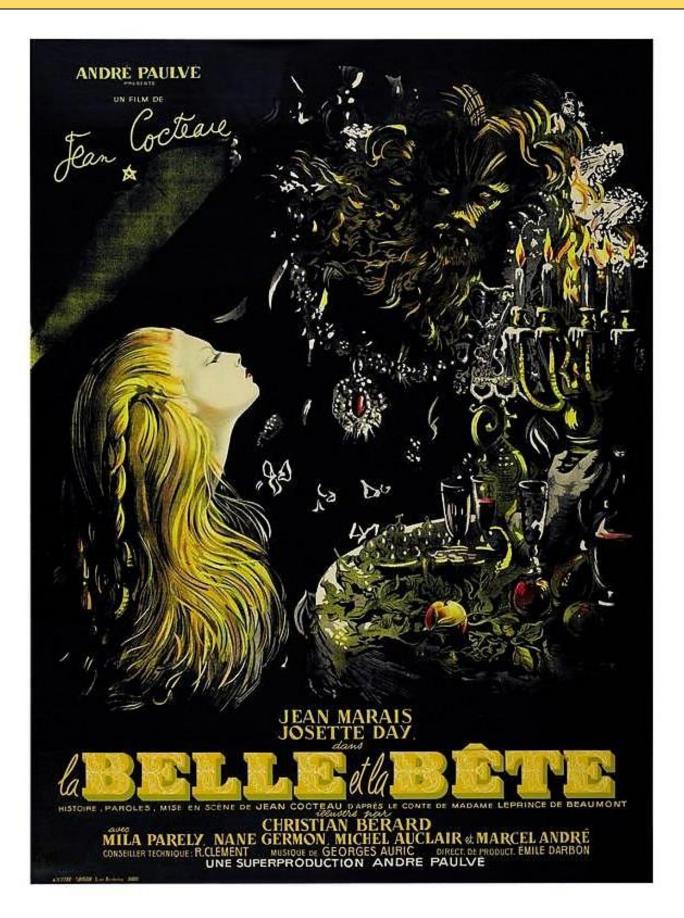
LA BELLE ET LA BETE

I/ QUELQUES OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS

A/ Fiche technique:

Scénario, dialogues, mise en scène : Jean Cocteau, d'après le conte de Madame Leprince de Beaumont.

Conseiller technique : René Clément.

Direction artistique (décors et costumes): Christian Bérard, René Moulaert et Carré, Escofier et Castillo,

réalisés par la maison Paquin.

Directeur de la photographie : Henri Alekan. **Opérateur de prises de vue** : Henri Tiquet.

Photographe : Aldo. Montage : Claude Ibéria.

Musique : Georges Auric. Orchestre sous la direction de : Roger Desormières.

Production : André Paulvé. **Directeur de production** : Emile Darbon.

Tournage: Août 1945-Janvier 1946, à Rochecorbon (Indre et Loire), Raray (Oise), et aux studios d'Epinay et

de Saint Maurice, en banlieue parisienne.

Première diffusion: cinémas Colisée et Madeleine, Paris 29 octobre 1946.

Interprétation:

Avenant, la Bête, le Prince / Jean Marais La Belle / Josette Day Adélaïde / Mila Parély Félicie / Nane Germon le père / Marcel André Ludovic / Michel Auclair l'usurier, voix de Cocteau / Raoul Marco

Récompense : Prix Louis Delluc, 1946

Distribution: Tetra films

Durée: 95 minutes **Format**: Noir et Blanc

B/Synopsis:

Quelque part au temps jadis, il était une fois un brave homme veuf et père de quatre jeunes gens. Une fille prénommée Belle, qui était aussi bonne et dévouée à son père que ses deux aînées étaient ingrates et chipies. Le fils, un sympathique bon à rien allait toujours flanqué de son ami Avenant, épris de Belle qui se refusait au mariage.

Un soir qu'il revenait à son foyer, le père s'égara et trouva refuge dans une demeure enchantée qui lui offrit dîner et repos. Alors qu'il repartait, il cueillit une rose pour Belle, déchaînant le courroux du seigneur des lieux resté jusqu'alors invisible. Un être fabuleux mi-homme mi-bête, qui le condamna soit à mourir soit à lui livrer une de ses filles.

Ainsi commence le conte qui mettra la Belle en présence de la Bête, lui révélant du même coup l'irrésistible et mystérieuse puissance de l'amour.

C/ Des liens vers des extraits vidéos : (ctrl+clic pour suivre les liens)

- La Belle et la Bête, la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7t0SJUO0MMM
- 2. Le film dans son intégralité (image de qualité très moyenne) : https://www.youtube.com/watch?v=AVEBzacU9zY

D/ Le site nanouk:

Le site nanouk a été créé par l'association Les enfants de cinéma, laquelle gère le dispositif Ecole et cinéma au niveau national :

Pour y accéder : (ctrl+clic pour suivre le lien) https://nanouk-ec.com/films/la-belle-et-la-bete

Vous y trouverez:

- Le générique du film
- Le point de vue de l'auteur
- Le déroulant
- Une analyse de séquence
- Des promenades pédagogiques
- Une petite bibliographie...

<u>Rappel</u>: pour accéder à l'ensemble de ce site, il vous faut vous munir de votre adresse professionnelle (...@ac-orleans-tours.fr)

E/ Quelques mots clés

Mots clés : Belle – bête – Amour – tolérance – métamorphose – monstre – merveilleux – fantastique – conte – décors – étrange –la beauté et la laideur.

Mots clés de cinéma: Esthétisme - trucage - lumière - décors - costumes - musique

II/ AVANT LA SEANCE

A/ Afin d'éviter d'éventuelles peurs, jouer à transformer le comédien Jean Marais en bête...

Quelques élèves, parmi les plus jeunes <u>pourraient</u> avoir un peu peur à la vue de la bête, il peut alors être judicieux afin de dédramatiser de jouer à transformer en amont le portrait de Jean Marais ci-dessous en une bête qui fait très peur.

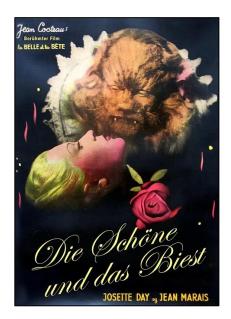
Afin que les productions soient intéressantes, il faudra d'une part éviter de leur montrer l'affiche au préalable et d'autre part énumérer tout ce qui peut nous faire peur chez un animal : griffes, dents, muscles, poils, taille...

B/ Regarder l'affiche du film : (Objectif : lecture d'images, créer un horizon d'attente)

(ctrl+clic sur chaque image pour suivre le lien)

1/ Propositions pour la lecture d'affiche:

- A partir d'une affiche dont le titre est occulté, émettre des hypothèses et proposer un titre pour le film.
- A l'inverse, proposer le titre sans l'affiche et imaginer ce que va raconter le film, comment vont se rencontrer ces deux personnages qui semblent si différents.
- Comparer les différentes affiches : la relation des personnages entre eux, les jeux de regards, leurs directions, les proportions, les attitudes, les couleurs, le graphisme des lettres... Distinguer les points communs, les différences.
- 2/ Demander à quel genre de film, on peut s'attendre après avoir bien observé ces affiches.
- 3/ Demander quelle affiche à leur préférence, pourquoi ?
- 4/ Analyser de manière approfondie une affiche (la première)
 - Identifier les formes, matières, couleurs :
 - o Matières : Peinture
 - Couleurs : Noir, jaune, blanc, rouge, gris/ Contrastes de couleur et de lumière
 - Formes : Dessin confus, idée de dispersion, d'étourdissement, d'accumulation Tout l'espace est occupé
 - o Fond noir

Observer les deux personnages :

- La Belle : En bas à gauche, de profil, visage relevé, « lunaire » teint blanc, lignes pures, yeux baissés, chevelure en lignes organisées
- La Bête : en haut à droite dessinée en traits jaunes sur fond noir, regard méfiant, craintif, poils hirsutes « solaire » référence au lion (forme du visage, crinière), yeux blancs on distingue la forme de son dos : cape noire, col en dentelle, médaillon avec pierre rouge massive La bête occupe tout l'espace mais est « effacée »

- On ne distingue pas les corps, on distingue des éléments blancs dispersés : nœuds, arabesques, feuilles, éléments brillants, qui semblent voler mais image bien définie, lumineuse, lignes pures, clarté, netteté entre les deux : table avec verres, assiettes, fruits (pommes, poires, raisins), 2 carafes, une main tenant un chandelier, feuillages
- Fond noir : on distingue des éléments blancs dispersés : nœuds, arabesques, feuilles, éléments brillants, qui semblent voler.

Observer les écrits :

- o En haut à gauche : nom du producteur, signature de Jean Cocteau
- En bas au centre : Noms des acteurs Le titre : écrit avec des lettres avec effet de relief : idée de pierre sculptée, d'or frappé, richesse, arabesques, baroque
- o Tout en bas : distribution *Une affiche de Jean-Denis MALCLES (1912-2002)*

C/ Présenter le réalisateur :

1/ Jean Cocteau, le poète

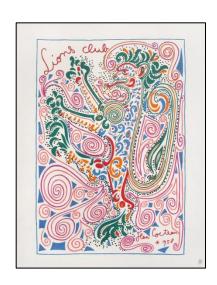
Jean Cocteau, né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte et mort le 11 octobre 1963 dans sa maison de Milly-la-Forêt, est un poète, graphiste, dessinateur, dramaturge et cinéaste français. Il fut élu à l'Académie française en 1955.

Comptant parmi les artistes qui ont marqué le XXème siècle, il a côtoyé la plupart de ceux qui ont animé la vie artistique de son époque. Il a été l'imprésario de son temps, le lanceur de modes, le bon génie d'innombrables artistes. En dépit de ses œuvres littéraires et de ses talents artistiques, Jean Cocteau insista toujours sur le fait qu'il était avant tout un poète.

Quelques dessins de Jean Cocteau :

2/ Jean Cocteau et la Belle et la Bête

Juste après la Deuxième Guerre mondiale, Jean Marais a proposé à Jean Cocteau de faire un film qui se baserait sur deux œuvres du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. L'une, dont le titre et la majeure partie du contenu narratif, est le conte de fées de Madame Leprince de Beaumont publié en 1757 et que Cocteau avait déjà pensé avant la guerre à adapter pour le théâtre ou pour un pantomime. La seconde source narrative du film est aussi un conte de fées : La Chatte blanche de Madame Marie-Catherine d'Aulnoy, publié quelque soixante

ans auparavant. De ce conte, un seul motif évocateur se trouve dans le film : les domestiques, ayant été transformés par magie, en sont réduits à leur seuls bras et mains, encore prêts à servir.

Cocteau a trouvé l'idée excellente : non seulement elle coïncidait avec les rêves qu'il avait eus dans son enfance, mais elle lui offrait une nouvelle possibilité cinématographique : mettre en scène des contes de fées.

C/ Aborder le film par d'autres pistes

- En regardant la bande annonce et en l'analysant :
- https://www.youtube.com/watch?v=7t0SJUO0MMM
- En observant et analysant des photos du film :
- http://www.allocine.fr/film/fichefilm-772/photos/
- En lisant le conte de madame Leprince de Beaumont qui a été utilisé par Cocteau pour la rédaction du scénario:
- http://bdemauge.free.fr/litterature/bellebete.pdf

III/ APRÈS LA SEANCE

A/ Débattre autour du film :

1/ Avant de débattre :

- Se remémorer le film : ménager un temps pour faire formuler le ressenti et les remarques de chacun après la projection, valider les hypothèses émises avant la projection.
- Dessiner de mémoire des passages marquants du film.
- Reconstituer collectivement à l'oral la trame de la narration.
- Reconstituer individuellement la trame de la narration à partir d'images du film.
- Inventorier les personnages : Les personnages principaux, les personnages secondaires. Les caractériser, les nommer, les décrire physiquement avec leurs caractéristiques, leurs vêtements. Décrire leur personnalité, leur façon de s'exprimer, leur attitude. (FICHE ELEVE N°1)

2/ Débattre du film :

- Qu'est-ce que les élèves ont apprécié dans ce film ? Qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié ?
- Aborder la thématique des gentils et des méchants : la bête est-elle gentille ou méchante ? Le terme gentil désigne familièrement, dans une perspective manichéenne, un personnage d'une œuvre de fiction qui fait essentiellement le bien, qui agit de manière conforme à la morale. Il s'oppose au méchant qui, lui, fait le mal.

Cette opposition est très marquée dans de nombreux contes ou films pour enfants : dans ceux de Disney, notamment. Les enfants comprennent immédiatement à quel personnage ils doivent s'identifier, quel personnage ils doivent prendre pour modèle...

Mais certaines œuvres mettent en scène des personnages plus nuancés qui échappent ainsi à la traditionnelle dichotomie gentils/méchants.

Un des dialogues du film illustre bien cette nuance, concernant la Bête :

- Mon cœur est bon... mais je suis un monstre.
- Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cache.
- Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit.
- Vous avez l'esprit... de vous en rendre compte.
- La beauté et la laideur.

FICHE ELEVE POUR LE FILM LA BELLE ET LA BETE N°1: LES DIFFERENTS PERSONNAGES DU FILM

Exercice : Retrouve le nom de chaque personnage et écris le sous chaque image (Avenant, Félicie, le père, la Bête, Belle, Adélaïde, Ludovic, un laquais, le prince)

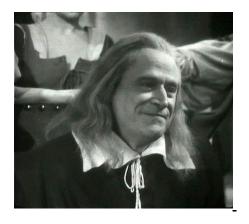

B/ Acquérir quelques notions de cinéma

1/ Découvrir les spécificités d'un genre de cinéma : le conte merveilleux

Le merveilleux, au contraire du fantastique, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les présupposés d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale et familière. Le fantastique, quant à lui est un registre qui se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Selon le théoricien de la littérature Tzvetan Todorov, le fantastique se distingue du merveilleux par l'hésitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible et parfois entre le logique et l'illogique. (Source Wikipédia)

a/ Quelques caractéristiques du conte merveilleux, des lieux qui s'opposent :

L'un plutôt modeste, réaliste : une maison bourgeoise présentée sous son apparence diurne et sa cour intérieure. Présentation d'une « réalité », scènes de vie proches de notre monde réel avec soucis financiers et tâches ménagères. Ce monde réaliste est évoqué dans des ambiances proches de celles que l'on peut ressentir en regardant des tableaux de Vermeer (couleurs, points de vue, façades, détails architecturaux, extérieur, ...).

L'autre d'une grande richesse et fantastique : un château et son parc présentés le plus souvent la nuit. Un monde irréel dans lequel le spectateur circule tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en gravissant escaliers et allées ; nous donnant à voir du mobilier, des sculptures, des décors somptueux souvent magiques...

Entre ces deux lieux, telle une porte symbolique, une forêt mi- réelle, mi- imaginaire, monde de transition entre la ferme et le château.

b/ Quelques caractéristiques du conte merveilleux, des objets magiques :

Pendant le film, la bête dévoile cinq fils conducteurs qui sont des objets magiques dont certains ont été empruntés au conte de fées de Madame Leprince de Beaumont : la rose, une clé en or, un gant, le miroir et vient enfin le cheval blanc, « le Magnifique ».

- La rose : symbole de pureté et d'amour, dans le conte objet pour lequel on commet une transgression et qui fait basculer le héros dans le tragique ; le père de la Belle cueille une rose dans le jardin de la Bête. « Vous volez mes roses qui sont ce que j'aime le plus au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Et il se trouve que ce simple vol mérite la mort. »
- Le miroir : révélateur et passage d'un monde à l'autre. « Je suis votre miroir, la Belle, Réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous ». Cocteau dira que « Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans une ruche de verre. »
- Le Magnifique / le cheval et le gant : permettent le passage d'un monde à l'autre « Va où je vais, le Magnifique, va, va, va » La clef : la Bête remet sa vie entre les mains de la Belle. C'est celle du pavillon de Diane. « Seul endroit du domaine ou nul ne peut entrer, ni vous, ni moi. »

c/ Quelques caractéristiques du conte merveilleux au cinéma, le recours à des effets spéciaux :

- Le filmage à l'envers : l'envol de la Belle et du prince à la fin, l'apparition du collier dans les mains de la Bête, la scène des candélabres
- L'utilisation de fils et de ficelles : plate-forme à « tirette » sur laquelle la Belle parcourt le couloir, fil invisible qui ouvre les portes de l'écurie devant le Magnifique ou la porte de la chambre
- L'utilisation de bâtonnets pour faire bouger toutes seules les oreilles de la bête
- Les ralentis : le départ de la Belle, son arrivée au château
- trucages associés au miroir : remplacement de la surface réfléchissante par du verre transparent
- trucages produits par le raccord : la transformation du collier en corde fumante
- utilisation du ralenti

2/ Découvrir un métier du cinéma : maquilleur

Le maquilleur exerce aussi bien au cinéma, qu'au théâtre, à la télévision et dans les défilés de mode.

Il est là pour aider à la création du personnage. Il peut le vieillir, l'embellir ou l'enlaidir.

Il utilise des produits et matériaux spéciaux comme le latex, la gélatine... Il peut aussi élaborer des prothèses qui seront ensuite posées par ses soins.

La journée des maquilleurs commence toujours une ou plusieurs heures avant la journée de tournage de l'équipe pour préparer les comédiens. Pour le film la Belle et la Bête, le maquillage pour transformer l'acteur Jean Marais en bête nécessitait 5 heures!

FICHE ELEVE POUR LE FILM LA BELLE ET LA BETE N°2 : UN METIER DU CINEMA, MAQUILLEUR

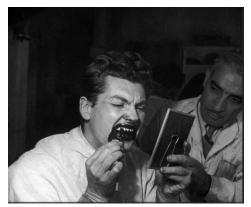
Le maquilleur exerce aussi bien au cinéma, qu'au théâtre, à la télévision et dans les défilés de mode.

Il est là pour aider à la création du personnage. Il peut le vieillir, l'embellir ou l'enlaidir.

Il utilise des produits et matériaux spéciaux comme le latex, la gélatine... Il peut aussi élaborer des prothèses qui seront ensuite posées par ses soins.

La journée des maquilleurs commence toujours une ou plusieurs heures avant la journée de tournage de l'équipe pour préparer les comédiens. Pour le film la Belle et la Bête, le maquillage pour transformer l'acteur Jean Marais en bête nécessitait 5 heures!

Exercice : Découpe les photos du maquillage de l'acteur Jean Marais et reconstitue l'ordre de sa transformation en « bête ».

FICHE ELEVE POUR LE FILM LA BELLE ET LA BETE N°2 : UN METIER DU CINEMA, MAQUILLEUR

C/ Pratiquer les arts visuels

1/ Pour acquérir des références culturelles

Jean Cocteau dans « La belle et la bête » évoque des œuvres d'art qui relèvent de différents médiums : la gravure, la peinture la photographie.

Les artistes ainsi « présents » dans ce film, se côtoient, et tissent des liens que le spectateur peut retrouver.

FICHE ELEVE POUR LE FILM LA BELLE ET LA BETE N°3 : QUELQUES REFERENCES CULTURELLES DU FILM

Gravure de Gustave Doré (1832-1883)

Johannes Vermeer Jeune fille à la perle (vers 1655)

Femme buvant avec deux hommes De Hooch (1629-1684)

Le cavalier riant Frans Hals (1580 -1666)

Associer chaque image ou extrait (ci-dessus) à un photogramme ci-dessous :

La Belle (Josette Day)

Arrivée du père au château

La Belle (film de Cocteau)

(film de Cocteau)

Propositions pédagogiques en arts plastiques Mon monstre hybride, ma bête qui fait très, très peur

Image de référence du film	Objectif	Notions	Œuvres d'art en référence			
La Bête du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau	Inventer une créature originale, mi-animal, mi-humaine qui fait très, très peur	Hybridité Peur	Picasso, Le Minotaure	La figure mythique du Minotaure, composée d'une tête de taureau et d'un corps d'homme, est un motif central de l'œuvre de Picasso, parce qu'il symbolise l'ambiguïté de l'homme, entre le divin et le bestial.		
Matériel						

Des stylos feutres

Déroulement

- 1/ Observer avec les élèves la Bête : elle est en partie humaine (elle parle, se tient debout, est habillée...) et en partie animale (oreilles, crocs, griffes...)
- 2/ Pourquoi fait-elle peur ? Par la présence de ses crocs qui ressortent, ses poils, ses griffes...
- 3/ Observer le Minotaure de Picasso. Pourquoi fait-il peur ? Sa taille est imposante : elle prend toute la surface de la feuille. Sa tête est disproportionnée, ses cornes sont longues, du sang coule de sa gueule...
- 4/ Demander aux élèves d'inventer à leur tour une créature mi-homme mi-animal qui fasse très peur au stylo feutre.
- 5/ Rechercher comment l'hybridité est représentée : quelle partie de l'animal figure les traits du visage, quelle autre figure les membres et les cheveux ...

Evaluation

Afficher les productions. Elles sont différentes. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres ? En quoi sont-elles originales ?

Est-ce qu'elles nous font très, très peur ? Pourquoi ?

Propositions pédagogiques en arts plastiques Mon monstre hybride, ma bête qui ne fait pas peur du tout

Image de référence du film	Objectif	Notions	Œuvres d'art en référence			
La Bête du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau	Inventer une créature originale, mi-animal, mi-humaine qui ne fait pas peur du tout	Hybridité Codes	Chagall, Projet pour rideau l'Oiseau de feu (1954)	Dans ses toiles, le peintre Chagall aime à créer des monstres hybrides qui n'ont rien de monstrueux, bien au contraire.		
Matériel						

Des stylos feutres

Déroulement

- 1/ Observer avec les élèves la Bête : elle est en partie humaine (elle parle, se tient debout, est habillée...) et en partie animale (oreilles, crocs, griffes...)
- 2/ Pourquoi fait-elle peur ? Par la présence de ses crocs qui ressortent, ses poils, ses griffes...
- 3/ Observer les monstres hybrides de Chagall. Ils ne font pas peur : ce sont des hybrides de créatures sympathiques (oiseaux, chèvres...), leurs postures ne sont pas menaçantes, ils sont associés à l'amour, à la musique, ils sont bienveillants et nous font rêver.
- 4/ Demander aux élèves d'inventer à leur tour une créature mi-homme, mi-animal qui ne fasse pas peur du tout au stylo feutre.
- 5/ Rechercher comment l'hybridité est représentée : quelle partie de l'animal figure les traits du visage, quelle autre figure les membres et les cheveux ...

Evaluation

Afficher les productions. Elles sont différentes. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres ? En quoi sont-elles originales ?

Est-ce qu'elles nous font rêver ? Pourquoi ?

Propositions pédagogiques en arts plastiques Un château merveilleux

Images de référence du film issues de La Belle et la Bête de Jean Cocteau

Notion

Des éléments du conte merveilleux :

Merveilleux

Les mains chandeliers

Les têtes colonnes de la cheminée

La main serveuse

Objectif

La série de chiens

Les portes qui s'ouvrent toutes seules Les rideaux qui se mettent à

Recréer une façade de la classe (ou de l'école) avec porte pour qu'elle devienne merveilleuse

Matériel

- Des fusains, des crayons papier, des encres de couleur noire
- Un appareil photo
- Du fixatif (pour le fusain)

Déroulement

- 1/ Observer avec les élèves les images de référence du film. En quoi sont-elles merveilleuses ? (Voir Partie de ce document : Découvrir les spécificités d'un genre de cinéma : le conte merveilleux, voir aussi les légendes sous les photogrammes ci-dessus).
- 2/ Prendre une ou des photos de façades de l'école en noir et blanc. Les photocopier. Réfléchir ensemble comment faire pour les rendre merveilleuses. Avec les différents outils, les transformer pour qu'elles deviennent merveilleuses.

Evaluation

Afficher les productions. Elles sont différentes. En quoi ces façades sont-elles devenues merveilleuses ? Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres ? En quoi sont-elles originales ?

Réalisation de ce dossier : Dominique Bruckert (CPAV 28) Ocrobre 2018