

Fiche technique

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

France, Belgique, Suisse, Italie, Portugal | 2023 | 1h10

Réalisation

Alain Ughetto

Scénario

Alain Ughetto,
Alexis Galmot,
Anne Paschetta

Musique

Nicola Piovani

Format

1.85, couleur

Sortie

25 janvier 2023

Interprétation

Ariane Ascaride

Cesira

Alain Ughetto

Lui-même

Synopsis

Au fil d'une conversation imaginaire avec sa grand-mère, le réalisateur Alain Ughetto retrace l'histoire de sa famille. Au début du XXe siècle dans le Piémont, au nord de l'Italie, la vie est devenue vraiment très difficile pour les Ughetto. Luigi et Cesira décident de traverser les Alpes pour entamer une nouvelle vie en France et changent à jamais le destin de leur famille tant aimée. Confronté à la misère, à la guerre et au racisme, le couple va devoir lutter pour donner un meilleur avenir à ses enfants.

Alain Ughetto, la mémoire dans les mains

Interdit aux chiens et aux Italiens est le deuxième long métrage du réalisateur Alain Ughetto. Fils d'immigrés italiens qui ne voulaient pas qu'il devienne un artiste, il a commencé sa carrière en réalisant des courts métrages animés en pâte à modeler. L'un d'eux, *La Boule* (1984), a reçu un César. Par la suite, il a tourné des documentaires pour la télévision pendant plusieurs années. Son premier film de long métrage d'animation, *Jasmine* (2013), raconte son histoire d'amour avec une jeune femme iranienne pendant la révolution de 1979 en Iran. Les deux longs métrages animés d'Ughetto ont en commun de mêler des souvenirs personnels avec de grands événements historiques. La particularité de ce réalisateur est aussi de raconter des histoires tirées de la réalité, de partir d'une matière documentaire et biographique tout en utilisant l'animation. Ce mélange des genres original lui a réussi puisque ses deux films ont remporté des prix très prestigieux.

Affiche italienne, 2023 © Lucky Red

Photos de famille

L'affiche française du film (en couverture) représente les membres de la famille Ughetto en train de poser pour une photo de famille. L'affiche italienne (ci-dessus), sous le titre *Manodopera* (main-d'œuvre, en italien), est très différente.

①

En comparant les deux affiches, que peut-on déduire du film ? Dans quelle direction les membres de la famille regardent-ils sur les deux images ? Quelle affiche donne le plus une impression d'intimité ?

②

Quelles couleurs dominent : des couleurs chaudes ou froides ? Les deux visions de la famille sont-elles aussi joyeuses ? Quelle affiche évoque le plus l'immigration ?

③

Que tiennent les personnages dans leurs mains ? Si vous deviez imaginer les aventures de la famille à partir de chacune de ces affiches, seraient-elles différentes ?

« Quand j'étais petit, dans les années 1950, beaucoup d'enfants de ma classe portaient des noms italiens. On était arrivés par paquets ! On retrouve des histoires comme celle de ma famille en Espagne, au Portugal, en Pologne... Chaque migrant amène son histoire »

Alain Ughetto

● Stop motion

Interdit aux chiens et aux Italiens est un film d'animation avec marionnettes réalisé en *stop motion*. Les animateurs disposent les figurines dans la position souhaitée et les photographient. Puis ils déplacent très légèrement les marionnettes et prennent une seconde photographie – et ainsi de suite. Enfin, pour créer l'illusion du mouvement, les images sont diffusées très rapidement les unes à la suite des autres. Cela fonctionne donc comme un dessin animé, sauf qu'à la place des dessins qui défilent à toute vitesse, ce sont des photographies de maquettes et de figurines bien réelles. Cette technique prend tellement de temps qu'un animateur crée en moyenne trois secondes de film par jour de travail ! Il aura fallu au total neuf années et plus de 200 personnes venues de cinq pays différents pour que le film voie le jour.

Photographies de tournage, 2023 © Alex Lopez / Gebekta Films

● La petite et la grande histoire

Tout au long du film, l'histoire de la famille Ughetto n'arrête pas de se fondre avec l'Histoire de l'Europe. Les protagonistes croisent des événements majeurs, pour la plupart tragiques : trois guerres (la guerre italo-turque, la Première puis la Seconde Guerre mondiale), une épidémie, la montée du fascisme en Italie et l'Occupation des nazis en France... Tous les événements de la vie de Luigi et Cesira sont donc rythmés par les échos de l'Histoire. Et parfois, les personnages y prennent part activement, comme Vincent qui devient résistant sous l'Occupation. De la part d'Alain Ughetto, mélanger l'histoire de sa famille à ces événements permet de nous rappeler que derrière les grandes dates de l'Histoire, ce sont les destins de millions de familles qui se jouent. Il nous rappelle aussi que la famille Ughetto n'était pas la seule à traverser les frontières pendant ces temps difficiles : non seulement à l'époque, mais aujourd'hui encore, des millions de familles sont obligées de fuir leur pays pour survivre. C'est d'ailleurs à ces exilés que le film est dédié.

1

2

3

● Un dialogue impossible ?

Le réalisateur Alain Ughetto intervient dans le film et discute avec sa grand-mère Cesira, même si elle est incarnée par une figurine de quelques centimètres. Entre Cesira [1] et Alain [2] commence un dialogue entre deux mondes [3].

①

Soyez attentifs aux scènes où Alain Ughetto apparaît seul à l'écran [2] : ces moments sont-ils des instants de vie réelle ou bien des scènes jouées pour le film ?

②

Quels indices nous font voir la différence de taille entre Alain et Cesira [1, 3] ? Est-ce qu'Alain parle comme un narrateur omniscient (c'est-à-dire : qui sait déjà tout) ou bien comme un spectateur qui découvre l'intrigue au fur et à mesure ?

③

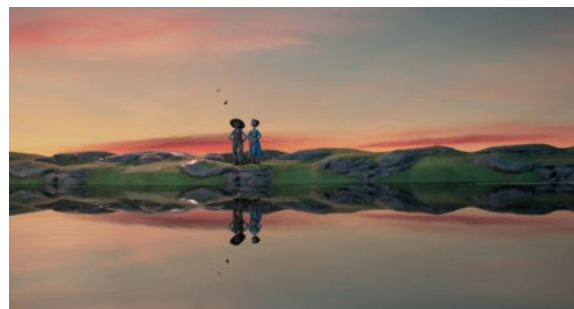
Les gestes d'Alain Ughetto font-ils penser aux gestes d'autres personnages ? À qui sont les mains que l'on voit aussi au travail, dans le film ?

● Analyse de séquence

Luigi et Cesira viennent de se rencontrer et tombent amoureux au premier regard. Après le coup de foudre, c'est le moment des premiers rendez-vous : ils se retrouvent au bord d'un lac, au pied des Alpes, pour un moment romantique et silencieux.

① Quels éléments nous permettent de dire que cette scène est romantique ? En quoi le décor renforce-t-il cette perception [1, 5, 8] ?

- ② Les personnages ne disent rien ; leur communication passe essentiellement par la vue. Parviennent-ils à se regarder ? Quelles émotions passent dans leurs yeux [3, 4, 6, 7] ?
- ③ Quelles différences peut-on observer entre le couple au début [1, 2, 3, 4] et à la fin de la scène ? La situation a-t-elle changé pour lui [7, 8] ?

VIDÉOS
EN
LIGNE

Retrouvez des entretiens avec des cinéastes et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur : youtube.com/@LeCNC