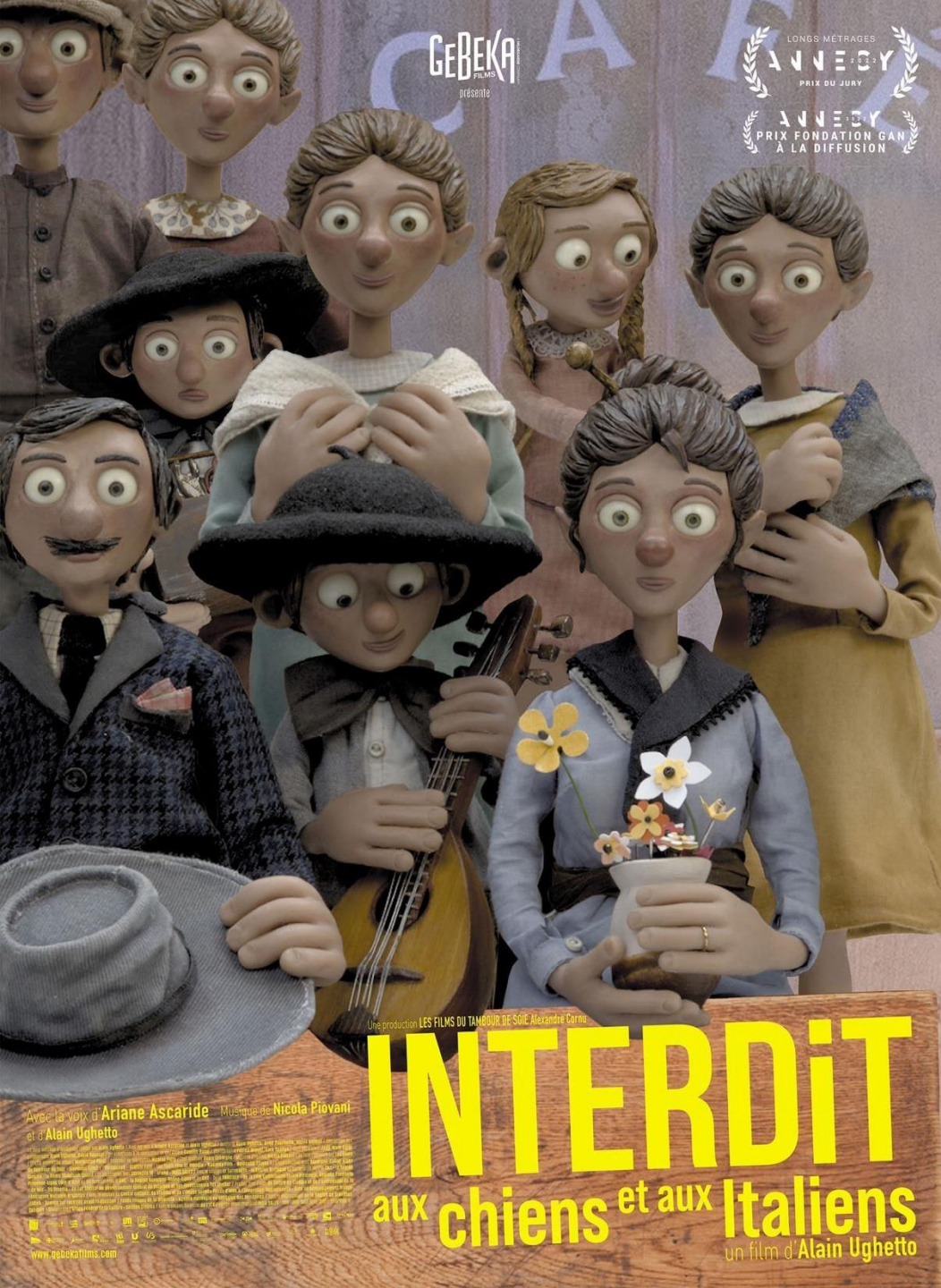

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

Un film d'Alain Ughetto – 2023 – 1h10
Avec les voix d'Ariane Ascaride et Alain Ughetto

SYNOPSIS

Au fil d'une conversation imaginaire avec sa grand-mère, Alain Ughetto retrace l'histoire de sa famille. Son grand-père Luigi naît en 1879 à Ughettera, village pauvre du Piémont, dans une famille de onze enfants. Il est engagé très jeune sur des chantiers en tant que saisonnier dans les Alpes françaises et suisses. C'est en travaillant au tunnel du Simplon qu'il rencontre Cesira, la fille d'un contremaître. Ils tombent immédiatement amoureux et se marient. Bientôt naissent leurs premiers enfants, mais l'Histoire vient vite perturber leur vie de famille : d'abord la guerre italo-turque, puis la Première Guerre mondiale, enfin la grippe espagnole. Face à la montée du fascisme en Italie, le couple décide d'émigrer définitivement en France malgré un climat xénophobe.

LE RÉALISATEUR

ALAIN UGHETTO

FILMOGRAPHIE

Courts métrages

- L'Échelle – 1981
- La Boule – 1984
César du meilleur court métrage d'animation 1985

Longs métrages

- Jasmine - 2013
- Interdit aux chiens et aux italiens – 2023
Prix du Jury Festival d'Animation d'Annecy
- Rose et les marmottes - ?

— MA CLASSE AU CINÉMA

ALAIN UGHETTO
RÉALISATEUR

<https://youtu.be/HTdm5n46hEY?si=eXycx1XeWzDNTH15>

MIGRATIONS ET FRONTIÈRES

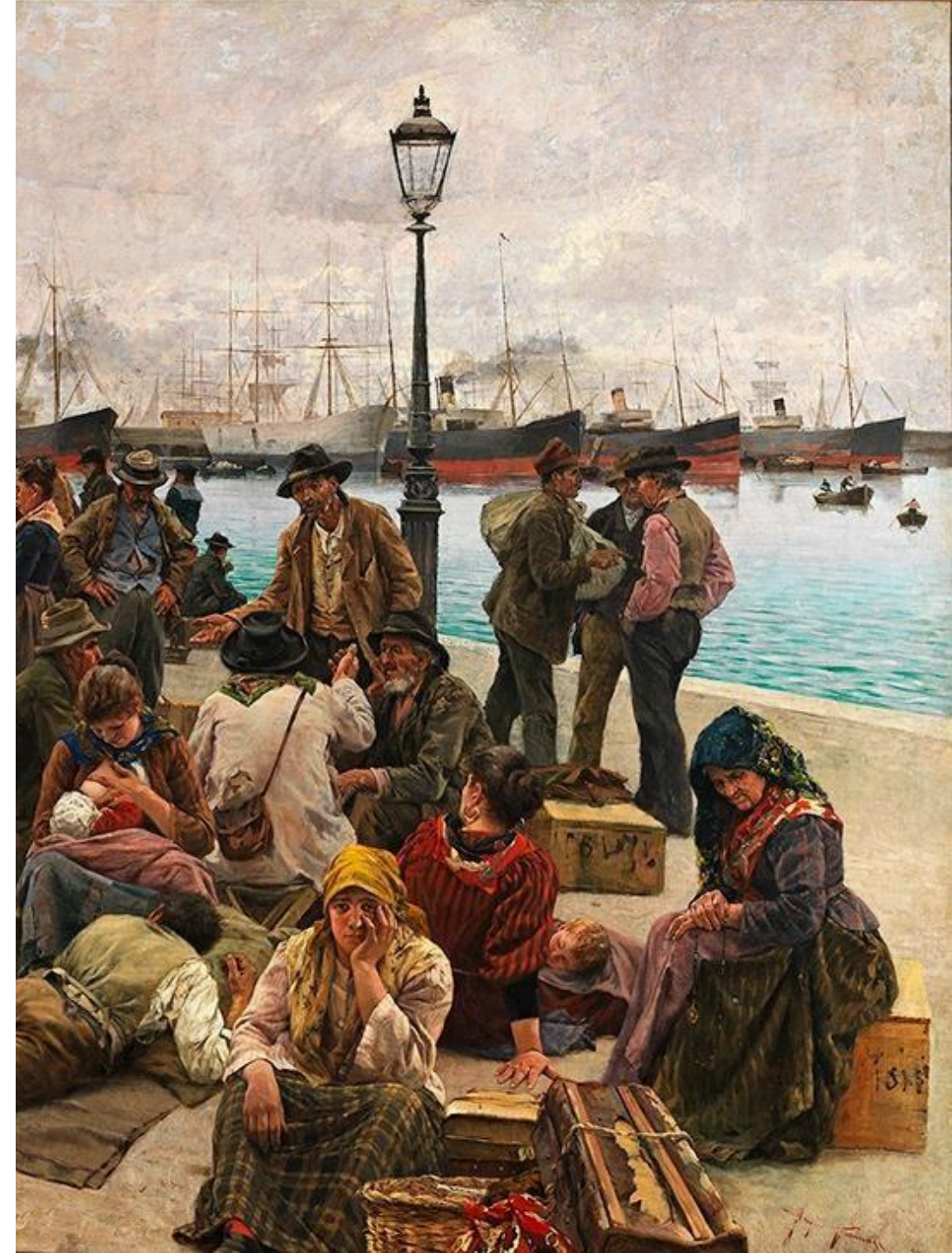
/ Seconde Révolution Industrielle : une profonde mutation de la société

À partir de 1873, l'Europe est ébranlé par la Grande Dépression. La crise économique touche particulièrement l'agriculture, l'industrie du bois et les industries alimentaires.

Au même moment, la Deuxième Révolution industrielle se met en marche. L'électricité et la mécanisation évoluent. Les progrès techniques entraînent la production de masse et un exode vers les villes, au détriment des campagnes. Les chemins de fer, les ponts, les tunnels, la navigation à vapeur... les transports terrestres et maritimes font leur révolution aussi et bouleversent les habitudes.

/ Une migration pour la survie

Le manque de ressources et de travail dans les campagnes accélère la migration, d'abord saisonnière puis, avec le temps, définitive.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s621417_001/l-immigration-italienne-en-france

MIGRATIONS ET FRONTIÈRES

/ Les Alpes et le mont Viso : une frontière naturelle

Une montagne matricielle au nord-ouest du Piémont, plus haut sommet des Alpes Cottiennes et jouxte le Queyras côté France. On l'appelle la "pyramide de pierre".

/ Travailler pour survivre

/ Les "enfants hirondelles"

Les enfants aussi vont chercher du travail. Barcelonnette notamment était une ville connue pour son « marché aux enfants ». Des centaines de petites filles et petits garçons qui proposent leurs services comme domestiques, bergères, vacheros...

MIGRATIONS ET FRONTIÈRES

/ « L'America ! »

L'Amérique est un pays qui suscite une grande attirance de la part des immigrés du monde entier. Entre 1880 et 1914, environ quatre millions d'italiens tenteront leurs chances. Beaucoup échoueront.

ex : voir *The Immigrant* (Charles Chaplin, 1917)

/ La France et la xénophobie à la fin du XIXème siècle

En France, la xénophobie prend de l'ampleur à la fin du XIXème siècle, sur fond de tensions économiques et de montée des nationalismes. L'Italien fait figure de bouc émissaire et devient la cible de nombreuses caricatures. De nombreux conflits éclatent entre français et italiens (ex : le massacre d'Aigues-Mortes en 1893)

/ La pancarte « Interdit aux chiens et aux italiens »

Une pancarte que l'on retrouve devant certains commerces et cafés, en France mais aussi en Belgique et en Suisse.

C A F É

**INTERDIT
AUX CHIENS ET AUX ITALIENS**

RÉCIT BIOGRAPHIQUE

/ La petite histoire dans la grande Histoire

Les personnages du film traversent la grande Histoire mais le réalisateur s'attache aussi à parler de chaque membre de la famille. La famille qui est, d'une certaine manière, un personnage à elle seule.

/ Jouer avec les codes

Alain Ughetto joue avec les codes du récit autobiographique. C'est bien Cesira qui guide la totalité de la narration mais son caractère omniscient relève plus de la biographie.

/ Une narratrice forte

/ La résilience

PARLER DE SOI, PARLER DU MONDE

L'autobiographie historique : un genre littéraire

Quelques exemples :

- *Le Journal d'Anne Frank* – Anne Frank – 1947
- *Si c'est un homme* – Primo Lévi – 1947
- *La Nuit* – Elie Wiesel
- *Un long chemin vers la liberté* – Nelson Mandela – 1996
- *Le Château de verre* – Jeannette Walls – 2008
- *Les Années* – Annie Ernaux - 2010

FILMER LE TRAVAIL

/ Le travail et le cinéma documentaire

Le premier film de l'histoire, *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon* (1895) mettait déjà en scène des travailleurs. Le cinéma documentaire s'emparera très régulièrement de cette thématique. Quelques exemples : *Les Glaneurs et la Glaneuse* (Agnès Varda, 2000), *24 Portraits d'Alain Cavalier* (Alain Cavalier, 1987), *Merci Patron* (François Ruffin, 2016)

/ Le travail par les mains : d'ouvrier à artiste

Interdit aux chiens et aux italiens démarre sur une conversation entre le jeune Alain et ses parents qui ne voient pas d'un bon oeil son désir d'être artiste et lui demande de viser un « vrai travail ». Le film se clôt par le maniement des outils de Luigi par les mains du réalisateur. Cet encadrement narratif désigne le travail manuel comme l'une des thématiques centrales du film.

FILMER LE TRAVAIL

L'affiche italienne du film et son titre *Manodopera*, qui signifie « main d'œuvre ». Contrairement à l'affiche française, plus intimiste, cette affiche dévoile les deux grands thèmes du film : le travail et l'immigration.

DOCUMENTEUR

/ fiction VS documentaire : une frontière abolie

Alain Ughetto s'amuse à créer un dialogue en fiction et réalité en faisant se rencontrer les personnages et son faiseur à différents moments du film. Le procédé de l'animation pour un propos documentaire se justifie ici en l'absence d'archives, de photos ou de sons. C'est aussi une raison budgétaire, le procédé étant moins coûteux que de filmer une reconstitution historique.

/ les différentes voix

Le film déroule son récit à travers la voix de son réalisateur (le monde réel, documentaire) et la voix d'Ariane Ascaride (comédienne, personnage de fiction)

/ la suspension consentie d'incrédulité

Concept développé au XIXème siècle dans la littérature. Il suppose que le lecteur accepte, en entrant dans une œuvre de fiction, d'oublier qu'il est en train de lire un livre. Il pari sur le mécanisme mental qui nous permet de nous investir émotionnellement dans le récit, en transcendant notre conscience d'être face à une œuvre. Dans Interdit aux chiens et aux italiens, ce concept est aboli. Dès le début du film, on nous montre les coulisses de sa fabrication. Il brise le « quatrième mur » et fait confiance en la faculté du spectateur à croire son histoire.

SPATULE FORCE

https://youtu.be/oHHozRIV1XM?si=kSO_PzqTPORjSEBj

MAIN TENANT

**« Je voulais parler de la transmission
de main en main. Mon grand-père
fabriquait des choses avec ses mains,
il a transmis ce savoir à mon père,
qui me l'a transmis ensuite. »**

Alain Ughetto

L'ART DE CRÉER DU MOUVEMENT

Au cinéma, la cadence standardisée historique est de 24 images par seconde. Une caméra est, en quelque sorte, un appareil photo ultra-rapide.

Le procédé d'animation utilisé ici est celui du **stop-motion**. On décortique les mouvements des personnages en les faisant légèrement bouger image par image pour recréer l'illusion du mouvement.

Il existe 4 techniques de stop-motion :

- la claymotion (pâte à modeler)
- le paper cut-out (animation de papier en 2D)
- la pixilation (animation image par image de prise de vue réelle)
- les marionnettes (figurines articulées)

https://youtu.be/E5q_X8F0LYM?si=EtUcUXUQSnJCdzKv

<https://vimeo.com/1034137431/56c34271b4>

<https://vimeo.com/1027933520/e17d215622>

Animation

Reportage

Après Ma vie de Courgette, Sauvages!

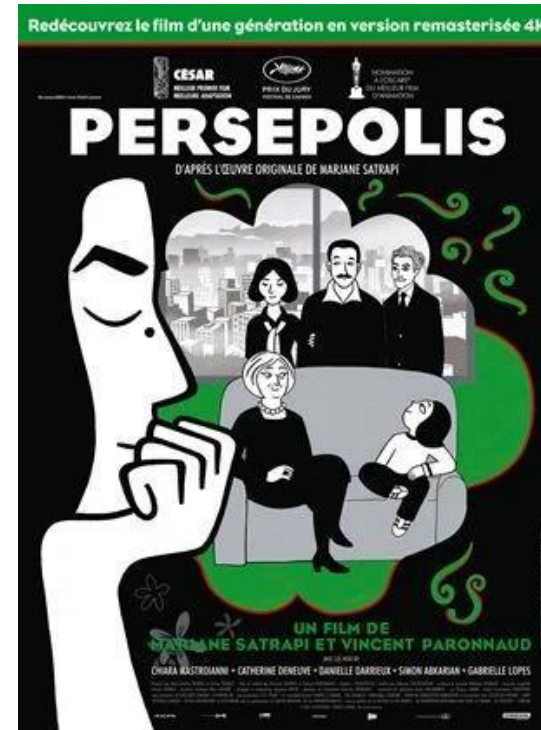

https://youtu.be/_NSfKs8BP9A?si=b91-EakCt0qXns5L

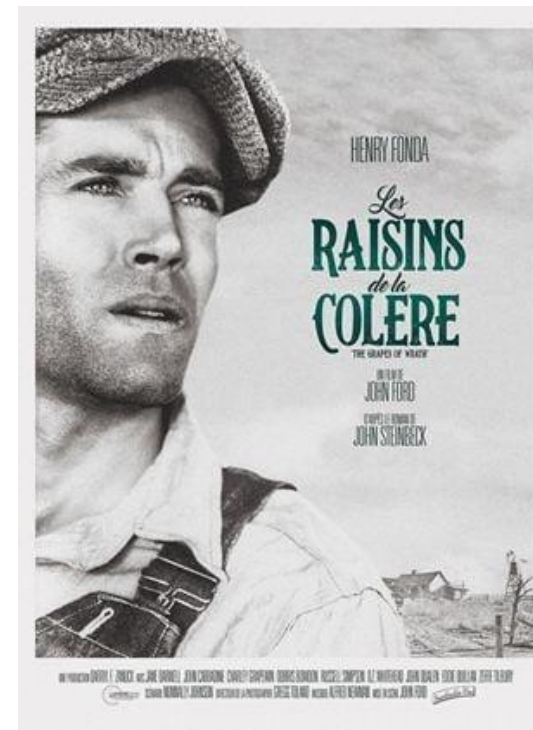
RÉFÉRENCES ET REBONDS

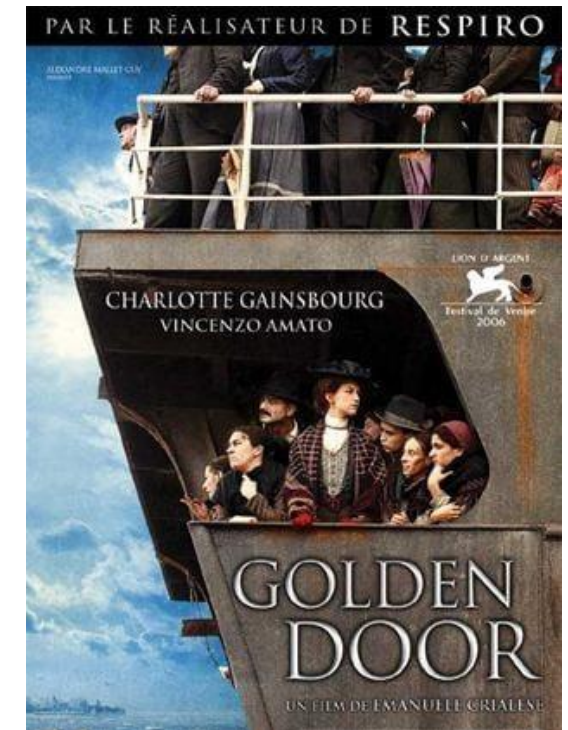
L'IMAGE MANQUANTE
Rithy Panh - 2013

PERSEPOLIS
Marjane Satrapi - 2007

LES RAISINS DE LA COLÈRE
John Ford - 1940

GOLDEN DOOR
Emanuele Crialese - 2007

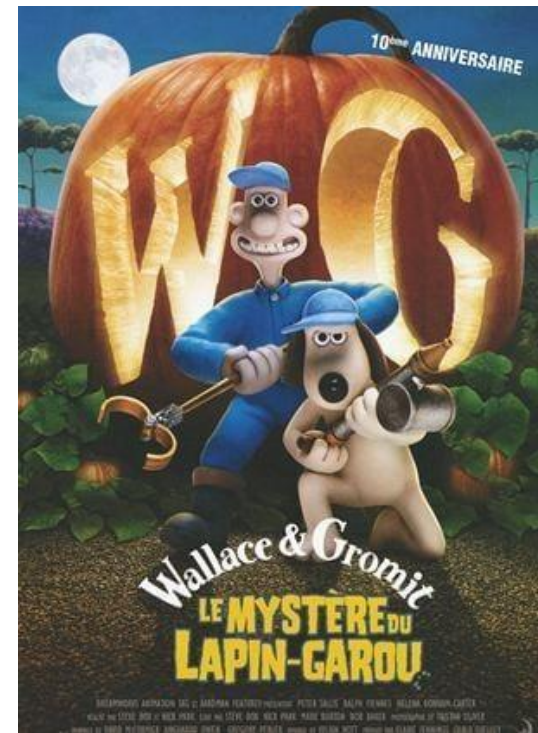
RÉFÉRENCES ET REBONDS

MA VIE DE COURGETTE
Claude Barras - 2016

FANTASTIC MR FOX
Wes Anderson - 2009

WALLACE ET GROMIT
LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU
Nick Park et Steve Box - 2005

KUBO
ET L'ARMURE MAGIQUE
Travis Knight - 2016

MA CLASSE AU CINÉMA

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS

ALAIN UGHETTO

ANALYSE

<https://youtu.be/aszHUdIQDME?si=G9UDdHift7odvGwo>

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

- **MIGRATION**

Pourquoi les italiens choisissaient-ils d'immigrés vers la France ?

Par quel moyen ? Pour y faire quoi ?

La question de la discrimination

- **LE STOP-MOTION**

En quoi cela consiste ? Comment cela fonctionne ? Pourquoi utiliser cette technique ?

- **LE DIALOGUE ET LA PLACE DU RÉALISATEUR**

À qui sont ces mains ? La symbolique de la main ? S'interroger sur la distanciation et le quatrième mur.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

- **Analyser la séquence**

Quels éléments nous permettent de dire que cette scène est romantique ? En quoi le décor renforce cela ?

Les personnages ne parlent pas. Pourquoi ? Quelles émotions passent dans leurs yeux ?

Quelle différence peut-on observer entre le couple au début et à la fin de la scène ?

INTERDIT
aux chiens et aux Italiens
un film d'Alain Ughetto