

Linda veut du poulet!

Réalisation et scénario:

Chiara MALTA
et
Sébastien
LAUDENBACH

France

2023

Synopsis

- Musique : Clément DUCOL
- Mélinée LECLERC : Linda
- Clotilde HESME : Paulette, la mère de Linda
- Lætitia DOSCH :
 Astrid, la soeur aînée de Paulette
- Format: 2,35:1

- Linda, huit ans, a perdu son père, Giulio, quand elle n'avait qu'un an. Elle grandit avec sa mère, Paulette, dans une cité populaire. Linda souffre de n'avoir aucun souvenir de son père et en vient à douter de son existence.
- Un soir, Paulette accuse sa fille d'avoir volé sa bague, cadeau de Giulio. Linda proteste, mais face à l'intransigeance de sa mère, elle avoue ce larcin qu'elle n'a pas commis. En guise de punition, Paulette la conduit chez Astrid, sa soeur aînée. Plus tard, la mère retrouve son bijou. Pour se faire pardonner d'avoir injustement accusé Linda, elle lui promet de lui cuisiner un poulet aux poivrons.
- Mais le lendemain, c'est jour de grève générale.

(Source : dossier du CNC)

César 2024 Meilleur film d'animation

• Chiara MALTA est née à Rome en 1977 et vit à Paris depuis 2002. Diplômée en études cinématographiques à l'université de Rome, elle a a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Son documentaire Armando et la politique (2008) a été diffusé en ouverture du festival de Turin. Scénariste et réalisatrice de nombreux courts-métrages mêlant images d'archives, animation et prise de vue réelle, elle réalise Simple Women (2019), son premier long-métrage de fiction, présenté en ouverture de la section Discovery du festival de Toronto.

Né à Arras en 1973, ancien élève de l'Ecole de Arts Décoratifs de Paris et professeur de cinéma d'animation dans la même école depuis 2001, Sébastien LAUDENBACH est devenu réalisateur de films d'animation et illustrateur. Il réalise six courts-métrages d'animation.

Son animation colorée et libérée du storyboard, souvent improvisée plan par plan, habite son long métrage La jeune fille sans mains, dessiné seul durant neuf mois (prix du Jury au Festival d'Annecy) en 2016. Il est aussi concepteur de génériques (Laissons Lucie Faire!, Fais-moi plaisir!, L'Art d'aimer, de Emmanuel Mouret) et affichiste (films, festivals).

Enfin, il est un des membres fondateurs de l'OuAniPo (Ouvroir d'Animation Potentielle) qui développe une recherche expérimentale autour de l'image animée et fonde le concept cryptokinographie.

En 2020, il co-réalise avec Chiara Malta le court-métrage *A comme Azur*.

Leurs œuvres respectives ou communes sont régulièrement primées.

tiff

Jasmine Trinca Elina Löwensohn directed by Chiara Malta

CAR THE STATE OF T

La crytpokinographie

• Le style graphique de Sébastien Laudenbach s'appuie sur un geste simple, rapide, intuitif, résolument elliptique, acquis dans le cadre de l'OuAniPo – Ouvroir d'Animation Potentielle (inspiré de l'Oulipo et de l'écriture sous contrainte) – qu'il a co-fondé au début des années 2000. C'est là qu'il s'intéresse à la criptokinographie (littéralement « écriture cachée dans le mouvement »), un procédé d'exécution au tracé sommaire dont le motif ne se révèle qu'à l'animation des images. S'en dégagent une vivacité du trait, une force spontanée, une immédiateté de la ligne présidant à la naissance du mouvement, à l'instant créateur du geste qui caractérise dès lors le travail d'animation du cinéaste.

Cette technique créatrice du mouvement passe par des dessins à la limite de l'esquisse ou de l'abstraction, comme si celui-ci n'existait que dans le fugace, n'était dicible que dans l'inachevé.

(Source : dossier pédagogique du Prix Jean Renoir 2024)

Une couleur par personnage

Un milieu modeste et une vie difficile dans une HLM pour une jeune veuve

Des relations tendues

Linda est-elle simplement pénible et révoltée ? Des couleurs qui se répondent pourtant

L'élément modificateur

La bague est:

- témoignage de l'amour du défunt mari pour Paulette
- objet de fascination pour Linda
- - source du malentendu entre la mère et la fille
- - élément modificateur du récit, en ce qu'il met en route l'action
- lien de la mère et de la fille avec Giulio
- - promesse d'un nouvel amour pour Paulette

Recette

Que signifie la recette du poulet aux poivrons ?

Rencontre

A noter : aucune idéalisation du physique des personnages

Burlesque

Jusqu'à l'absurde

Les différents types de comiques

- - Le comique de situation
- - Le comique de mots
- - Le comique de geste
- - Le comique de caractère
- - Le comique de mœurs
- - Le comique de répétition

Le burlesque

- L'adjectif « burlesque » vient du latin « burla », « plaisanterie » : il désigne un comique outré. En littérature, le vocabulaire employé est familier, voire vulgaire, pour traiter un sujet noble, et à l'inverse, il peut être délicat et précieux pour traiter un sujet vulgaire.
- Le burlesque consiste à caricaturer les situations, à travestir les individus (humanisation des dieux, animalisation des hommes). Les situations les plus grossières peuvent être évoquées de manière mécanique.

Un peu de vocabulaire

- 1- Le burlesque consiste à caricaturer les situations, à travestir les individus
- 2 Le gag est un mot emprunté à l'anglais (XXème siècle) : « histoire drôle ». Jeu de scène, péripétie produisant un effet comique. Le running gag est un gag qui se répète.
- 3 Le slapstick (littéralement « coup de bâton », terme hérité de la commedia dell'arte); sous-genre de la comédie dans les années dix à Hollywood. Succession rapide de gags visuels, des performances physiques, une certaine violence, des poursuites, des situations absurdes et outrancières.
- 4 La joke est une plaisanterie verbale.
- En fait, le burlesque est à la fois forme cinématographique et vision du monde : le burlesque est une idée de la vie (on trouve du burlesque en littérature, en musique, en architecture, en danse, en sport, même...).

Le burlesque est un genre de la transgression...

Mais...

De quelle transgression parle-t-on?

- - Des bonnes mœurs ?
- - Des conduites sociales ?
- De l'usage habituel des objets ?
- - Des règles politiques et/ou religieuses ?
- Des lois naturelles de Newton ?
- - Du bons sens ?
- - .../...

Et un personnage récurrent : le policier ! Il représente le poids de l'ordre social et moral... mais pas seulement...

Mais il y a Mai 1968

Pourquoi?

Cette date n'est pourtant pas nettement indiquée par le film

Gilles CARON

Daniel Cohn-Bendit

Un thème fondamental du film
: la libération dans
tous les sens du mot
(libération sociale,
libération des complexes et
des préjugés, libération du
deuil...)

commissaire aux comptes » PSK audit » Stéphane Kuperberg » Nicole Capron

établissement bancaire . Neuflize . Crédit coopératif . BNP PARIBAS Images & Media

établissement de crédits . Cefileisirs . Christephe Salvaing et Manen De Arauje

assurances . Rubini & Asseciés . Circles Greup

archives INA

Inter actualités de 20h00 du 12 mai 1968

titre de l'émission • inter actualités de 20h00

collection • France inter

Généralisation de la grève
à l'ensemble de la France
titre de l'émission o inter actualités de 13h
collection o France inter

musique additiennelle

«La Gazza Ladra - Ouverture»

compositeurs • Gieacchine Ressini, Selkey
éditeurs • Seundiva, Com Events

album • The Best of Classical Music (Vol. 2) - Budapest Scoring Symphonic Orchestra
référence • SCQ012-7

label • Soundiva Classical

archives INA

Inter actualités de 20h00 du 12 mai 1968

titre de l'émission • inter actualités de 20h00

collection • France inter

Généralisation de la grève
à l'ensemble de la France
titre de l'émission o inter actualités de 13h
collection o France inter

musique additiennelle

«La Gazza Ladra - Ouverture»

compositeurs · Gieacchino Rossini, Solkey

éditeurs · Soundiva, Com Events

album · The Best of Classical Music (Vol. 2) - Budapest Scoring Symphonic Orchestra

référence · SCQ012-7

label · Soundiva Classical

Les « hirondelles » (disparues en 1984)

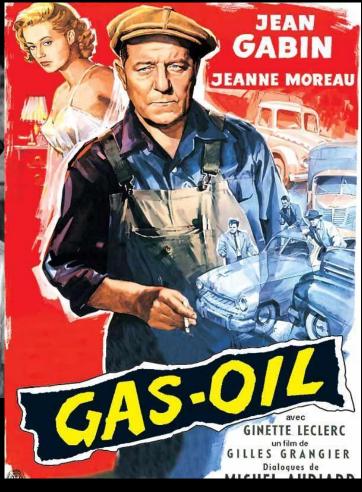

Des réminiscences, de la nostalgie ?

Une société disparue

rapprochements cinématographiques et picturaux

- - Burlesque
- Comédie italienne
- Films particuliers (exemples):
- **Les Quatre Cents Coups**
- Katia et le crocodile
- Zazie dans le métro...

Le peintre Raoul DUFYcélèbre la couleur dans ses toiles. L'Atelier de l'impasse Guelma (1935-1952) donne à voir un intérieur ouvert sur la rue, dont l'agencement chatoyant entre en résonance avec les décors des appartements

créés par Margaux DUSEIGNEUR

pour Linda veut du poulet!

(Source: dossier du CNC)

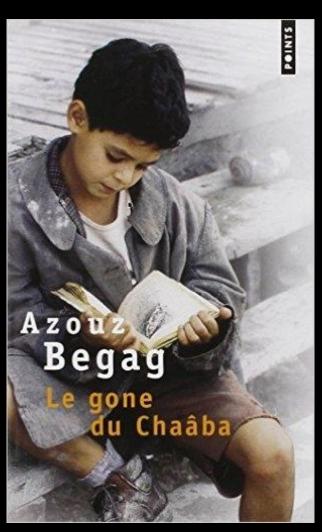

Mais qui pour « trucider » le poulet ?

Encore un signe des temps : de la vie rurale à la vie urbaine...

Un point de bascule Un moment où tout est possible

- La grève générale provoque le blocage de toute la société – d'où la succession des actions désespérées de Paulette
- Mais cette aussi une époque où toutes les communautés vivent ensemble, même si elles sont différemment « colorées »
- Le partage final du poulet dans la cité (et ce poulet a été multiplié, semble-t-il) marque cet échange
- Y a-t-il un regret de cette période dans le film ?

Un thème central - La mémoire, le souvenir, enfin

Grâce au cinéma boîte-à-souvenirs

Retrouver
et
communiquer
la joie

Communauté et partage Complicité mère-fille

Mais que veut dire ce film?

- - Une recherche esthétique : un graphisme épuré, des couleurs franches
- Un ancrage dans une époque révolue, à un moment où la société bascule
- - Un peu de nostalgie (?)
- - Un peu de réalisme social, avec les difficultés d'une famille monoparentale
- Une tonalité burlesque, avec un ressort comique éprouvé : l'accumulation et l'effet « boule-de-neige » des « catastrophes »

- Des valeurs :
- A) I 'amour mère-fille
- B) l'amour, tout court
- C) la solidarité et la fraternité dans la cité et dans les milieux populaires
- D) l'exaltation de la vie en commun
- Des héros de la vie de tous les jours, des personnages ordinaires, mais attachants réalisant un exploit : la « contagion » de la bonté
- Un appel à la libération (des contraintes, du deuil...)
- Un appel à l'Optimisme

Et quel type d'héroïne est Linda?

Une enfant normale, avec ses camarades, ses tensions avec sa mère, ses souffrances rentrées, ses caprices apparents, son idée fixe...

Mais aussi une enfant qui éprouve le traumatisme de la mort du père, et qui a enfoui ce choc dans sa mémoire...

Une enfant qui doit donc apprendre à faire son deuil, grâce à une recette de cuisine...

Et une enfant qui parvient, grâce à son entêtement, à :

- retrouver la joie
- redonner la joie à sa mère
- communiquer la joie autour d'elle, directement (à la cité) ou indirectement (à sa tante et au policier novice)...

En ce sens, Linda répond aux codes traditionnels du récit initiatique : elle progresse et fait progresser les autres

Mais elle montre aussi que tout enfant peut être un « héros »

SÉBASTIEN DENIS

LE CINÉMA D'ANIMATION

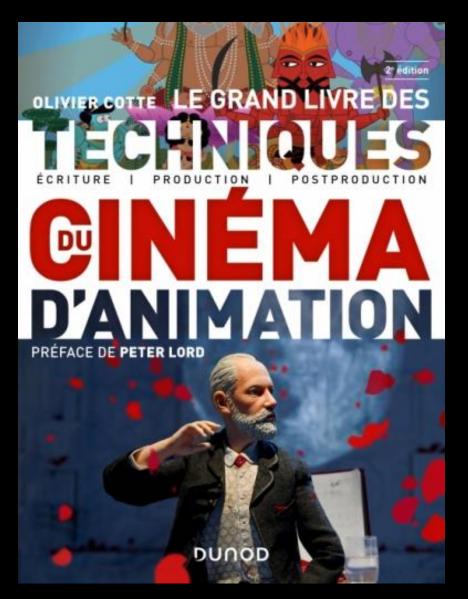
Techniques, esthétiques, imaginaires

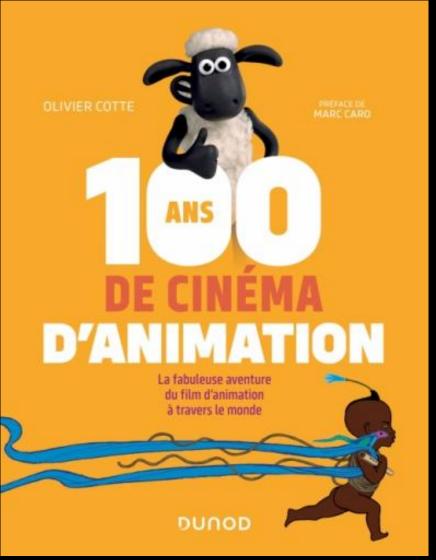
3° edition

ARMAND COLIN

Un peu de lecture

Réédition 2017

Pistes pédagogiques

- Etude de la structure du récit : relever les rebondissements essentiels, et montrer qu'ils reposent sur l'accumulation et l'absurde
- Etude du milieu social des personnages
- Mise au point sur les événements de Mai 68
- Etude du rôle de Linda et de son caractère
- Etude d'un ou deux personnages secondaires (Paulette / le chauffeur / le policier / la tante...

- Etude des couleurs du film et des impressions qu'elles provoquent et étude de la kryptokinographie
- Etude de la chanson de Juliette ARMANET
- Etude de la conclusion du film, avec la notion de bonheur retrouvé, de communauté, d'optimisme, de confiance en la vie

Linda est lumière

