

Josep

Aurel

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs : Alban Liebl / Dario Marchiori

Publication : AcrirA / Sauve qui peut le court métrage

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour enseignants et élèves proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne,
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance,
- des questions et propositions d'activités.

Les extraits analysés sont téléchargeables en amont de la séance pour les établissements ne disposant pas d'une connexion Internet stable :

- ⬇ [Le fixe et l'animé](#)
- ⬇ [De l'autre côté des barbelés](#)
- ⬇ [Le mélange temporel](#)

LE FILM

Générique

France-Espagne-Belgique / 2020 / 1h14/ Couleur

Réalisation et direction artistique : Aurel

Scénario : Jean-Louis Milesi

Réalisation technique : Frédéric Chaillou

Musique : Sílvia Pérez Cruz

Avec les voix de

Sergi López JOSEP

Sílvia Pérez Cruz FRIDA KAHLO / BERTILLIA

Gérard Hernandez SERGE ÂGÉ / LE GRAND-PÈRE

Bruno Solo SERGE JEUNE / LE GENDARME

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

Bande annonce

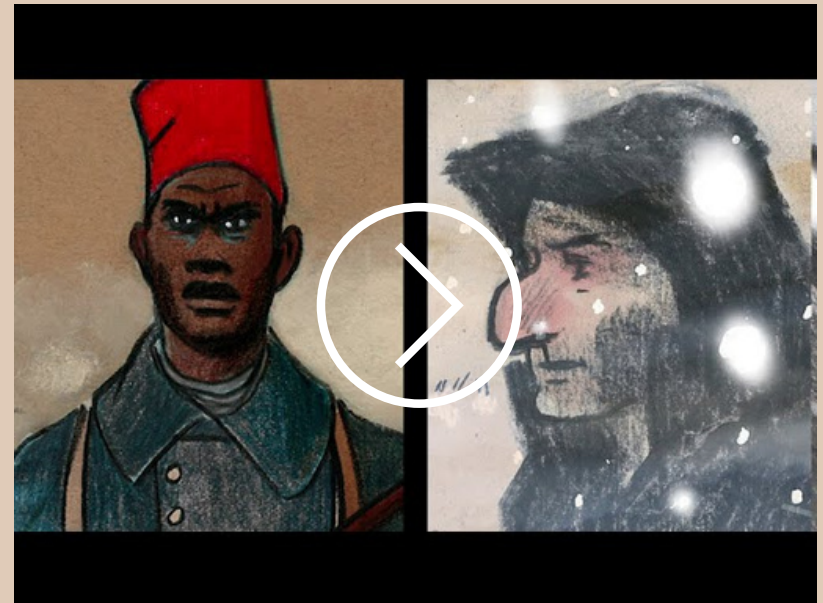
PRÉPARER LA PROJECTION

AUREL

Né en 1980 en Ardèche, Aurelien Froment, dit Aurel, est dessinateur de presse, illustrateur et réalisateur. Collaborateur régulier du *Monde*, de *Politis* et du *Canard Enchaîné*, il s'impose par un trait expressif et un humour corrosif, mêlant satire politique et conscience sociale.

En parallèle de sa carrière de dessinateur de presse et de bande dessinée, il se tourne vers le cinéma d'animation. Son premier long métrage, *Josep* (2020), récompensé du César du meilleur film d'animation, retrace avec émotion le destin de Josep Bartolí, artiste républicain espagnol fuyant le franquisme et réfugié en France. Aurel poursuit avec ce film son travail sur le devoir de mémoire historique et l'engagement politique, enjeux qui infusent l'ensemble de son œuvre. Son style graphique associe la rigueur du dessin documentaire à une grande sensibilité, et traduit la puissance du dessin comme outil de résistance et de transmission.

PRÉSENTATION DU FILM PAR AUREL

[Bibliographie](#)

[Filmographie](#)

PRÉPARER LA PROJECTION

JOSEP BARTOLÍ, L'URGENCE DU TRAIT

Dessinateur engagé, le catalan Josep Bartolí met son art au service du socialisme révolutionnaire, dans l'Espagne des années 1930. Ses dessins pour la presse témoignent de son goût prononcé pour la caricature ou l'allégorie, pour révéler les non-dits et les cachotteries des puissants de son époque. Exilé en France après la guerre d'Espagne, Bartolí retrouve cette urgence du dessin pour témoigner des souvenirs de la guerre, de ses séquelles, et de la violence quotidienne dans les camps.

Le trait de Josep est simple, puissant, précis. L'hyperréalisme des détails et le surréalisme visionnaire s'y côtoient ; la répétition cruelle des lignes droites qui signifient la pluie incessante ou marquent les structures d'enfermement du camp, s'oppose aux courbes organiques des corps souffrants ou des geôliers grotesques. Ces oppositions figuratives simples vont de pair avec une individualisation forte des sujets représentés, chaque vie et chaque corps étant dépeint avec affection et intensité.

ACTIVITÉS AVANT LA PROJECTION

- Choisissez l'un des dessins de Bartolí et analysez-en les traits, la composition d'ensemble, les tensions dramatiques.
- Identifiez les éléments qui rappellent le style des caricatures sans toutefois rechercher un effet humoristique.
- Lors de la projection, vous ferez attention à ce qui dans le style de dessin du réalisateur, Aurel, peut rappeler le style de Bartolí.

PRÉPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

UN RÉEL DESSINÉ ?

Vous serez sensible au choix du dessin et de l'animation pour décrire une page historique et documenter des faits réels.

LA RENCONTRE DE DEUX TRAITS

Un dessinateur raconte et met en scène la vie d'un autre dessinateur. Vous serez attentif à la façon dont leurs deux univers se répondent.

MÉMOIRE ÉCLATÉE

Vous remarquerez les va-et-vient d'un récit fragmenté entre différents lieux et époques, qui articulent un destin individuel et la grande Histoire.

ANALYSER LE FILM

LE FIXE ET L'ANIMÉ

Toute image en mouvement est « animée », car elle se base sur une suite plus ou moins rapide d'images fixes. On peut animer de manières très différentes : on peut poursuivre une grande continuité ou alors une discontinuité plus ou moins forte, et faire varier les modalités et les vitesses de transition entre les images. Le cinéma d'animation propose un vaste éventail de pratiques et de techniques ; de plus, on peut animer tout type d'images, des photos au dessin.

Dans *Josep*, Aurel part d'une matière composite : les œuvres de Bartolí, et les dessins qu'il réalise lui-même, avec différents styles et techniques, selon les époques et les ambiances, parfois en imitant Bartolí.

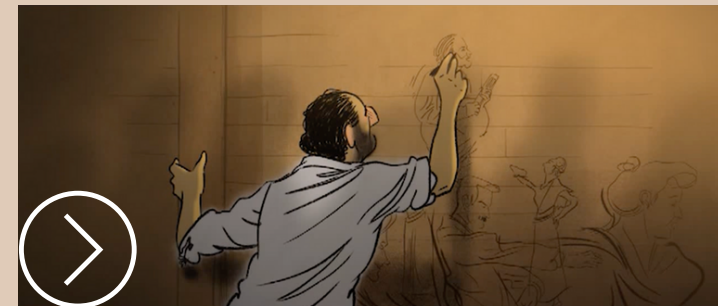
QUESTIONS

Comment animer ces dessins dans le cadre d'un film ? Comment les faire interagir et dialoguer ? Comment et pourquoi les mettre plus ou moins « en mouvement » ?

Josep est un film sur l'Histoire et sur la mémoire, sur le collectif et sur l'individuel :

- Comment le film articule-t-il l'histoire particulière de Josep et la grande histoire ?
- L'enjeu mémoriel se traduit par un geste de transmission entre le grand-père et le neveu : quelles sont les étapes de l'évolution de leur rapport ?

VIDÉO D'ANALYSE

Dario Marchiori

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

Depuis plusieurs jours, des gamins tentent d'attirer dans le camp le chien d'une fillette française de bonne famille qui joue avec son cerf-volant près des barbelés, malgré l'ordre de sa gouvernante de ne pas s'approcher de «ces pouilleux». Cette fois, ils ont réussi leur coup. En une minute cinq, la séquence, qui commence et se termine de part et d'autre des frontières du camp, en révèle la vie ordinaire – et en même temps extraordinaire – à travers le regard de Josep.

capricci
EDITEUR DE CINÉMA

QUESTIONS

- Que nous apprend cette séquence sur la vie dans le camp ? Quels effets produit l'usage des dessins sur notre perception de cette réalité ?
- Comment les dessins respectifs d'Aurel et Josep s'articulent et se répondent dans cette séquence ?
- Analysez la bande son : que nous dit la présence du chœur ? Qu'annonce-t-elle pour la suite du récit ?

DE L'AUTRE CÔTÉ DES BARBELÉS

Séquence commentée

capricci
EDITEUR DE CINÉMA

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

Le montage image et le montage son permettent d'imbriquer les temps et les lieux, en construisant des ambivalences et une puissante stratification narrative. Le scénariste et le réalisateur réussissent dès le début du film à créer des interrogations et des résonances qui happent l'attention du public et lui suggèrent l'existence d'une cohérence mystérieuse.

L'animation est un outil important pour renforcer ces éléments de connexion et de stratification, car on lui accorde plus facilement la possibilité d'interrompre, fragmenter, entremêler les images et les sons. Le réalisme ou la vraisemblance y sont plus facilement suspendus. Penchons-nous à présent sur la séquence qui suit le prologue et lance le récit-cadre à l'époque contemporaine.

ACTIVITÉS

- Remarquez les interruptions, les éléments fragmentaires que le récit viendra compléter plus tard. Comment ces éléments interrogent le public ?
- Penchez-vous sur les mélanges, les superpositions et les échos qui font coexister différentes époques de l'histoire racontée, différents espaces ou personnages. Que produisent ces liens parfois subtils ou inattendus ? Avez-vous remarqué d'autres récurrences de ces éléments dans le reste du film ?

LE MÉLANGE TEMPOREL

 Séquence commentée

ANALYSER LE FILM

RECOMPOSER LE RÉEL POUR MIEUX LE RÉVÉLER

Le premier film documentaire en animation reconnu comme tel date de 1918 : *Le Naufrage du Lusitania* de Winsor McCay **(1)**. Documenter des événements passés par l'animation n'est donc pas récent.

Par ailleurs, on compte d'autres exemples de films où un enfant échange avec un aïeul, qui lui transmet son histoire : *Interdit aux chiens et aux Italiens* d'Alain Ughetto (2022) **(2)**, *Wardi* de Mats Grorud (2018) **(3)**.

Interrogez-vous sur les motivations des cinéastes à choisir cette technique de l'animation pour témoigner de la réalité : absence d'images d'archives ? Volonté de rendre des sujets difficiles (voire insupportables) plus accessibles ? Possibilité de rendre compte de cauchemars (comme dans *Josep*), de souvenirs ? Maîtrise absolue de la mise en scène pour livrer son point de vue sur la situation ? Vous pourrez ainsi débattre sur la fidélité supposée de ces films au réel. Le trahiraient-ils ? Est-il possible, dans l'absolu, de représenter exactement « le réel » ? Quelles différences faites-vous entre « réel » et « réalité » ? En qui avez-vous confiance pour vous les révéler, et pourquoi ?

1

2

3

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...

LE FILM

- Fiche film - Transmettre le cinéma
- Site pédagogique dédié au film – Occitanie films
- Entretien avec Aurel - Cinergie.be
- Dossier pédagogique avec éléments linguistiques – Cinespagnol

AUREL

- Aurel se fait tirer le portrait – France Inter

CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

- Vers une iconographie de l'exil – Cairn info
- Créer dans et à la sortie du camp – Cairn info
- Site du mémorial d'Argelès-sur-Mer