

Carole LAGNIEZ
Conseillère pédagogique en Arts visuels
IUFM
62, rue Vincent Faïta
30020 Nîmes
Tel : 04.66.02.14.79
carole.lagniez@ac-montpellier.fr

Ecole et cinéma – 1er trimestre – cycle 3 :

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT

de Tim Burton, USA, 1990, 103 min.

AVANT LE FILM :

Objectifs :

Préparer le film pour :

- faire le lien avec l'imaginaire des enfants
- rendre les élèves perceptifs à ses particularités thématiques et esthétiques.
- maîtrise de la langue.

1) L'affiche :

- L'affiche donne-t-elle envie de voir le film, pourquoi ?

Comparer les différentes versions de l'affiche d'Edward aux mains d'argent : <http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/edward/affiche.htm> (voir aussi dans ce site **ICONOGRAPHIE**)

Voir une affiche très différente Edward was here, à commenter :

<http://www.ecranlarge.com/photos-film-11637-1131.php>

Comparer avec l'affiche de La Belle et la Bête de Cocteau. Affiches et éléments de comparaison sur :

<http://www.ac-nice.fr/iennice5/Saintbart1/cinema/la%20belle%20et%20la%20b%EAt/afficompar.html>

- Les informations données pourront être comparées avec la 1ère de couverture des livres.

- L'auteur : Tim Burton

Voir fiche auteur sur le site : <http://www.itereva.pf/disciplines/lettres/didac/seqcol/fich24.htm>

Ses films les plus connus mettent en scène des personnages caricaturaux : Batman « l'homme chauve souris », étranges marionnettes dans L'étrange Noël de Mr Jack,.... Et sur les écrans en ce moment Les noces funèbres.

Film récent : Charlie et la chocolaterie (avec J. Depp).

Des images des personnages créés par Tim Burton : <http://www.ecrannoir.fr/real/us/burton/index.html>

Tim Burton a débuté aux studios Disney (voir la ressemblance entre le château d'Edward et le château – emblème du générique des films Disney).

- L'acteur principal :

Johnny Depp : ses différents rôles au cinéma et ses transformations physiques.

Voir toutes les photos sur le site :

http://www.allocine.fr/personne/galerievignette_gen_cpersonne=12839&page=1.html

<http://www.ecranlarge.com/photos-1954-1904-johnny-depp.php>

Personnage principal : pour désamorcer une peur éventuelle, travailler sur une photo d'Edward : description et hypothèses.

2) Le générique :

A regarder en classe, sur DVD :

- Description et hypothèses sur le récit : prises d'indices (machines de l'inventeur, escalier du château, petits gâteaux....) que l'on va retrouver dans le récit.
Repérer les lieux, personnages, les plans d'ensemble, les détails, la musique, le rythme, les impressions qui se dégagent, le style des inscriptions, le logo enneigé.

- Espace : Observer la scène dans laquelle la grand-mère raconte et repérer des indications dans l'espace de la grand-mère. Où vit-elle ? De sa fenêtre, on voit le château.

- Bande-Son du générique : à quel genre de film faut-il s'attendre ? Contes de fée, film d'horreur, fantastique, science-fiction ? Justifier.

APRES LE FILM :

Au cinéma, les enfants ont vu le film avec l'émotion que procure le grand écran.

En classe, le DVD permet l'observation, l'analyse fine à partir d'extraits, de plans, d'images fixes.

Objectif : Aller vers une analyse plus fine en s'appuyant sur le lien entre le ressenti (ce que le film raconte) et comment ce ressenti est mis en scène (comment on me le raconte).

Voir documents Ecole et Cinéma (livret pour l'enseignant, carte pour l'élève)

Site Base nationale d'éducation à l'image :

<http://crac.lbn.fr/image/fichefilm.php?id=97>

Document « LE CINEMA EST UN LANGAGE » dans le dossier Petit guide à l'usage des enfants qui vont au cinéma et de ceux qui les accompagnent.

1) Premiers ressentis, émotions : différentes entrées possibles :

- **Par écrit, individuellement** : noter ce qui nous a marqué, ce que l'on emporte du film : plan, scène, son, bruit, parole, musique, décor, costume, silhouette, couleur, une idée, un sentiment un personnage...

Ces écrits servent de base à la discussion avec confrontation des différents ressentis et représentations.

Retour sur image en classe avec un DVD pour illustrer la discussion : arrêts sur image, ralentis...

- **Pour les plus jeunes : dessin libre de ce qu'on a retenu, aimé.**

Affichage des productions, confrontation, synthèse.

- **Poser une question sur le film, à l'écrit.**

Trier les questions :

Les questions dont la réponse est évidente seront traitées oralement (réponses apportées par les autres élèves, elles permettent de se remémorer le film).

Les autres questions sont regroupées par thème ou par problématique.

Ces problématiques sont écrites au tableau et font l'objet d'une recherche par groupe, avec synthèse collective faisant apparaître les différents points de vue, les diverses perceptions.

Rédiger la synthèse et l'illustrer librement.

- Rédiger **une critique cinématographique** (on peut explorer ce genre à partir d'un enregistrement du Masque et la plume, France inter). J'ai aimé / je n'ai pas aimé, argumenter.

- **A partir du document donné aux enfants par Ecole et cinéma :**

Oral : Resituer l'image dans le contexte de l'histoire.

- Si on devait réaliser **la bande annonce du film**, quels moments choisirait-on ? On peut aller jusqu'à la réalisation d'une bande annonce en faisant un montage vidéo (avec les plus grands).

- collectionner images et documentation sur le film dans un cahier cinéma collectif ou individuel. (ou dans le cahier d'arts visuels). Ex : photos, critiques, informations sur le réalisateur, les acteurs...
Constitution d'un cahier Cinéma, outil, document de référence pour la classe.

2) « Ce que le film nous raconte » :

a) Eléments du récit :

- **Temps** :

Epoque

Moments de la journée

Nombre de jours,

Jour et nuit

Saisons

- **Lieux** : Château, ville : particularités et différences (couleurs, hauteur, architectures..).

Où se trouve le château par rapport à la ville ?

- **Personnages** : cf. portraits des personnages d'Edward, Kim, Peggy et l'inventeur sur le site

<http://crac.lbn.fr/image/fichefilm.php?id=97&partie=Roles>

On repère :

Les parents bienveillants.

L'évolution de Kim (à comparer avec celle de Belle dans « la Belle et la Bête » de Cocteau)

La grand-mère qui raconte (comme dans Princess Bride)

On remarque l'absence des maris qui évoluent en arrière-plan. Ils semblent avoir peu de pouvoir, la cité est sous l'emprise des femmes plus ou moins oisives. Le mari de Peggy est présent mais ne prend pas de décisions, il conseille, explique...

Caricature des personnages : quels sont les procédés utilisés ? couleurs, mimétisme, exagération, vêtements, coiffures, mimiques, signes (les fleurs pour la femme aux bigoudis par exemple).

Des pistes de réflexion sur le personnage d'Edward :

Edward est un androïde créé par un savant solitaire, thème récurrent au cinéma.

Son physique :

La combinaison carapace évoque la métamorphose non terminée.

Edward ne parviendra pas à l'âge adulte. Il ne vieillit pas, reste figé dans le temps et l'espace (fin du film) ;

Androïde ou humain ? Edward peut-il être considéré comme un robot comme on peut le trouver dans certaines analyses ?

A-t-il des sentiments ou ne fait-il qu'imiter des comportements, des modèles (le modèle de l'inventeur, le modèle de Peggy, puis celui de Bill ?)

Son caractère : pourquoi est-il caché au début ? Quelles sont ses réactions face aux autres ?

Evolution du personnage : ce qui a changé entre le début et la fin de l'histoire (caractère et physique)

Edward est effrayant au début, puis notre regard change.

Pourquoi ? rôle de la voix, (il faudrait écouter un extrait de la bande originale), les vêtements (du cuir aux vêtements ordinaires..)

Ses talents et ses handicaps (voir ci-dessous) : réflexion en groupe et confrontation.

Absence de notion de bien et du mal chez Edward : comment se manifeste-t-elle ?

Le titre original du film est « Edward scissorhands » (Edward – mains de ciseaux). En France, le distributeur l'a appelé Edward aux mains d'argent. Pourquoi ? Quel titre préfères-tu ?

Les autres personnages par rapport à Edward : les attitudes, l'évolution des comportements positivement ou négativement. Les sentiments éprouvés : accueil ou rejet, curiosité, compassion, sentiment amoureux...

Le personnage de l'inventeur, « le père » :

Edward est conçu par un père étrange qui n'apparaît que trois fois dans le film. A quels moments et pour quel effet ? Qui est ce père ? Quelles sont ses aspirations ? Comment expliquer sa mort au moment de « l'offrande des mains » (Voir cahier de l'enseignant pour l'analyse complète de la scène).
A qui fait-il penser ? (dans les contes, les films, les BD : Gepetto)

La fin de l'histoire :

Le spectateur attend peut-être une fin heureuse qui ne viendra pas. On peut comparer la fin du film à celle de La belle et la Bête de Cocteau.

b) Les thèmes abordés :

Sujet apparent et sujet sous-jacent (comparer les propositions)

Etre et paraître

Le château est présenté d'abord comme un lieu hostile, peu accueillant, espace de danger mais aussi espace de poésie, de création
Opposé à la ville, artificielle, hypocrisie.

La monstruosité et l'exclusion :

Quelles sont les raisons de l'exclusion d'Edward ? Notion d'injustice.

La différence

Edward est différent.

Les gens acceptent-ils les différences ? Maladies, handicaps physiques, niveau social...

On peut revoir la scène de la banque.

Peggy avait-elle le droit d'imposer un autre monde à Edward ? Quel danger y a-t-il ? Edward risque de devenir jouet ou sujet d'expérience.

La famille adoptive pouvait-elle poursuivre l'œuvre du père inventeur ?

Talents et handicaps

Handicaps : Edward trouve en échec, ridiculisé, rejeté par les autres. Dans quelles situations ?

Talents : Edward est accepté, admiré, aimé. Dans quelles situations ?

Par groupe, faire la liste des situations vécues par Edward pour les classer dans Talents ou Handicaps. Parfois difficile à classer, discussion. (Référence à Handisport.)

Qu'est ce qu'un talent ? Faculté naturelle à faire quelque chose

Qu'est-ce qu'un handicap ? Désavantage physique qui met quelqu'un en difficulté.

Les sentiments

Edward est considéré comme un gadget, une bête curieuse ou un être malfaisant ; tout le monde veut exploiter une situation mais personne ne s'inquiète de ce qu'il ressent ou de ce qu'il veut.

Inventaire des sentiments : étourderie, naïveté, indifférence, curiosité, admiration, incompréhension, orgueil, haine...

La violence

La violence physique. Comment s'exprime-t-elle dans le film ?

La violence verbale : comment s'exprime-t-elle ?

Quelle violence laisse le plus de traces ?

Edward tue Jim. Pourquoi est-il violent ?

La souffrance engendre-t-elle la violence ?

3) Procédés cinématographiques « Comment on nous raconte » :

- **Le genre** : conte fantastique, merveilleux.

Quels sont les éléments du merveilleux ?

- **Schéma narratif** :

Flash back nombreux dans le récit. Comment sont-ils amorcés, introduits (ouvre-boîte, mains)

- **Schéma narratif** : particularités de la construction, à comparer avec des films classiques.

Reconstituer la chronologie :

Situation initiale : plusieurs années (Edward et l'inventeur au château). Voir les flash-back qui expliquent la naissance d'Edward.

Perturbation : Arrivée de Peggy au château, « adoption » d'Edward.

Péripéties : événements du film

Résolution : Edward retourne au château.

Situation finale : la grand-mère raconte.

- **Mouvements de caméra**

Les mouvements de caméras très fluides (plans séquences, contre-pongées, plongées, travelling...) évoquent l'univers du château, les moments de poésie, les moments féériques. Ils s'opposent aux mouvements saccadés lorsque le film devient dramatique.

La cité est présentée de façon frontale, froide.

- **Rythme du film** : accélération à la fin du film avec des séquences courtes et répétées, création de suspens et rôle de la musique.

- **Les oppositions** :

Maisons colorées du village : fausse ambiance de conte, monde parfait

/ Château sombre, poussiéreux, abandonné, comme Edward.

Château en haut / cité en bas.

Château habité non pas par une sorcière comme souvent mais par un être gentil (bien qu'inquiétant) /

Petites maisons colorées habitées par des personnages oisifs, superficiels, jaloux, méchants. Les femmes de la cité montrent progressivement un visage de sorcières.

Individu (Edward) / foule (les femmes de la cité, les maris en arrière-plan.).

- **Couleur** : comparaison : les couleurs du château, les couleurs de la ville.

Opposition noir et blanc et couleurs pastel Tupperware de la petite cité.

- **Lignes** : les lignes courbes, sinueuses du château s'opposent aux horizontales et verticales des maisons de la cité.

- **Son, ambiance sonore** : sentir le rôle de la musique, l'ambiance créée, regarder les images sans le son / avec le son/ avec un autre son.

Ecouter le son sans les images. Quelles ambiances ?

Portrait d'Edward sur l'écran en pause, en mouvement ou sur papier et essayer différentes musiques : cela modifie-t-il la perception que l'on a du personnage ?

Rôle sur la dramatisation, sur la création de l'ambiance du conte.

- **Cadrage** : revoir les gros plans sur Edward : quels sentiments essaie-t-il alors de faire passer ?

- **Le temps du récit** : Pourquoi l'histoire commence-t-elle par la fin ? Valeur du zoom arrière au début de l'histoire. Quand Edward pense à son passé, on le comprend immédiatement. Pourquoi et comment ?

Temps vécu et temps du film : que s'est-il passé entre la mort de l'inventeur et la venue de Peggy (ellipse)

- **Analyse de séquences du film** :

« **La neige qui tombe** » :

Les éléments du conte : robe blanche de princesse

Enchantement : la neige tombe grâce au pouvoir d'Edward le « magicien »

Musique qui évoque les mélodies de contes.

Gros plans, contre plongées, fondus enchaînés ;

« **Etreinte et offrande des mains** » : voir analyse proposée dans le Cahier de l'enseignant d' Ecole et cinéma.

4) Prolongements et activités en classe :

- **Production d'écrit**

- Ecrire la critique du film pour un magazine cinéma (travail préalable sur ce type d'écrit)

- Résumer le film en rétablissant l'ordre chronologique

- A partir d'une photo, faire le portrait physique d'Edward (cheveux, visage, lèvres, peau, vêtements, mains...)

- Temps vécu et temps du film : imaginer la vie d'Edward depuis la disparition de son père jusqu'à l'arrivée de Peggy.

- Intervenir dans le récit pour en changer le cours :

Après son passage à la télé, Edward décide de se faire greffer des mains.

A partir du moment où Edouard s'élance pour sauver le petit garçon, imaginer une autre fin.

- Imaginer une fin différente.

- Inventer un prolongement : la petite fille de Kim a compris toute l'histoire. Le lendemain, elle part à la recherche d'Edward.

- Ecrire un dialogue : passer un extrait sans le son. A partir des images, inventer un dialogue. Le jouer.

- Différents points de vue :

Peggy raconte à Kim son arrivée au château et sa première rencontre avec Edward (description, impression)

Edward raconte à Kim sa première rencontre avec Peggy.

Un journaliste écrit un article sur l'arrivée d'Edward dans la ville (portrait, jugement, ironie, pitié ou peur...)

- **Littérature jeunesse**

Ouvrages sur l'exclusion et la différence ;

Tistou les pouces verts.

Le jour où j'ai raté le bus. (enfant autiste)

Des univers :

« Dans un manoir sombre, sombre... »

Petites maisons faussement accueillantes : Hansel et Gretel

Les châteaux et leurs habitants

Les personnages :

Personnages rejetés.
Pinocchio
La Belle et la Bête
Frankenstein

- CINEMA :

- lien avec d'autres films : les films de Charlie Chaplin pour la silhouette et la démarche d'Edward, pour les machines de l'inventeur (voir [Les temps modernes](#)).
- l'introduction : Princess Bride (dans ce film, c'est un grand-père qui raconte l'histoire à son petit-fils alité).

- ARTS VISUELS :

Faire des propositions d'affiche (toutes techniques : photomontage, mosaïque d'images du film, gouache, craies, papiers déchirés, déformations...)

Dessin : représentation des personnages avec différentes techniques comme le fusain pour Edward, (et peut-être les crayons de couleurs pour Kim ? La technique au service de l'expression ... Voir les dessins préparatoires sur <http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecolectcinema31/films/edward/icono.htm>

Le style gothique

Les châteaux : créer un château à partir de plusieurs photocopies.

Coloriser une image du film, transformer (la cité devient sombre, le château devient gai...)

A partir d'une image du film : modifier le cadrage. Comment (agrandissement, découpage, cerner, placer dans un contexte pour transformer l'échelle ?.....) Quels sont les effets produits, légèder.

La coiffure, le maquillage. Se faire des coiffures avec du gel, maquillages, sculptures de chevelures, photographier. Faire ainsi une galerie de portraits des élèves de la classe.
Voir les coiffures sur le site <http://www.mamco.ch/artistes.o-s/ojeikere.html>

Les différents visages de J.Depp : constituer une galerie. A partir d'une photo, lui inventer un nouveau look. Créer un nouveau visage par découpage et collage.

Transformer un portrait en modifiant la chevelure : photocopie d'un visage agrandie et collée sur un carton fort, collage de matières, ficelles, tissus, mélanges avec henné, terre... pour les cheveux . Travail sur le visage en volume (bas relief).

Photographies : galerie de portraits, expression des sentiments

Métamorphoses, êtres hybrides.

Petits musées personnels. Repérer celui d'Edward (images découpées, dans la cheminée du château), de Peggy (photos encadrées sur l'étagère), de Kim (regards sur son miroir), d' Esméralda (sorte d'autel), statuaire animale au château ...

Volumes : repérer les sculptures dans le château puis dans les jardins (taille des buis).

Les mains : travail autour du thème des mains. On repèrera le jeu des mains dans le film (voir cahier vert de l'enseignant) puis prolongements : vocabulaire, expressions, arts plastiques ...

De nombreuses propositions d'activités à mener en classe pour tous les niveaux sur le site http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienremiremont/photo/main_menu.htm

Maquillage de mains : voir les photos de mains maquillées.

MUSIQUE

Travailler le rôle de la musique et créer une bande son sur des extraits.

Exemple : lorsqu'Edward arrive aux studios de télévision, il marche vers Kim qui est en compagnie de Jim. Puis, Kim monte dans la camionnette. Créer des musiques pour transformer l'ambiance de la scène et analyser les effets produits : suspens, menace, par exemple en utilisant des percussions, les cordes frottées (façon « son suraigu et lancinant » des violons de Psychose).