

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Affiche de l'exposition *Objectif mer : L'océan filmé*, 2023 © MnM

PARCOURS

OBJECTIF MER : L'OCÉAN FILMÉ

13 DÉCEMBRE 2023 – 5 MAI 2024

Depuis toujours, l'océan nourrit l'imagination et le désir d'aventure des hommes et des femmes. Le cinéma cherche à représenter ce qui se passe en mer, sur et sous l'eau, à toutes les époques, sur toute la surface du globe, avec réalisme ou fantaisie, et toujours avec émotion. Cette exposition est dédiée à la mémoire de Jacques Perrin, co-réalisateur de l'impressionnant documentaire *Océans*, décédé en 2022.

Sommaire

Liens avec les programmes	p. 1
Plan de l'exposition	p. 2
Thématiques des salles	p. 3
Retrouver des films projetés dans l'exposition	p. 6
Pistes pour un parcours	p. 7

LIENS AVEC LES PROGRAMMES

La mer est l'un des sujets les plus populaires du répertoire cinématographique. La question de la représentation de la mer au cinéma rejoint l'histoire des mentalités à travers les siècles qui en font un sujet d'émerveillement mais aussi de peur. Le cinéma a permis de révéler ses tréfonds et de mettre en scène d'une façon très spectaculaire, tous les fantasmes qui lui sont liés.

Cette exposition permet, de travailler plusieurs points des programmes scolaires du secondaire et des enseignements de spécialité et optionnel en cinéma-audiovisuel.

LIENS AVEC DES PROGRAMMES GÉNÉRAUX

• Français classe de 6e :

Enjeux littéraires et de formation personnelle :
- Le monstre, aux limites de l'humain.
- Récits d'aventures.

• Histoire des arts classe de 6e :

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.
Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création.
Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial.

• Français classe de 5e :

- « Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? » Découvrir diverses formes de récits d'aventures réels ou fictifs...
« Regarder le monde, inventer des mondes ».
- Héros, héroïne et héroïsmes
« S'interroger sur la diversité des figures de héros/héroïnes et sur le sens de l'intérêt qu'elles suscitent ».

• Français classe de 3e :

Progrès et rêves scientifiques. Rapport entre sciences et littérature (figure du savant).

• Français classe de CAP :

Rêver, imaginer, créer (imaginaire/merveilleux/réalisme : corpus de texte, oeuvre longue).

LIENS AVEC DES QUESTIONNEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT OPTIONNEL ET DE SPÉCIALITÉ CINÉMA-AUDIOVISUEL :

• Option CAV classe de Seconde :

- Rire, pleurer, avoir peur au cinéma.
- Le personnage de cinéma.
- Trucages et effets spéciaux de Méliès à la 3D.

• Option CAV classe de Première :

- Fictions et récits.
- Cinéma et nouvelles écritures.

• Option CAV classe de Terminale :

- Formes et enjeux de l'expression du sujet à l'écran.

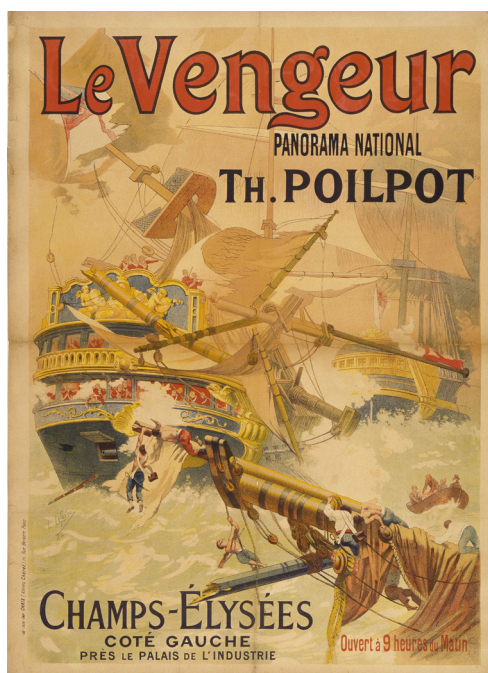
• Enseignement de spécialité CAV classe de Première :

- Les genres cinématographiques, de la production à la réception.
- Une technique dans son histoire.

• Enseignement de spécialité CAV classe de Terminale :

- Réception et publics.
- Un cinéaste au travail.

D'une manière générale, la proposition de parcours en visite libre permet aux élèves d'exprimer et justifier des choix esthétiques ou sensibles.

Affiche, *Le vengeur*, de Théophile Poilpot, 1892 © MnM | A. Fux

Compétences et connaissances mises en œuvre en Cinéma et Audiovisuel

• Enseignement de spécialité Cinéma-audiovisuel

Première et Terminale :

Comprendre les principaux repères de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel en lien avec ceux des autres arts.

Appréhender les relations entre innovation technique et création cinématographique et audiovisuelle à différentes époques.

Mobiliser ses connaissances pour nourrir son expérience de spectateur et sa pratique artistique.

Éprouver la découverte et l'échange de ses propres choix esthétiques.

• Enseignement optionnel Cinéma-audiovisuel

Seconde

Comprendre le sens global d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle en lien avec quelques éléments significatifs de son contexte.

Connaître quelques procédés d'écritures et repères de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel.

Première et Terminale

Développer un regard critique personnel sur diverses écritures cinématographiques et audiovisuelles et leurs spécificités.

Connaître quelques repères de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel en lien avec ceux des autres arts ou médias.

Interroger les évolutions récentes qui caractérisent la création cinématographique et audiovisuelle.

Terminale

Comprendre le sens d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle en lien avec les quelques éléments significatifs de son contexte.

PLAN DE L'EXPOSITION

PARTIE I : FILMER LE RÉEL HISTOIRE ET DÉFI TECHNIQUE

1 Section 1. La mer en lumière : prégnance de la mer dans l'imaginaire du XIXe siècle

- 1.1 : Une nouvelle imagerie.
- 1.2 : Spectacles, attractions, curiosités.
- 1.3 : La recherche du mouvement :
la mer dans tous ses états.

2 Section 2. La mer documentée ou mer rêvée

- 2.1 : Le défi technique : les pionniers.
- 2.2 : Une esthétique propre ?

⇒ Temps fort : *Windjammer: The Voyage of the Christian Radich*, 1962. Documentaire tourné en « cinémiracle ».

PARTIE II : FILMS DE FICTION

3 Section 3. La mer et l'aventure humaine

- 3.1 : La mer en toile de fond, liberté
et révoltes : pirates et mutineries.
- 3.2. Grande histoire et batailles navales.
- 3.3 : Les damnés de l'océan.
- 3.4 : La mer en huis clos : profondeurs
et voyages initiatiques.

⇒ Temps fort : *Titanic*, James Cameron, 1997.

4 Section 4. La mer déchaînée

- 4.1. La mer hostile : monstres marins.
- 4.2. Abysses et Atlantide :
mondes engloutis.
- 4.3. Au commencement :
mer fantasmagorique et féérique
chez Méliès.

⇒ Temps fort : *Océans*, Jacques Perrin et
Jacques Clouzaut, 2009.

THÉMATIQUES DES SALLES

PARTIE 1: FILMER LE RÉEL

1 LA MER EN LUMIÈRE : PRÉGNANCE DE LA MER DANS L'IMAGINAIRE DU XIXe SIÈCLE

1.1 : Une nouvelle imagerie.

Dès la fin du XVIIIe siècle la figure de l'océan prend plusieurs visages : le rivage devient l'observatoire privilégié de la colère d'une mer que l'on craint, ainsi qu'un lieu de villégiature recherché pour ses vertus apaisantes.

Une importante littérature témoigne de cette fascination. La mer inspire les artistes, comme les Romantiques au début du XIXe siècle. Elle est aussi le théâtre de catastrophes dramatiques qui suscitent l'effroi et le frisson. Des auteurs comme Michelet, Hugo, Verne, Melville et Stevenson en explorent les dimensions lyriques, métaphoriques, exaltantes...

Par ailleurs, les sciences naturelles et les innovations techniques rendent possible la découverte d'un monde jusque là totalement interdit à l'homme.

Elles participent à la constitution d'un nouvel imaginaire populaire du monde sous-marin.

Ainsi, une imagerie de la faune et de la flore des abysses, réelle ou fantasmée est largement diffusée par des illustrations grand public. Cette esthétique nourrit les premiers films évoquant l'univers sous-marin.

1.2 : Spectacles, attractions, curiosités.

Cet attrait pour un univers jusque-là perçu comme hostile se retrouve dans de nombreux spectacles ou attractions dès le XVIIIe siècle.

Que ce soit sur les Grands Boulevards, dans les théâtres, les baraques de fêtes foraines ou les salons particuliers, tout un ensemble de divertissements plus ou moins sophistiqués invite à découvrir l'univers marin. Soucieuses de contenter un public avide de sensations et de nouveautés, les attractions ne se privent pas de l'exploiter, à l'aide de « trucs » pour parfaire l'illusion.

Mer rime alors avec spectaculaire, fantastique et exotisme avec les ombres chinoises, à travers la lanterne magique, les boîtes et vues d'optique, les animations, les panoramas ou les dioramas...

Le monde du silence, J-Y. Coustau, L. Malle, 1956 © Cinémathèque française

1.3 : La recherche du mouvement : la mer dans tous ses états.

Cette mer apprivoisée devient un terrain de recherche esthétique pour les peintres et les premiers photographes. Ces derniers ont rêvé de capter sur une surface sensible le mouvement des vagues. Gustave Le Gray réalise des chefs-d'œuvres dans ce domaine, même si ses images sont encore fixes, du moins en apparence. Le physiologiste Étienne-Jules Marey retient sur plaque sensible, avec sa méthode *chronophotographique*, les différentes phases d'un mouvement, dont ceux du poisson (1882). En 1891, il filme *La Vague*, sur une pellicule de 90 mm. C'est aussi le premier, avec l'aide de la Station zoologique de Naples, à filmer les mouvements de poissons.

2 MER DOCUMENTÉE OU MER RÊVÉE

2.1 : Le défi technique : les pionniers.

À partir de 1896, le *cinéma* en tant que technique, art et industrie se propage rapidement à travers le monde. Mais l'environnement marin confronte réalisateurs et techniciens à de nombreux défis techniques : étanchéité et résistance à la pression, maniabilité, stabilité et cadrage, autonomie, éclairage, son... Grâce à l'ingéniosité de quelques pionniers, les moyens techniques se perfectionnent et permettent d'offrir des images toujours plus saisissantes.

2.1 : Une esthétique propre ?

Les vues des premiers films sous-marins déclinent le même dispositif de mise en scène que l'aquarium et l'écran de cinéma figure l'interface vitrée. Ces films mettent en scène la rencontre de l'homme avec la faune maritime, et notamment des animaux réputés monstrueux (requins, calamar...), un ressort narratif déjà bien exploité par Jules Verne. Progressivement un langage visuel propre s'instaure et un nouveau cinéma apparaît, mélange de nature, de poésie, d'images sublimes dans le but de célébrer la nature, beauté et son étrangeté.

Quelques pionniers présentés dans l'exposition

- **Les Frères Lumière et leurs techniciens.**
La première projection cinématographique, publique et payante, organisée par les Frères Lumière au Salon Indien du Grand Café à Paris se tient le 28 décembre 1895. Parmi les films projetés, *La Mer* fait écho aux recherches de Courbet ou de Marey...
 - **John Ernest Williamson (1881-1966).** Inventif, il utilise une **sphère submersible de 4 tonnes, la photosphère, et parvient à filmer la vie sous-marine.** Son dernier film (1932) est préservé à la Library of Congress.
 - **Willy Rozier (1901-1983) et Michel Rocca (? -2007).** Rozier introduit pour la première fois dans *l'Épave* (1949), des prises de vues sous-marines de qualité, réalisées par Michel Rocca, opérateur de talent. Il utilise un caisson sous-marin innovant : l'Aquaflex.
 - **Le commandant Jacques-Yves Cousteau (1910-1997).** Officier de marine, explorateur et cinéaste, il marque l'histoire du documentaire marin avec ses films tournés en apnée puis avec un caisson pressurisé. *Le Monde du silence* (1956), réalisé avec le jeune Louis Malle obtient la Palme d'or à Cannes et remporte un succès international. Controversé pour l'impact de ses tournages sur l'environnement, on peut retenir son action pour protéger l'Antarctique.
- #### Exemples de la nouvelle esthétique
- **Jean Painlevé (1902-1989).** Biologiste et cinéaste, documentariste proche de l'avant-garde, il a réalisé des films d'une poésie inégalée sur les animaux marin, *La Pieuvre* (1927) et *L'Hippocampe* (1934). Il fonde en 1934 avec le commandant Yves Le Prieur le « Club des Sous l'Eau », premier club de plongée sous-marine.
 - **Robert Flaherty (1884-1951).** Géologue et cartographe, **Jean Epstein (1897-1956).** cinéaste et théoricien du cinéma, **La Nouvelle Vague...**

PARCOURS #3

OBJECTIF MER : L'Océan FILMÉ

THÉMATIQUES DES SALLES

PARTIE 2 : FILMS DE FICTION

3 LA MER ET L'AVENTURE HUMAINE

3.1 : La mer en toile de fond, liberté et révoltes : pirates et mutineries.

Issu de la littérature, la figure du pirate devient l'un des personnages les plus appréciés du cinéma hollywoodien, grâce notamment aux stars comme Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Tyrone Power ou Burt Lancaster... Les personnages féminins, pirates ou compagnes de pirates, souvent issues des classes sociales favorisées, y tiennent un rôle essentiel et représentent le renoncement à l'ordre social établi.

Les méchants dont la noirceur d'âme contrastent avec l'élégance et le caractère chevaleresque du héros, sont campés par des acteurs comme Lon Chaney, Wallace Beery, Charles Laughton ou Robert Newton.

En général, la rigueur historique n'a que peu d'importance : ce qui domine c'est l'expression des passions et l'immensité des mers qui procure l'ivresse et l'illusion de la liberté. La franchise des *Pirates des Caraïbes* (2003-2017) de Disney a renouvelé le genre en mêlant grand spectacle, humour et fantastique.

Dans son isolement au milieu des mers, le navire devient parfois un microcosme claustrophobique malsain, où chacun révèle le pire et le meilleur de lui-même : la mutinerie éclate et tout devient incontrôlable. S'appuyant sur des faits réels (*Les Révoltés du Bounty*, 1962), sur la grande histoire (*Le Cuirassé Potemkine*, 1926), ou de la pure fiction, le film de mutineries devient presque un genre à lui tout seul.

3.2. Grande histoire et batailles navales.

Théâtre de l'affrontement des nations, la mer connaît des combats dantesques où l'élément marin, imprévisible, ajoute aux drames de la bataille. Parmi ces conflits navals portés à l'écran, les batailles du Premier Empire entre la France et l'Angleterre se déroulent essentiellement sur mer. *Master and Commander* (2003) de Peter Weir est tourné en pleine crise franco-américaine avec le refus de la France de participer à la guerre contre l'Irak.

Master and Commander, Peter Weir, E-U, 2003
© Cinéma-thèque française

La guerre russo-japonaise de 1905 et l'attaque de la flotte russe par les torpilleurs japonais à Port-Arthur est plusieurs fois scénarisée. D'une manière générale les deux grandes guerres mondiales inspirent des centaines de films. La guerre froide est aussi l'objet de scénarios spectaculaires en pleine mer.

3.3 : Les damnés de l'océan.

La mer comme environnement dur et hostile fait ressortir de grandes figures du monde maritime :

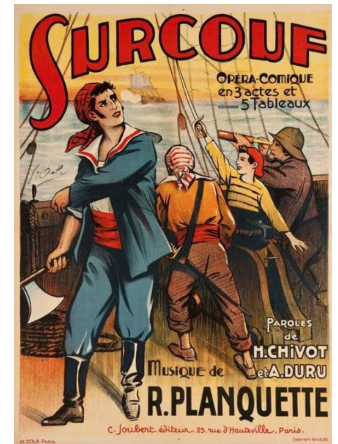
- Les **gens de mer** inspirent les cinéastes et les décorateurs : la vie difficile et romanesque des marins et des pêcheurs, l'atmosphère étrange des ports et des docks, que l'on retrouve dans *Quai des brumes* de Marcel Carné (1938), la trilogie de Marcel Pagnol, *Sur les quais* d'Elia Kazan (1954) ou *Querelle* de Fassbinder (1982).

- Les **naufragés et insulaires** pour lesquels, l'île qui peut être hostile, paradisiaque ou infernal, joue un rôle central. L'imaginaire des réalisateurs est alors marqué par *Robinson Crusoé* de Daniel Defoe (1719) dont le thème parcourt l'histoire du cinéma. *Seul au monde* de Robert Zemeckis (2000) en est un exemple.

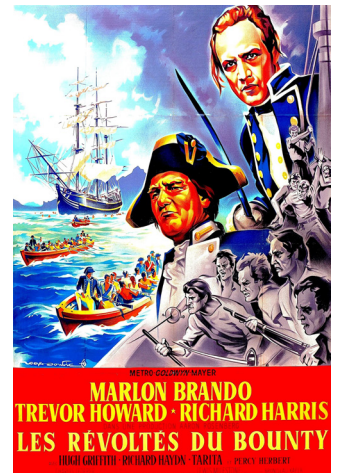
- Les **migrants** sont représentés avec les débuts du cinématographe. Depuis le milieu des années 2010, la mer a servi de tombeau à des milliers de victimes de la crise migratoire européenne. Le cinéma contemporain s'empare de ce drame sur un fond économique et social de premier plan.

3.4 : La mer en huis clos : profondeurs et voyages initiatiques.

Opposant un contraste très fort entre immensité et huis clos, la mer agit comme un puissant révélateur de la nature humaine dont le cinéma a exploré les nuances : environnement propice au voyage intérieur ou anxiogène, en surface (*Lifeboat* 1944, *le Crabe-Tambour* 1977, *l'Odyssée de Pi* 2012...) ou dans un sous-marin (*À la poursuite d'octobre rouge* 1990, *Le chant du Loup*, 2019...). Il est rare que ces histoires échappent à des situations dramatiques avec des révoltes, accidents, explosions nucléaires, crises de folie ou de claustrophobie, luttes de pouvoir...

Surcouf, Luitz-Morat, France, 1924 © Cinéma-thèque française

Les Révoltés du Bounty Lewis Milestone, E-U, 1962
© Cinéma-thèque française

Welcome, Philippe Lioret, 2009 © Cinéma-thèque française

PARCOURS #3

OBJECTIF MER : L'Océan FILMÉ

THÉMATIQUES DES SALLES

4 LA MER DÉCHAÎNÉE

4.1. La mer hostile : monstres marins.

La mer peut aussi être un cadre inquiétant, qui nous renvoie à des craintes fantasmées ou non. Les effets de scène, trucages, costumes et décors sont essentiels pour provoquer de telles sensations. Ces thèmes sont exploités avec succès : les éléments marins et leurs monstres défont la puissance et la pseudo invincibilité de l'homme.

Les émotions sont décuplées lorsque les effets spéciaux deviennent de plus en plus efficaces comme avec la pieuvre en caoutchouc de *20 000 Lieues sous les mers* (1955). Dans le bestiaire marin cinématographique, les requins tiennent injustement le premier rang de l'épouvante depuis au moins *Les Dents de la mer* (1975). Ils sont parfois dix fois plus gros que la réalité. Mais il y a aussi des créatures inattendues, inventées par les scénaristes à l'imagination fertile d'Hollywood...

4.2. Abysses et Atlantide : mondes engloutis.

Les fonds sous-marins et les abysses sont certainement les dernières limites à atteindre pour révéler de nouvelles créatures, de nouvelles images.

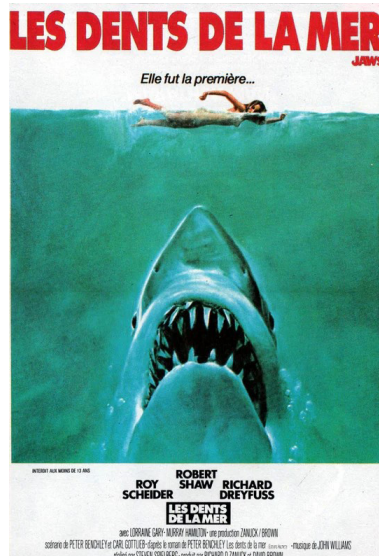
- Femmes-sirènes et hommes poissons.

Toutes ces légendes de sirènes, offrent de multiples combinaisons de scénarios fantastiques (et érotiques).

L'actrice hollywoodienne Esther Williams semble accomplir ses exploits incroyables sans aucun effort, alors que durant les tournages, elle frôle la mort à plusieurs reprises. Luc Besson raconte l'histoire de Jacques Mayol dans *Le Grand bleu* (1988), homme-dauphin champion d'apnée.

- *L'Atlantide*. Le roman de Pierre Benoit *L'Atlantide* (1919), reprend le mythe de Platon sur une cité marine disparue.

En 1921, Jacques Feyder en offre la première adaptation cinématographique, avec des décors et costumes somptueux.

Les dents de la mer, Steven Spielberg, E-U, 1975
© Cinémathèque française

Les avancées technologiques récentes permettent de donner du corps à ces fantômes et à les rendre presque palpables. Les avancées en matière de dispositifs de captation mais aussi de projection participent de cette immersion quasiment totale du spectateur.

4.3. Au commencement... Mer fantasmagorique et féérique chez Méliès.

Le magicien Georges Méliès, assiste en 1895 à la séance du Cinématographe Lumière. Fasciné, il désire acquérir un exemplaire

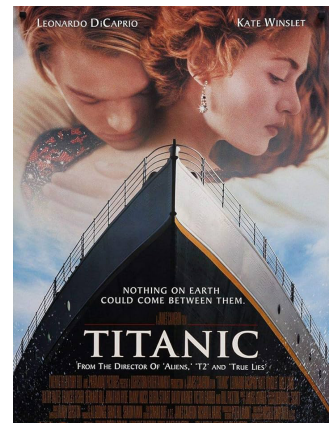
de l'appareil, mais Antoine Lumière refuse. Méliès s'en procure un à Londres et fusionne la magie au cinéma naissant. Dans son premier catalogue (1896), on remarque plusieurs vues maritimes, tournées à Trouville et au Havre : *Effets de mer sur des rochers*, *Baignade en mer...* Il réalise dans son studio vitré de Montreuil quelque 500 titres, parmi lesquels plusieurs films ont pour sujet la mer. *Entre Calais et Douvres* (1897) innove en montrant le fort tangage d'un bateau. En 1898, il tourne l'explosion toute récente du cuirassé *Le Maine*, dans le port de la Havane. *Le Royaume des fées* (1903) est peut-être le summum du genre : on y voit des poissons, une pieuvre aux bras articulés, des bulles d'oxygène et des sirènes qui, suspendues au cintre du studio, semblent flotter dans l'océan...

La sirène, Georges Méliès, France, 1924 © Cinémathèque française

Émotions fortes et catastrophes : le Titanic

- Les catastrophes maritimes ont engendré de nombreux films, comme celle du *Lusitania*, paquebot britannique torpillé par un sous-marin allemand le 7 mai 1915, provoquant 1 200 morts sur 2 000 passagers.
- La catastrophe du *Titanic* marque profondément les esprits. Ce paquebot, le plus grand de son époque et réputé indestructible, heurte un iceberg le 14 avril 1912 sur son trajet entre Southampton et New York. Des 1 517 passagers et membres de l'équipage, seuls 706 survivront. Dès 1913, le naufrage donne naissance à plusieurs films, le plus retentissant sera bien sûr celui de James Cameron en 1997. Un succès extraordinaire et mérité pour ce film au tournage extrêmement compliqué et ambitieux.

Titanic, James Cameron, E-U, 1997
© Cinémathèque française

Le Grand Bleu, Luc Besson, France, 1988
© Cinémathèque française

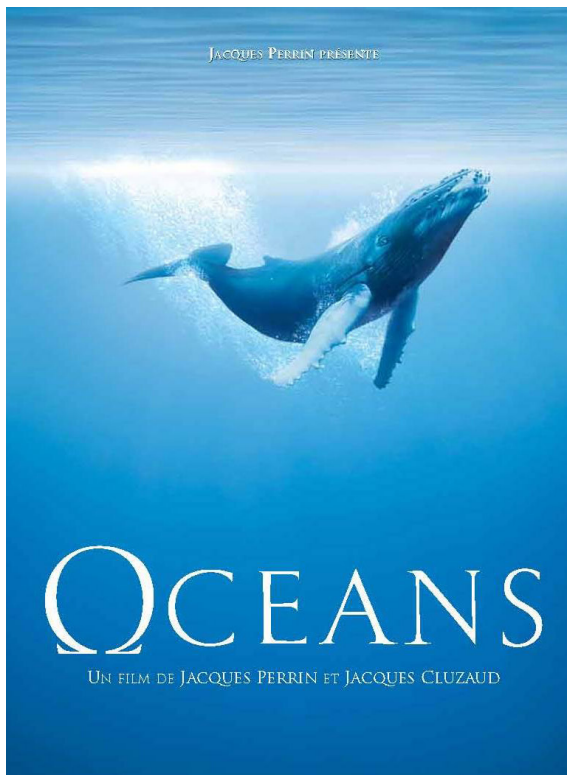
PARCOURS #3

OBJECTIF MER : L'Océan FILMÉ

THÉMATIQUES DES SALLES

Le réalisateur, producteur et acteur **Jacques Perrin** est l'un des rares cinéastes modernes à vouloir constamment inventer de nouvelles images à l'aide de nouvelles techniques. *Océans* (2009), tourné en numérique pour les scènes sous-marines et en pellicule pour les scènes hors de l'eau, est un cas exemplaire. Invitant à une expérience extraordinaire, à devenir un poisson parmi les poissons, *Océans* interroge aussi sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage. Il veut éveiller les consciences et inciter à le protéger l'élément marin.

Cette projection fait la synthèse de l'ensemble de l'exposition : innovation technique, esthétique propre au cinéma, moment de poésie, sublime éprouvé face à l'élément marin, récit épique. Le langage cinématographique (cadrage, lumière, bande-son, mouvement...) magnifie l'élément marin et montre la mer comme on ne l'avait jamais vu.

Océans, Jacques Perrin, Jacques Cluzeau, France, 2009 © Fondation Jérôme Seydoux | Pathé.

Océans**Jacques Perrin 2009**

Pour les besoins du tournage, des équipements spéciaux ont été fabriqués sur mesure.

- **Équipe émérite** : Luc Drion directeur de la photographie, Didier Noirot prises de vues sous-marines, Philippe Ros superviseur des images numériques. Un budget de 48 millions d'euros, 4 ans de tournage à travers le monde entier dans 54 lieux différents.
- **Équipement sur mesure** : **Thetys**, une caméra gyrostabilisée placée au bout d'une grue installée sur un zodiac, imaginée et construite par l'ingénieur Jacques-Fernand Perrin et Alexander Bugel. Le mini hélicoptère télécommandé **Birdfly** de Fred Jacquemin filme les images aériennes au fil de l'eau. **Jonas**, la torpille hydro-dynamique en résine contient une caméra numérique. Conçue par J-F Perrin et A. Bugel, elle permet de suivre les bancs de poissons ou de dauphins de façon à les filmer de face. Difficilement utilisable, seules 1 à 2% des images enregistrées sont utilisées dans le film. Vers la fin du tournage, A. Bugel conçoit **Siméon**, une torpille plus petite et plus pratique.

RETRouver DES FILMS PROJETÉS DANS L'EXPOSITION...

Certains films, notamment ceux des Frères Lumières, sont disponibles en ligne.

QUELQUES FILMS À RETROUVER SUR INTERNET

- *La vague*, Étienne-Jules Marey, 1891
<https://www.youtube.com/watch?v=bHRWYqbnJlc>
- *La mer (baignade en mer)*, Frères Lumières, 1895. Vue Lumières 11.
<https://www.youtube.com/watch?v=RKYEXbD2PpM>
- *Lancement d'un navire*, La Seyne sur mer, Frères Lumières, 1895. Vue Lumières 57.
<https://www.youtube.com/watch?v=smrB03XB1ig>
- *Vue prise d'une baleinière en marche*, Frères Lumières, 1897-1900. Vue Lumières 1241.
<https://www.youtube.com/watch?v=QcNNUZNTqsw>
- *L'Épave*, Willy Rozier, 1949.
<https://www.dailymotion.com/video/x3xz6z1>
- *Voyage sur les traces de Tintin : le trésor de Rackham le Rouge. Les Titans des mers*, 1944. Documentaire sur la prise de vue sous-marine. CNC
https://www.youtube.com/watch?v=x_prFUgrJZI
- *The Sinking of the Lusitania (le naufrage du Lusitania)*, Winsor Mc Cay, 1918.
<https://www.youtube.com/watch?v=wq7hMuiz1ml>
- *Windjammer : The Voyage of the Christian Radich*, Bande annonce de 1958 restaurée.
<https://www.youtube.com/watch?v=Gbri0NLucas>
- *Hugo Cabret*, Martin Scorsese, 2011. Extrait dans le studio de Méliès, tournant *Le royaume des fées*.
<https://www.youtube.com/watch?v=5J8XoQiJzZE>

NOTICES DES APPAREILS CINÉMATOGRAPHIQUES EN LIGNE

La collection des appareils cinématographiques de la Cinémathèque française et du CNC.

Le catalogue en ligne permet de retrouver les nombreuses œuvres exposées dans l'exposition.

<https://www.cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/a-propos.html>

PISTES POUR UN PARCOURS

PROPOSITION D'ORGANISATION DE LA VISITE

Afin de gérer au mieux les flux dans l'exposition, il est possible de scinder la classe en groupes, en fonction de la thématique des salles. Les élèves seraient ainsi actifs par petits groupes et pourraient ensuite alterner leur visite.

Il est aussi possible de faire travailler un groupe par thématique de salle et de faire une synthèse finale avec l'ensemble de la classe.

PROPOSITION D'OBSERVATIONS DANS LES SALLES

1 LA MER EN LUMIÈRE : PRÉGNANCE DE LA MER DANS L'IMAGINAIRE DU XIXe SIÈCLE

En raison de l'exiguïté de la salle d'introduction, les élèves peuvent éventuellement revenir ensuite par groupe pour lire le texte de présentation générale pour confirmer ou préciser leur compréhension des enjeux.

⇒ Une question de compréhension globale pourra être posée. *Quel est le thème de la salle ? Pourquoi remonter si loin dans le temps ?*

- Les ombres chinoises.

⇒ *Quelles impressions se dégagent à la vue de ces ombres chinoises ? Quel pouvait être l'impact sur les spectateurs ?*

Observations 1 (section 1.2) (avancer dans la salle)

- Lecture du texte de la section *Une nouvelle imagerie*.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- La vitrine des illustrations de journaux et des œuvres de Victor Hugo et Jules Verne.

⇒ Regarder l'ensemble des œuvres exposées dans la vitrine.

Quels aspects de la mer et du monde marin ressortent ? Quelles impressions s'en dégagent ?

Choisir une illustration et la photocopier (ainsi que son cartel) pour illustrer son propos.

- Le tableau *Naufrage du trois mâts Emily en 1823*, d'Eugène Isabey (1865).

⇒ Comparer certaines des illustrations avec ce qui est représenté sur la toile. Au-delà d'un sujet commun (naufrage) faire ressortir des ressemblances et des différences de représentation.

Observations 2 (section 1.1)

- Lecture du texte de la section *Spectacles, attractions, curiosités*.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- La lanterne magique

⇒ *Expliquer son fonctionnement.*

En remettant cette invention dans son contexte, tenter de faire ressortir les sensations des spectateurs.

- Les plaques pour les lanternes magiques.

⇒ *Que montrent ces plaques ? Proposer un classement en trois catégories (paysages, scènes de la vie d'un marin, naufrage, autres...).*

- Les illusions d'optiques (grande vitrine centrale)

⇒ *Choisir une illusion d'optique et expliquer son fonctionnement.*

- La projection.

⇒ Noter le titre, la date et le nom du réalisateur du film projeté. *Quel est l'intérêt pour l'époque de filmer ce sujet ? Que nous apprend-il ?*

En créant des liens entre les machines utilisées, les images projetées et les lieux de présentations de ces dispositifs (fêtes foraines, attractions...), faites ressortir l'expérience et l'émotion du spectateur.

Observations 3 (section 1.3)

- Lecture du texte de la section *La recherche du mouvement*.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- La vague d'Henri Rivière (1893), *La Vague* de Gustave Courbet (1869) et *la Mer Méditerranée, Mont d'Agde* de Gustave Legray (1857)

⇒ Faire ressortir les ressemblances (recherche du mouvement) et les différences (autre que celle des supports). Choisir son œuvre préférée.

- Le mouvement de la raie d'Etienne-Jules Marey (1893)

⇒ Comparer les deux supports. Expliquer comment ont été réalisées ces images chronophotographiques pour rendre le mouvement.

2 LA MER DOCUMENTÉE OU MER RÊVÉE

- Les élèves lisent le texte de présentation générale pour en saisir les enjeux.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée. *Quel est l'importance, dans la recherche esthétique et technologique de filmer sur la mer et sous la mer ?*

Observations 4 (section 2.1)

- Les projections.

⇒ Regarder les films et noter les noms d'au moins deux réalisateurs.

Qu'apporte l'image animée à la perception de la mer et du monde maritime ? Choisir un film pour illustrer son propos.

- Les affiches.

⇒ Regarder l'ensemble des affiches et faire ressortir au moins deux thématiques.

- Le défi technique : les pionniers.

⇒ Choisir deux cinéastes représentés et les associer aux défis techniques relevés pour filmer la mer et les mondes sous-marins. Citer des caméras utilisées.

- La maquette de la *Calypso*

⇒ Préciser à quel personne ce navire est associé.

Relever deux éléments montrant qu'il s'agit d'un navire d'exploration. Faire le lien entre les explorations et le film « Le monde du silence ». Citer une des caméras utilisées en précisant son fonctionnement.

Observations 5 (section 2.2)

- Une étoile de mer et un journal de voyage

⇒ Retrouver l'étoile de mer exposée ainsi que le journal de voyage et expliquer leur lien avec l'histoire du cinéma.

PISTES POUR UN PARCOURS

FOCUS La projection en Cinérama : le voyage du bateau norvégien *Christian Radich* (au niveau de la section 3).

⇒ Regarder la projection et expliquer le procédé utilisé. Nommer et dater l'invention et l'inventeur.

3 LA MER ET L'AVENTURE HUMAINE

Les élèves lisent les textes de présentation générale pour en saisir les enjeux.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée. *La mer comme toile de fond à l'aventure romanesque ?*

Observations 6 (section 3.1 et 3.2)

- **Lecture des textes de la section *La mer en toile de fond, liberté et révoltes : pirates et mutineries. Grande histoire et batailles navales.***

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- **Le plan du galion pour le film « Pirates », 1984**

⇒ Faire remarquer le réalisme en faisant le lien avec les modèles vus en traversant l'exposition permanente.

- **Le mur d'affiches.**

⇒ Classer les films dans les catégories suivantes : film de pirate, film sur des mutineries, film de bataille navale. Citer un film (titre, réalisateur, date) par catégorie.

⇒ Retrouver dans les affiches la présence de femmes et faire ressortir leur rôle à cette époque (jeune fille en détresse, prisonnière issue de la noblesse, compagne du pirate, femmes « exotiques » ...).

Associer ces représentations à la photographie de l'actrice Joan Blondell.

- **Costume du pirate (Jack Sparrow) et uniforme du capitaine de la Royal Navy (Jack Aubrey).**

⇒ Repérer un ou deux points communs et des différences entre les costumes.

- **Les objets (armes, coffres...).**

⇒ Les objets présentés sont issus des collections du musée et sont donc bien réels. Réfléchir à la conception des accessoires. Choisir un objet en donnant son nom et sa fonction. Retrouver l'un de ces objets dans les affiches. *En quoi cet objet agit-il sur l'imaginaire du spectateur ?*

Observations 7 (section 3.3)

- **Lecture du texte de la section *Les damnés de l'océan.***

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- **Les affiches de film.**

⇒ Citer un film (titre, date et réalisateur) mettant en avant chaque personnage-type suivant : le marin, le naufragé, le pêcheur, le docker, l'insulaire, le migrant... Préciser lorsque c'est possible l'aspect du personnage développé dans le film.

⇒ Repérer des affiches sur lesquelles des femmes sont représentées et proposer une analyse quant à leur lien avec les personnages-types ci-dessus (la femme qui attend le retour du marin, du pêcheur...)

- **Le modèle de navire.**

⇒ Expliquer la présence du modèle de navire et le film

auquel il se rattache et préciser l'auteur, le titre et le thème du livre dont il est l'adaptation.

Observations 8 (section 3.4)

- **Lecture du texte de la section *La mer en huis clos***

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée. *Faites ressortir au moins deux types de sensations qui dominent dans les films mettant en scène un sous-marin.*

- **Les caméras.**

⇒ Citer et noter pour les caméras exposées, les images, les plans qu'elles produisent et les impressions recherchées par le réalisateur.

- **Les costumes.**

⇒ Préciser dans quel film ces costumes ont été utilisés et la fonction de chaque personnage représenté.

- **Les affiches de film.**

⇒ Faire apparaître un changement dans la représentation du sous-marin dans les affiches exposées avant et après le passage au milieu des costumes.

Choisir une affiche et noter en quelques phrases le thème et l'ambiance qui s'en dégage.

- **Les projections.**

⇒ Regarder les extraits proposés pour vérifier si les sensations évoquées au début sont bien ressenties. Noter au moins trois mots qui les qualifient.

⇒ Distinguer les films de fiction avec le documentaire de l'ECPAD de 1971 sur la vie des sous-marinières.

FOCUS *Titanic*.

⇒ Montrer par le choix d'affiche ou d'œuvre que cette catastrophe est un sujet de fiction depuis longtemps. *Que nous apprennent les œuvres exposées sur le naufrage et sa perception ?*

⇒ Faire ressortir que les objets exposés sont des accessoires et les comparer avec les objets de la section « pirates et mutineries ».

4 LA MER DÉCHAÎNÉE

Les élèves lisent le texte de présentation générale pour en saisir les enjeux.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

Observations 9 (section 2.1)

Lecture du texte de la section *La mer hostile.*

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- **Les affiches.**

⇒ Parmi les affiches exposées faire ressortir les différentes « menaces » qui forment le bestiaire des monstres marins, en dehors des requins.

- **Objets exposés.**

⇒ Choisir un objet et présenter son intérêt dans la thématique de la salle et de la section.

PISTES POUR UN PARCOURS

Observations 10 (section 4.2)

Lecture du texte de la section *Abysse et Atlantide*.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- Projection et objets exposés.

⇒ Retrouver le nom du cinéaste des fonds marins mondialement connu auquel le film *La vie aquatique* de Wes Anderson fait référence. Montrer en quoi la profusion de bonnets rouges portés par les personnages participe au comique du film.

- Les créatures aquatiques et sous-marines.

⇒ Citer différentes créatures que l'on découvre (affiches, objets) et préciser leur place dans l'imaginaire.

⇒ Regarder les affiches qui concerne « L'Atlantide » et expliquer de quoi il s'agit.

- Une actrice.

⇒ Recherche internet : faire une fiche informative sur Esther Williams, sa place parmi les actrices et acteurs de son temps. Photographier son costume.

Observations 11 (section 4.3)

Lecture du texte de la section *Mer fantasmagorique et fantastique chez Méliès*.

⇒ Une question de compréhension globale peut être posée.

- Les dessins.

⇒ Repérer trois ou quatre dessins de mise en scène ou de décor qui font échos aux personnages et aux lieux présentés dans les sections précédentes.

⇒ Mettre en avant l'aspect précurseur de l'imaginaire marins et sous-marins de Georges Méliès.

FOCUS Océans.

⇒ Regarder la projection, noter ses sensations en racontant l'extrait choisi.

⇒ Lever les yeux pour voir les caméras suspendues et prendre conscience de leur diversité et des inventions techniques pour réaliser ces prises de vues. Compléter à l'aide des cartels certaines caractéristiques techniques.