

FRANCE

LE ROI ET L'OISEAU

REALISATION : Paul GRIMAUULT

SCENARIO : Jacques PRÉVERT et Paul GRIMAUULT
d'après le conte LA BERGERE ET LE RAMONEUR, d'ANDERSEN

MUSIQUE : Wojcieh KILAR

CHANSON : Paroles de Jacques PRÉVERT et musique de Joseph Kosma

Choix des voix et collaboration artistique : Pierre PRÉVERT

1980 - 1h27 - Couleur - 35mm

DISTRIBUTION : GEBEKA

PUBLIC SCOLAIRE CONCERNE EN PRIORITE

- Primaire et au-delà.

LE FILM

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, au plumage somptueux, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d'une charmante et modeste bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur. Tous deux s'enfuient pour échapper au Roi et, réfugiés au sommet de la plus haute tour du Palais, sauvent un petit oiseau imprudent pris à l'un des pièges du Tyran. Le Père Oiseau reconnaissant promet en retour de les aider.

La police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s'engage. Des machines volantes conduites par des policiers moustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le Roi sur son trône électrique flottant, ou sur son gigantesque automate, les pourchassent et, finalement, les rattrapent.

L'Oiseau et le Ramoneur, séparé de sa Bergère, sont emmenés pour travailler dans les Grands Ateliers Royaux, puis jetés pour indiscipline, dans la fosse aux lions.

Pendant ce temps, le Roi s'apprête à épouser la Bergère en grande pompe. Alors, l'Oiseau, usant à nouveau de sa verve et de son astuce, avec l'aide d'un musicien aveugle, réussit à provoquer la révolte des lions contre le Roi.

Les fauves s'échappent, libèrent les gens de la Ville Basse, interrompant la cérémonie du mariage, et l'Oiseau prend les commandes du grand automate...Le palais et la ville haute sont détruits. La bergère et le ramoneur pourront vivre heureux.

THEMES ESSENTIELS ET UTILISATIONS PÉDAGOGIQUES

*** L'HISTOIRE DU FILM : UN COMBAT POUR LA LIBERTÉ.**

Le point de départ du film est le conte d'Andersen LA BERGERE ET LE RAMONEUR. Paul GRIMAULT aidé de Jacques PRÉVERT en a fait l'adaptation. L'écriture du scénario débute en 1946 et dure environ un an. La réalisation entreprise par une centaine d'animateurs (les dessinateurs) ne correspond pas à ce que veulent Paul GRIMAULT et Jacques PRÉVERT. Le film se fait quand-même et il sort en 1953 sous le nom LA BERGERE ET LE RAMONEUR sans que Paul GRIMAULT en reconnaisse la paternité. En 1966, GRIMAULT récupère les droits du films et décide de refaire sa version. Pendant 13 ans il recompose son film avec une nouvelle équipe (30 personnes): il enlève des séquences (20 minutes) et en retourne de nouvelles (1h05). Il refait des dessins, des décors, il recrée plus de la moitié de l'animation qui existait déjà. En 1980 le film, tel que le voulait Paul GRIMAULT, sort enfin sous le titre qu'on lui connaît aujourd'hui LE ROI ET L'OISEAU. Il aura fallu attendre 44 ans et faire travailler 130 personnes. Jacques PRÉVERT meurt en 1977 sans voir le film terminé. Paul GRIMAULT meurt lui en 1994. Ce film est l'oeuvre de sa vie.

Le film en 2003 est encore une nouvelle version (la 3ème!) puisque la copie a été restaurée. Le film était abîmé, les couleurs parfois passées. La restauration a permis de gagner en profondeur d'image et en qualité de son. Que de chemin parcouru entre le film vu par les enfants des années 50 (vos grands-parents) et vous!

*** UNE ADAPTATION D'UN CONTE D'ANDERSEN.**

Reformuler la mécanique des contes, et chercher si on la retrouve dans le film.

*** COLLABORATION AVEC JACQUES PRÉVERT, LE POÈTE.**

Poèmes de Jacques PRÉVERT appris à l'école ?
Traits principaux de la poésie de Jacques PRÉVERT ?
Retrouver dans le film le côté poétique.

On retrouve dans LE ROI ET L'OISEAU l'empreinte de Jacques PRÉVERT le libertaire, sa tendresse pour les faibles, les vulnérables, les fantaisistes, les cancre... et sa haine de l'envie, de la méchanceté, de la bêtise et de la tyrannie...

*** JACQUES PRÉVERT ET LE CINÉMA.**

Les années 1930/40 sont marquées par un genre au cinéma appelé le réalisme poétique. Jacques PRÉVERT en est à l'origine. Il écrit des scénarios et des dialogues pour des personnages inspirés de la réalité mais inscrits dans une dramaturgie travaillée et révélatrice du monde d'alors. Quelques exemples avec deux des plus grands réalisateurs de l'époque : LE CRIME DE MONSIEUR LANGE et UNE PARTIE DE CAMPAGNE (Jean Renoir); DROLE DE DRAME, QUAI DES BRUMES et LES ENFANTS DU PARADIS (Marcel Carné).

ANIMATIONS AVEC LES ECOLIERS

* Se rappeler l'histoire : essayer de retrouver oralement ou par écrit l'histoire du film. (cf.synopsis)

* Quand un auteur invente un scénario, il dresse le portrait physique et psychologique de ses héros : décrire le caractère des personnages en s'aidant d'adjectifs qui les qualifient. Repenser à un personnage du film: le dessiner de mémoire; le décrire oralement ou par écrit.

L'OISEAU : c'est un père de famille responsable. Il a perdu sa femme abattue par le roi. Il est pour un monde juste et libre.

LE ROI : C'est un tyran, un dictateur. Son goût du pouvoir l'amène à la folie. Folie des grandeurs (son palais), égocentrisme poussé à son extrême (les représentations de lui-même sont omniprésentes dans son royaume) et haine de tout ce qui n'est pas à son image, donc haine de l'autre. Il est complètement replié sur lui-même.

LA BERGÈRE ET LE RAMONEUR (et les oisillons) : ce sont les enfants du film. Ils représentent la naïveté, la pureté. Ils ont soif de découverte et sont curieux de découvrir le monde. Ils vont vers les autres et sont ouverts à toutes les nouveautés.

L'AUTOMATE/LE ROBOT : la machine est à l'image de l'homme qui la dirige. Ainsi quand le roi est à ses manettes, le robot sert celui-ci et il fait peur, il fait du mal ; au contraire quand l'oiseau passe derrière les manettes, il fait le bien et c'est lui qui brise le piège à oiseau à la fin.

* Savoir quand, et sur combien de temps se passe l'histoire (la durée) : se souvenir de l'époque à laquelle se passe l'histoire.

Parler du **flash-back** : au début du film, l'oiseau raconte, derrière lui le palais est déjà en ruine, l'histoire a eu lieu. Pourtant l'oiseau dit : "l'histoire que je vais vous conter..." et l'histoire commence...

LE CINÉMA D'ANIMATION

Le cinéma d'animation s'oppose au cinéma en prise de vue réelles, avec de vrais acteurs. Ainsi, la technique la plus fréquente est le dessin animé. Sur un film, le mouvement réaliste est enregistré lorsque la pellicule, au tournage comme sur le projecteur, défile à une vitesse de 24 images / seconde. En animation, chaque image a fait l'objet d'une création propre. Elle est prise séparément, d'où la définition de l'animation : "**l'image par image**".

Le film d'animation est l'alliance du **cinéma** et des **arts plastiques**. Certes, il est question de scénario, de pellicule ou de bande vidéo, de caméra, d'éclairage, de bande son... mais le sujet filmé est toujours une création sortie de l'imagination, une création artistique. Une grande variété de techniques permet à chacun d'exprimer son propre imaginaire.

Pour le **dessin animé**, l'animateur choisit le support de ses dessins en fonction du matériel utilisé, du nombre d'éléments à animer, et de l'utilisation du décor. Ainsi, l'animation est réalisée **sur celluloïd** (ou *cellulo*), feuille d'acétate transparente, permettant de juxtaposer un ou plusieurs éléments animés au-dessus d'un décor fixe ou en mouvement (panoramique...). Les éléments sont en général tracés à l'encre de chine sur l'endroit du cellulo, et gouachés sur l'envers.

L'animateur dessine toutes les fractions successives du mouvement en suivant précisément le **découpage** du film. On dispose les formes ou les personnages désirés au-dessus du décor et on prend une photo. Pour remplacer l'image par une autre, il faut modifier le cellulo du personnage entre chaque prise de vue, image par image.

Dans **LE ROI ET L'OISEAU** les **décors** ont autant d'importance que les personnages. Ils sont très travaillés, et jouent sur le contraste entre le palais grandiloquent, lumineux et la ville basse tout en voutes et plongée dans l'obscurité.

On peut s'amuser à pointer les différences entre la ville haute et la ville basse : tours, ascenseurs - symbole de l'ascension sociale à tout prix pour le roi- alors que le peuple si mal considéré par le roi est relegué sous terre.

La **bande son** DU ROI ET L'OISEAU est aussi très riche. **Les voix** ont fait l'objet d'une recherche poussée, ce sont elles qui donnent vraiment l'incarnation des personnages. **La musique** a été composée sur mesure pour le film par un spécialiste du genre. On retiendra

surtout la scène de l'escalier où les personnages dévalent les marches à toutes vitesses sur une partition déchaînée de flûtes. **Les chansons**, écrites par Jacques PRÉVERT et mises en musique par Joseph KOSMA (très grande signature musicale au cinéma) résonnent longtemps à l'oreille.

Elles racontent la volonté de découvrir le monde (le monde est une merveille/il y a le jour et la nuit/y'a la lune et le soleil...) et l'amour d'un père pour ses petits (dormez, dormez, petits oiseaux/ papa veille sur vous).

LEXIQUE

* **CADRAGE** : cadrer, c'est régler correctement la caméra pour obtenir dans le viseur le plan prévu dans le story board. On peut choisir de faire un plan large pour visualiser l'ensemble des éléments (décor, personnages...) ou de faire un gros plan pour mettre en avant un détail.

* **MONTAGE** : c'est coller les plans les uns à la suite des autres en recherchant les bons enchaînements de plans (raccords) et le rythme général qu'on veut donner au film.

* **STORY-BOARD**: c'est le découpage plan par plan du film avant le tournage. On dessine de façon simplifiée l'ensemble de l'histoire sous forme de petits croquis où l'on prévoit les décors, le déplacement des personnages et de la caméra, les bruitages, la musique.

* **MIXAGE** : cela consiste à rassembler et à harmoniser les différentes bandes sonores (dialogues, bruitages, musique...) pour former un tout cohérent.

EXERCICE

Pour réaliser un assemblage qui rappelle les personnages dessinés sur cellulo que l'on superpose à un décor peint : faire des photocopies d'un ou plusieurs personnages que vous aurez dessinés et les colorier. Sur une plus grande feuille, dessiner un décor, colorier ou peindre ce décor. Découper les personnages préparés à l'avance : leur faire jouer une histoire dans le décor créé, les déplacer ou les coller.