COLLÈGE AU CINÉMA · FORMATION DES ENSEIGNANTS

Interdit aux chiens et aux Italiens

Alain Ughetto · 2022

Par Martin Drouot



Alain Ughetto

l'artisan de la mémoire

Né en 1950 dans une famille d'ouvriers d'origine piémontaise ; enfance nomade au gré des chantiers de son père.

1979-1985 : Centre méditerranéen de création cinématographique (Marseille), auprès de René Allio. Une dizaine de courts métrages en pâte à modeler.

L'Échelle (1981, nommé au César)

La Fleur (1981)

La Boule (1984), César du meilleur court métrage d'animation 1985.

Puis : preneur de son, reporter, une vingtaine de documentaires pour la télévision.

2013 : *Jasmine*, premier long métrage : son amour pour une Iranienne pendant la révolution de 1979, en pâte à modeler.

2022 : *Interdit aux chiens et aux Italiens* : Prix du jury à Annecy, Prix du cinéma européen du film d'animation, nommé au César 2024.



« L'art, c'est pas pour nous. »

Ce que répètent ses parents : une phrase que tout le film contredit.



Jasmine (Alain Ughetto, 2013)

Neuf ans de fabrication

de Manodopera à Interdit aux chiens et aux Italiens

9 ans

de l'idée (2013) au Prix du jury d'Annecy (2022)

42

marionnettes pour des dizaines de personnages

835

plans, tous retravaillés numériquement

≈ 200

personnes, dont 5 animateurs sur 8 plateaux







Titre de travail : *Manodopera* (« main-d'œuvre »). Point de départ : *Le Monde des vaincus* de Nuto Revelli (1977), témoignages de paysans piémontais.

Écriture : Alain Ughetto, Alexis Galmot, Anne Paschetta.

Voix : Ariane Ascaride (Cesira), Alain Ughetto.

Musique : Nicola Piovani.

Tournage : studio Foliascope (Drôme), à partir de décembre 2019, interrompu deux fois par le Covid.

Plan



I. **L'Histoire en coupe :** *un récit fait de guerres et d'exils*

II. **Raconter les siens :** *la mémoire familiale réinventée*

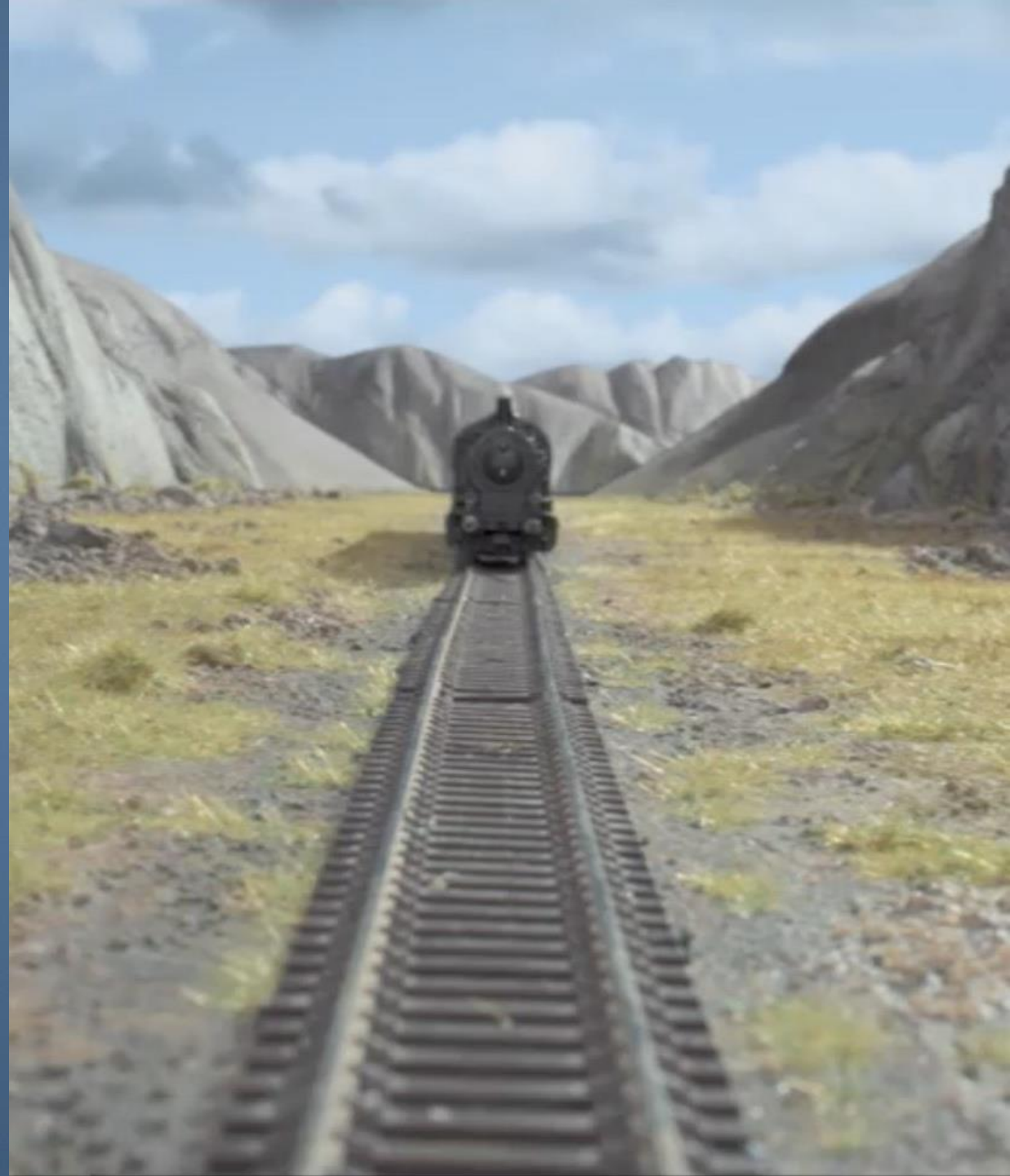
III. **Modeler le temps perdu :** *fabriquer l'image manquante*

I.

L’Histoire en coupe

Un récit fait de guerres et d’exils

Que garde-t-on de soi quand on passe la frontière ?



Une traversée de l'Histoire (1)

1861-1918 · partir

L'HISTOIRE

1861

Proclamation du royaume d'Italie. S'ouvre un siècle d'émigration : 26 millions de départs.

1879-1893

Mgr Scalabrini : pour les pauvres, « voler ou émigrer ». Violences italophobes à Marseille (1881), Aigues-Mortes (1893).

1898-1906

Percement du tunnel du Simplon (Suisse-Italie), inauguré en 1906 : 67 ouvriers y meurent.

1911-1912

Guerre italo-turque : l'Italie conquiert la Libye.

1915-1918

24 mai 1915 : l'Italie entre en guerre. Puis la grippe espagnole.

LA FAMILLE UGHETTO, DANS LE FILM

Ughettera, dans le Piémont un village où presque tout le monde s'appelle Ughetto.



1879 : naissance de Luigi. Chaque hiver, les hommes passent la montagne pour louer leurs bras.



Un contremaître engage Luigi et ses frères. Luigi y rencontre Cesira.



Les frères partent à Tripoli. Antonio ne revient pas.



Giuseppe meurt au front, et la grippe décime la famille.



Une traversée de l'Histoire (2)

1922-1962 · rester

L'HISTOIRE

1922 — Marche sur Rome : Mussolini au pouvoir. Violences des chemises noires.

1927-1931 — Loi du 10 août 1927 : naturalisation facilitée. 1931 : plus de 800 000 Italiens en France.

1936-1939 — Front populaire (1936). Tensions croissantes entre la France et l'Italie fasciste.

1940-1943 — 10 juin 1940 : l'Italie déclare la guerre à la France. Ligne de démarcation ; STO (1943).

1950-1962 — Trente Glorieuses : reconstruction, grands chantiers.

LA FAMILLE UGHETTO, DANS LE FILM

Le départ pour « La Merica » échoue. La famille part pour la France.



L'Ariège, puis les grands chantiers : Luigi devient contremaître.



La famille achète une terre à Génissiat : « Paradis ». 1939 : naturalisation, Luigi devient Louis.



Paradis est coupé par la ligne. Luigi meurt en 1942. Vincent prend le maquis.



1950 : naissance d'Alain. Cesira meurt à Paradis en 1962.



Extrait 1 · Raconter l'Histoire - les guerres

Interdit aux chiens et aux Italiens [32'-36']







- **Une guerre vue d'en bas.** Ni bataille ni carte d'état-major : deux frères dans la boue, l'outil à la main. La guerre prolonge le chantier, les mêmes bras creusent. Vie et mort.

- **Les lettres qui mentent.** Luisa et Giuseppe s'écrivent pour se rassurer en taisant le pire. Le récit familial est ici une fiction protectrice.

- **Des cercueils alignés.** Un seul plan suffit : des caisses de bois de tailles inégales, la famille serrée à côté. L'image dit le nombre des morts mieux qu'un long récit.

- **Horreur et distance.** La pâte à modeler met à distance sans édulcorer : on voit la perte, pas l'horreur. A demander aux élèves : qu'est-ce qui rend ces scènes supportables, et pourtant bouleversantes ?

Un pan d'Histoire : l'immigration

Un titre comme un écriteau : l'italophobie, marqueur d'une époque



L'origine. Ughetto a été frappé par une vieille photographie : une pancarte sur la porte d'un café. Elle devient le titre, puis une scène, imaginée à partir de documents.

Un regard d'enfant. C'est le petit Vincent qui déchiffre l'écriteau et interroge son père : le racisme est découvert à hauteur d'enfant.

Un écho. *La vie est belle* (Roberto Benigni, 1997) : un enfant devant une pancarte « interdit aux Juifs et aux chiens ». Même compositeur : Nicola Piovani.

Une histoire longue. « Vêpres marseillaises » (1881), massacre des saliniers italiens d'Aigues-Mortes (1893) : l'italophobie précède le film.

Le carton-titre. « INTERDIT » en capitales, la suite en petit : la typographie impose d'abord l'interdiction.



L’immigration italienne en France

quelques ordres de grandeur

26 M

départs d’Italie en un siècle (1861-1960), toutes destinations confondues

1 / 3

des étrangers en France sont italiens à la veille de 1914

800 000

Italiens recensés en France en 1931

8 / 10

viennent du Nord de la péninsule, comme Luigi et Cesira



Où ? D’abord le Sud-Est (en 1911, un quart de la population de Marseille), puis la Lorraine du fer, le Sud-Ouest agricole, les régions lyonnaise et parisienne.

Quels métiers ? Maçonnerie, chantiers, mines, sidérurgie, agriculture : les tâches les plus dures, source de rivalités en temps de crise.

Et après ? Le travail comme voie d’intégration. De cette immigration sont issus Yves Montand (Ivo Livi), Serge Reggiani…

Extrait 2 · Passer la frontière

Interdit aux chiens et aux Italiens [≈ 47-50]



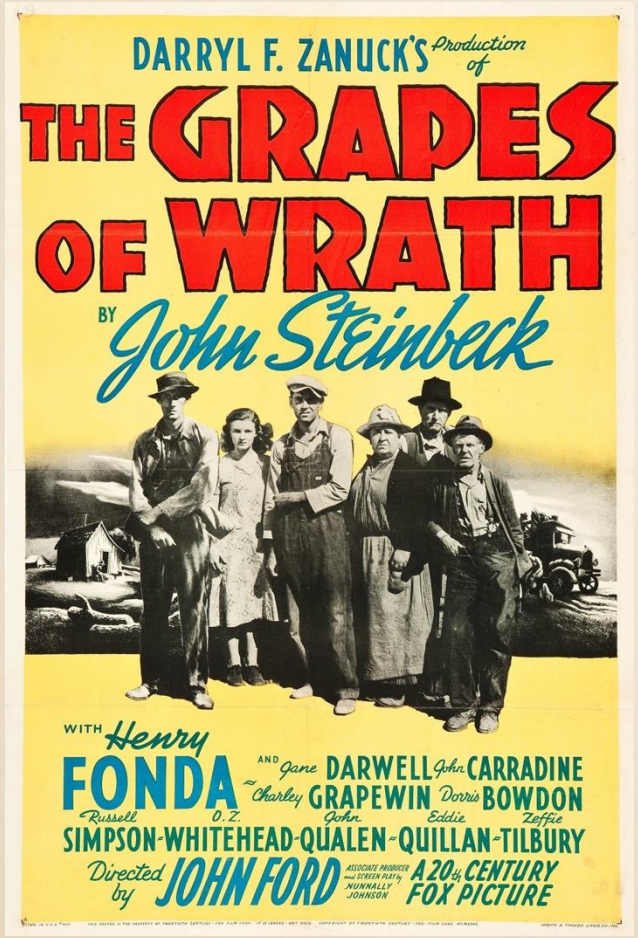




- **Les panneaux.** « Interdit » vs « Paradis » : prise de possession de l'espace, malgré le racisme.
- **Les opposants.** Fascistes, nazis, le prêtre ou les nonnes : prise de pouvoir sur les ouvriers, vols et destructions.
- **Le transport.** Echec du bateau avant, ici suite de transports vers un ailleurs. Question du mouvement, l'aller-retour devenu ici aller simple (durée et symbolique du trajet).
- **La part du jouet.** Train, maison : fondement du jeu d'enfants, ici devient un élément tragique de l'exil.

Extrait 3 · Les Raisins de la colère

John Ford, 1940 · d'après John Steinbeck, 1939



Le contexte. Chassés de l'Oklahoma par la sécheresse et les banques, les Joad partent pour la Californie sur la Route 66. Ford, fils d'immigrés irlandais, adapte le roman de Steinbeck (prix Pulitzer 1940) un an après sa parution.

L'extrait : la terre qu'on arrache. Tom rentre chez lui et trouve la ferme vide. À la lueur d'une bougie, le voisin Muley raconte l'expulsion. En flash-back, il prend une poignée de terre : celle où sa famille est née, a travaillé et est morte, avant que les tracteurs n'écrasent les maisons.



Les Raisins de la colère (John Ford, 1940)



Mise en regard. Muley serre la terre qu'on lui prend ; Ughetto rapporte la terre d'Ughettera pour faire revivre les siens. Même geste, deux sens : s'agripper au sol, ou l'emporter avec soi.

Filmer l’exil

une filmothèque pour prolonger



Toni

Jean Renoir, 1935

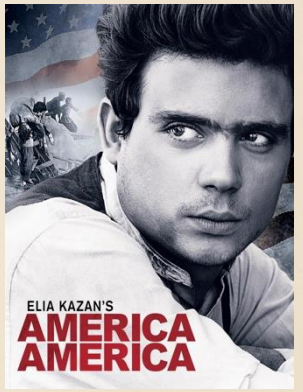
Un ouvrier italien dans les carrières de Provence.



Rocco et ses frères

Luchino Visconti, 1960

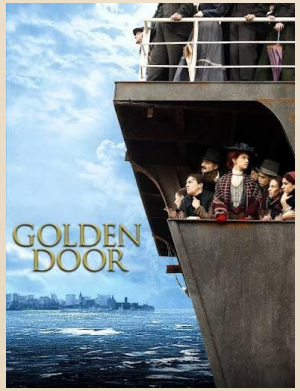
Une famille du Sud italien immigrée à Milan.



America America

Elia Kazan, 1963

Le voyage de l’oncle du cinéaste, d’Anatolie à New York.



Golden Door

Emanuele Crialese, 2006

Des paysans siciliens rêvent du « Nouveau Monde ».



Welcome

Philippe Lioret, 2009

Un jeune Kurde veut rejoindre l’Angleterre à la nage.



Moi capitaine

Matteo Garrone, 2023

Deux adolescents sénégalais de Dakar jusqu’à la Sicile.

II.

Raconter les siens

La mémoire familiale réinventée

Peut-on dire « je » avec la voix d'une autre ?



Qui dit « je » ?

autobiographie, autofiction, biographie familiale

Autobiographie	Un « récit rétrospectif [...] qu'une personne réelle fait de sa propre existence ». Le pacte : auteur = narrateur = personnage. *Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, 1975*
Autofiction	Le récit de soi qui assume sa part d'invention : une « fiction d'événements strictement réels ». *Serge Doubrovsky, Fils, 1977*
Prosopopée	Figure qui fait parler les absents, les morts, les objets. *Rhétorique classique*
Documenteur	Mot-valise (documentaire + menteur) pour les films entre réel et fiction. *Agnès Varda, Documenteur, 1981*



Dans le film, trois voix : Alain Ughetto (l'auteur réel, ses mains, sa voix), Cesira (narratrice morte en 1962, voix d'Ariane Ascaride) et les personnages qu'il n'a presque pas connus.

Donc : pas une autobiographie au sens strict, mais une **biographie familiale** qui emprunte les codes du récit de soi. Le petit-fils se tait pour laisser parler la grand-mère : *prosopopée* de cinéma.

Extraits 4 et 5 · Raconter, de Cesira à Alain

Interdit aux chiens et aux Italiens : 12’15-16’ comparé à 1h01-fin

Extrait 4 · 12’15-16’





Cesira conteuse. Elle raconte au présent, commente, juge, plaisante: la voix d’Ariane Ascaride donne au passé le ton d’une conversation de famille dans la cuisine.

Le petit-fils écoute. Alain reste hors champ, ou réduit à sa main : il reçoit le récit.

Extrait 5 · 1h01-fin





Les rôles s’inversent. Luigi meurt, Cesira se retrouve seule et se tait peu à peu. Alain reprend la parole, et les outils.

Du « je » au « nous ». Le film se referme sur l’atelier et sur une dédicace : à sa famille, aux familles contraintes à l’exil, à Nuto Revelli. Histoire intime et collective.

Comparer. Qui parle ? Qui regarde ? Qui agit ? D’un extrait à l’autre, la parole passe de la grand-mère au petit-fils : c’est le geste même de la transmission.

Extrait 6 · Persepolis : le dernier adieu

Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007



Persepolis (Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007)

Le film. Quatre albums autobiographiques (L'Association, 2000-2003), puis un film en noir et blanc, Prix du jury à Cannes en 2007. Le présent, à l'aéroport d'Orly, est en couleur ; le passé en noir et blanc.

L'extrait. La fin : Marjane quitte l'Iran pour de bon ; elle ne reverra plus sa grand-mère (voix de Danielle Darrieux). Il reste d'elle le jasmin qu'elle glissait chaque matin dans son soutien-gorge.

Une mémoire par les sens. Le parfum survit à la personne, comme chez Ughetto la terre et les marrons. Deux grands-mères, deux exils, deux films d'animation qui passent par l'enfance pour dire l'Histoire.

La différence. *Persepolis* est une autobiographie : Marjane parle d'elle, est le personage central de son récit. Ughetto donne la parole à une morte.

D’autres films qui racontent les siens

La parole en héritage



Josep

Aurel, 2020

Un ancien gendarme raconte à son petit-fils le dessinateur Josep Bartolí, interné en France après la Retirada (1939). César 2021 du film d’animation.



Vermiglio

Maura Delpero, 2024

Hiver 1944, un village du Trentin : la cinéaste recrée le monde de la famille de son père. Lion d’argent à Venise. La même Italie alpine que les Ughetto.

III.

Modeler le temps perdu

fabriquer l'image manquante

Comment montrer ce dont il ne reste aucune image ?



La matière du souvenir

Arte povera, riche souvenir



Des restes réels. Terre, charbon, marrons rapportés du village deviennent le décor. Le film ne reconstitue pas Ughettera : il en transporte des fragments, comme des **reliques**.

Détourner sans cacher. Un brocoli joue un arbre, un carton une montagne, des jouets de plastique un troupeau. On voit la chose et ce qu'elle représente : l'image est à la fois vraie et fausse.

Arte povera. Mouvement italien de la fin des années 1960 (le mot est du critique Germano Celant) : faire œuvre avec des matériaux pauvres.

Imagination matérielle. Pour Gaston Bachelard, la terre et la pâte appellent la main et la rêverie (*L'Eau et les rêves*, 1942 ; *La Terre et les rêveries de la volonté*, 1948).





Piero Gilardi



Pino Pascali



Giovanni Anselmo

Montrer les ficelles

Si loin, si proche : distance et émotion





Distanciation. Bertolt Brecht brise le « quatrième mur » pour que le public réfléchisse au lieu de s'oublier.

Chez Ughetto, distance et émotion à la fois. La vache est un jouet, et pourtant on tremble pour elle. Le spectateur sait et croit : c'est la définition même du jeu d'enfant.

Qui refuse de jouer ? Le fasciste : « Ils n'en ont pas besoin. » Les ennemis sont ceux qui ne voient dans la vache qu'un jouet.

Une main géante. Dans la montagne, la main du cinéaste cueille une fleur près de Cesira, au chevet de Luigi, elle glisse la pioche près du lit. Le petit-fils prend soin de ceux qu'il fabrique (renversement du petit-fils, père créateur).

La main au cinéma : la danse des petits pains (*La Ruée vers l'or*, 1925), LOVE/HATE (*La Nuit du chasseur*, 1955), la main fugueuse de *J'ai perdu mon corps* (2019).

« Je voulais parler de la transmission de main en main. »
Alain Ughetto

Extrait 7 · La fabrication à vue

Interdit aux chiens et aux Italiens, début du film [00:45 – 05:15]





- **Commencer par l'atelier.** Avant tout personnage : des mains, des outils, des matériaux, filmés en prise de vues réelles. Le film s'ouvre sur sa propre fabrication.
- **Construire à vue.** Rails miniatures, maisons de carton, terre du village : le décor se monte sous nos yeux, à l'échelle d'une table.
- **La créature répond.** Cesira prend vie et parle à celui qui l'a fabriquée : la marionnette sait qu'elle est un objet, et elle en joue.
- **Pourquoi montrer ?** La fabrication visible ne casse pas l'émotion : elle donne au travail des mains la même place qu'à l'histoire. Un film sur des ouvriers se montre comme un ouvrage.

Extrait 8 · L'Image manquante

Rithy Panh, 2013 – début du film

« J'étais troublé de *voir la vie remonter ainsi de la terre où reposent les morts*. » *Rithy Panh, dossier de presse du film*



L'Image manquante (Rithy Panh, 2013)

L'Histoire. 17 avril 1975 : les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh et vident la ville. Jusqu'en 1979, le régime déporte la population dans des camps de travail.

Le cinéaste. Né en 1964, Rithy Panh perd ses parents et une partie de sa famille. Il fuit en Thaïlande en 1979 puis vient en France.

Le film. Adapté de *L'Élimination* (avec Christophe Bataille, 2012). Plus de 500 figurines en terre peintes par le sculpteur Sarith Mang, des archives de propagande, la voix de Randal Douc.

Des archives qui se décomposent. Le film s'ouvre sur la matière même du cinéma en train de mourir : les images existantes ne suffisent pas, elles se défont.

Des figurines immobiles. Chez Panh, les figurines ne sont pas animées : la caméra tourne autour d'elles. Elles tiennent de la stèle, de la sépulture qu'on n'a pas pu offrir aux morts.

Deux sortes d'images. Face aux films de propagande, des images qui mentent, la glaise propose des images inventées qui disent vrai.

Deux gestes pour une image manquante

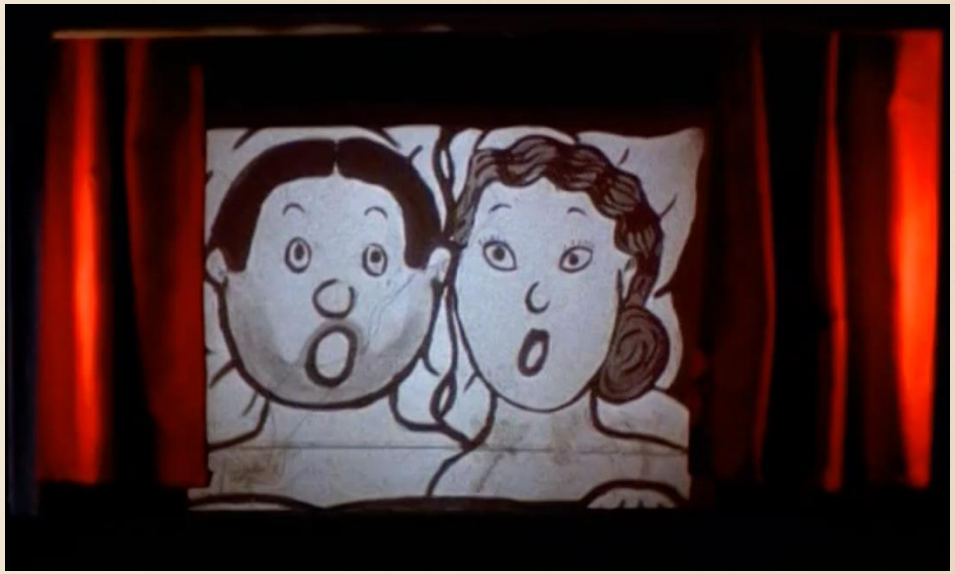
Ughetto et Panh, mise en regard

	Interdit aux chiens et aux Italiens	*L'Image manquante*
Pourquoi l'animation ?	Aucune image des grands-parents au quotidien	Aucune image des crimes ni de la famille disparue
Matière	Marionnettes, terre, marrons, légumes	Glaise sculptée et peinte, maquettes
Mouvement	Figurines animées image par image	Figurines immobiles, caméra mobile
Voix	Un dialogue : le petit-fils et la grand-mère	Un monologue à la première personne
Archives	Photographies de chantier et de famille	Films de propagande khmers rouges
Registre	Fantaisie, humour se mêlent au tragique	Deuil, méditation, témoignage
Visée	Transmettre, rendre hommage	Témoigner, donner une sépulture

Extrait 9 · Jacquot de Nantes

Agnès Varda, 1991





Jacquot de Nantes (Agnès Varda, 1991)

L'histoire. Nantes, 1939 : Jacquot, 8 ans, grandit dans le garage de son père, où l'on chante en travaillant. Il aime les marionnettes et l'opérette. Son père l'oriente vers la mécanique.

Deux enfants d'ouvriers à qui l'on fait comprendre que **l'art n'est pas pour eux**, deux vocations nées des **marionnettes**.

Un art manuel. Dans le grenier du garage, Jacquot l'adolescent fabrique ses personnages et les anime image par image avec une petite caméra : ses premiers films d'animation.

La passion du spectacle devient un travail des **mains**.

Narrer l'histoire des proches. Varda reconstitue en noir et blanc l'enfance de son mari, Jacques Demy, et filme en couleur, en très gros plans, le cinéaste malade, mort en 1990.

Deux récits portés par un proche : Varda raconte Demy comme Ughetto raconte ses grands-parents.

Le temps reconstitué

rejouer une photographie





Le temps passé. La photographie atteste que cela « a été » : Roland Barthes y voit l'essence même de l'image photographique (*La Chambre claire*, 1980).

Le temps perdu. Mais elle est muette : des visages figés devant une porte, sans voix ni histoire. C'est ce qu'il reste de la famille.

Le temps reconstitué. Ughetto fait l'inverse du photographe : il remet en mouvement ce qui a été figé. La marionnette rejoue la pose, puis la vraie photo apparaît et confirme le récit.

Un écho proustien. Chez Proust, une saveur (la madeleine, *Du côté de chez Swann*, 1913) fait resurgir tout un monde ; chez Ughetto, ce sont la terre et les marrons du village.

Modeler l’homme

les mythes derrière la pâte à modeler



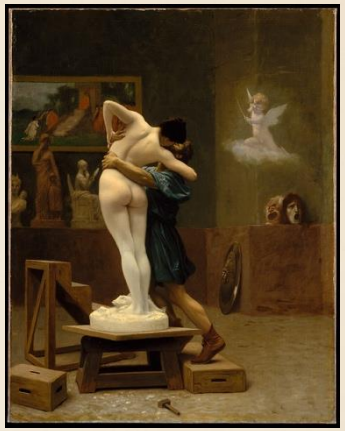
Genèse 2, 7

Dieu façonne l’homme avec la poussière du sol et lui insuffle la vie. Adam vient de « adamah », la terre.



Prométhée

Il façonne les premiers hommes avec de la terre mêlée d’eau, à l’image des dieux (Ovide, *Métamorphoses*, I).



Pygmalion

Le sculpteur aime sa statue, que Vénus anime : la métaphore même du stop motion (*Métamorphoses*, X).



Le Golem

Selon la légende pragoise, le rabbin Loew anime une figure d’argile qui échappe à son créateur.

Conclusion · Modeler l'histoire manquante



Le fil du film : il n'existe presque aucune image de la vie des Ughetto. La pâte à modeler n'illustre pas une histoire connue : elle **fabrique l'histoire manquante**. De ce geste découlent trois lectures.

« On n'est pas d'un pays, on est de son enfance. » Cesira

1 · Une traversée de l'Histoire

Soixante ans d'histoire européenne vus d'en bas : misère des montagnes, guerres, fascisme, frontières, xénophobie. Les grands événements n'arrivent qu'à travers une famille, à hauteur d'hommes, de femmes, d'enfants.

2 · Par l'intime

Un petit-fils donne sa voix à sa grand-mère : biographie familiale, mémoire des siens. Le « je » devient un « nous ».

3 · Vu d'aujourd'hui

Le film est dédié « aux familles contraintes à l'exil pour survivre ». Les cols alpins et la Méditerranée restent des routes d'exil : le récit d'hier éclaire les questions d'aujourd'hui.

Le conteur laisse sa trace dans le récit, *« comme la main du potier sur le vase d'argile »* (Walter Benjamin, Le Conteur, 1936)

Ouvertures artistiques (1)

peinture et photographie



Giuseppe Pellizza da Volpedo

Il Quarto Stato, 1901 · Milan, Museo del Novecento

Un peintre piémontais fait avancer vers nous une foule de paysans et d'ouvriers : le « quatrième état » entre dans l'Histoire.

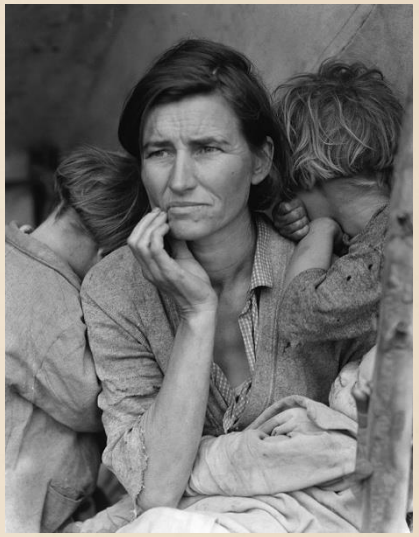
Tableau utilisé au générique du film ***1900*** de Bernardo Bertolucci (1976).



Lewis Hine

Familles italiennes à Ellis Island, 1904-1909

Familles italiennes à l'arrivée à New York : l'iconographie du rêve américain que les Ughetto n'atteindront pas.



Dorothea Lange

Migrant Mother, Nipomo (Californie), 1936

Pour la Farm Security Administration : le visage des migrants du Dust Bowl, contemporains des Joad des *Raisins de la colère*.

Ouvertures artistiques (2)

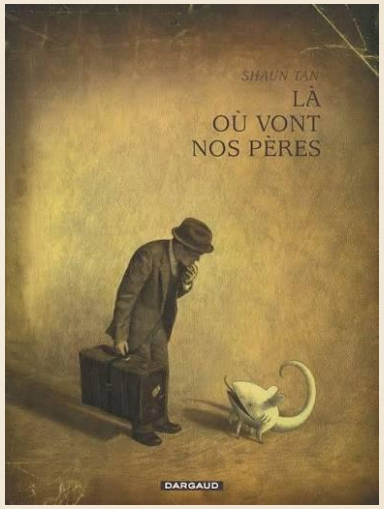
sculpture, bande dessinée, chanson



Giuseppe Penone

Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968

Né en 1947 à Garessio (Piémont), l'artiste de l'arte povera fixe le moulage de sa main sur un jeune arbre : l'arbre grandira, sauf à cet endroit. La main laisse sa trace dans le temps.



Shaun Tan

Là où vont nos pères, 2006 (trad. fr. 2007)

Un album sans paroles sur l'exil : un père part seul vers une ville dont il ne comprend ni la langue ni les signes.



Serge Reggiani

« L'Italien », 1971

La musique de Piovani, les chansons que fredonne la famille ; « L'Italien » de Serge Reggiani (1971), arrivé en France enfant.

Ateliers pratiques

Atelier 1 · Écriture

La boîte de souvenirs

- Venir avec un objet de chez soi, qui a une histoire.
- Le faire parler à la première personne (prosopopée) : 10 à 15 lignes.

Atelier 2 · Stop motion

L'Histoire en pâte à modeler

- Par groupes de 4 : une figurine en pâte à modeler, un décor en matériaux « pauvres » (cailloux, légumes, sucre, carton).
- Une scène de 5 secondes : franchir une frontière, ou faire une rencontre. À 12 images/s, 60 photos sur tablette ou smartphone.
- Contrainte : faire entrer une main réelle dans le champ.

Atelier 3 · Image

La photo de famille rejouée

- Partir d'une photographie d'archive (Ellis Island, Lewis Hine, ou personnelle).
- La rejouer en tableau vivant ou avec des figurines, même cadrage.
- Comparer : qu'apporte la reconstitution ? Que perd-on ?


Fin