

Design et cinéma

Niveau : maternelle, élémentaire, collège (à adapter)

Avec le cinéma, une immersion dans des mondes qui permet d'initier une réflexion avec les élèves dès l'école primaire et au collège. Il y a trois pistes intéressantes à suivre avec les élèves :

- 1- La référence (à ne pas manquer), *Métropolis* de Fritz Lang, film associé au thème du pouvoir qui montre comment l'organisation spatiale de la société révèle la hiérarchie sociale.
- 2- Habiter ensemble et comment ? Le design comme témoignage d'une époque, d'une société.
- 3- Les utopies : sources de création. Les mondes imaginaires, sous l'eau, dans les airs...

1. « LA » référence et sa version Manga

- *Métropolis* de Fritz Lang (1927)

Métropolis, la Babel moderne, est une fabuleuse mégapole futuriste (2026) organisée selon un système de castes. Un peuple d'esclaves travaille pour le bonheur d'une élite. Freder Fredersen, le fils du « cerveau » qui a conçu cette cité gigantesque, est bouleversé par l'apparition de Maria, jeune fille étrangère qui surgit à la porte des « jardins éternels » entourée d'une troupe d'enfants misérables. « Regardez ! Ce sont vos frères ! » dit-elle en désignant les riches Elle fédère les ouvriers, leur raconte l'histoire de la tour de Babel, les incite à la révolte.

Rotwang le savant fou qui a mis au point toutes les machines de la cité, a créé un robot semblable à une femme, il utilisera l'apparence de Maria pour tenter de corrompre le monde fraternel des esclaves ouvriers..., la cité est détruite, la fausse Maria est brûlée.

Réconciliation du père, du fils et de Maria sur le parvis de la cathédrale devant la foule des ouvriers, une nouvelle société faite pour le bonheur de tous est en train de naître (influence romantique et expressionniste).

Modèles réduits, trucages, technique du miroir, effets de lumière, les images de ce film, spectaculaire à l'époque et encore aujourd'hui sont à l'origine de sa popularité (premier film classé par l'UNESCO, document du patrimoine mondial).

Arrêt sur image : menu, Chapitre 1 /2/3/4, Chapitre 7 *La tour de Babel*.

Le film ne se prête pas à une projection entière en classe.

- *Métropolis* de Rintaro (2001), à partir du CM2.

Manga japonais à effets spéciaux. Fin du Chapitre 3, *citation de la cité Métropolis de Fritz Lang*.

Un système de castes, des humains et des robots cohabitent dans des espaces bien définis (différents niveaux en sous sol).

Un savant génial a créé Tima, un robot (fillette) ultra perfectionné. Un petit détective qui aide son oncle va aimer Tima, la rendre « humaine » et l'accompagner jusque dans sa mort et la destruction de la cité de Métropolis.

- *Le roi et l'oiseau*, de Paul Grimault et Jacques Prévert (1979)

Le roi, Charles 5+3=8+8=16, règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Il veut épouser la bergère qui aime le petit ramoneur « de rien du tout »...Aidés par un oiseau impertinent, les amoureux s'enfuient vers la ville basse où vit un petit peuple d'esclaves....

Ce film appartient à la liste de référence des programmes pour le cycle 3 de l'école primaire.

2. Habiter ensemble, le design comme témoignage d'une époque, d'une société

- **Edward aux mains d'argent** de Tim Burton (1990)

- début chapitre 3 *L'ambassadrice Avo*

- fin du chapitre 4 *arrivée de Edward dans la voiture qui traverse le lotissement*

- chapitre 7 *chez le savant fou (Métropolis)*

- chapitre 8 *barbecue entre voisins*, critique de "l'american way of life". Dernier Chapitre, le lynchage par la foule, le château opposé au lotissement. Deux mondes séparés, deux esthétiques incompatibles. Les formes et les couleurs révèlent deux systèmes de valeurs opposés. Cf : *L'étrange Noël de Mr Jack* du même auteur.

- **Billy Elliot** de Stephen Daldry (2001), à partir du CM2.

Grève des mineurs dans l'Angleterre des années 80, le parcours de Billy pour devenir danseur dans un environnement social et urbain hostile, seul face aux préjugés ...et son parcours dans les rues et le long des murs en briques des pavillons de mineurs de l'Angleterre des années Thatcher.

- **Mon oncle** de Jacques Tati (1958)

Dans un quartier moderne, une maison fonctionnelle où vit le couple des Arpel avec leur fils Gérard. Le frère de madame, personnage rêveur et plein de fantaisie sème le trouble dans cet univers aseptisé... Lui vit dans un monde parallèle dans une « bicoque » avec les petites gens de l'ancien quartier, les chiens, les poubelles, le marché aux légumes, la fille de la logeuse....

Satire caustique de la modernité, du design des années 50 et de la classe sociale dominante petite bourgeoise.

Le générique (travaux), chapitre 1&2, fin chapitre 5 (les deux maisons), chapitre 8 (le jet d'eau), chapitre 13 (les petits commerces, les enfants des rue).

3. Des mondes imaginaires, sous l'eau, dans les airs....

- **Le Château dans le ciel** de Hayao Miyazaki, 2003

Réfugiée dans un village de mineurs, Sheeta, l'héroïne porteuse d'un médaillon aux pouvoirs magiques, rencontre Pazu....elle découvrira le secret de ses origines et prouvera que l'histoire de Laputa, l'île merveilleuse flottant dans les airs n'était pas une légende....

- **Abyss** de James Cameron (1989), belle démonstration à la fin du film d'une cité sous la mer.

- **La guerre des étoiles** de George Lucas, version 2000, des scènes sont tournées dans le sud tunisien, dans des habitations de type troglodytes.

*Ces films font partie des œuvres cinématographiques de référence dans les programmes de l'école primaire et sont dans la programmation de « Ecole et cinéma » : **Mon oncle** de Jacques Tati, **Le Château dans le ciel** de Hayao Miyazaki, **Edward aux mains d'argent** de Tim Burton.*