

Janvier 2023

les
Quatre cents
coups

Formation Collège au Cinéma
Académie de Lyon

Marion Filloque
Marion.Filloque@ac-lyon.fr

les Quatre cents coups

DEUXIÈME PARTIE

Travailler le film avec les élèves

I. *Les 400 coups*, une fresque réaliste

II. *Les 400 coups*, un récit de quête perpétuelle

LIENS AVEC LES PROGRAMMES DU COLLÈGE

Classe de 6ème

- ◆ Le monstre, aux limites de l'humain
- ◆ Récits d'aventure
- ◆ Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

Classe de 5ème

- ◆ Héros/héroïnes et héroïsmes
- ◆ Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?
- ◆ Avec autrui : familles, amis, réseaux

Classe de 4ème

- ◆ Individu et société : confrontation de valeurs ?
- ◆ La fiction pour interroger le réel
- ◆ La ville, lieu de tous les possibles ?

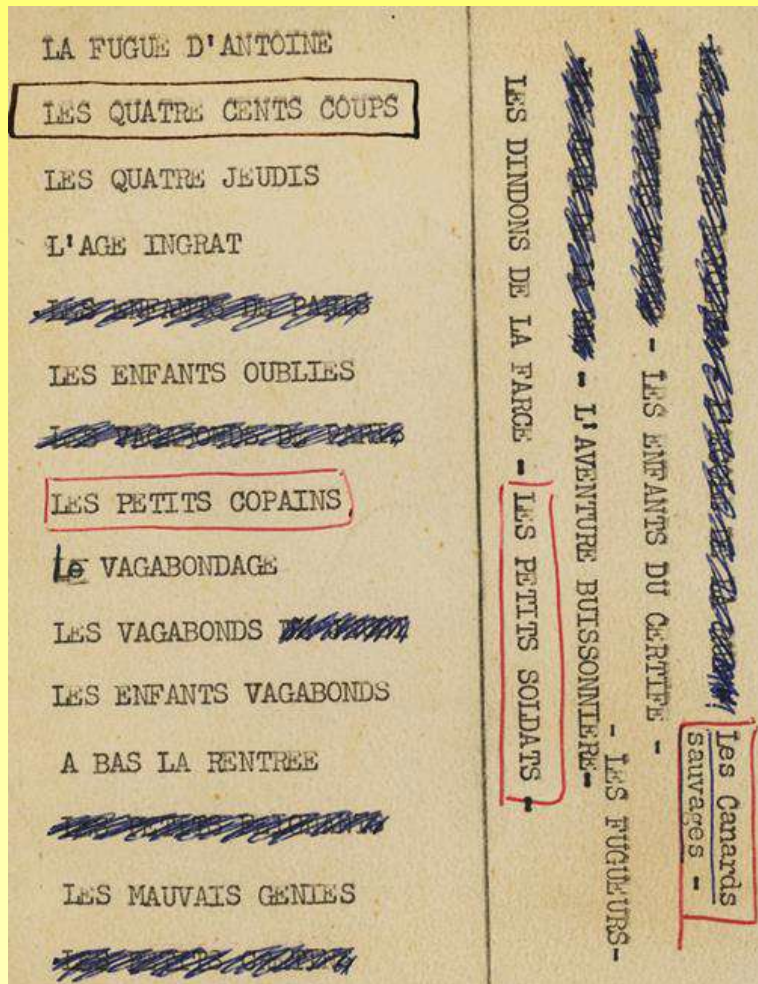
Classe de 3ème

- ◆ Se raconter, se représenter
- ◆ Dénoncer les travers de la société
- ◆ Agir dans la cité : individu et pouvoir

I. *Les 400 coups*, une fresque réaliste

Titre et Affiche – Structure du film – Personnages

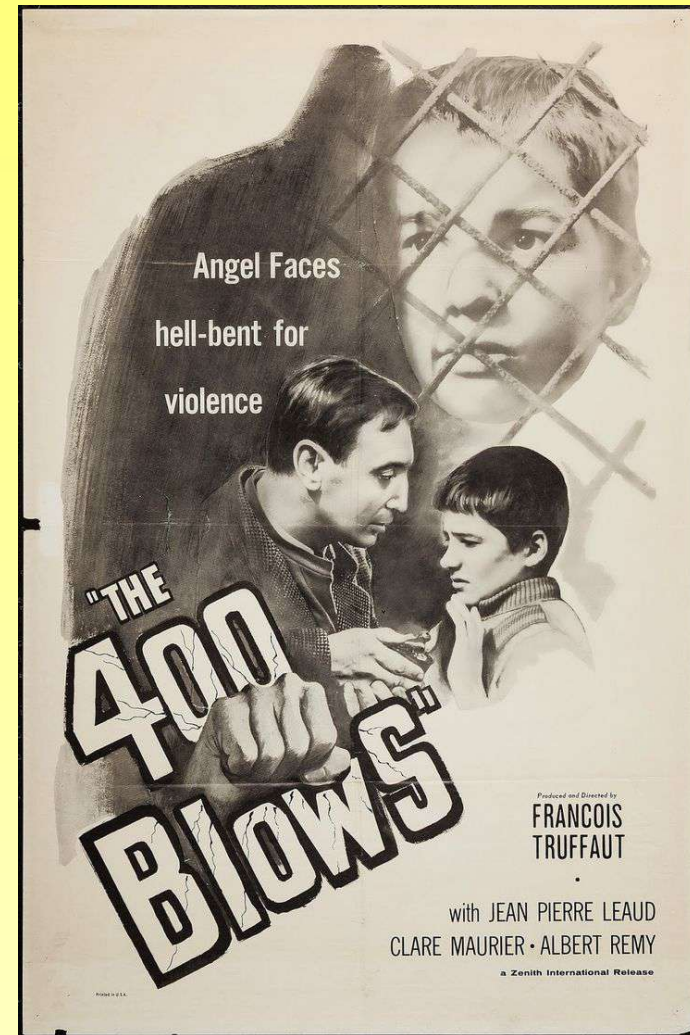
Titre

- ◆ le titre du court-métrage initial : *La Fugue d'Antoine*
- ◆ les différents titres possibles
- ◆ la signification de l'expression « 400 coups »
- ◆ petit travail d'écriture possible : trouver d'autres titres
- ◆ dessin possible :
« Dessine ce que t'inspire le titre du film. »

Affiche

Affiche FRANCE

Affiche ÉTATS-UNIS

Affiche française

- ◆ le titre : évocateur de la vie du personnage principal
- ◆ le personnage principal : Antoine, seul et triste
- ◆ la mer : l'image de fin
- ◆ les couleurs, froides et chaudes : un entre-deux, à l'image de la vie d'Antoine

Affiche américaine

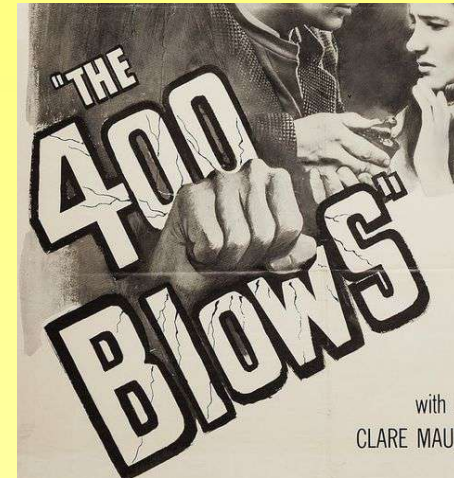

- ◆ le titre et le poing fermé : tempérament du personnage principal et révolte
- ◆ le personnage principal : Antoine, emprisonné, seul et triste
- ◆ le père et le fils : un rapport compliqué entre les deux personnages
- ◆ le slogan, « un ange fait face à un penchant pour la violence »
- ◆ le noir et blanc : en référence aux couleurs du film et à la triste vie d'Antoine

Points communs

Affiche FRANCE

Affiche ÉTATS-UNIS

- ◆ le titre
- ◆ le personnage principal
- ◆ l'atmosphère et le message

Fiche d'activité : « analyser une affiche de film »

Formation Collège au cinéma - Les 400 coups - Janvier 2023
Marion FILLIOUX - Marion.Fillioux@ac-syon.fr

Séance ...

Les 400 coups, François Truffaut (1959)

L'affiche du film

Dans un premier temps, note tout ce que t'inspire cette affiche :

.....

.....

.....

I. LA COMPOSITION DE L'AFFICHE

1. Quels sont les **éléments** que tu vois sur cette affiche ? (personnages, objets, décors)

.....

.....

.....

2. Quels sont les **différents plans** que tu repères ?

.....

.....

.....

3. Le **sujet principal** est-il **centré** dans l'affiche ?

.....

.....

.....

4. Quels **éléments importants** sont également **représentés** ?

.....

.....

.....

5. Y a-t-il des **lignes dominantes** dans l'affiche ?

.....

.....

II. LES COULEURS & LA LUMIÈRE

6. Quelles sont les **couleurs dominantes** ? Sont-elles **chaudes** ou **froides** ?

.....

.....

.....

.....

.....

7. Comment est la **lumière** ? Et **d'où** vient-elle ?

.....

.....

.....

III. LES PERSONNAGES

8. Combien y a-t-il de **personnages** ? Où sont-ils **placés** ? Que **font-ils** ?

.....

.....

.....

IV. LE TEXTE

9. Quelle est la **place** du **texte** dans l'affiche ?

.....

.....

.....

10. De quelle **couleur** est le **titre** ? Pourquoi ?

.....

.....

.....

11. Quels sont les **autres textes** présents sur l'affiche ?

.....

.....

.....

V. BILAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Structure du film

1. Le début :
le Paris d'Antoine Doinel
2. La séquence de la fête foraine :
Antoine Doinel, acteur ou spectateur ?
3. La fin :
la triste existence d'Antoine Doinel

Découpage narratif
proposé par le CNC
([Dossier Maître](#), p. 14)

Fiche-outil d'Analyse filmique

Formation Collège au cinéma - Les 400 coups - Janvier 2023
Marion FILLOUET - Marion.Fillouet@ac-cinema.fr

FICHE-OUTIL N°

ANALYSE DE FILM

Le film
Un nombre variable de plans (d'images) qu'il faut assembler lors de la phase du montage.

La séquence
Un assemblage de différents plans autour d'un même lieu ou d'une même unité de temps (exemple dans un scénario : SEQ. 1 - CUISINE INT. JOUR)

Le plan
Un morceau de film entre deux raccords (ou coupes).
Le plan-séquence est un plan long qui constitue une séquence à lui tout seul.

Le time code
Mesure du temps divisé en heures, minutes et secondes (00:00:00).

Le cadre
Ce qui est filmé par la caméra, défini par l'angle de prise de vue, l'échelle de plan ou l'organisation du décor et des personnages dans le champ.
Le champ est l'espace défini dans le cadre de l'image (ce qui est visible à l'écran). Le hors champ est ce qui se déroule hors du cadre, ce qui n'est pas montré.

L'angle de prise de vue

		
à hauteur d'homme	plongée (vue par le dessus)	contre-plongée (en-dessous)

Les mouvements de caméra

- *plan fixe* : la caméra ne bouge pas
- *panoramique* : pivotement de la caméra (horizontalement et/ou verticalement)
- *travelling* : déplacement du pied de la caméra (avant/arrière, horizontalement et verticalement)
- *zoom* : effet qui crée une impression de mouvement de la caméra (avant ou arrière) en manipulant l'objectif de la caméra

Les échelles de plans

		
gros plan	plan rapproché poitrine	plan rapproché épaules
		
plan rapproché taille	plan américain	plan d'ensemble

Le montage

Faire une sélection de plans parmi ceux qui ont été tournés, puis les assembler et les raccorder entre eux :

- une *coupe* (ou *cut*) est un changement de plan
- un *fondu* est un enchaînement d'un plan à un autre

fondu enchaîné : superposition de deux images sur un court laps de temps
fondu « au noir » ou fondu « au blanc » : l'image s'obscurcit pour devenir totalement noire ou à l'inverse, elle s'éclaircit jusqu'au blanc

Le champ-contre-champ est souvent utilisé pour filmer une conversation entre deux personnages : le champ (personnage A) s'oppose au contre-champ (personnage B).

Les raccords

Un enchaînement entre deux plans.

- *raccord dans l'axe* : deux plans sont filmés à partir du même point de vue (même axe)
- *raccord mouvement* : un mouvement commence dans le plan 1 et termine dans le plan 2
- *raccord regard* : le personnage (plan 1) regarde... quelque chose/quelqu'un (plan 2).

	
plan 1	plan 2

Le début du film : le Paris d'Antoine Doinel

- ◆ Regarder le **début**
00:00 à 05:15

Analyse filmique :
Dossier CNC – maître (p. 11-12)

- ◆ Choix de mise en scène :
 - format Scope et noir & blanc
- ◆ Première partie : une vision de Paris
 - travellings dans la ville
 - vision réaliste et documentaire
 - point de vue d'Antoine
 - « la rue » VS les beaux quartiers inatteignables
 - musique mélancolique, nostalgique (la même que celle de la fin)
- ◆ Transition : une dédicace
 - film dédié au « père » de Truffaut : André Bazin, un figure essentielle
- ◆ Deuxième partie : un quotidien en classe
 - entrée dans la fiction : *in medias res*
 - les élèves d'une salle de classe
 - Antoine, face au reste du monde : un enfant isolé et enfermé

Le début du film

Fiche de la Séance d'analyse filmique

Formation Collège au cinéma - Les 400 coups - Janvier 2023
Marion FILLOQUE - Marion.Filloque@ac-lyon.fr

Séance ...

Les 400 coups, François Truffaut (1959)

Le Début du film

Comment ce début du film introduit-il le personnage d'Antoine ?

I. Une vision de Paris

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. Un quotidien en classe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bilan :

.....

.....

.....

◆ Fiche disponible sur [CollegesAuCinema](http://CollegesAuCinema.com)

La séquence de la fête foraine : Antoine Doinel, acteur ou spectateur ?

- ◆ l'attraction de l'époque : le Rotor, un praxinoscope géant
- ◆ une fausse liberté : un espace clos
- ◆ Antoine, spectateur de spectateurs : un rêve éveillé, en mouvement et vivant
- ◆ l'apesanteur : plaisir et frayeur
- ◆ Antoine : acteur de sa vie : un retour à la réalité, douloureuse et fixe
- ◆ séquence hors du temps : un peu de rêve, de bonheur, de plaisir avant de retrouver l'enfer de l'existence

- ◆ Regarder l'**extrait**
21:50 à 24:19

Analyse filmique :
[Dossier CNC – maître \(p. 14-16\)](#)

♦ Regarder la **fin**
01:34:42 à 01:39 :36

Analyse filmique :
Dossier CNC – maître (p. 17)

La fin du film : la triste existence d'Antoine Doinel

- ♦ Première partie : l'amorce d'une fuite
 - travellings sur le terrain
 - vision réaliste et documentaire
 - point de vue extérieur
 - les autres VS Antoine
 - le jeu comme stratégie de « sortie » (de la partie et de scène)
- ♦ Deuxième partie : l'accès à la liberté
 - travellings accompagnant Antoine
 - le silence apaisant de la nature
 - Antoine, seul, vivant, libre
 - un rêve réalisé : l'accès à la mer
 - la libération par le spectateur (le regard caméra)
 - musique mélancolique, nostalgique (la même que celle du début)

La fin du film

Fiche de la Séance d'analyse filmique

Formation Collège au cinéma - Les 400 coups - Janvier 2023
Marion FLEDOQUE - Marion.Fleoque@ac-lyon.fr

Séance ...

Les 400 coups, François Truffaut (1959)

La fin du film

Quels changements et évolutions nous montrent la fin du film ?

I. L'amorce d'une fuite

.....

.....

.....

.....

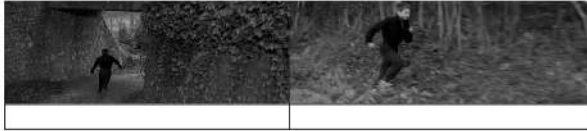
.....

.....

.....

.....

II. L'accès à la liberté

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bilan :

.....

.....

.....

.....

◆ Fiche disponible sur [CollegesAuCinema](https://www.collegesaucinema.com)

Des personnages réalistes

1. Antoine, un « enfant terrible »
2. René et les autres enfants
3. Les parents d'Antoine
4. Les autres adultes

Antoine, un « enfant terrible »

« Un enfant qui ne serait ni un enfant malheureux, ni un enfant gâté,
mais simplement un adolescent. »

« Antoine Doinel est le contraire d'un enfant maltraité : il n'est pas « traité » du tout.
Sa mère ne l'appelle jamais par son prénom, son père parle de lui comme s'il n'était pas là.
Il est déjà un perpétuel angoissé, puisqu'il ne sort d'une situation compliquée
que pour retomber dans une autre.

Enfermé dans un réseau de mensonges qui s'emboîtent, il vit dans la crainte et l'anxiété ; il est
pris dans un engrenage stupide et se ferait tuer plutôt que d'avouer quoi que ce soit. »

Antoine, un adolescent aux mille et un visages

- ♦ Regarder un **extrait**
(de 12:20 à 14:39)

« Je mens de temps en temps.
Des fois je leur dirais des choses
qui seraient la vérité,
ils ne me croiraient pas,
alors je préfère dire des mensonges. »

- ♦ les plans rapprochés et les gros plans
- ♦ les scènes du quotidien et les loisirs
- ♦ les 400 coups : à l'école et à l'extérieur
- ♦ l'injustice, l'exclusion et la solitude imposée
- ♦ l'amour et la haine envers sa mère

Choix d'un extrait : **le retour à la maison :**

- ♦ Antoine attend sa mère et la cherche partout
- ♦ La mère est froide, distante, désagréable
- ♦ Une impossible communication
- ♦ Une séparation physique
- ♦ Un silence pesant et oppressant

Antoine, entre enfermement et liberté

- ♦ enfermé à l'intérieur : à l'école, à la maison, en prison, en centre d'observation...
- ♦ enfermé à l'extérieur : la fête foraine, les rues...
- ♦ enfermé par le cadrage : plans fixes, plans rapprochés et surcadrage
- ♦ libre à l'extérieur : dans les rues, à la mer...
- ♦ libre par le cadrage : plans en mouvement et plans d'ensemble

Antoine, de l'enfant à l'adolescent

- ♦ dépendance – indépendance
 - ♦ règles – subversion
 - ♦ assistanat – autonomie

Antoine, de l'enfant à l'adulte

♦ Antoine oscille en permanence entre deux statuts, deux personnalités, deux Moi

♦ du début à la fin : entre abandon et besoin d'être considéré, écouté, regardé et... aimé

♦ situations opposées : école – maison – fête foraine – prison – pension...

♦ préoccupations et responsabilités

René et les autres enfants

Amis & Ennemis

- ◆ Regarder un **extrait**
(de 31:23 à 32:10)

- ◆ Les amis d'Antoine

- René, le meilleur copain : un vrai soutien
- un garçon de la pension : une oreille

- ◆ Les camarades d'Antoine

- le phénomène de groupe
- la dénonciation

Les parents d'Antoine

« Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches. » – Gilberte Doinel

- ♦ La mère :
 - fille-mère
 - femme infidèle
 - secrétaire
 - mère-père
 - mère qui rejette son enfant
 - épouse qui rejette son mari

- ♦ Le père :
 - faible et contradictoire
 - enfant-adulte
 - passif-colérique
 - père qui fuit ses responsabilités
 - père qui fuit son épouse

Les autres adultes

◆ L'instituteur et les représentants de l'État :

- brusques et violents

- incompréhensifs et injustes

- répressifs

« Je vous préviens : je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra. »

– Petite Feuille, l'instituteur

Les souvenirs d'enfance

Travail de création collective : le Mur des Souvenirs d'Enfance

- ♦ imaginer et écrire l'un des rêves des personnages des *400 coups*
 - ♦ réfléchir à un souvenir et l'écrire
- ♦ à partir d'une photo de Robert Doisneau, imaginer et écrire un souvenir

- ♦ partir de l'expression suivante :
 - « Je me souviens... »
 - réfléchir en individuel
 - écrire le souvenir au brouillon
- ♦ créer le Mur des Souvenirs d'Enfance :
 - sélectionner les supports nécessaires
 - écrire les souvenirs et décorer les supports
- ♦ rendu final : exposition des créations des élèves

