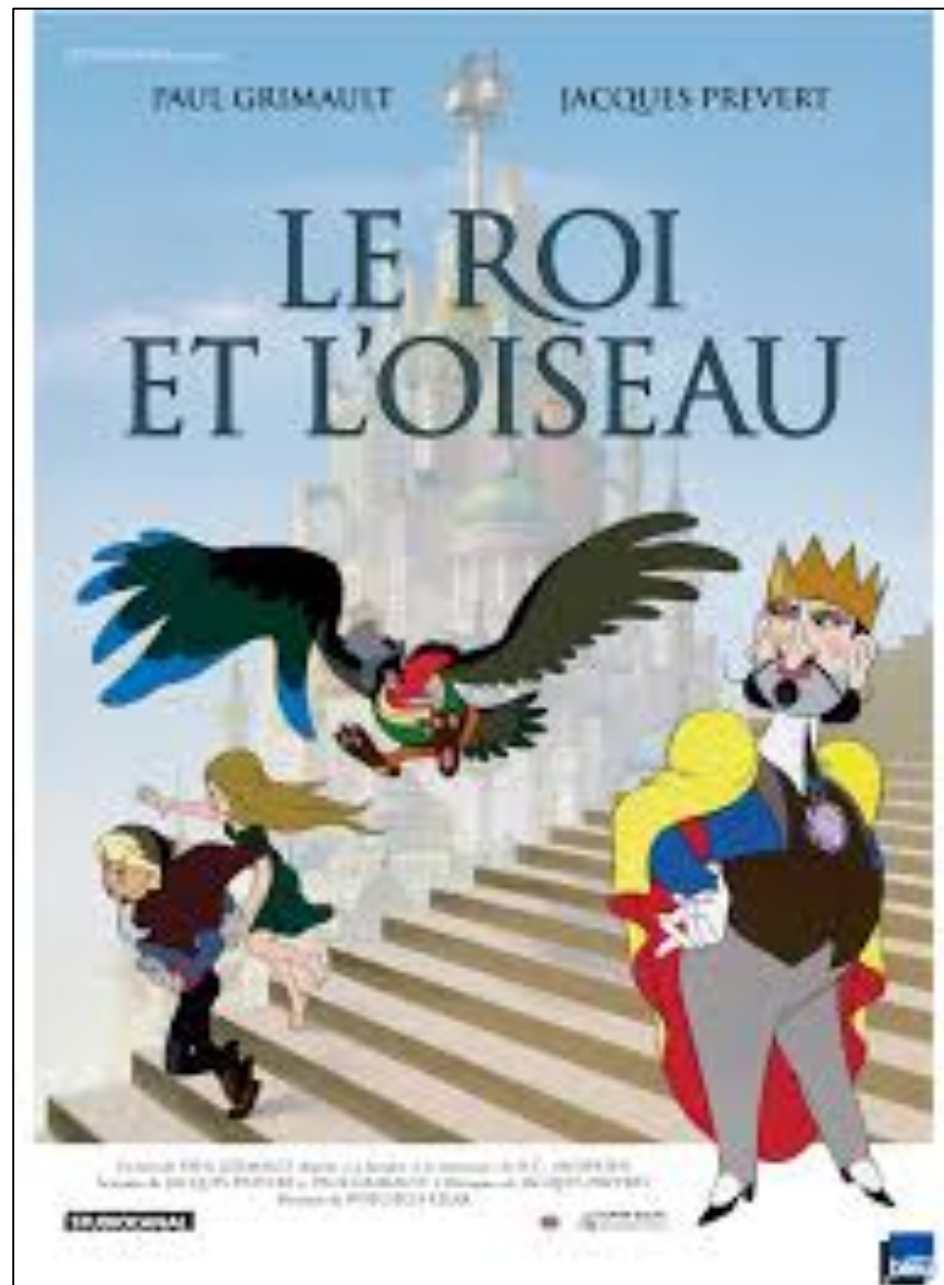

École & Cinéma

CYCLE 2

Saint Paul 1, 2 et 3
Jeudi 23 mars

Aurore COVASSO – CPD AV

Lire le synopsis aux élèves

Genre: film d'animation, couleurs, 85 min.

Réalisateur: Serge Elissade

Scénario: Paul Grimault et Jacques Prévert, d'après le conte d'Andersen, la bergère et le ramoneur

Musique: Wojciech Kilar

Chansons: Joseph Kosma (musique), Jacques Prévert (paroles)

Production: Les films Paul Grimault, les Films Gibé, A2

Synopsis du film:

Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Il malmène la famille de l'oiseau- brillant parleur au plumage coloré, et narrateur de cette histoire- et fait disparaître dans des trappes tous ceux qui lui déplaisent. Une nuit, dans la chambre du Roi, trois tableaux- le sien et ceux d'une charmante Bergère et d'un Petit Ramoneur - s'animent et prennent vie. La Bergère et le ramoneur s'aiment, mais le roi du tableau a juré d'épouser la Bergère avant minuit. Juste avant l'heure fatidique, les deux amoureux s'enfuient par la cheminée. Le « vrai » Roi s'éveille, mais il est vite éliminé par le Roi du tableau, qui lance toute la police du Royaume à la poursuite des fuyards. Mais ceux-ci sont aidés par l'oiseau, qui a plus d'un tour dans sa poche...Cependant, un gigantesque Robot, au service du Roi, capture le trio alors qu'il a réussi à atteindre la ville basse...

A propos du film

« *Le roi et l'Oiseau est plus que trente ans de combat, c'est-à-dire toute une vie professionnelle pour certains, mais un gage de fidélité envers mes amis et mes idées* »

Paul GRIMAULT

C'est l'histoire d'une rencontre, celle de 2 poètes, désireux d'exprimer leur liberté:

Jacques Prévert et Paul Grimault
décident d'adapter le conte *La bergère et le ramoneur* d'Andersen.

A partir de 1945, les 2 hommes travaillent plus d'une année sur le scénario, puis Grimault forme une équipe pour entamer l'animation. A partir de 1950, les ennuis s'accumulent: problèmes d'argent, l'associé Sarrut de plus en plus critique... Grimault sera écarté de la réalisation et le film sortira en 1953, sans sa signature, sous le titre *La bergère et le ramoneur*.

Grimault ne renonce pas: il attendra 1967 pour racheter les droits, trouver des financements exclusivement français pour ne rien délocaliser, reformer une équipe et se remettre au travail avec son ami Jacques Prévert, alors très malade. Et... En 1979, plus de 30 ans, le film est présenté au public !

Différentes entrées

Le titre

L'affiche (approche sensible, approche raisonnée, approche plastique)

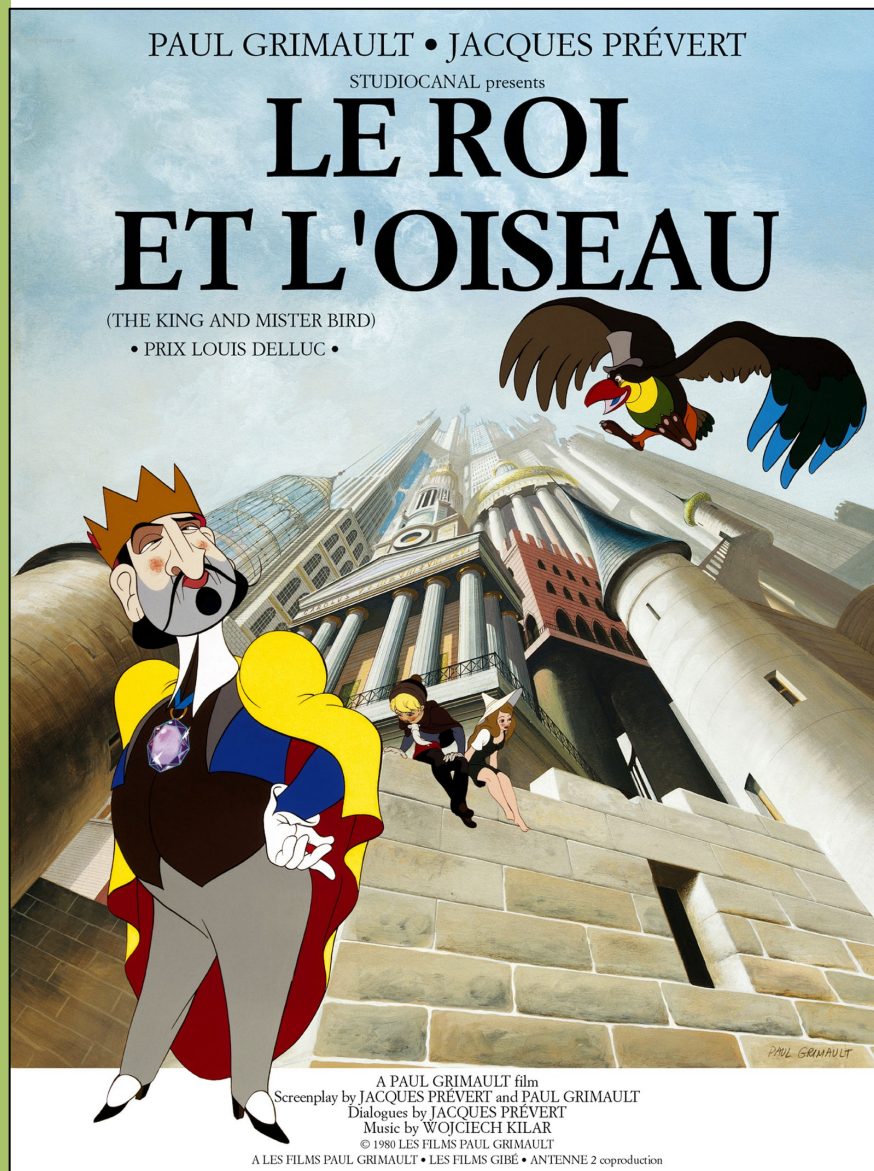
La bande annonce

Le conte: La bergère et le ramoneur de Hans Christian Andersen (écoute, lecture, questionnaire, comparaison)

La musique (écoute de quelques passages pour recueillir quelques représentations)

Entrée n°1: décrire les affiches, les comparer puis interpréter !

Avant la projection

Entrée n°2: Imaginer l'histoire grâce à la bande annonce du film

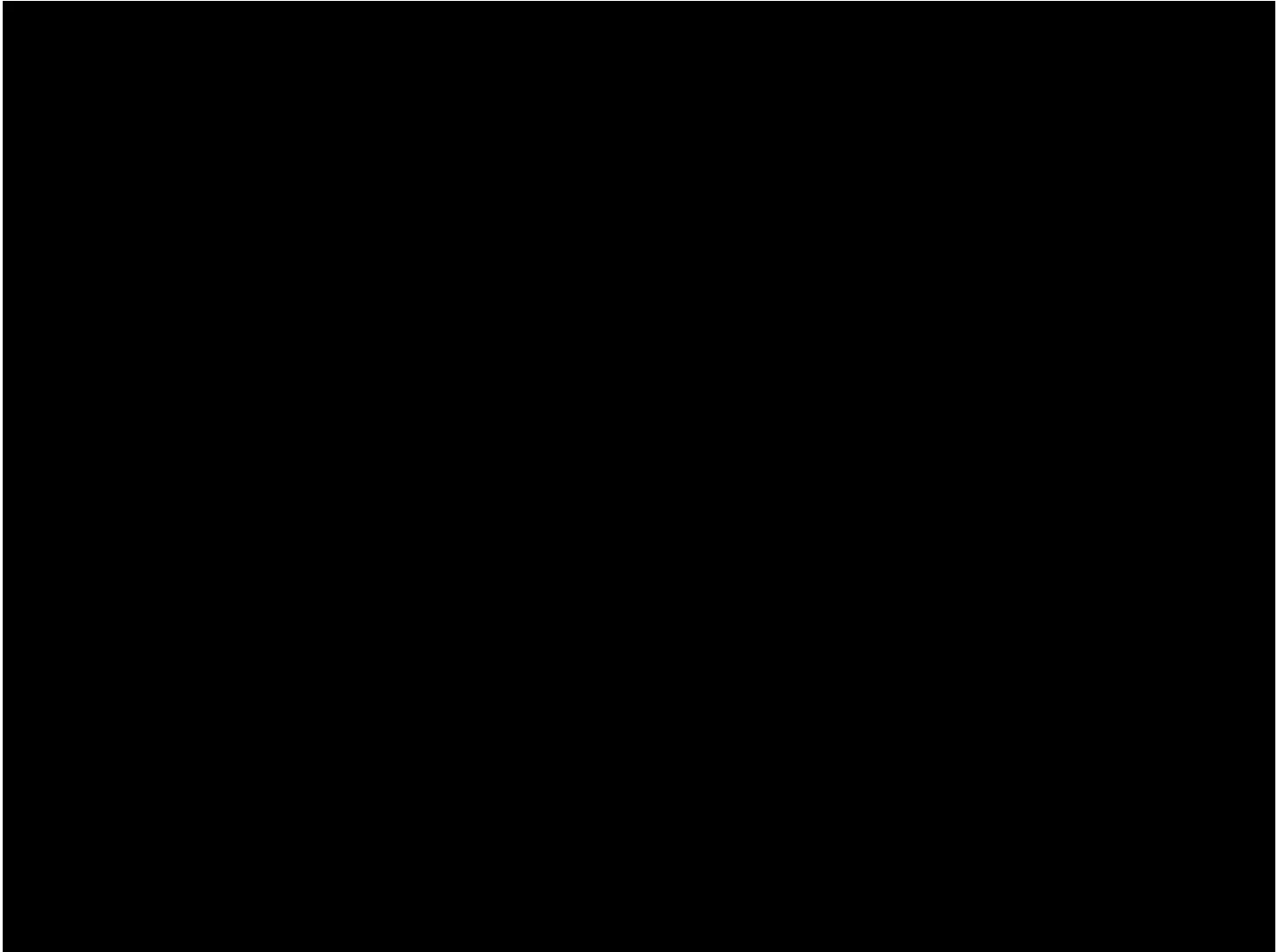
<https://www.youtube.com/watch?v=rZJtMim3Cag>

Regarde la bande-annonce et réponds aux questions :

	Vrai ou faux ?	Justifie ta réponse.
Selon l'oiseau, l'histoire est imaginaire.		
Le roi Charles « 5 et 3 font 8 et 8 font 16 » a bel et bien existé.		
Le palais sert aussi de prison.		
Le danger menace plusieurs personnages.		

Entrée n°2: Imaginer l'histoire grâce à la bande annonce du film

<https://www.youtube.com/watch?v=rZJtMim3Cag>

Entrée n°3: Mise en réseau avec le conte original

Paul Grimault adapta le conte de Hans Christian Andersen:

La bergère et le ramoneur (1845), d'abord sous le titre *La Bergère et le Ramoneur* (1953) puis *Le Roi et l'Oiseau* (1980).

- Ecoute ton professeur raconter ce conte.
- Ou lis ce conte et réponds au questionnaire

**Quelles différences vois-tu entre
le conte d'Andersen et la bande-annonce du film?**

Résumé:

Deux figurines de porcelaine (une bergère et un ramoneur) sont éprises l'une de l'autre; mais un vieux chinois, lui aussi de porcelaine, affirme être le grand-père de la bergère et veut marier celle-ci à un satyre surnommé le « Grand-général-commandant-en chef-Jambe-de-Bouc ». Les deux amoureux décident donc de quitter la maison où ils vivent.

Diverses consignes juste avant la projection

1. *Se concentrer sur le personnage de l'oiseau: Quand apparaî-t-il ? Pourquoi ?
Quel est son rôle ?
A votre avis, pourquoi le film s'appelle t'il le roi et l'oiseau ?*
2. *Choisir une scène d'amour, triste, drôle ou qui fait peur.*
3. *Lister les personnages du film. Décrire un personnage au choix (son portrait physique, son portrait moral).*
4. *Lister les différents lieux .*

Travail sur le vocabulaire:

- des émotions et des ressentis en relation avec des éléments observés ou perçus
- des éléments objectifs qui vont construire des repères esthétiques

Des éléments observés ou perçus	
Des verbes	Des adjectifs
J'ai apprécié	Captivant
J'ai été sensible	Enthousiasmant
J'ai ressenti	Ennuyeux
J'ai compris	Peu intéressant
J'ai été intéressé	Effrayant
J'ai été surpris	Inquiétant
Je me suis senti mal	Incroyable
à l'aise	Démodé
J'ai été troublé	Émouvant
J'ai été captivé	Déconcertant
J'ai découvert	Improbable
J'ai appris	Poétique
...	Humoristique
	Surréaliste
	Poétique
	passionnant

Des éléments objectifs qui vont construire des repères esthétiques
L'histoire, le scénario
Narration
Technique
Les acteurs, les personnages, les costumes
Les décors
Les thématiques, les idées fortes, morale
Les images, couleur, noir et blanc, sépia
La lumière, les contrastes
Le son
Les chansons, les danses...
Une scène en particulier
Choix artistiques
Des liens avec d'autres oeuvres

Écriture: Produire des écrits sur les différentes parties du scénario

Consigne: Raconte en une phrase chacun des moments du film.

Prologue	
Présentation du roi et du royaume	
L'évasion	
La poursuite	
La capture	
La révolte	
La fuite et la destruction	
L'épilogue	

Écriture: Produire des écrits sur les lieux

Consigne: Décris les lieux .

Le château	
La ville haute	
La ville basse	

Langage oral, langage écrit: **traitement de l'espace: les lieux et les déplacements**

- *Comprendre l'organisation de la ville: organisée dans la verticalité et associée à l'élévation sociale*
- *Opposer noms ou adjectifs pour comparer la ville haute et la ville basse*
- *Lieu et histoire: observer des associations anachroniques (architecture antique, médiévale, renaissance, contemporaine...)*
- *Comprendre: l'ennemi du Roi est un oiseau*
- *Repérer où se situent les policiers dans la verticalité: en haut, en bas, au milieu*
- *Lister les moyens, outils ou méthodes de déplacements des différents personnages*

En enseignement moral et civique: des petits débats possibles...

*** Tyrannie:**

Qu'est-ce que une autorité ?

Existe-t-il différentes formes d'autorité ?

Comment être autoritaire ?

Pourquoi ?

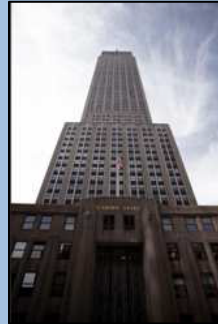
*** Asservissement**

*** Liberté**

Des idées de mise en réseau: en arts plastiques

Que suggèrent ces photogrammes ?	Propositions pédagogiques
Les nombreuses architectures du film	« une ville haute » Repérer des éléments caractéristiques de l'architecture de la ville (tours, flèches, escaliers...) à partir de monuments célèbres.

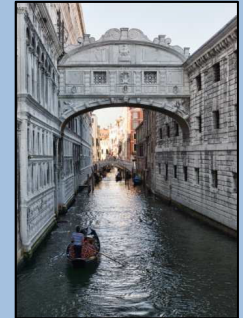
Consigne: Associe ces monuments au château du film *Le roi et l'oiseau*

Empire State Building

Château fort

Pont des soupirs

Aqueduc

Temple bouddhiste

Cathédrale Notre
Dame de Paris

Taj Mahal

Château de Versailles et
son jardin à la française

Eglise saint Basile

Des idées de mise en réseau: en arts plastiques

Pratique artistique

« une ville haute »

Consigne: Dessine (ou réalise) une ville de plus en plus haute

Contraintes: Ajouter 5 éléments de monuments déjà vus (à partir de photographies de monuments)

Variantes: Dessiner une ville haute et une ville basse et y associer des effets de couleurs et de lumière

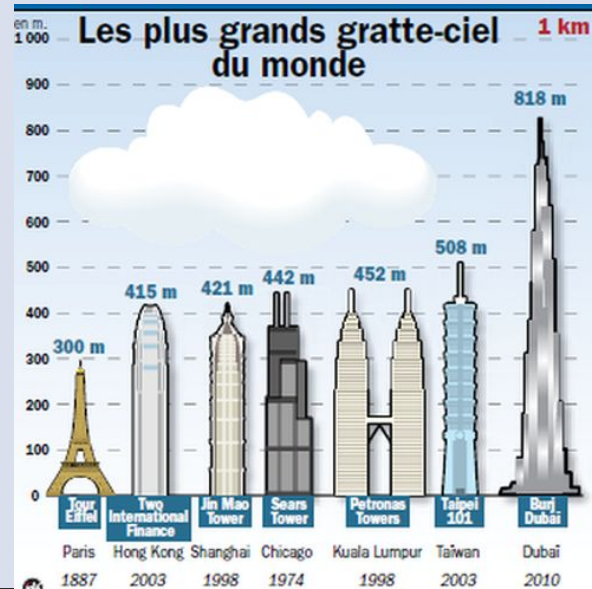
Références artistiques

La tour Eiffel

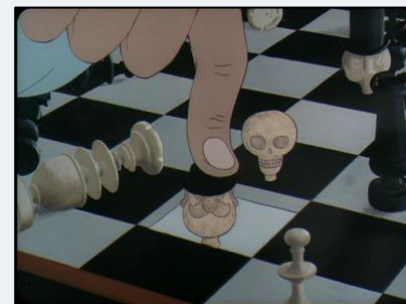
Burj khalifa

Des idées de mise en réseau: en arts plastiques

Que suggèrent ces photogrammes ?	Propositions pédagogiques
Les différents plans du film Les angles de prise de vue	Observer et décrire différentes vignettes du film montrant plusieurs plans et angles de prise de vue Caractériser la plongée et la contre-plongée. Produire des photographies en plongée ou en contre-plongée.

Les plans: très gros plan (insert) / gros plan / plan rapproché (ou buste)/plan américain ou plan italien / plan moyen / plan d'ensemble

Les angles de prise de vue: la contre-plongée, la plongée

La plongée

La contre-plongée

Prolongement en arts plastiques

Pratique artistique

Un gratte-ciel dans la cour

Consigne: Construisez une tour la plus haute et la plus aérée possible.

Puis photographiez votre tour en l'intégrant dans la cour.

Contraintes: une feuille de canson, scotch, ciseaux, par groupe de 2

Références artistiques

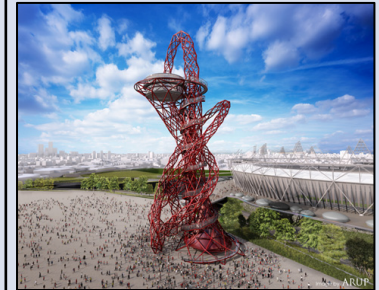
Home Insurance
Building, 42 m,
Chicago, 1885

La tour Eiffel,
324m

Anish Kapoor
Sculpteur

La tour Orbit ou
ArcelorMittal
Orbit, Londres,
115m

Références artistiques

Milwaukee Art Museum, Santiago Calatrava

La maison qui danse, Prague

Sky city one, Chine, 838m

D'autres axes possibles en arts plastiques

Opérations plastiques

- *La répétition (travail à la chaîne)*
- *L'accumulation (le château)*
- *La déformation (de l'ombre des fugitifs dans le faisceau de la lumière du robot)*
- *La transformation d'un portrait*

Notions

- *Contrastes: lumière /obscurité*
- *Contrastes: gigantisme/petit*
- *Contrastes: plongée/ contre plongée*

Des références à des œuvres d'art

Cinéma/théâtre:

- Chaplin, *les temps modernes*: la chaîne de fabrication des portraits du roi
- Alfred Jarry, *Ubu Roi*: le grotesque et l'absurde du roi
- Fritz Lang, *Metropolis*: la ville, l'usine...
- Merian C. Cooper, *King Kong*: le robot à l'assaut de la ville haute

Peinture:

- Picasso, différents portraits (ex Dora Maar): collection personnelle du roi
- Rigaud, *Louis XIV en costume de sacre*, 1701: collection personnelle du roi
- Rembrandt, *La leçon d'anatomie du Dr Tulp*, 1632 : collection personnelle.
- David, *Le sacre de Napoléon*, 1805-1807: le mariage du roi et de la bergère
- De Chirico: les places, les villes désertes et surréalistes

Sculpture:

- *Statue équestre de Marc-Aurèle*, Capitole, Rome, IIème s. ap. JC
- Myron, *le discobole*, Vème s. av.JC: dans les collections du roi
- Rodin, *le penseur*, 1902: la pose du robot à la fin de la destruction
- Bartholdi, *la statue de la Liberté*, 1886: « la statue-oiseaux » sous laquelle se cachent les fugitifs.¹³

Quelques pistes:

- Trouver et comprendre le point commun à toutes ces œuvres: unicité du sujet= le Roi
- Analyse comparative à partir des 2 images: ce qui est pareil et différent? Grâce à quoi reconnaît-on l'œuvre ?
- Classer en fonction du genre (peinture, sculpture), de la période
- Créer d'autres portraits du roi en utilisant les œuvres d'art de son choix: selon un courant (impressionnisme, abstrait...), le genre (photo, sculpture...)
- Créer un jeu de memory, de domino...
- La représentation du pouvoir dans l'histoire de l'art: pour quoi ? Comment ? Attributs ?

Des idées de mise en réseau: poèmes de Jacques Prévert

Pour faire le portrait d'un oiseau

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
Placer ensuite la toile contre un
arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de
longues années
avant de se décider

Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des
années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée
de l'oiseau n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la
cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le
pinceau
puis
effacer un à un les barreaux
et ayant soin de ne toucher aucune
des plumes de l'oiseau

faire ensuite le portrait de
l'arbre
en choisissant la plus belle de
ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage
et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de
l'herbe dans la chaleur de
l'été
et puis attendre que l'oiseau
se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
mais s'il chante c'est bon
signe
signe que vous pouvez signer
alors vous arrachez tout
doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom
dans un coin du tableau.

Ou le cancre de Jacques Prévert

Des idées de mise en réseau: avec d'autres films

Goldorak, le robot destructeur

Des rois qui voulaient plus qu'une couronne, Films du préau

Le Château dans le ciel, film de Hayao Miyazaki

Le cinéma d'animation

Le film d'animation est constitué d'une longue suite d'images légèrement différentes les une des autres et qui projetées les unes à la suite des autres donnent l'impression de mouvement (notre œil voit encore la première image quand la deuxième apparaît, il voit encore la deuxième quand la troisième apparaît et ainsi de suite)

24 images équivalent à 1 seconde de film.

Le thaumatrope : il s'agit d'un disque ayant un dessin différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement les deux dessins se superposent créant une illusion de mouvement. (explication sur le site www.teteamodeler.com)

Le folio scope est un petit livre qui lorsqu'on l'effeuille donne l'illusion du mouvement.

Un folio scope avec 2 images, facile à réaliser, est indiqué sur le site du CRDP de Clermont (taper crdp clermont cinéma animation sur votre moteur de recherche)