École et cinéma

GOSSES DE TOKYO ***Fiche pédagogique***	
En amont	Prévenir les élèves que ce film est totalement muet, sans la moindre bande son d'accompagnement (pas de partition musicale, par exemple). Préciser que ce film est aussi une production japonaise, comme le film du premier trimestre, mais qu'il date de 1932, alors que le cinéma parlant existait déjà depuis deux ans. Pour préparer les cycles 2, on peut rechercher sur le net un court métrage muet de façon à leur permettre de comprendre que l'on peut raconter une histoire malgré l'absence de son. Sur le net, des éléments historiques existent : • histoire du cinéma muet : http://www.youtube.com/watch?v=wH2cN0NiouY • le voyage sur la lune de Georges Méliès en coupant le son (commentaires en anglais !) http://www.dailymotion.com/video/x1j2fo_voyage-sur-la-lune_shortfilms • un court métrage de Max Linder Le combat de boxe http://www.youtube.com/watch?v=gn2Sjo4TyTY • un extrait de The ring de Charlie Chaplin http://www.youtube.com/watch?v=IG-rxwpp0ms&feature=related • un extrait de Printemps tardif de Ozu, justement : http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/coffret-ozu-volume-1,58307-video-4902 Ils permettent de comprendre ce qu'était le cinéma muet (cycle 2, de connaître quelques réalisateurs, de saisir les étapes de l'évolution du cinéma (cycle 3). Évoquer le titre connu : cela permet de faire un lien avec le film d'animation passé le trimestre précédent, Mon voisin Totorro ou Goshu le violoncelliste, tous les deux très évocateurs en matière de culture japonaise. Les affiches (cf. CD rom) constituent elles aussi un bon moyen d'introduire le film. Le site de l'académie du Rhône en présente une analyse détaillée. http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Dossier_Gosses_de_Tokyo.pdf
En salle	Présenter le film : Gosses de Tokyo de Yasujiro Ozu, un film japonais de 1932 en noir et blanc de 1h29 dont le titre originel souhaité par le réalisateur était « Je suis né, mais... ». C'est donc

	le début d'une phrase. Quelle pourrait être la suite ? Cette question peut orienter le visionnement du film. Par ailleurs, Ozu et Myazaki présentent de nombreuses scènes qui portent sur les mêmes thèmes. Se rappeler de ces thèmes pourrait être précieux pour le travail de retour en classe.
En salle après le prévisionnement	• Comment résumer ce film ? Présence de nombreux conflits, qui ont lieu dans des espaces différents et qui semblent en partie liés les uns aux autres • Peut-on dire que certains personnages sont « gentils » et d'autres « méchants » ? Le cinéma d'Ozu montre au contraire des personnages dans leur complexité et leur ambivalence. • Quels sentiments éprouve-t-on à l'issue du film ? Les enfants font des bêtises, certaines scènes présentent des dimensions comiques mais le spectateur n'est pas insouciant. Pourquoi ? Les rapports entre les personnes sont souvent rudes, les sources de conflits, de moqueries, sont nombreuses. Aucun espace n'est de tout repos. Les sentiments sont multiples et parfois contradictoires. Certes les conflits sont résolus mais leur résolution, justement, interroge...
De retour en classe	• ***Les entrées sociales et culturelles :*** Les lieux de vie / les lieux de travail / les lieux de communication sociale : *repérer et commenter ce qui revient (les rituels de politesse, la discipline presque militaire, le rapport au supérieur, au maître d'école, les tricheries, les moqueries, les stratégies pour obtenir ce que l'on souhaite... toutes également réparties entre le mode des adultes et celui des enfants) et ce qui diffère (les modes d'affrontement d'autrui, la complexité des enjeux et l'importance de l'image pour les adultes, le corps à corps, la dimension ludique des rituels d'oppression ou d'autorité pour les enfants...).* La maison et le jardin : *dessiner le plan de la maison familiale à partir des souvenirs du film et les confronter aux images (cf. cd rom). Comparer la villa du patron et avec la maison dessinée dans Mon voisin Totoro (cd rom précédent), elle, située en campagne. Comment la maison s'ouvre-t-il sur le jardin ? Comment les visiteurs entrent-ils dans la maison ? Comment en sort-on ? (importance des seuils, respect des limites physiques symboliques, rituels des chaussons, vie sur le sol, grandeur des ouvertures, importance des cadres qui constituent pour le cinéaste un parti pris de cinéaste).(cf cd rom dossier maison). Les éléments essentiels de la maison japonaise ont été inventoriés sur le site académique d'Amiens cf maison japonaise* Les terrains vagues : *qui y passe ? Qu'y fait-on ? Espace d'échanges, de communication, de conflit, de réconciliation essentiellement occupé par les enfants, il est l'espace qui consacre le pouvoir. Les adultes s'y aventurent peu. Seuls les adolescents y passent (le coursier). Lieu de l'interdit, du caché : école buissonnière, séance de calligraphie avec conciliabule avec le coursier pour écrire la note et les appréciations, règlement de compte du chef de la bande.* La route : *Espace où l'on se retrouve et où l'on se teste, pour les enfants comme pour les adultes. Faire un inventaire des moments de rencontre et des faits, les rapprocher et en tirer une généralisation. Les voitures sont et sont la preuve d'une certaine prospérité. Le père salue le patron, monte dans sa voiture, le*

félicite, lui sourit. La bande obstrue le passage en s'installant à la barrière pour en empêcher l'accès, plus tard la route devient le lieu de ralliement. C'est aussi l'espace de liens inter-générationnels (regard des enfants sur les stratégies adultes, déplacements ritualisés à l'école avec silhouettes et gestuelles identiques entre les enfants, Ryoîchi l'aîné, le cadet Keiji, et le père) de complicité et de tours joués par les uns ou par les autres (fugue des enfants, puis nature de la surveillance du père lors du retour à l'époque, qui fonctionne par étapes, sans se fâcher, sans dire un mot, avec utilisation biaisée de la politesse par les enfants).

L'école : *Le système d'écriture est illustré avec précision. (cd rom dossier lieu / école / écriture). Imaginer les consignes du maître (posture de l'élève, soin, régularité...) à partir des images (cd rom, fichier lieu école). Comment la discipline est-elle instaurée dans cette école ? Le maître paraît-il sévère, juste ? Qu'est-ce qui nous permet de le dire ? Le sport constitue un moyen de maîtriser le corps, et sa pédagogie repose sur le modèle militaire, à l'image de la gymnastique telle qu'elle était enseignée au début du siècle (cdrom, école, sport, planche murale). Les exigences sont fortes mais l'enseignant ne semble pas faire preuve de méchanceté particulière (exemples casquette, foulard). On peut s'étonner que le chef de bande réagisse avec autant de docilité et toujours en mettant à la bouche ce qui pose problème (jusqu'à le mettre sous son pull de façon un peu grotesque). Pour comparer l'école de Roïchi et de Keiji avec la nôtre, telle était à l'époque, on peut trouver de nombreux sites de musées d'école dont celui-ci :*
école1 *ou encore* école 2 *pour connaître des cahiers d'écolier.*

Les rôles sociaux :

Les rôles individuels : *Qu'est-ce qui caractérise le rôle du père de famille ? Celui de la mère ? Celui des enfants dans une famille japonaise ? Lister les actions de chacun, les comparer avec celles découvertes dans le film précédent. Comment la famille apparaît-elle ouverte sur l'extérieur ? Inventorier ce qui peut permettre de définir les rôles puis les classer et les définir : les rituels, les traits de comportements qui sont communs à plusieurs personnages, la manière dont ils occupent l'espace, dont ils circulent, leur rapport aux autres (influence, autorité, soumission, stratégies de résolution).*

Le rapport à l'autorité : *Comment les groupes sont-ils organisés ? Comparer la bande des enfants et le groupe des employés. Chaque groupe est sous l'influence d'un chef et des rituels en rappellent la puissance. Ils sont traités de façon volontiers burlesque par le cinéaste : rechercher ce qui en montre le traitement spécifique (exagération, répétition, dimension désuète, mimiques faciales, clin d'œil au spectateur...).*

Les rituels de politesse et vestimentaires : *Existe-t-il des rituels d'accueil, de réception ? Comment les enfants prennent-ils part à ces rituels ? L'extérieur, pour l'adulte nécessite d'être habillé à l'occidental (le père au travail) mais dés son retour à la maison il se change pour endosser l'habit traditionnel. On ne voit pas la femme sortir. Est-ce à dire que les relations sociales sont très réduites pour elle, puisque des coursiers passent pour vendre leur camelote ? Les enfants endossent un uniforme pour aller à l'école qu'ils quittent dés leur retour à la maison. L'épouse déshabille son mari de retour de son travail, elle manifeste de la déférence et attend au bord du tatamis ses vêtements, l'aide à s'habiller. Les enfants sont partagés entre respect et moquerie (les chaussettes du père les distraient même d'un moment délicat, celui de la découverte du mensonge pour*

l'école buissonnière).

Les repas :

Les aliments : *déterminer leur nature, leur quantité, leur mode de cuisson, leur diversité, leur présentation (toujours coupés ou agglomérés pour pouvoir être saisis par les baguettes). La comparaison avec Mon voisin Totoro peut permettre par recoupement d'en percevoir leur fréquence.*

L'organisation des repas, les coutumes, les rituels : *On remarquera le soin apporté à la préparation et à la présentation, ainsi que la dextérité de chacun. L'oubli des baguettes par le cadet ne le gêne guère. Il parvient à manger sans difficulté en se servant de ses crayons.*

Le panier repas : *Le panier repas, l'utilisation du tissu, des végétaux pour contenus les aliments agglomérés, pliés, coupés... Les horaires (lors de l'école buissonnière les enfants déjeunent avant après décision).*

Pour effectuer ce travail, prendre appui sur les images du cd rom (fichier repas) et sur le cd rom concernant Mon voisin Totoro.

Pour découvrir la cuisine japonaise avec quelques recettes illustrées :
recettes japonaises

Pour disposer d'éléments détaillés de toutes natures sur la culture japonaise, aller sur le site généraliste japonismus.com

- ***Les entrées thématiques :***

L'intégration des deux frères dans la vie banlieusarde :

Comment les deux frères s'y prennent-ils pour s'intégrer dans cette banlieue peu accueillante pour les enfants ?

1. Par l'observation des rituels, des espaces, des rapports de pouvoirs existants, par leur prise en compte, par l'emploi de stratégies habiles pour dépasser les obstacles, par l'ambition. Les enfants donnent-ils l'impression d'être intimidés par les autres à leur arrivée, ou montrent-ils déjà, par certains détails de comportements, qu'ils se rebelleront et arriveront à leurs fins ? La recherche des indices peut se faire dans le déroulant. Les enfants ne sont pas des timides, la rébellion est présente dés le début du film. Mais ils se savent en position d'infériorité et préfère procéder par étapes pour s'imposer. Cela ne leur empêche pas d'être effrayés à certains moments, mais ils réagissent en prenant appui l'un sur l'autre. L'aîné est le meneur mais le cadet peut parfois l'entraîner à dépasser ses craintes : trouver à quels moments.

2. Par l'usage de la force directe ou indirecte (utilisation d'un tiers). Comment le cinéaste montre-t-il la violence ? Est-elle si importante que cela ? A quoi servent les rituels de fin ? Analyser les images de bagarre (cd rom / bagarres et rituels de fin).

Les rapports conflictuels entre le père et ses enfants :

Le père met la pression sur les enfants dés leur arrivée en énonçant des principes décalés de ce que ses enfants vivent. Il se pose en exemple, en modèle, prêtant en retour le flanc à la moquerie (déshabillage avec soquettes en accordéon, écoute limitée quand il s'agit de pousser le camion embourbé, fuites répétées pour ne pas entrer à l'école le deuxième jour et politesse un peu trop appuyée...). Se rappeler des phrases prononcées par le père qui l'érigent en modèle et qui mettent en situation difficile les enfants devant la hauteur des exigences, en triant les cartons du film (cd rom/ cartons)

	Le père manifeste toujours son autorité sous une pression extérieure : celle de l'instituteur qui se plaint de l'absence des enfants et qui lui fait la leçon, celle du patron qui lui montre par son simple regard, son désir de calme quand la dispute éclate pendant la projection, celle de la rébellion des enfants, enfin, qui se manifeste aussi bien matériellement (jet d'objets, questions et remarques insolentes ou méprisantes) que par les propos insolents qui sont de fausses questions. Faire rechercher les causes des reprises en main paternelles en s'appuyant sur le déroulant du Cahier de Notes. Ne pas se contenter d'une seule explication, les sources peuvent être multiples et la formulation recherchée est sous la forme d'hypothèses. *Les enfants ne supportent pas la distorsion du discours paternel avec ses actes sociaux : être ambitieux alors qu'il ne l'est que très peu, être important alors que sa condition d'employé est cachée aux enfants (le cérémonial familial entre le père et la mère cherche à asseoir un rapport de supériorité entre le père et sa femme alors qu'à l'extérieur, il peut faire des courbettes et se livrer à des facéties pour se faire bien voir de son patron). Comparer les propos du père (cdrom ficher cartons) avec les faits tels qu'ils sont montrés (déroulant et images d'accompagnement du Cahier de notes).* *Les enfants ont en fait tout au long du film un comportement qui se réfère à leur représentation de l'importance souhaitée par le père : il s'agit de l'autorité, de la puissance. Quand ils parviennent à prendre l'ascendant sur la bande, ils découvrent que leur père n'est lui pas quelqu'un d'important, et se sentent trahis. Faire la grève de la faim, n'est-ce pas symboliquement se serrer la ceinture sur ses ambitions autant que commettre un acte de rébellion socialement gênant pour les parents ? Rechercher dans les images du film les attitudes et les comportements des enfants qui rappellent ceux de leur père ou des modèles auxquels ils se réfèrent (l'entreprise ou l'école).* • ***Les entrées cinématographiques :*** Les espaces creusés (champs contre-champs) Les travellings enchaînés Les cadrages et les limites Les lignes agencées *Pour chacune de ces catégories, des images sont proposées dans le cd rom, que l'on peut trier, classer, annoter, sur lesquelles on peut effectuer des tracés.*
En prolongement	***1. Le portrait en photographie :*** Comment donner des impressions différentes d'un personnage sans qu'il fasse apparaître la moindre émotion sur son visage ? Jouer avec les cadrages, les lumières, la distance de la prise de vue, le fond. Possibilité de dresser le portrait de personnages d'une histoire, ou de dresser la galerie des portraits des humeurs d'une personne, en bâtissant un récit à partir des images. Le portrait pris dans son acceptation large : photographier l'autre de façon à montrer des traits de sa personnalité tels qu'il les décrit dans un autoportrait, des récits de sa vie. Possibilité d'utiliser quelques accessoires, de le photographier selon des angles et des points de vue inattendus. ***2. Photographier le conflit :*** Élaborer une planche de photo roman à partir de scénarios de conflits suivis de leur résolution. L'usage de l'appareil photo va poser des problèmes qu'a eu à résoudre Ozu pour montrer l'agressivité, sa montée en puissance, la place et le rôle des différents interlocuteurs. Beaucoup de cinéastes se sont inspirés de ses

	choix dans des genres très variés présentant des scènes de duel; on pourra à cette occasion rechercher des images de duel dans le cinéma, appartenant à diférents registres (western, peplum, espionnage, noir, etc.) ***3. La mise en réseau avec la littérature : les conflits père/enfant :*** Un document très détaillé permet de retrouver dans la bibliothèque de l'école des ouvrages très adaptés http://pagesperso-orange.fr/ecolecine77/les_bibliographies/biblio_GossesdeTokyo.html

Compléments :

Filmographie complète et analyse du film par le cinéma Le France :
http://www.abc-lefrance.com/fiches/gossesdetokyo.pdf

Bibliographie et filmographie commentée Maison de l'image Aubenas
http://bm-aubenas.fr/drupal/files/bibliographieozu.pdf

Bio critique du site écran noir
http://www.ecrannoir.fr/stars/stars.php?s=497

Outils pédagogiques réalisés dans le cadre du dispositif école et cinéma sur le cd rom.

Mise en réseau

The Kid	Satire sociale forte avec traitement burlesque
Mon voisin Totoro	Développement d'une cosmogonie contemporaine Précision de la description de la vie dans la campagne japonaise, à la même époque.
Films à venir :	
Où est la maison de mon ami ?	Quête Angoisse

Le CD rom auquel il est fait référence est à demander à Philippe Thémiot.. Il est à usage strictement personnel et pédagogique et ne donne lieu à aucune publication ni reproduction. Chaque possesseur engage sa responsabilité dans son utilisation.

Le cadre de cette proposition est soumis à l'accord ministériel signé en décembre 2009 que l'on peut trouver à l'adresse suivante :
http://www.premiersplans.org/lac/dossiers/AccordExtrPedaDec2009.pdf