

LE TABLEAU film de Jean François LAGUIONIE

ANALYSE ET PISTES EN ARTS PLASTIQUES.

L'analyse présentée ne revêt pas de caractère exhaustif, pas plus qu'elle n'est attachée à être « en accord » avec les intentions du cinéaste. Mon regard n'a porté que sur le film lui-même, alors qu'il n'appartient plus au créateur mais bien « à celui qui le regarde ». Elle permettra, aux enseignants du 1er degré, de saisir des pistes pour développer le regard de leurs élèves ou encore partir sur des productions plastiques, et ne concerne que l'aspect plastique et non cinématographique lié au mouvement. La liste des peintres donnée sera l'occasion d'aborder l'Histoire de l'art (je n'ai retenu que les peintres connus largement) et de faire des liens entre les arts, condition nécessaire à une vraie culture vivante et commune.

GENERALITES

Le film d'animation joue en permanence de symboles, codes picturaux et références culturelles plastiques (peintres, tableaux...) essentiellement choisies dans les 19ème et 20ème siècles, permettant les rencontres et les mélanges, mais également de pensées à portée philosophique. L'univers du peintre et ses « goûts » - sans doute ses valeurs - peuvent s'y déceler. Dénonçant des discriminations par le jeu des métaphores, l'on peut dire que l'œuvre du cinéaste est engagée.. et nostalgique.

LES CODES

LE SPATIAL

Haut/ bas, en référence à notre culture imprégnée de religion chrétienne, oppose les Enfers au Paradis. Dans le film, au bas vivent les Reufs, en haut, les Toupins (riches et colorés). C'est le « mal » qui s'oppose au « bien ». La hiérarchie y est également associée (l'on a rarement vu un PDG siéger au rez-de-chaussée de son entreprise !) : présence du Roi sur la hauteur, plus grand et gros que les autres, auréolé de lumière, en croix...

Le film Le Tableau

Le Jugement Dernier par J BOSCH et RUBENS

Le film Le Tableau

Une autre référence sacrée et rapprochement ethnique...

VALEURS ET COULEURS :

clair/obscur (valeur), vont de pair avec le spatial. En haut, la lumière et au bas, l'obscur. Les « couleurs de la nuit » sont associées au monde du bas, où vivent les Reufs : teintes froides, sombres, beaucoup de gris colorés. Les couleurs plus vives et claires sont associées à la hauteur, aux Toupins, à la vie heureuse. Le noir passe pour une couleur punitive. Les feuillages ne seraient-ils pas des flammes infernales ?

Le royaume des Reufs

Le royaume des Toupins

les 2 mondes opposés

« L'exécution au noir »

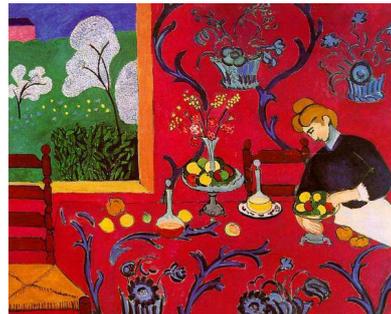
L'apparition... la couleur émergeant du noir

LES REFERENCES CULTURELLES

Des tableaux de peintres connus apparaissent ou sont suggérés. Des mouvements artistiques sont clairement identifiés (cubisme, fauvisme, romantisme...). Tout s'entrecroise sur la durée du film.

Matisse : pour la technique du papier découpé et qui se rapproche de la végétation très présente (contours visibles, teintes plutôt uniformes) . Aussi pour les arabesques et son *Odalisque rouge*. **Klimt** peut-être.

Le film

Matisse (la desserte rouge)

Klimt (Arbre de vie)

La présence d'une nature puissante peut faire référence au mouvement **romantique** (Géricault, Friedrich, Turner...).

Le film Le Tableau

Matisse (Odalisque Rouge)

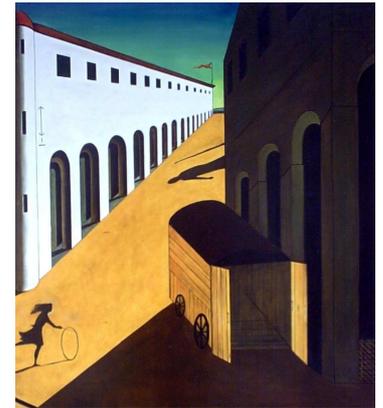
Giorgio De Chirico : pour les ombres portées, l'univers onirique, silencieux, au sein d'une architecture antique (et Renaissance).

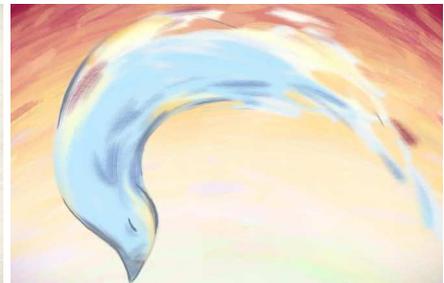
Le film Le tableau

Giorgio De Chirico

Chagall : lors des passages rêvés et les thèmes (cheval, étoiles, enfant, formes lovées, hybrides...dans le ciel).

Le film Le tableau

Chagall

Cézanne: pour Arlequin (mais aussi **Picasso**)

Le film

Cézanne

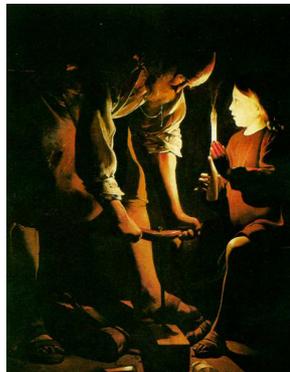

Picasso

L'école du Caravage pour le clair-obscur

Le film

Georges de la Tour

Le Caravage

Arman : pour la réitération de formes (objets) et jouant de l'ordre et désordre...

Le film

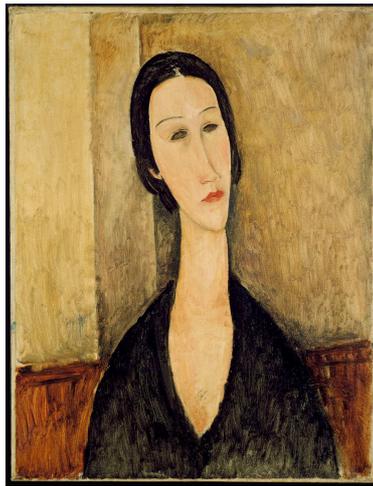

Arman

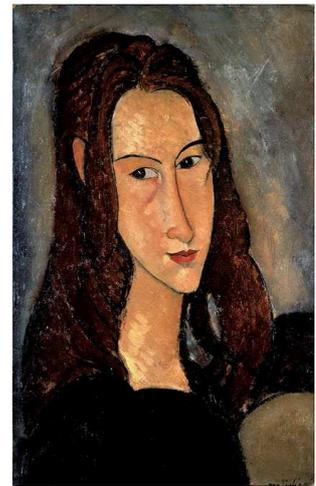
Modigliani : pour les visages allongés

Le film

Modigliani

Modigliani

L'art africain pour les Reufs (graphiques, peu de couleurs, noir/blanc, formes stylisées) pouvant rappeler le caractère « primitif » de ces personnages non terminés.

Le film

Masques Fang du Gabon

Gauguin : l'exotisme et les couleurs du mouvement Fauve.

Le film

Gauguin (femmes de Tahiti)

Les **hyperréalistes** : pour créer l'illusion de la réalité et jouer, encore, de nos repères (qu'est-ce que la réalité ?)

Le film

Peinture de Pierre DIDIER

Cette image récurrente, apparentée à une entrée de grotte, peut être l'allusion au mythe de la caverne de PLATON.

Qu'est-ce que la réalité ?

L'autoportrait : genre récurrent et, là, en référence à...Cézanne ? Monet ? aussi, Van Gogh, Rembrandt, Otto Dix, Courbet. Le tableau de fin (l'océan, peut faire penser à la « mer agitée » de **Monet**, donc...).

Le film

Cézanne

Monet Autoportrait

Monet « mer agitée »

Munch

Le film

Munch (le Cri)

NB : la « Grande Faucheuse » est une figure récurrente dans l'imagerie du sacré (dessins, peintures, sculptures).

« Son second » dans le film, le dragon *tendance chinoise* mais à 2 têtes, peut rappeler l'Hydre de Lerne de la mythologie grecque.

Le film

L'Hydre de Lerne

EN VRAC (références à des tableaux apparaissant très succinctement)

Manet : le Fife

Degas : danseuse

Van Gogh (Nuit Étoilée)

Narcisse et Écho réunis ?

Le film

John William **Waterhouse**, Echo et Narcisse

Venise

Le film

Le Canaletto

Les anthropomorphismes et autres formes cachées...

2 visages ?

Encore 1 !

Un cœur pour s'y lover ?

ACTIVITES

IL est difficile d'entreprendre des activités (propres à ces rapprochements picturaux) en amont ou post visionnement, étant dans l'impossibilité de revoir le film. Toutefois, et dans l'objectif de se remémorer le film et d'échanger, il est possible de proposer aux élèves des reproductions des tableaux que j'ai proposés, mêlés à d'autres (intrus) . Un moment de tri par des groupes d'élèves permettra ces échanges et rapprochement d'éléments du film. Prévoir aussi les vignettes du film comme sur le document ci-dessus pour abonder, ou pas, dans le sens des propositions des élèves.