico et Victor Costa à Notre Dame
5. Situation finale : résultante de la résolution, équilibre final
→ Changement de statut de Nico : le cambrioleur s'est racheté

✓ **Le film noir :**

Le générique d'*Une vie de Chat*, les atmosphères nocturnes, l'importance donnée aux ombres dans le film rappellent l'esthétique du film noir (courant cinématographiques apparu en France des années 40 et dont l'esthétique est en lien direct avec le courant expressionnistes allemand des années 30). La bande son contribue également à installer une atmosphère sombre et mystérieuse. Le personnage de Claudine, séductrice et manipulatrice, rappelle celui d'une femme fatale, bien que tournée à la dérision. Celui du chat est aussi associé à certains films noirs.

• **Travail à partir de la bande son (2/3)**

✓ La musique :

- La musique peut accompagner l'action : elle est rapide et forte dans les courses poursuites. Elle est calme et discrète quand Nico retrouve Zoé chez lui. Elle est angoissante quand Jeanne a des hallucinations et pleine de suspens dans la séquence du somnambule.
- La musique peut aussi souligner une atmosphère quand il n'y a pas d'action : les volutes de parfum qui s'envolent, la scène finale.
- La musique permet de souligner le rythme de l'intrigue, de renforcer les sentiments des personnages et d'agir sur les émotions du spectateur.

Ce travail sur le rôle de la musique peut être mis en écho avec un travail sur le rôle des illustrations sur un album jeunesse du type 'La reine des fourmis a disparu de Fred Bernard et François Roca.

✓ Les voix :

- Elles caractérisent chaque personnage.
- Elles sont interprétées par des comédiens connus.
- On peut faire remarquer aux élèves que certaines voix évoluent pendant le film et selon l'humeur des personnages :

La voix de Jeanne : elle est froide au début, y compris avec sa fille. Elle s'adoucit à partir du moment où elle se culpabilise de ne pas s'occuper suffisamment de sa fille. Sa voix au travail est plus sèche, plus directe, elle va à l'essentiel.

La voix de Claudine : elle est douce quand elle s'adresse à Zoé au début du film, elle est rassurante avec Jeanne. Elle est plus aiguë quand elle est avec les voleurs et devient criarde quand on découvre son véritable rôle.

- ✓ Les bruitages : Ce sont les sons liés aux actions des personnages. Ils cherchent à donner du réalisme à la scène : bruits de pas, objets qu'ils font tomber, éternuements ...
- ✓ Les ambiances sonores : permettent de caractériser de façon sonore un lieu : bruits de la ville...Les ambiances contribuent à assurer la continuité de la réalité.
- ✓ Les effets sonores : ils traduisent une action particulière : une voiture qui arrive, une porte qui claque, une allumette qu'on gratte...
- ✓ Les effets spéciaux : ils existent aussi sur le plan sonore. Ce sont des bruits plus inattendus et qui sont enregistrés et retravaillés à l'ordinateur : les coups de feu.
- ✓ Le silence : il y a aussi dans le film quelques instants sans musique et sans bruitage.

- **Travail à partir de la bande son (3/3)**

On peut proposer aux élèves de faire un inventaire de sons possibles dans les différentes catégories pour pouvoir bruiteur une image fixe ou un très court extrait de film. On peut également leur proposer une banque de musiques dans laquelle ils vont choisir celle qui leur semble le mieux convenir.

Musique : lente, rapide, avec beaucoup d'instruments, un seul

Voix : quel(s) personnage(s) parle(nt) et que disent-ils ? On peut écrire un dialogue très court.

Bruitages : Quels sont les sons liés à une action du ou des personnages ?

Ambiance sonore : quels sont les bruits que l'on peut entendre en fond sonore ?

L'ensemble des sons listés, on cherchera des objets ou des instruments de musique (petites percussions) qui pourront traduire les sons retenus : boîtes de conserves, bâtons, tiges métalliques, sacs plastiques...

On planifiera ensuite l'activation de chaque objet ou instrument en fonction de l'effet sonore désiré. La production est enregistrée, réécoutée, modifiée si nécessaire. On pourra discuter la superposition de sons, son volume qui n'est pas forcément constant.

L'image ou l'extrait pourront aussi être sonorisés devant des spectateurs.

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/index.php>

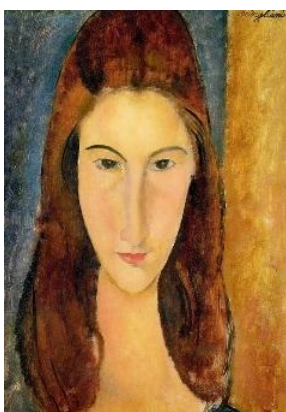
- L'onglet musique et animatique montre comment le compositeur crée la musique correspondant à une séquence du film, en superposant progressivement les instruments. Il explique comment cette musique sera ensuite jouée par un orchestre.

- On peut visionner quatre vidéos des principaux acteurs qui expliquent leur façon de jouer un personnage de film d'animation.

- Sur la page « bruitage et conception sonore », on voit le chef opérateur du son en train de fabriquer un son.

- **Références à des œuvres d'arts :**

✓ Comparaison ...



Modigliani Portrait de J. Hébuterne



Jeanne



Costa ou le colosse de Nairobi



King Kong



Une vie de chat



La pie de Monet

Ce document a été élaboré à l'aide des sites suivants :

http://pedagogie.dsden19.ac-limoges.fr/IMG/pdf/la_bande_son_du_film.pdf

<http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/index.php/archives/2014-2015/86-une-vie-de-chat>