

UNE VIE DE CHAT

Une vie de chat

Thématique cycle 2 : Littérature et cinéma

Dossier d'accompagnement pédagogique

Réalisation : Alain Gagnol, Jean-Loup Félicoli

Scénario : Alain Gagnol

Dialogues : Jacques-Remy Girerd

Création graphique / chef décorateur : Jean-Loup Félicoli

Montage : Hervé Guichard

Musique originale : Serge Besset

Studios : Folimage (La Cartoucherie), l'Enclume, Suivez mon regard, Lunanime

Technique : Dessin sur papier

Pays de production : France

Genre : aventure / action, comédie, policier / polar

Durée : 1h10

Sortie : 2010

Bande annonce : https://youtu.be/-UM8h0kp_KU?si=ikMOJnmALNBM_b74

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 d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. 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. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une course-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...

LES PERSONNAGES

- 1) **DINO** passe ses journées chez une commissaire de police et sa fille Zoé. La nuit, il se fait le complice d'un cambrioleur.
- 2) **ZOE** reste mutique depuis la mort de son papa, tué par un gangster, seul son chat parvient à lui faire oublier son chagrin. Elle collectionne pour lui de petits lézards.
- 3) **NICO** est un « gentil cambrioleur », qui agit toujours sans arme ni violence. Il protégera Zoé envers et contre tout.
- 4) **JEANNE** est la maman de Zoé, une commissaire chargée d'arrêter le cambrioleur responsable de nombreux vols de bijoux. Accablée par le chagrin, elle imagine voir le gangster responsable de la mort de son mari partout.
- 5) **VICTOR COSTA** est chef d'un gang, responsable de la mort du papa de Zoé. Il est colérique et obsédé par l'acquisition d'une statue africaine.
- 6) **CLAUDINE** semble être une simple nounou aidant au domicile de Zoé et Jeanne. C'est en réalité la compagne sans scrupules de Victor Costa.
- 7) **LUCAS** est inspecteur de police et seconde Jeanne dans ses enquêtes.

AUTOUR DU FILM

L'esthétique

Jean-Loup Felicioli est un animateur de cinéma d'animation français. Il devient animateur au studio Folimage en 1985, où il fait la rencontre d'Alain Gagnol, scénariste, écrivain et réalisateur de cinéma d'animation. Leur première collaboration a lieu en 1995 lors de la réalisation de *L'Egoïste*. Depuis, ils ont coréalisé ensemble plusieurs courts-métrages et ce long-métrage, *Une vie de chat*, sorti en France le 15 décembre 2010 et nommé à la 36e cérémonie des César.

Leur univers reflète leur collaboration :

Alain Gagnol est issu de la bande dessinée, ses influences sont plus littéraires et en passionné de polars, il insuffle ce ton si particulier, teinté de noirceur. Les références de Jean-Loup Felicioli, elles, sont picturales, ce qui produit un dessin coloré et dynamique. Ayant travaillé un temps dans la restauration de tableau après les beaux-arts, il transpose la technique flamande au pastel : le dessin principal est coloré en camaïeu, les nuances étant apportées par des couches successives de couleurs par glacis.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE DU FILM : AVANT LE VISIONNAGE

L'approche sensible

La musique jazz

La musique jazz, en toile de fond du film emblématique du genre policier, en raison de son omniprésence dans les bars fréquentés par la pègre des quartiers malfamés des Etats-Unis dans les années 30, est inspirée de l'œuvre de la chanteuse Billie Holiday. Le film met en valeur la célèbre chanson « **I Wished on the Moon** » interprétée par la jazzwoman, dont la voix apporte une douce nostalgie propre à l'esthétique du film noir :

<https://youtu.be/2vocnYVEJTA?si=Dki1qFh5rmoJct11>

Le reste de la BO réalisée par Serge Besset laisse entrevoir une production à 6 mains, puisque le film d'animation est composé pour moitié d'images et pour l'autre de sons. Pour comprendre, il faut rappeler qu'une note de musique (une noire) correspond à 1 seconde de film, soit 24 images successives. Chaque mouvement, expression des personnages ont alors été analysés par le compositeur pour les retranscrire musicalement.

Les voix

Pour soutenir la musicalité du film et renforcer l'identification des personnages vient l'enregistrement des voix, dont le timbre, les intonations et l'accent peuvent étoffer les portraits moraux. Les réalisateurs ont donc choisi des acteurs dont le jeu pouvait se rapprocher du caractère souhaité pour chaque personnage.

Jean Benguigui, qui avait déjà travaillé sur *Les affranchis* de Martin Scorsese, était en mesure de dépeindre un Victor Costa colérique et irascible jusqu'au comique.

Dominique Blanc, qui double Jeanne, a été choisie pour la douceur de sa voix autant que pour le ton déterminé de la commissaire de police.

Nico, personnage décontracté et éminemment sympathique malgré ses activités, est incarné par Bruno Salomone, Quant au personnage de Claudine, doublé par Bernadette Lafont, il possède une gouaille naturelle et populaire et un phrasé un rien traînant et décalé.

Paris et ses monuments

La ville de Paris est un cadre de choix, pour sa dimension graphique (avenues, toitures, tour Eiffel), intéressant en termes d'animation, mais également comme écrin des arts dont les références se multiplient au cours du film.

Paris est enfin le foyer idéal des destins croisés des personnages et de leurs ambitions.

La carte de Paris imaginée dans le film est parfaitement fictive mais il est intéressant de mettre en parallèle les images du film avec leur pendant réaliste : les gargouilles gardiennes et l'architecture de Notre-Dame, la tour Eiffel etc...

L'univers visuel

Le film noir

Le décor qui est présenté dans le film s'appuie tout autant sur des espaces colorés que sur les effets de silhouettes et d'ombres projetées. A l'instar des films policiers, elles suggèrent plus qu'elles ne dévoilent, permettant d'instiller du suspense aux actions en dissimulant aux spectateurs la réalité, tout en préservant l'essentiel, de saisir une identité. Cet élément caractéristique du film noir descend directement des films expressionnistes allemands des années 1920 tel que *Nosferatu* de Murnau.

Dans *Une vie de chat*, l'ombre s'étire, se tend et déforme les proportions réelles des corps dessinés. Cela permet de rendre le personnage de Nico élastique, et de lui conférer rapidité et souplesse du cambrioleur ; ou de démesurer l'appétit de pouvoir de Victor Costa l'effroyable gangster.

L'affiche et la bande annonce

Il peut être intéressant de montrer l'affiche du film, ainsi que les affiches personnages. Les enfants sont amenés à **les décrire de façon factuelle** : Quels sont les éléments visuels représentés ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Quels sont les écrits ou symboles ?

C'est l'occasion d'introduire un **lexique essentiel** à l'appropriation du dispositif : « réalisateur », « producteur » etc ... Cela permet en outre de **recueillir les premières représentations** des enfants et d'imaginer le récit du film, notamment le caractère des personnages : qui semble gentil, qui semble méchant et pourquoi ? Ils sont amenés à en **déduire le genre et le scénario**.

Dans un second temps un **visionnage de la bande annonce du film** peut être proposé pour **valider ou non certaines hypothèses** proposées lors de l'observation des affiches. Ils pourront également **découvrir les personnages principaux du film et leurs liens** entre eux... Ce sera aussi l'occasion d'anticiper certains moments forts du film et de **préparer les enfants émotionnellement** en identifiant les opposants et les adjuvants.

Ex : la bande annonce laisse penser que Zoé est en danger et puisque c'est une enfant les jeunes spectateurs peuvent s'identifier à elle. On peut alors constater qu'elle va effectivement vivre des aventures mais que certains personnages seront là pour la protéger ou l'aider.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE DU FILM APRES VISIONAGE

Identifier les personnages et leur rôle dans le récit

Après la séance, il peut être intéressant de faire le point sur les relations des personnages.

Celui de Dino par exemple joue un rôle pivot dans le récit : il relie le monde diurne de Zoé à celui nocturne de Nico. Ses déplacements sur les toits de Paris permettent de croiser tour à tour les protagonistes de l'histoire. C'est aussi lui qui fait tomber le masque de Claudine.

En effet le personnage de la Nounou est particulièrement problématique. Il est ambivalent. Elle soutient la maman de Zoé, fait preuve de douceur, mais est en réalité la compagne de Victor Costa. Son parfum nauséabond, visible sous forme de volutes violettes, permet de l'identifier dans la pénombre ou malgré ses changements physiques. C'est après coup que l'on se rend compte que sa défiance envers le chat et le fait qu'elle lui fasse peur avec l'aspirateur sont les indices de sa malveillance. Explorer son portrait avec les élèves peut être l'occasion de nuancer le stéréotype du méchant.

Zoé quant à elle permet la rencontre de l'univers légal et licite de Jeanne, et illégal de Nico, dont le comportement est pourtant juste lui aussi.

Il est intéressant de constater que les deux personnages centraux de l'histoire, par qui et pour qui tout arrive, sont silencieux. C'est davantage par l'action plus que par la parole qu'ils s'accomplissent.

QUELQUES RESSOURCES

La musique

Explorer la musique jazz pourrait être une perspective intéressante :

Ecouter du jazz permet de s'attarder sur le rôle des solistes ou *sidemen*. Le musicien s'épanouit avant tout dans un ensemble. Initiateur de projets ou compagnon de route de leaders, le jazzman est simultanément créateur et accompagnateur et, dans tous les cas, rarement seul sur le devant de la scène. Le lien étroit du jazz et de la musique improvisée permet d'observer la cohésion des différents membres du groupe pour produire une création commune.

Pour aller plus loin la production Be-Bopéra de Bruno Fontaine et Yvan Pommaux pour l'Académie de Villecroze permet de mettre en œuvre *une enquête de John Chatterton*, le célèbre chat détective connu pour son imperméable, son style et ses enquêtes dans le monde des contes. Le genre de la comédie musicale jazz, inhabituel, est plus intéressant à exploiter dans les classes par le biais de la pratique.

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Musique_Prim/recueil/Be-Bopera/00Be_Bopera_Paroles.pdf

<https://www.academie-villecroze.com/fr/chant-choral/oeuvres/be-bopera>

Le cinéma

[La notion de plan](#)

Sous prétexte d'une sortie à Paris ou en ville, les élèves vont pouvoir **s'approprier la notion de cadre**. Par exemple en se promenant **avec un cadre et en dessinant sur une feuille seulement ce qui apparaît dedans**, apprendre à lever les yeux, les baisser etc... En somme exercer leur regard. Le parallèle pourra ensuite être fait en classe avec des images extraites du film. Dans un second temps les élèves seront amenés à **photographier en variant les points de vue**, puis y intégrer des camarades, en pied, en portrait, observer comment l'humain coexiste avec son environnement.

Comprendre la construction du film d'animation

La création d'un thaumatrope peut permettre aux élèves de comprendre l'effet d'incrustation du personnage dans un fond, se basant sur le principe de la **persistance rétinienne**. La cinémathèque de Nice vous propose la mise en œuvre de cette activité :

<https://www.cinematheque-nice.com/uploads/files/Atelier%20du%20Film%20Animation%20-%20Fiche%201%20-%20Fabrique%20ton%20propre%20thaumatrope.pdf>

Un travail mené **en stop motion permettra** dans un second temps d'approfondir la notion de persistance rétinienne et **d'apprendre à animer un objet**. Ex : application *Stop Motion Studio* disponible sur tablettes et smartphones.

La musique

Le paysage sonore

Créer un paysage sonore en école élémentaire consiste à guider les élèves pour collecter, produire et organiser des bruits afin d'évoquer un lieu, une histoire ou une ambiance sans utiliser de mélodie traditionnelle. C'est un projet idéal en éducation musicale et artistique qui trouve bien sa place dans la perspective d'un film d'animation (cf: l'approche sensible _ la musique).

La démarche pédagogique de la création de paysage sonore se construit en 3 étapes

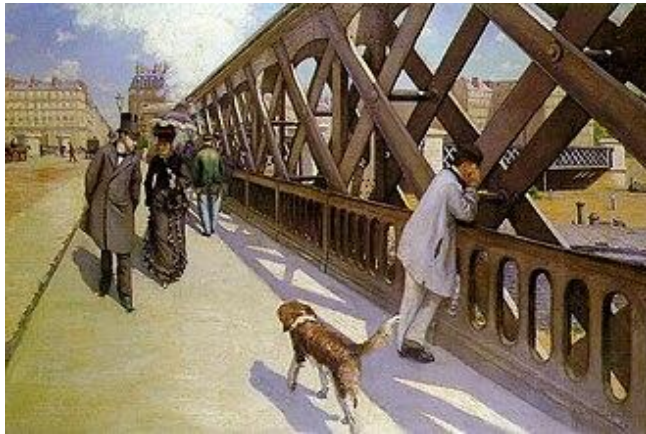
- **Collecter** : Écouter des environnements réels (cour de l'école, forêt, marché) ou des extraits sonores pour identifier les sons de premier plan (signaux) et les bruits de fond (sonorités maîtresses).
- **Produire** : Explorer les sons avec le corps (frappes, déplacements sur différents sols), la voix (onomatopées, chuchotements) et des objets du quotidien ou des instruments.
- **Organiser** : Assembler les sons choisis en jouant sur les contrastes d'intensité, de timbre et de durée pour bâtir la composition finale.

<https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/ra16c2c3emcreationverbesonagissons743956pdf-74958.pdf>

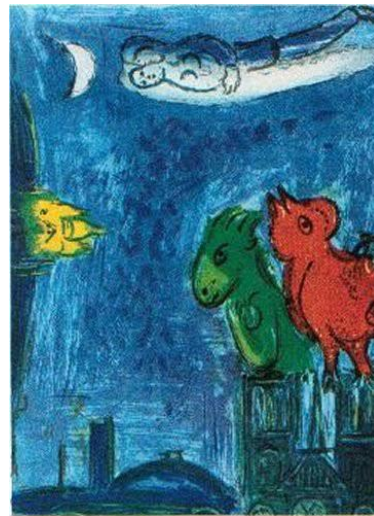
Les arts plastiques

Paris a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles, particulièrement les peintres, qui ont immortalisé ses ponts, ses grands boulevards, ses toits de zinc et sa vie nocturne.

Si les impressionnistes comme Monet, Renoir, Pissarro et Caillebotte peignent le Paris Haussmannien (la foule, les gares et les grands boulevards), l'école de Paris, elle, préférera Montmartre et Montparnasse, comme Picasso, Modigliani ou Chagall.

Gustave CAILLEBOTTE *Le Pont de l'Europe* (1876) Camille PISSARRO *Place du Théâtre Français* (1898)

Amedeo MODIGLIANI *Femme au ruban de velours* (vers 1915) Marc CHAGALL *Les monstres de Notre-Dame* (1954)

A noter les inspirations évidentes d'Alain Gagnol: la construction de l'image par la couleur plus que par la perspective, les yeux en amandes, presque félins et le modelé doux des visages...

Pour le colosse de Nairobi, si la référence au film *King Kong* de 1933 réalisé par Cooper et Schoedsack est évidente, on peut aussi mentionner les inspirations de la statuaire africaine.

Masque Fang, collecté en 1917 au Gabon

Statues du royaume du Dahomey exposées au Quai Branly avant restitution au Bénin

La littérature

En littérature, l'expression « une vie de chat » renvoie principalement au roman autobiographique d'Yves Navarre paru en 1983, dans lequel l'auteur donnait la parole à son propre chat, Tiffauges. La reprise de cette expression pour le film est donc particulièrement bien choisie au regard du rôle déterminant que joue Dino dans l'histoire.

Le réseau lexical à déployer à partir des expressions présentes dans le film peut être intéressant à travailler :

Ex: "tu donnes ta langue au chat?"

> appeler un chat un chat, avoir d'autres chats à fouetter, il n'y a pas un chat, être comme chien et chat, avoir un chat dans la gorge, faire une toilette de chat, retomber sur ses pattes, avoir un chat dans la gorge, quand le chat n'est pas là les souris dansent etc...

D'autre part le film tisse de nombreux liens avec la littérature policière, le conte initiatique et la figure traditionnelle du « brigand au grand cœur ».

Le genre du polar : Le long-métrage emprunte ses codes au roman policier noir (enquêtes, cambriolages, suspense), tout en l'adaptant à la jeunesse. En classe, son étude pourra être associée à la lecture d'incipits ou de romans policiers

jeunesse (comme *L'assassin habite à côté* ou *Les doigts rouges*).

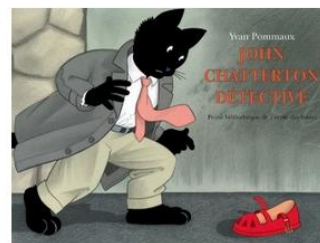
Une vidéo illustrant le lien entre le polar et le film: "Une vie de chat" : un dessin animé polar pour les enfants | Archive INA <https://youtu.be/15qFtr3llUo?si=L-BwIJNf-q4-5vx3>

La figure du gentleman-cambrioleur : Le personnage de Nico (le voleur au grand cœur qui accompagne le chat Dino la nuit) s'inscrit dans la lignée littéraire des figures du « brigand bien-aimé » à la manière d'Arsène Lupin ou de Robin des Bois.

Le récit initiatique et le conte : L'histoire de la petite Zoé, muette depuis la mort de son père et qui transcende les épreuves avant de retrouver la parole, relève du conte initiatique moderne.

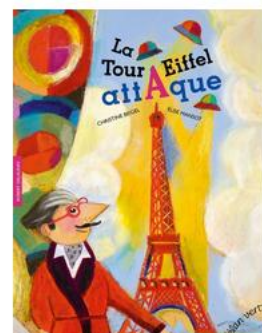
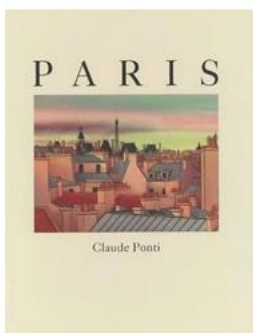
Pour continuer à partir de la figure du chat on trouve :

- *Journal d'un chat assassin* d'Anne Fine Collection Mouche de l'école des loisirs.
- *La fugue* d'Yvan Pommaux Collections Lutins de l'école des loisirs
- La série des John Chatterton détective d'Yvan Pommaux de l'école des loisirs.

Pour continuer à partir de la thématique de Paris on trouve:

- *Paris* de Claude Ponti pour l'école des loisirs
- *Les folles aventures du chat Bébert à Paris* de Fanny Joly et Lorenzo Sangiò
- *Un lion à Paris* de Beatrice Alemagna pour Ricochet
- *La tour Eiffel attaque*: Robert Delaunay de Christine Beigel et Elise Mansot

Sitographie

https://www.cineode.fr/le-palace/medias-pages/ecole-et-cinema/une_vie_de_chat-20220817-174814.pdf
<https://www.les-ecrans.org/wp-content/uploads/2013/02/Dossier-p%C3%A9dagogique-Une-vie-de-chat.pdf>
<https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/161446/161446-25057-31887.pdf>
<https://eduscol.education.fr/2392/cinema-et-audiovisuel>
<https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/ecole-et-cinema>
<https://elem.nanouk-ec.com/films/le-peuple-loup>
<https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le-cinema#containerType=folder&containerSlug=le-cinema>
<https://www.lumni.fr/video/quand-a-ete-invente-le-cinema#containerType=folder&containerSlug=le-cinema>
<https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-dessin-anime>
<https://www.lumni.fr/video/dessin-creer-son-propre-dessin-anime-30-avril>

- Le dossier de presse: https://static.folimage.fr/document/dpweb_une_vie_de_chat_low.pdf

Bibliographie

HAMUS-VALLEE Réjane, *C'est quoi la magie du cinéma*, Gulf Stream, 2019

JULIA-RIPOLL Brigitte, *50 activités pour découvrir l'image fixe* : cycle 3 et sixième, CRDP du Languedoc-Roussillon, 2003

BATTUT Éric, BENSIMHON Daniel, *Lire et comprendre les images à l'école : cycles 2 et 3*, Retz, 2001

HUSSON Jean-Marie, *Enseigner l'image*, CRDP du Poitou-Charentes, 2003

CHALLIER Marion, JEUNET Lou, MARCHAND Pierre, *Il était une fois le cinéma : lumière, son, couleur...*, Gallimard Jeunesse, coll. « Les racines du savoir », 1994

LIMOUSIN Odile, NEUMANN Danièle, *De l'autre côté de l'écran*, Gallimard Jeunesse, coll. « Découverte Benjamin », 1987