

GOSSES DE TOKYO – YASUJIRO OZU - 1932

PLAN DE LA FICHE

1). Explication des choix et des exercices

2). Analyse détaillée de trois extraits

3). Repérage des autres extraits

4). Dessins exemples

5). Propositions de dessins à faire

+++++

1). Explication des choix et des exercices : Nous avons choisi d'axer l'étude et les exercices sur " les relations entre le père et les fils", Pourquoi?

- parce que cet axe est central et structure tout le film.

- parce que ces relations évoluent d'une façon perceptible et qu'il est intéressant d'attirer l'attention des élèves sur les différents moments -plus ou moins forts - de cette évolution.

- parce que l'exercice de mémorisation de l'ensemble d'un film est difficile et qu'il est plus facile de s'appuyer sur un élément et de le suivre.

- parce que cette mémorisation permet de donner un exemple concret de ce qu'est une narration cinématographique, de faire comprendre ce qu'est un **scénario**: une colonne vertébrale fournie par une action principale qui se déroule sur une heure trente et qui apparaît de temps en temps, complétée par des actions et des personnages secondaires. Chaque fois que les protagonistes de l'action principale apparaissent cela apporte un plus à cette action.

- parce que chacune des pièces du puzzle peut être ainsi isolée (arrêt sur image), remise dans son contexte (l'évolution scénaristique) et analysée de façon très concrète en les faisant dessiner.

L'action de dessiner ces plans arrêtés doit permettre de comprendre leur sens dans l'action en observant et respectant: le **cadre** choisi et les grandes lignes de ce qu'il propose, l'**angle** de prise de vue, la position des personnages à l'intérieur du cadre, la direction du regard des personnages et comment ces regards lient les plans les uns aux autres (**raccords**)

Les dessins peuvent aller de la simple reproduction à la création de silhouettes à placer dans un cadre (proportions?) et même à la création de maquettes pour situer les personnages les uns par rapport aux autres dans l'espace (**décor**) proposé par le film, qu'ils soient ensemble dans l'image ou pas ensemble.

Ces approches complètent l'analyse de la séquence 33 proposée par le "Cahier de notes sur....." Nous nous appuyons sur la numérotation des séquences proposée par ce Cahier.

+++++

2). Analyse détaillée de trois extraits

Séquence 1

1'45" la roue

1'46" le père regarde la roue

1'47" le père regarde les enfants

1' 49" les deux gamins en haut dans la voiture de déménagement

> Voir dessins 1a, 1b, 1c, 1d >

On a là trois plans que l'on peut, par exemple, *dessiner grossièrement* pour en faire quatre vignettes, le plan du père étant dédoublé pour mettre en évidence les deux directions de son regard.

Le jeu serait d'essayer de les assembler pour en faire un seul plan (avec animation pour le regard du père) pour mettre en évidence le sens du montage, bas/haut.

On peut aussi les assembler en un seul plan mais alors il faut redessiner la roue, problème de proportion, discussion sur le cadre, il faut aussi se demander où l'on met le père par rapport à la roue et aux enfants, problème de mise en scène supprimé par le montage.

Au delà de la technique, questions: quel sens a la position du père par rapport aux enfants ? Le montage ou un plan d'ensemble donnent-ils la même impression?

Donc : commencer à observer les relations père/fils dans l'espace

et aussi mettre en évidence le parallélisme des deux gamins, habits, attitudes, source du comique du film

et se préparer à regarder les petites modifications dans ce parallélisme.

Séquence 4

Si l'on arrête ce plan trois fois

11' 41" 11'45" 11'47"

- on observe d'abord sur un champ sans contrechamp immédiat mais qui impose sa présence par les regards des enfants puis du père, le contrechamp sur la bande gosses .

- on a aussi un travelling qui prend comme référence et suit latéralement un lieu qui est important dans le film: le chemin de l'école/bureau , la rectitude, la normalité et dans le contrechamp la marge, le monde des gosses.

- Ce travelling aussi accompagne le père, autre référence .

- enfin les trois arrêts mettent en évidence

1 : l'avancée du père que rejoignent les enfants

2 : les enfants qui marchent à l'unisson avec le père > **Voir dessin 4**

3 : le père qui finalement regarde ce que regardent les enfants

À la fois le père protecteur mais qui finit par entrer dans le jeu des enfants. Les enfants sont toujours identiques et le père fait le troisième.

Séquence 5

Dans cette séquence on pourra montrer que ce qui est une marque de fabrique d'Ozu et qui consiste à placer sa caméra assez bas, créant ainsi une légère contre-plongée, ce qui avantage les adultes sur les enfants, les personnes debout sur les personnes assises.

Cette technique de prise de vue permet également de mettre en valeur, dans les intérieurs, le premier plan avec des gens assis et l'arrière-plan avec des gens debout, permettant ou une double action ou deux actions concomitantes et plus ou moins indépendantes.

Au-delà de cet aspect on peut faire trois arrêts

13'16" Le père, en plan américain, se prépare à partir, la mère derrière lui, lui passe sa veste (rôle social de la mère), le père bienveillant > **Voir dessin 5a**

"Vous aimez votre nouvelle école?"

Contrechamp sans liaison dans le plan autre que le lieu = coupure relative.

13'22" "On aime bien y aller et on aime bien en revenir, c'est la partie entre les deux qui n'est pas drôle" > **Voir dessin 5b**

Les deux enfants ont la même occupation (ils mangent avidement) mais cette fois ils ne sont pas parallèles, l'aîné est de profil, le cadet de face, tous deux assis. L'aîné a répondu au père d'un hochement de tête approuvatif. Bref, c'est le cadet qui "lâche le morceau". Différentiation des rôles entre les deux enfants facilitée ici par leur position dans le cadre. L'auteur joue de cette différenciation à certains moments à repérer.

Contrechamp sans liaison autre que dans le lieu .

13'35" Tête du père et, parallèlement de la mère, cette fois ce sont les adultes qui sont identiques l'un à l'autre. Le père est choqué par la réponse. Petite rupture avec les enfants .

> Voir dessin 5c

Si l'on laisse filer le plan on voit qu'il se détend vite, échange un sourire complice avec sa femme, il est protecteur, il contrôle.

Ces dessins peuvent être prolongés par une maquette: où et comment placer les personnages ? Où placer la caméra ?

Mais....

15'30" Le père assis pour se chausser, pieds et tête coupés par le cadre, dans le même plan les enfants, également pieds et têtes coupés, ils sont à égalité, le père s'est mis à leur niveau, il a vers eux un regard appuyé qui annonce quelque chose de solennel

15'40" La mère, regard bienveillant, a rejoint le père et transmet (hors champ) leurs affaires aux enfants en uniforme. Le père, manteau, cartable sur lequel il s'appuie, a aussi sa tenue sociale. La main d'un gamin en amorce à gauche du plan : "Dans cette école vous devez avoir 20 partout"

15'45" Contrechamp sur les enfants mais le père est cette fois (différent de plus haut) fortement présent de dos en amorce à gauche. L'aîné jette un coup d'oeil glacé vers le père et un autre, comme un ordre muet, au cadet et ils sortent d'un pas décidé. Le père se retrouve devant le vide.

Une communication qui ne passe pas, une rupture qui s'agrandit ?

3). Repérage des autres extraits

Séquence 6

16'12" Les trois de dos vers l'école

16'20" Le père parle aux enfants de sa réussite scolaire

17' Le père parle aux enfants avant de les quitter

17'02" Les enfants le saluent

Séquence 15

31'04" Le père, regard sévère

31'06" Les deux enfants ont peur

IDEM **31'24"** **31'26"**

31'42" Le père dubitatif devant la bonne note

31'44" Les deux enfants baissent la tête

32'24" L'engueulade, les deux tête baissée, la main du père en haut à droite

32'47" "Vous ne voulez pas devenir des hommes importants?"

32'49" Le père chaussettes aux pieds

32'50" Les gamins regardent les chaussettes

33'34" Discussion argumentée entre le père et les deux fils, le père debout raide au milieu en kimono, les enfants par terre à gauche, la mère à droite inclinée

Séquence 16

33'41" Sur le chemin de l'école/travail le père, devant cartable à la main, chapeau, les gamins derrière, casquette, goûter sur la tête, cartable dans le dos

34'51" Après le passage à niveau le père regarde partir les deux enfants qui se retournent ensemble pour le regarder eux aussi

IDEM 35'01"

Séquence 24

50'24" Le père relève le fils de son patron sous les yeux des enfants, le père est agenouillé

50'28" Regard méprisant des enfants

51'04" Le père sermonne ses fils devant les autres enfants (de dos, premier plan)

Séquence 27

55'58" Le père découvre ses enfants chez le patron

56'04" Le regard des enfants

58'04" Le regard courroucé du père vers son fils aîné qui polémique sur le zèbre

01h00 Le regard ravi des enfants devant le père dans la séance de gym d'entreprise

01h0.26" Le sourire des enfants qui se fige devant le père qui fait le pitre dans le film

01h01'46" Regard assassin des enfants vers le père

Séquence 29

01h04'15" Retour du père, regard détourné des enfants

01h04'57" La révolte (saut) devant le père

01h05'16" Le discours de l'aîné face au père, le petit à moitié caché

01h07'13" Les parents au fond, les gamins devant, l'aîné qui va annoncer la grève de la faim.

01h07'20" Le père lève les yeux de son journal

01h07'46" Le cadet se joint à l'aîné, les deux de dos, le père assis au fond, de profil

01h08'20" "Tu es un dégonflé"

01h08'50" La fessée

Séquence 33

La réconciliation, voir analyse du Cahier

Séquence 34

01h22'59" Sur le chemin de l'école, les enfants précèdent le père

01h23'17" Le patron est devant eux, regard du père vers les deux enfants

01h23'33" L'aîné: "Tu devrais aller le saluer"

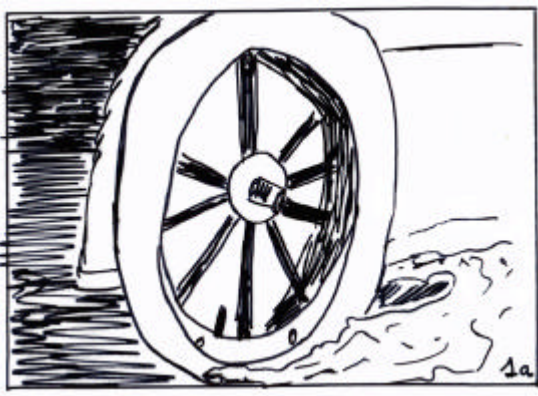
+++++

4). Dessins exemples

Dessins de la séquence 1

le père, la roue, les enfants, regard du père vers la roue, vers les enfants. Sens de l'attitude des enfants, sens de l'attitude du père ?

Si l'on réussit à mettre les trois éléments dans la même image (voir exercice séquence 1) en quoi le sens est-il changé par rapport à ce que propose le film ?



→ : regard du père vers la roue



→ : regard du père vers les enfants

Dessin de la séquence 4

11'45" le père et les enfants qui marchent à l'unisson sur le chemin de l'école.

Que traduit l'attitude des trois ?

Pourra-t-on les dessiner encore ainsi plus tard ?

Comparer.



4

Dessins de la séquence 5

13'16



5a

13'22'' les enfants assis et 13'35'' les parents debout :

sens de l'attitude des enfants? Des parents ? Comment est fait le lien entre les deux côtés de la pièce?

Quel effet fait le passage d'un côté à l'autre?



5b



5c

5). Propositions de dessins à faire

On peut évidemment dessiner tous les photogrammes obtenus par arrêt sur image **mais, pour mieux entrer dans le contenu des relations pères/fils**, nous proposons:

Séquence 15: 32'24'' les deux enfants sont tête baissée et en haut à droite la main du père.....

Séquence 16 33'41'' sur le chemin de l'école, le père devant avec son cartable, son chapeau, les enfants derrière avec leur cartable dans le dos, la casquette et le goûter sur la tête.
Bien dessiner les détails et les interpréter.

Séquence 27 Choisir plusieurs photogrammes et les dessiner pour montrer le triangle des regards:

- le père qui regarde les enfants chez son patron
- le regard fier des enfants sur le père faisant de la gym
- le patron et les collègues qui rient du père faisant le clown sur l'écran
- le regard des enfants devant le père faisant le clown sur l'écran
- le regard des enfants vers le père

L'utilisation de silhouettes et d'une maquette pourrait être fort intéressante...