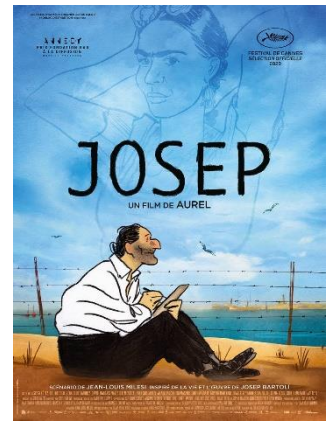


« JOSEP »

Un film de AUREL
France
Sorti en 2020
Durée 1h30

EXERCICES PRATIQUES

Conçus par l'équipe du cinéma Le Vagabond
www.cinema-levagabond.fr



AVANT LA PROJECTION

/// Le contexte (*proposition d'activités à faire sans avoir vu le film ni la bande annonce*)



1 // Observez l'image du film ci-contre et décrivez-la en quelques mots. Puis répondez aux questions suivantes :

- Quel type de film pourrait être « JOSEP » ? (style, thème...)
- Quels éléments graphiques et stylistiques créent l'atmosphère de cette image? (trait du dessin, couleurs, personnages...)

2 // Le film que vous allez voir, raconte une histoire vraie ; en vous basant sur l'image étudiée, à quelle époque et événements historiques pensez-vous que le réalisateur fasse référence ? Pourquoi ?



3 // La photo en noir et blanc ci-contre a des éléments en commun avec l'image du film étudiée : lesquels ? Où pensez-vous que cette photo ait été prise et pourquoi ?

4 // Retrouver le contexte de cette image en cliquant : [ici](#)
Commentez ensemble ce que vous avez découvert. Est-ce que vos hypothèses ont été confirmées ? Vous attendiez-vous à ce que vous avez découvert ?



5 // Voici une autre photo, prise en 2015. Y-a-t-il quelque chose qui vous semble étrange ou que vous ne pouvez pas expliquer concernant ce panneau ?

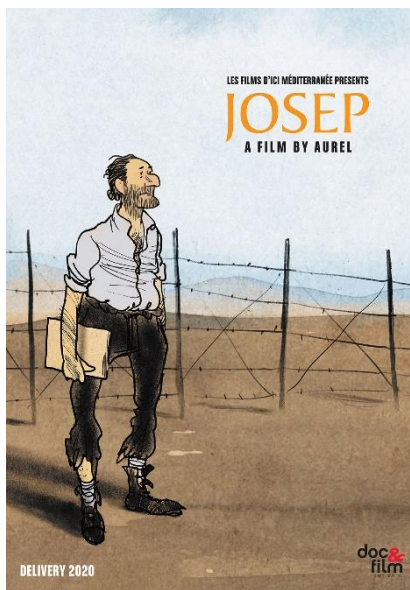
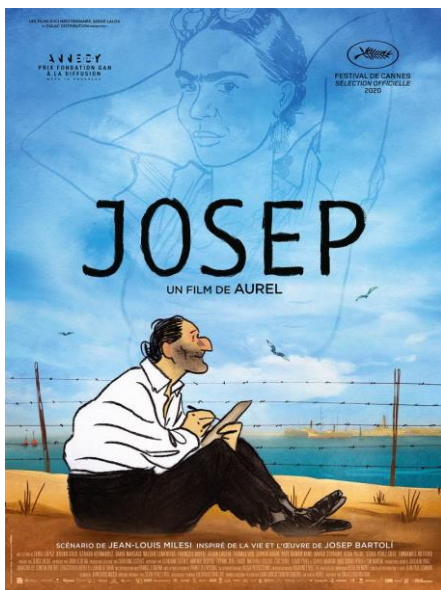
Pour en savoir plus, cliquez : [ici](#)

Dans le but de mieux contextualiser le film que vous allez voir vous pouvez faire des recherches sur les mots suivants : RETIRADA, REPUBLICAINS ESPAGNOLS, FRANQUISME

Mettez en commun vos découvertes et réflexions.

/// Travail sur l'affiche du film (proposition d'activités à faire sans avoir vu le film ni la bande annonce)

Voici deux affiches du film, sorties à des moments différents.



1// Quels sont les points en commun et les différences entre elles ?

2// Qui est le protagoniste du film ? Quelle pourrait être son activité ?

3// Où se trouve-t-il ?

4// Quels éléments graphiques et esthétiques changent d'une affiche à l'autre et de quelle manière cela impacte les sensations que l'image provoque ?

5// Concentrons l'attention sur le personnage présent dans les deux affiches. Il n'est pas dessiné tout à fait de la même manière. Etes-vous d'accord ? Expliquez cela en quelques mots. Quelles émotions, idées

ou sensations autour du personnage cela vous suggère ? Comment est l'expression sur son visage ? Est-elle la même dans les deux images ?

6// Le personnage présent dans les deux affiches est Josep, un individu ayant réellement existé et qui donne le titre au film que vous allez voir. Dans les deux cas, son regard est tourné vers un point en dehors de l'affiche. Que regarde-t-il à votre avis ? Quand un.e artiste, un.e dessinateur.trice, un.e cinéaste ou alors un.e photographe prend la décision de représenter un personnage qui regarde quelque chose en dehors du cadre de l'image, l'artiste prend la décision de « sortir » du cadre de l'œuvre, d'aller plus loin.... Dans quel sens à votre avis ? (pour regarder à la société et au monde tout entier, pour impliquer que ce n'est pas que l'œuvre en soi qui compte...)

Vous pouvez mettre cela en relation avec ce court texte qui introduit le film paru sur le site du CNC :

« Avec Josep, film primé aux César, le dessinateur de presse Aurel signe son premier long métrage animé. On y suit le destin de Josep, un artiste espagnol républicain qui fut parqué dans des camps français en 1939 alors qu'il fuyait le régime de Franco (lors du dramatique épisode de la Retirada). Les camps, donc, mais aussi sa renaissance à Mexico, sa rencontre avec Frida Kahlo, puis sa libération artistique à New York : le film entraîne le spectateur dans une série d'aventures inspirées de la vie de ce dessinateur tout en s'interrogeant sur la transmission – des blessures, d'un idéal et de l'art. Un film d'animation aux partis pris étonnants ... »

7// Dans l'affiche à gauche il y a une sorte de personnage en plus. Décrivez-le. Savez-vous de qui s'agit-il ? Est-ce que ce personnage est « présent » ? Si oui ou non, pourquoi et de quelle manière ?

Visitez un blog intéressant sur cette figure artistique en cliquant : [ici](#) et souvenez-vous, pendant le visionnage du film, en particulier des points 6# et 10# (vous saurez pourquoi...)



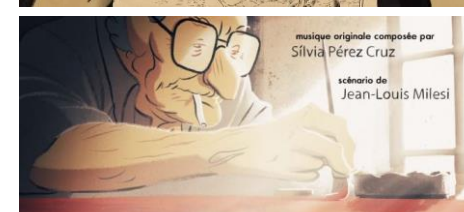
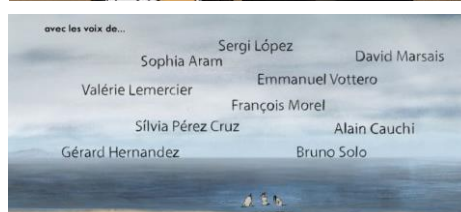
8// Qui est AUREL, réalisateur de ce film ? Comment expliquez-vous qu'il n'y ait que le seul nom AUREL pour l'identifier ?

9// Voici sa signature, il est auteur de ce dessin, aussi. Qu'en pensez-vous ? Quel est son autre métier en plus que réalisateur ? Son site c'est : [ici](#)

/// Analyse après visionnage de la bande annonce (*proposition d'activités à faire sans avoir vu le film*)

Vous pouvez visionner la bande annonce, juste [ici](#) sur le site du CNC.

- Quels sont tous les éléments que vous avez appris dans la bande annonce ? Pour vous aider, voici une composition d'images tirées de la bande annonce.



1 // Qu'est-ce que nous apprennent les éléments écrits ?

2 // Sur la première photo, on peut lire ANNECY. Est-ce que vous connaissez le festival d'Annecy ? Quelle est sa particularité ? Pour le découvrir, voici [le site officiel](#) du festival pour découvrir son histoire et le but de sa création. Dans cette bande annonce, un autre festival de films est cité, lequel ? Vous pouvez effectuer un travail de recherches sur ce festival aussi.

3 // Pouvez-vous décrire les différentes images du film : quels sont les personnages représentés ? Quels sont les décors et les différents éléments ? Au vue de ces images, avez-vous compris l'histoire du film ?

Maintenant, vous pouvez ré-écouter la bande annonce sans les images.

1 // Décrivez la progression sonore de la bande annonce. Par quel élément sonore débute cette séquence ? (Une voix, une musique, un chant, des bruits...). Faites le même exercice pour toute la bande annonce ? Après avoir fait le découpage sonore de cette bande annonce, décrivez la sensation ou émotion que cela vous procure ?

Dans cette bande annonce, le réalisateur a utilisé la technique de la voix off.

La voix off, ou voix hors champ, est un procédé narratif utilisé dans les films, et parfois aussi dans les jeux vidéo, qui consiste à faire intervenir au cours du déroulement d'un plan, d'une séquence ou d'une scène, la voix d'un personnage qui n'est pas vu dans ce plan, cette séquence ou cette scène.

2 // A votre avis dans cet exemple, à qui appartient la voix que l'entends en voix off ? Cette voix nous raconte quelque chose d'intime, comment appelleriez-vous ce procédé narratif ? Pensez-vous que ce personnage ait réellement existé ou non ? A la place de ce personnage, qui aurait pu raconter l'histoire ?

Pouvez-vous définir le terme de **biographie** et de **fiction historique** en cinéma ? A votre avis, quelle est la différence majeure avec le genre **documentaire** ?

Pour vous aider à comparer ces termes, voici deux nouvelles images :

1 // Pouvez-vous les décrire ? Pensez-vous qu'elles soient extraites du film « Josep » ?

2 // Faites des recherches sur le film « Bartoli, le dessin pour mémoire » ? Quel est le genre de ce film ?

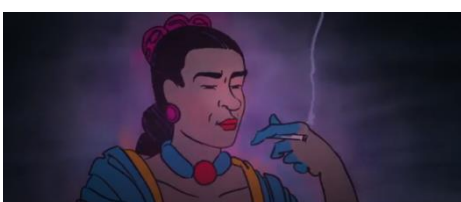
3 // Quel est l'élément en commun entre les deux films ? Quelle est la différence de point de vue ?



/// Les ressentis et les premières impressions

Après le visionnage d'un film comme JOSEP on peut se retrouver à court de choses à dire...ou pas ! Ce film nous fait plonger dans la vie d'un dessinateur espagnol que, probablement, nous ne connaissons pas avant de voir l'œuvre. En plus JOSEP est aussi un film avec une forme esthétique particulière, une manière de montrer et de raconter spécifique et singulière.

- Quelles émotions vous a évoqué ce film et pourquoi ? Y-a-t-il une émotion dominante ou non ? Si oui, laquelle ?
- Quelles sont vos opinions sur les personnages que vous avez rencontrés dans le film et sur leurs choix ? En voici quelques images ... Vous pouvez commencer par vous souvenir de leurs rôles et noms.



- Y-a-t-il un personnage qui a plus retenu votre attention ? Si oui, lequel ou laquelle et pourquoi ?

/// Le générique de début et de fin : des crédits à observer et une bande sonore à écouter.

Regardez la vidéo en cliquant ici : [le générique du début de JOSEP](#)

Les crédits : Après avoir regardé le générique et lu les différents crédits du film, en avez-vous remarqué un, plus particulièrement ?

A 0'44 secondes de la vidéo, vous pouvez lire « Avec la participation du **Mémorial de Camp de Rivesaltes** », qu'est-ce que les termes Mémorial et Camp vous évoquent-ils ? Quelle période de l'histoire ? Découvrez [ici](#), l'histoire de ce camp à la française et son évolution au fil de l'Histoire.

La bande sonore : Quelle est votre première impression ? Quel type de chant cela vous rappelle ?

La musique d'un film est choisie par le réalisateur ou le producteur. Il peut s'agir de musique préexistante, ou de musique composée spécialement pour le film, dite musique originale. A votre avis, dans ce générique, quel est le type de musique ?

En utilisant l'application SHAZAM dans leurs smartphones, les élèves pourront découvrir quelle chanson ouvre cette œuvre d'AUREL sur le dessinateur Josep Bartoli.

- Connaissez-vous cette chanson ? En quelle langue est-elle chantée ?
- Comment pensez-vous que l'on traduise son titre en français ?
- Découvrez ce que les paroles signifient et le contexte politico-historique dans lequel ce chant a été créé en cliquant : [ici](#)
- Avez-vous reconnu d'autres langues parlées dans le film ? Lesquelles ? pourquoi certains personnages parlent ces langues ?

Réécoutons maintenant le générique de fin pour comparer : [le générique de fin c'est ici](#)

-Sommes-nous toujours dans une musique préexistante ou a-t-elle été composée pour le film ? En quelle langue est-elle chantée ? Retrouvez le titre original et la chanteuse grâce à l'application SHAZAM.

Le titre de la chanson et les paroles sont inspirés d'un poème de Miguel Hernández. Qui est cet homme ? A quelle époque a-t-il vécu ? Pouvez-vous comparer le texte de la chanson et celui du poème, y a-t-il des différences ? A votre avis, pourquoi le réalisateur a choisi cette chanson et cette interprète ?

Ce film a eu le prix de la meilleure musique en 2021, retrouvez la vidéo de la remise de prix et découvrez Aurel et Silvia Perez Cruz [ici](#).

Pour aller plus loin : Certains films sont particulièrement reconnaissables grâce à leur bande originale, il se crée un lien indéfectible entre l'image et le son, ainsi rien qu'en entendant la musique on peut citer le nom du film, voir la scène. Auriez-vous des exemples à citer ?

Pour connaître l'histoire de la musique dans les films, voici une frise historique et interactive à regarder et écouter juste [ici](#).

/// Le style du film, ses particularités

AUREL dit que JOSEP est un **film dessiné**, ce qui diffère du **film d'animation** tout autant que du **dessin de presse**.

- Sauriez-vous différencier ces trois types d'œuvres ?

AUREL dit aussi que JOSEP est un film sur le dessin en soi. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis ?



Regardez ce montage de deux extraits du film que nous vous avons préparé : [ici](#)

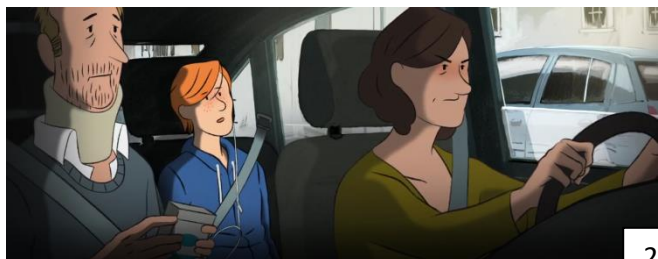
1 // Décrivez ce qui se produit dans les deux extraits.

2 // Trouvez-vous que dans leur forme, dans leur style et dans leur technique d'animation les deux extraits ont des éléments en commun ? Si oui, lesquels ?

3 // Dans les extraits proposés, trouvez-vous que les mouvements des personnages soient fluides ? Qu'est-ce que ce choix artistique et technique comporte comme conséquences pour le public ? Quel effet cela donne et quelles possibilités cela ouvre ? (le paysage devient un personnage à observer, le dessin prend le pas sur la technique d'animation, la bande son a un rôle très important dans la création de la sensation du mouvement, des actions des personnages...)

4 // Que diriez-vous du choix des couleurs présentes ? Comment les définiriez-vous ? Quelles émotions, ces couleurs, peuvent-elles évoquer ?

5 // Maintenant observez ces autres images extraites du film :



- Décrivez les couleurs et les caractéristiques du dessin pour chacune des images ? Quels sont les éléments en commun et les différences ?
- Ces images nous parlent d'époques historiques différentes, à la fois dans la vie de Josep et dans celle du gendarme. Pouvez-vous mettre les images 1,2 et 3 en ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente ?
- Pourquoi, à votre avis, le style du dessin et du film change autant au cours des années ?

/// Focus : les yeux...

Observez ces images du film :



1 // Les personnages dans ces 3 scènes ont un élément en commun, lequel ?

2 // Comment décririez-vous leurs yeux ?

3 // Pourquoi, à votre avis, Aurel a décidé de les dessiner ainsi ?

4 // Vous souvenez-vous de ce qui se passe pendant ou juste avant ces scènes ? En quoi cela peut-il avoir une relation avec les yeux (on dit que les yeux sont le miroir de l'âme non ?) ?

Pour replacer dans le film ses photogrammes, voici les trois extraits dont ils sont issus : [vidéos des extraits ici](#).

AU DELA DU FILM

Le dessin de presse, entre illustration et engagement politique.

Comme vous l'avez vu précédemment, Aurel avant de devenir réalisateur est un dessinateur de presse. Connaissez vous d'autres dessinateur de presse ? Vous pouvez faire des recherches et trouver dans des journaux ou magazines des dessins de presse.



Ci-dessus trois dessins : Prenez le temps de bien les observer et de les analyser, à l'aide des questions suivantes :

1 // Quel est le style du dessin? Est-il construit ou plutôt simple? Coloré ou noir et blanc ?

2 // Décrivez les personnages du dessin. Y a-t-il des effets de déformation? Quels sont les accessoires qu'ils portent? Que font-ils? Que disent-ils?

3 // Décrivez le reste du dessin. Quels sont les détails? Quels sont les éléments de décor? Y a-t-il du texte? S'il y a du texte, décomposez les types de texte ?

4 // Le dessin fait-il référence à l'actualité? Laquelle? Expliquez l'événement qui a inspiré le dessin ?

5 // A votre avis, quel est le but du dessinateur?

6 // A travers ces trois dessins, quels sont les procédés à la fois narratifs et graphiques utilisés dans le dessin de presse ?

Le dessin de presse est un genre. C'est la représentation graphique d'un événement de l'actualité par un observateur à la fois artiste et journaliste sur un support d'information (presse écrite, média web, publication spécialisée...) qui use de créativité éditoriale et d'invention graphique. Le dessin de presse témoigne d'un regard personnel du dessinateur sur l'actualité. C'est donc toujours une interprétation et un discours subjectif qui invite à porter un regard différent sur un ou plusieurs événements.

En dessin de presse, on emploie souvent le terme de CARICATURE, chercher la définition de ce mot et des illustrations si référents. En repensant au film Josep et aux procédés graphiques et techniques du dessin de presse, trouvez-vous que le réalisateur Aurel a utilisé ces procédés dans son film ? Avez-vous des exemples ?



Pour vous aider, voici une image du film :

-Quel personnage est représenté dans cette image ?

-A votre avis, pourquoi Aurel l'a représenté sous des traits d'un animal ? Notamment un porc ?

-Quelle sensation cette image et cette comparaison procure aux spectateurs ?

Le dessin de presse est donc un moyen graphique d'expression de l'artiste. Le dessin étant subjectif, il peut faire rire, faire réfléchir mais il peut aussi offusquer des personnes et même provoquer des réactions de rejet et de violence. On associe souvent les termes de dessin de presse et de liberté de la presse. Les dessinateurs de presse, dans certains pays, peuvent faire face à la censure, à la prison, à l'exil et même être victimes de violence physique. Face à cette vague de violence, une association internationale s'est créée pour sensibiliser les lecteurs. trices mais aussi protéger les artistes.



Voici le logo de l'association :

1// Pouvez-vous décrire les différents éléments qui composent le logo ?

2// Cherchez la signification de ces différents symboles ?

3// Qui est l'auteur de ce dessin ?

Découvrez, l'association **Cartooning for peace**, juste [ici](#). A quelle occasion, cette association a-t-elle été créée ? Quel est son but et ses valeurs ? Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir des dessins de presse et des auteurs. trices du monde entier, choisissez un dessin et présentez-le à votre classe. Vous pouvez décrire graphiquement le dessin, le contexte, l'événement qu'il présente, une biographie de l'artiste mais aussi vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi cette œuvre et ce qu'elle vous provoque comme émotion.

Savoir décrire et comprendre un dessin de presse vous permettra de réfléchir et penser l'actualité avec humour et dérision mais aussi de stimuler votre faculté critique face à une proposition artistique.

Une œuvre d'art, témoignage entre histoire et intimité

Reprenons les dessins de Josep Bartoli que nous avons pu découvrir dans le film, en voici quelques uns.



Voici des dessins extraits de l'œuvre de Josep Bartoli qui ont inspiré le film :

1// Pouvez-vous les décrire ? Que représentent-ils ? Ou l'artiste se situe-t-il ?

2// Qu'est-ce que ces dessins nous racontent de la vie dans les camps ?

L'artiste peut être un témoin direct de son époque, il permet de rendre visible son temps, ses pensées à travers les sujets qu'ils abordent. Dans le film « Josep », nous découvrons le travail de Josep Bartoli, peintre et dessinateur, qui a eu l'obsession de témoigner de ce qu'il subissait pendant tout son enfermement dans les camps. Comme un moyen de survie et un moyen aussi de se rattacher à son humanité, le dessin est alors devenu vital pour lui.

A travers tous les arts et toutes les époques, nous pouvons citer des artistes qui ont grâce à leurs arts témoignés d'une page de l'histoire à travers leur vécu. Dans ce lien entre Art et Histoire, pouvez vous citer des artistes qui ont témoigné de leur vécu dans leur œuvres ? En littérature ? En peinture ? En sculpture ? En photographie ?

Voici des exemples d'œuvres d'art figurant des événements historiques :



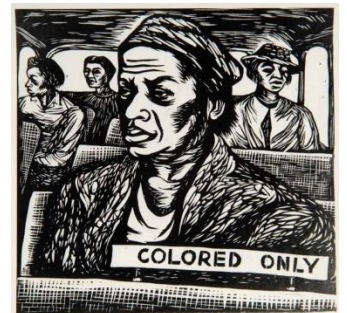
« **Quel courage !** » : gravure extraite des Désastres de la guerre (1810-1814), série d'eau-forte de **Francisco Goya**

Connaissez-vous cette technique et cet artiste ?
Que pensez-vous de cette œuvre ?



« **Mural** » de **Banksy** - 2013

Connaissez-vous cette technique et cet artiste ?
Que pensez-vous de cette œuvre ?



« **I have special reservation** » de **Elizabeth Catlett** – 1946, imprimé en 1989

Connaissez-vous cette technique et cet artiste ?
Que pensez-vous de cette œuvre ?

D'ailleurs, dans le film, sont plus ou moins « cachées » des nombreuses œuvres d'art, qui semblent être ce que Josep voit, son monde, sa vie. Pourriez-vous les retrouver (Hokusai, Picasso...) ? C'est un peu comme si le dessin était à la fois une manière de raconter son expérience, mais aussi de voir le monde...qu'en pensez-vous ? Vous pouvez approfondir cela et aussi avoir une petite suggestion d'autres œuvres que l'on peut voir dans le film en regardant cette vidéo : [la vidéo ici](#).

L'opération « Lycéens et apprentis au cinéma, Région Grand Est » est coordonnée par Télé Centre Bernon.

Documents mis à disposition par Télé Centre Bernon avec le soutien de