

Entrée : vivre en société, participer à la société

Niveau 5ème : Vivre avec les autres

Partie 1 : Famille et milieu social – Parcours artistique et culturel : Collège au cinéma

OI film : Le voleur de bicyclette de V. De Sica

Problématique : comment la quête d'un père et son fils contribue-t-elle au message humaniste et social de l'après-guerre ?

Déroulement des séances

Séance 1 - cinéma

Objectif : voir un film du patrimoine en salle

Support : Le voleur de bicyclette de V. De Sica, 1948

Présentation avant le film (auteur, contexte historique, genre)

Échange après le film autour d'axes de réflexion

Séance 2 - Arts plastiques : une affiche caractéristique

Objectif : étudier la ou les affiches du film, ses caractéristiques et ses références.

(Cette séance sera faite dans le cadre du cours d'Arts Plastiques)

Séance 3 - Français : le contexte historique et artistique du film

Objectif : découvrir un réalisateur emblématique du néoréalisme italien, comprendre le contexte historique, la genèse du film et les enjeux artistiques.

Support : fiche de travail, biographie et interviews

Séance 4 - Français : la narration, un récit picaresque

Objectif : analyser le scénario et le découpage narratif du film et étudier des extraits du roman dont l'incipit

Support : fiche découpage narratif, extraits du roman et du film

Séance 5 - Français : portraits emblématiques de la misère sociale d'après-guerre

Objectif : étudier les personnages du film, le lien père et fils

Support : fiche de travail personnages

Séance 6 - Français et Arts plastiques : mise en scène

Objectif : analyser des extraits du film, étudier le vocabulaire de l'image et l'esthétique du film

Support : extraits du film

Séance évaluation : Français, Arts plastiques, CDI

Objectif : réaliser un dossier de presse : affiches, synopsis, critiques

Compétences du cycle :

- Français - Écrire : Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
- HDA : Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre
Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté
- Arts plastiques :

Séance 1 - cinéma

Objectif : voir un film du patrimoine en salle

Support : Le voleur de bicyclette de V. De Sica, 1948

Présentation avant le film :

- Film italien de Vittorio De Sica réalisé en 1948
- Adaptation d'un roman de Bartolini écrit en 1946
- Vittorio De Sica est né en 1901 au sud de Rome. Durant la première guerre mondiale, il fait des petits spectacles de théâtre pour distraire les soldats blessés. Il poursuit une carrière d'acteur au théâtre et au cinéma et commence à réaliser des films dans les années 40. En 1944, c'est les débuts du succès avec le film « Les enfants nous regardent » qui marque également les débuts d'un grand acteur : Marcello Mastroianni.
- Plusieurs films à succès ensuite comme « Miracle à Milan » ou « Le voleur de bicyclette ».
- Vittorio De Sica représente à merveille la réalité de l'après-guerre, la misère du peuple et les liens sociaux et familiaux.
- Ce film est caractéristique d'une période que l'on appelle le « néoréalisme ». C'est un mouvement esthétique qui apparaît dès les années 40. Il cherche à montrer la réalité telle qu'elle est et s'éloigne d'un cinéma qui cherche à faire rêver ou à idéaliser le monde. (// avec la période réaliste en peinture). Ce sont donc souvent des films dramatiques sur le quotidien des plus pauvres. Les décors évoluent également. On s'éloigne des studios pour filmer en extérieur et montrer les paysages d'après-guerre.
- **Axes de réflexion :**
 - ⇒ 1 - Le film s'inscrit dans notre entrée : vivre en société, participer à la société. Au-delà de la quête du vélo, c'est aussi la relation père-fils qui se révèle intéressante. Observez pendant le film la façon dont le réalisateur filme cette relation.
 - ⇒ 2 – que symbolise la bicyclette selon vous dans le film ?

Après le film : échange et discussion avec les élèves à partir des axes de réflexion

⇒ Un temps de débriefing : laisser la parole aux élèves pour exprimer leur ressenti

⇒ Relation père-fils :

Antonio le père (acteur non professionnel, joué par un ouvrier d'usine) est montré dès le départ comme un personnage désespéré, assis sur le bord du trottoir. Il cherche du travail depuis deux ans et semble ne plus y croire. Nous sommes juste après la guerre et ce qu'il a vécu avant l'a aussi fragilisé. La quête du vélo est perdue d'avance mais le père se raccroche comme il peut pour conserver un peu de dignité face au regard de son fils. Il n'a plus rien d'héroïque malgré ses efforts et ce sont souvent les autres qui le font réagir (les camarades qui viennent le secouer sur le trottoir, sa femme qui prend la décision de vendre les draps, son fils qui le conseille.)

Le fils, Bruno, ne va plus à l'école et travaille toute la journée chez un pompiste. Beaucoup d'enfants sont dans cette situation après la guerre. C'est un enfant qui a perdu son innocence et qui fait preuve d'une grande maturité face au père.

La relation entre les deux personnages joue sur les contrastes entre l'enfant dynamique et le père découragé bien souvent. On peut parler de « buddy movie » ici : deux personnages que tout oppose se retrouvent pour vivre une aventure commune. Leur relation oscille entre construction et déconstruction, des moments de tension (la gifle) et de complicité (le restaurant). Le regard de

l'enfant sur le père joue un rôle fondamental dans le film et renforce la sympathie du spectateur pour le jeune garçon.

⇒ Rôle symbolique de la bicyclette :

En italien : Le féminin singulier se termine en a et le pluriel en e : *una bicicletta / due biciclette*, Le masculin singulier se termine en o et le pluriel en i : *un ladro / due ladri*.

Titre italien « *Ladri di biciclette* » = Les voleurs de bicyclettes : donc deux voleurs : le jeune voyou à la casquette allemande et le père qui, désespéré, va voler un vélo à son tour.

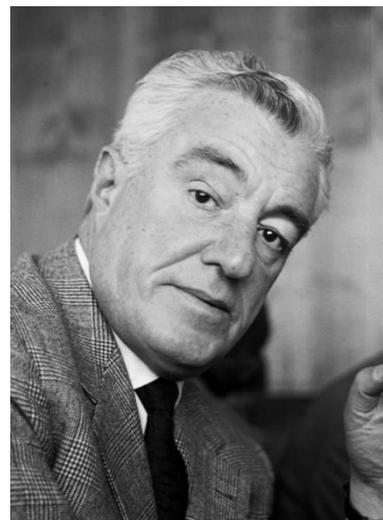
La bicyclette est un outil de travail indispensable pour le père. Sans elle, il perd son travail et se retrouve socialement exclu. Elle symbolise donc la liberté et la fierté paternelle. Elle est l'espoir de pouvoir vivre dignement et de nourrir sa famille.

Séance 3 - Français : le contexte historique et artistique du film

Objectif : découvrir un réalisateur emblématique du néoréalisme italien, comprendre le contexte historique, la genèse du film et les enjeux artistiques.

Support : fiche de travail, biographie et interviews

Fiche d'identité

Consignes : à partir des documents fournis par le professeur, complétez les informations suivantes.

Nom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Date de décès :

Nationalité :

Profession :

Parcours professionnel :

.....
.....
.....

Autres films célèbres du réalisateur :

.....
.....

Fiche technique du film

Elle a pour objectif de présenter le produit, en l'occurrence au cinéma, le film. C'est un peu la carte d'identité d'un film.

Titre français :

Date de sortie en France :

Titre italien :

Réalisateur :

Scénaristes :

Chef opérateur :

Monteur :

Musique :

Production :

Distribution :

Acteurs :

Le synopsis

C'est un petit « résumé » de l'histoire qui a pour objectif de donner envie d'aller voir le film. Attention, ce n'est pas une critique et le synopsis n'a pas pour objectif de donner un avis personnel. À votre tour, écrivez le synopsis du « voleur de bicyclette » en quelques phrases :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Le contexte historique et artistique du film

Qui était au pouvoir pendant la seconde guerre mondiale ? :

À quelle date est-il arrivé au pouvoir ?

.....

À quelle date est-il mort et comment ?

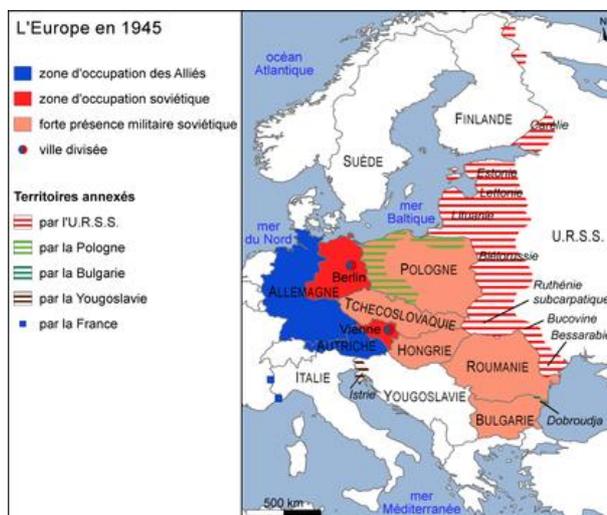
.....

Avec qui l'Italie était-elle alliée en 1940 ?

.....

Qui est le premier chef de l'état républicain en Italie entre 1946 et 1948 ?

.....

Dans quel état se trouve l'Italie après la seconde guerre mondiale ? quelles sont les difficultés de la vie quotidienne ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quelles sont les scènes dans le film qui évoquent ces conditions de vie ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Séance 4 - Français : la narration, un récit picaresque

Objectif : analyser le scénario et le découpage narratif du film et étudier des extraits du roman dont l'incipit

Support : fiche découpage narratif, extraits du roman et du film

1 – Lire attentivement l'incipit du roman

2 – Revoir le début du film

Quelles différences et ressemblances observez-vous entre le roman et le film ?

Pourquoi le réalisateur n'a-t-il pas adapté fidèlement le début du roman ? Que cherchait-il à privilégier ou à renforcer dans son film ?

Nous sommes dans les parages du Campo de' Fiori, vieux repaire de voleurs, aujourd'hui portés au centuple. Via dei Baullari, via dei Coronari, vicolo del Cinque, voilà où se retrouvent, vivent, mangent, boivent, commercent, cachent et se cachent les voleurs. C'est aussi un haut lieu de la prostitution. Je suis allé Piazza del Monte dans l'espoir d'y retrouver une bicyclette perdue hier. À vrai dire, je ne l'ai pas égarée, c'est un voleur qui me l'a presque ôtée des mains alors que je me trouvais à l'entrée d'une cordonnerie. Je cherchais du cirage noir. J'en avais cherché en vain dans les boutiques de via della Scrofa ; à Piazza Navona, il me vint l'idée malencontreuse de demander à un vendeur de produits de jardinage dans quel fichu négoce je pourrais bien trouver une boîte de cirage. Il m'indiqua la via dei Baullari. Un pressentiment m'invitait à ne pas y aller, mais poussé par la nécessité et l'urgence, je m'y rendis malgré tout. Caché derrière son comptoir, le malheureux vendeur me répondit qu'il avait bien du cirage noir, mais que ce n'était pas des manières de poser ainsi des questions sans entrer.

« Entrez donc ! Vous ne voulez quand même pas que je vous l'apporte jusque-là ? »

Je me suis exécuté après avoir calé ma bicyclette contre la devanture. Je n'avais pas fait deux pas en direction du vendeur que la tête d'un voleur fit son apparition derrière la vitre, côté rue, pour observer la bicyclette. Il vérifiait bien sûr que je n'avais pas mis de cadenas. Je n'eus pas plus tôt dit au commerçant : « Attendez un instant ! Cette tête de voleur ne me dit rien qui vaille ! », que le larron – un jeune homme mal habillé, sans cravate, le visage maigre et les cheveux rasés, comme un prisonnier de fraîche date, avec une tondeuse à moutons – s'était emparé de ma bicyclette, l'avait enfourchée et pris la fuite. « Au voleur ! », me suis-je mis à crier en sortant de la boutique à toutes jambes pour le rattraper. Mais deux ou trois personnes s'interposèrent aussitôt. C'étaient les *pali*¹, qui m'assurèrent que le voleur allait se faire pincer. L'un d'eux se mit même à crier : « On l'a attrapé ! On l'a attrapé ! » C'était faux, évidemment. Le voleur filait à toute allure vers le corso Vittorio Emanuele, suivi de deux autres *pali* qui faisaient mine de le poursuivre.

Je m'égosillai de plus bel : « Arrêtez-le ! Au voleur ! Attrapez-le ! » Deux ou trois cyclistes – autres *pali* – firent semblant de se lancer à sa poursuite, mais personne ne le rattrapa. Mieux, la foule des passants s'écarta pour les laisser passer, voleur en tête. Je hurlai à pleins poumons. L'un des *pali* se mit à poursuivre un cycliste à

son tour, le rattrappa, l'obligea à s'arrêter puis le conduisit jusqu'à moi. « C'est la vôtre ? », me demanda-t-il. Ce n'était pas ma bicyclette, mais je ne pus en savoir davantage car il se mit aussitôt à protester violemment, et je dus le laisser filer – ce que je n'aurais pas fait si j'avais aperçu un policier dans les parages. Mais où trouver un agent dans toute cette pagaille ?

1. Littéralement les « poteaux », c'est-à-dire les complices qui font le guet pendant que le voleur agit. (Toutes les notes sont du traducteur).

Un peu d'écriture...

Les différentes séquences du film

Activité 1 :

Consignes : rédigez le scénario du film. Pour chaque séquence, racontez les événements en quelques phrases dans votre cahier. Attention, lisez bien l'ensemble des titres avant pour un bon découpage et pensez à les recopier dans votre cahier.

- **Séquence 1 : enfin un travail !**
- **Séquence 2 : la bicyclette retrouvée au mont de piété et la voyante**
- **Séquence 3 : le premier jour de travail**
- **Séquence 4 : le vol de la bicyclette**
- **Séquence 5 : l'aide des amis du sous-sol**
- **Séquence 6 : le marché aux vélos**
- **Séquence 7 : la poursuite du voleur, le mendiant et la messe**
- **Séquence 8 : moment de détente au restaurant**
- **Séquence 9 : la prédiction de la voyante et le quartier du voleur**
- **Séquence 10 : désespoir et coup de folie**

Activité 2 : écriture d'imagination

Consignes : imaginez deux fins différentes au film. Rédigez pour chaque fin un paragraphe entre 15 et 20 lignes. Vous devrez tenir compte du contexte et des personnages et faire attention à la grammaire et à la syntaxe. Vous pouvez utiliser un dictionnaire au besoin.

1 – Imaginez une fin encore plus tragique que celle proposée par le réalisateur

2 – Imaginez une fin heureuse, un « happy-end »

Séance 5 - Français : portraits emblématiques de la misère sociale d'après-guerre

Objectif : étudier les personnages du film, le lien père et fils

Support : fiche de travail personnages

Activité 1 : qui est-ce ?

Pour chaque personnage, précisez son identité, son rôle, son caractère et dites si c'est un personnage principal ou secondaire.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Activité 2 : la relation père-fils, un lien complexe et une paternité mise à rude épreuve

Quelques extraits à visionner :

- Nettoyage du vélo avant le premier jour de travail : montrer comment le fils fait des reproches à son père.
- Au restaurant, le fils prend en charge les comptes.
- Le fils va chercher l'agent de police pour régler la situation et éviter que son père soit en danger.

Les rapports père-fils : montrer aux élèves comment le fils joue le rôle d'un personnage responsable qui prend en charge les difficultés et joue parfois le rôle du père. Pourtant, le fils admire son père (nombreux regards significatifs dans le film). Rappel de l'après-guerre : des familles brisées, des situations fragilisées qui cassent l'image paternelle de pilier de la famille. Le père devient fragile et montre ses faiblesses.

Séance 6 - Français et Arts plastiques : mise en scène

Objectif : analyser des extraits du film, étudier le vocabulaire de l'image et l'esthétique du film

Support : extraits du film

Activités :

- Fiche vocabulaire de l'image à expliquer aux élèves
- Analyser quelques séquences avec les élèves :
 - ⇒ Chez la voyante : jouer avec les hypothèses de lecture du spectateur
 - ⇒ Au restaurant : montrer l'opposition des classes sociales
 - ⇒ Le second vol : faire passer une tension dramatique

Le vocabulaire de l'image

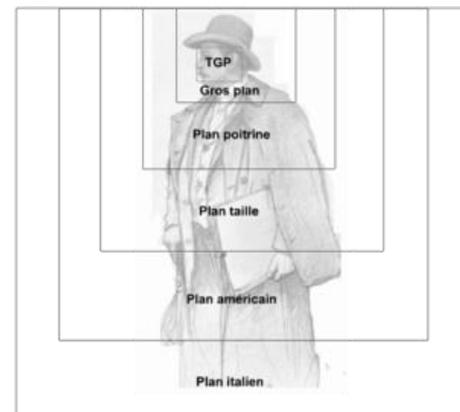
Fiche élève

L'échelle des plans

C'est le degré d'importance qu'occupe le personnage ou l'objet dans l'espace du champ. Il existe différents plans en fonction de ce que l'on veut exprimer.

- **Le plan général** permet de montrer les décors ou le paysage. Il ne comprend pas de personnage (ou les personnages sont difficiles à distinguer).
- **Le plan d'ensemble** permet de présenter le personnage dans son environnement.
- **Le plan moyen** (ou plan pied) présente le personnage de la tête aux pieds.
- **Le plan rapproché** (ou plan taille) présente le personnage à la taille. Utilisé souvent pour les conversations.
- **Le plan serré** (ou plan poitrine) présente le personnage à la poitrine. Intérêt psychologique souvent, comme pour le gros plan.
- **Le gros plan** cadre le personnage au visage ou prend un objet très rapproché. De cette manière, on peut voir les émotions des personnages ou mettre en valeur l'objet.
- **Le très gros plan** cadre un tout petit détail.
- **L'insert** : c'est un détail significatif inséré entre deux images ou plans.

Par exemple : Plan 1 : un homme lit un journal, Plan 2 : on voit un gros plan sur l'article qu'il lit, plan 3 : on revient sur l'homme qui lit.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_%28art%29

Les angles de prises de vues

C'est la manière dont les personnages sont vus (l'angle de vision).

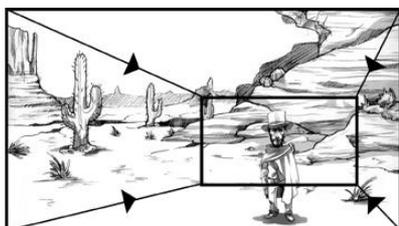
Contre-plongée

- **La plongée** : Le point d'observation est plus élevé que les personnages ou les objets visibles. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage et les personnages. La plongée produit souvent un effet d'écrasement, de domination du point d'observation d'où l'idée d'infériorité suggérée par cet angle de vision.
- **La contre plongée** : C'est l'effet inverse. Le point d'observation est moins élevé que les personnages ou les objets visibles. La contre plongée est donc souvent utilisée pour produire un effet de supériorité, de puissance, de grandeur des personnages.
- **L'angle normal ou horizontal** se situe au même niveau que notre regard.

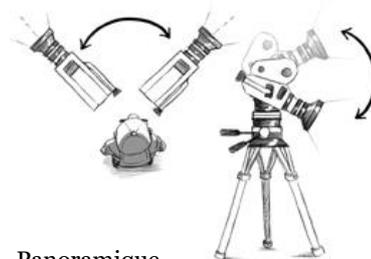

Plongée

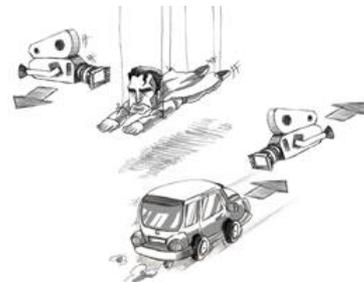
Les mouvements de caméra

Zoom avant ou arrière

Panoramique

Travelling avant ou arrière

Le mot « cinéma » abréviation de « cinématographe » vient du terme grec « kinema » qui veut dire mouvement.

- **Le zoom** (avant ou arrière) est un mouvement d'appareil permettant une entrée ou un éloignement du champ par l'objectif.
- **Le travelling** (avant, arrière ou latéral) est un déplacement de la caméra sur rails ou à l'épaule.

Le panoramique (horizontal ou vertical) permet de balayer le champ. La caméra est posée sur un axe fixe et pivote horizontalement ou verticalement de manière à offrir une vue panoramique.

Analyse filmique : fiche élève
Chez la voyante : jouer avec les hypothèses de lecture du spectateur

Rappel : APV = angle de prise de vue : PLO = plongée / CPLO = contre-plongée / PDV = point de vue à hauteur d'homme - EDP = échelle des plans / PG = plan général / PE = plan d'ensemble / P1/2e = plan demi ensemble / PM = plan moyen / PA = plan américain / PT ou PRT= plan taille ou plan rapproché taille/ PP ou PRP = plan poitrine ou plan rapproché poitrine / GP = gros plan ou plan serré / TGP = très gros plan - MVT = mouvement de caméra / PANO = panoramique / TRAV = travelling / ZOOM = travelling optique

Plans	Ce que je vois				Ce que j'en déduis
	APV	EDP	MVT	Description	
					
					
					
					

					
---	--	--	--	--	--

Analyse filmique : fiche élève
Au restaurant : montrer l'opposition des classes sociales

Rappel : APV = angle de prise de vue : PLO = plongée / CPLO = contre-plongée / PDV = point de vue à hauteur d'homme - EDP = échelle des plans / PG = plan général / PE = plan d'ensemble / P1/2^E = plan demi ensemble / PM = plan moyen / PA = plan américain / PT ou PRT = plan taille ou plan rapproché taille / PP ou PRP = plan poitrine ou plan rapproché poitrine / GP = gros plan ou plan serré / TGP = très gros plan - MVT = mouvement de caméra / PANO = panoramique / TRAV = travelling / ZOOM = travelling optique

Plans	Ce que je vois				Ce que j'en déduis
	APV	EDP	MVT	Description	
					
					
					
					

					
--	--	--	--	--	--

Analyse filmique : fiche élève
Le second vol : faire passer une tension dramatique

Rappel : APV = angle de prise de vue : PLO = plongée / CPLO = contre-plongée / PDV = point de vue à hauteur d'homme - EDP = échelle des plans / PG = plan général / PE = plan d'ensemble / P1/2^E = plan demi ensemble / PM = plan moyen / PA = plan américain / PT ou PRT= plan taille ou plan rapproché taille/ PP ou PRP = plan poitrine ou plan rapproché poitrine / GP = gros plan ou plan serré / TGP = très gros plan - MVT = mouvement de caméra / PANO = panoramique / TRAV = travelling / ZOOM = travelling optique

Plans	Ce que je vois				Ce que j'en déduis
	APV	EDP	MVT	Description	
					
					
					
					

					
--	--	--	--	--	--

Analyse filmique : fiche élève
Le second vol : faire passer une tension dramatique

Rappel : APV = angle de prise de vue : PLO = plongée / CPLO = contre-plongée / PDV = point de vue à hauteur d'homme - EDP = échelle des plans / PG = plan général / PE = plan d'ensemble / P1/2^E = plan demi ensemble / PM = plan moyen / PA = plan américain / PT ou PRT= plan taille ou plan rapproché taille/ PP ou PRP = plan poitrine ou plan rapproché poitrine / GP = gros plan ou plan serré / TGP = très gros plan - MVT = mouvement de caméra / PANO = panoramique / TRAV = travelling / ZOOM = travelling optique

Plans	Ce que je vois				Ce que j'en déduis
	APV	EDP	MVT	Description	
					
					
					
					

 <p>Pas la peine d'y aller tous. Pasquale et moi.</p>					
--	--	--	--	--	--