

**JASON ET LES ARGONAUTES**  
Film en couleur de DON CHAFFEY  
1963, Etats Unis

- Mots-clés pour entrer dans l'oeuvre avec des élèves
- Propositions ou pistes de travail pour amorcer un travail en classe
- Documents et œuvres en référence

**Mots clés :** Mythologie - Mer- Grèce – Aventure – Héros– Oracle – Dieux et Déesses

**Mots clés de cinéma :** Décor naturel - Décor artificiel - Trucages– Effets spéciaux – Grand et petit au cinéma

- En l'absence momentanée du *Cahier de notes sur le film*:

### Résumé de l'histoire de Jason dans la mythologie

Grèce Antique, 2000 ans avant JC., **Jason**, fils d'Éson, roi d'Iolcos en **Thessalie** et d'Alcimède est un **héros** principalement connu pour sa quête de **la Toison d'or**. Son père est dépossédé du trône par son oncle **Pélias** qui cherche à se débarrasser de lui. Sauvé des tentatives homicides de **Pélias** par des amis, il est élevé par le **centaure** Chiron. Un **oracle** avait prédit à **Pélias**, qu'il serait détrôné par un homme qui se présenterait à lui avec une seule sandale. Devenu adulte, Jason va réclamer le trône d'Iolcos. Sur le chemin, il aide une vieille femme à traverser un fleuve. Cette femme n'est autre que **la déesse Héra**, déguisée; il perd une sandale dans la traversée et se présente ainsi à **Pélias**.

**Pélias** lui promet le trône pourvu qu'il lui rapporte la **Toison d'or**, qui se trouve alors en **Colchide**. Avec l'aide de **Athéna** et **Héra**, Jason entreprend de faire construire un fabuleux navire, **l'Argo** ("le rapide"). Celui-ci terminé il embarque à son bord accompagné de 50 jeunes hommes héroïques, **les Argonautes** (génération antérieure aux héros de la Guerre de Troie), qui ont partagé avec lui les enseignements du centaure Chiron. Parmi eux, on compte **Hercule**, **Thésée** et **les jumeaux Castor et Pollux**.. L'Argo serait la première nef à voile jamais construite, son nom viendrait d'Argus, son talentueux ingénieur.

#### **Le voyage jusqu'en Colchide**

Au terme d'un périlleux voyage, l'île du géant d'airain Talos, les Argonautes accostent enfin en **Colchide**. Le roi **Étès** (ou **Aètès**) accepte de lui laisser la toison d'or... s'il parvient à venir à bout d'épreuves surhumaines !

En effet, la présence de la toison d'or dans son royaume garantissait sa prospérité. Ces épreuves sont : labourer une terre aride en ayant attelé des boeufs aux sabots d'airain et crachant du feu, y semer les dents du dragon de Cadmos... desquelles germent des guerriers - les spartes (les "semés") - qui l'attaquent. Heureusement, il est aidé par la fille du roi, **la magicienne Médée**, qui est tombée amoureuse de lui. Celle-ci lui fournit un baume protecteur contre les brûlures et le fer des taureaux, ainsi qu'une pierre faisant en sorte que les guerriers s'entretuent. Ensuite, elle endort l'hydre qui gardait la toison d'or et fuit avec lui : rien ne l'arrête, elle va même jusqu'à découper son propre frère, Apsyrtos, en morceaux pour retarder le roi à leur poursuite.

#### **Le retour à Iolcos**

De retour à Iolcos, Jason constate que **Pélias** a profité de son absence pour tuer son père et se débarrasser de sa famille. **Médée** met alors au point une ruse pour le venger : elle rajeunit un bélier en le faisant bouillir dans un chaudron avec des herbes magiques. Elle convainc ainsi les **filles de Pélias** d'en faire de même avec leur père... mais elle leur donne des herbes sans aucun pouvoir, et les filles de Pélias causent malgré elles la mort de leur père. Cependant **Acaste**, son fils, bannit **Jason et Médée**. Ils s'exilent alors à **Corinthe**. Pendant dix ans, ils mèneront une vie heureuse et élèveront leurs enfants. Jusqu'au jour où Jason délaisse Médée.

## Quelques avis de critiques à propos de la mise scène

D'emblée, **Jason et les Argonautes** peut être placé au nombre des classiques du cinéma fantastique. La toute première des qualités de ce film, est d'être fidèle à la légende antique. A quelques détails mineurs près, les auteurs ont suivi presque à la lettre le grand poème que l'écrivain grec Apollinos de Rhodes consacra à la conquête de la Toison d'Or. En plus de la finesse dont fait preuve Don Chaffey, dans sa façon de décrire la vie des dieux Jupiter et sa femme Héra, sur le mont Olympe, le film gagne de la vigueur, en racontant ainsi l'extraordinaire périple du héros Jason de la légende, plutôt que les exploits musculaires d'un quelconque Maciste.

L'apparition des Harpies, la colère du géant de bronze Talos, le combat contre les squelettes, nés des dents de l'Hydre à 7 têtes qui garde la Toison d'Or, les rochers de Fracas ne cessent d'impressionner. Plusieurs séquences – telle celle où le dieu Poséidon surgit des flots pour protéger Jason et celle où Hermès se métamorphose dans les fulgurances d'un orage – constituent de véritables petits chefs-d'oeuvre, où l'on a eu autant le souci de rechercher la force que de respecter la beauté. Il y a là un effort pour retrouver, au cinéma, le style de Gustave Doré illustrant Dante. Excellente aussi l'idée de confier la musique à Bernard Hermann, compositeurs privilégié d' A. Hitchcock.

Eric Leguebe / *Le Parisien Libéré* – 25 mai 1964

Le clou du film, ce sont les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Pas d'ordinateur, pas d'images digitales... Rien que du fait main, animé image par image : de vrais "truquages" comme on disait alors, et qui renvoient avec poésie au cinéma du premier âge (celui de Méliès, évidemment!)

Le scénario et la mise en scène sont à l'unisson de cette débauche d'imagination. Le même film aujourd'hui, accumulerait les péripéties à cent à l'heure. Don Chaffey lui donne le rythme idéal : on prend le temps de s'attacher aux Argonautes, avant d'aller de surprise en surprise au gré de leur voyage initiatique. Le script, lui, offre une formidable introduction à la mythologie grecque : il divise le monde en trois catégories, mortels, dieux et créatures fantastiques, mais offre à chacune sa part d'humanité. Avec en prime un soupçon d'humour "british", tout à fait bienvenu ! Tout le monde manifeste ici une foi dans le cinéma, en sa capacité à faire vivre des histoires fantastiques, qui évoqueraient volontiers la foi des Anciens pour les légendes de l'Olympe.

Aurélien Ferenczi / *Télérama* 9 avril 1997

## Les effets spéciaux ou trucages de Ray Harryhausen

Les vedettes de **Jason et les Argonautes** sont, bien plus que les héros humains, les monstres créés par **Ray Harryhausen**. Construits avec un soin méticuleux (rendu sidérant des textures, notamment le bronze de Talos), ces créatures qu'affrontera Jason sont animées de A à Z par Harryhausen lui-même qui refusera toujours de travailler avec des assistants : un colosse de bronze, des harpies, une hydre à sept têtes et, surtout, une troupe de squelettes belliqueux. C'est cette dernière séquence qui est la plus fameuse : alors que **Le septième voyage de Sinbad** mettait déjà en scène un tel guerrier décharné, Harryhausen, comme souvent dans sa carrière, choisit d'amplifier la difficulté en faisant s'affronter plusieurs squelettes et trois humains. Cinq mois d'un travail effroyablement complexe seront nécessaires pour mettre cette bataille sur pellicule. Mais le résultat est là. (...) Certes, ces effets spéciaux exigeaient des superpositions et des tirages multiples : les changements de coloration et de granulation entre les plans ne passent pas inaperçus. Mais par rapport à des créations en images de synthèse, la netteté des contours, l'inscription très naturelle des figures dans le paysage, la précision des mouvements, la variété des textures et l'expressivité des figures restent stupéfiantes. Harryhausen crée un bestiaire unique, très varié, et lui donne vie avec une maestria ici à son sommet. La bataille avec les squelettes reste toujours aussi éblouissante par son rythme et par la variété des angles de prise de vue. Les extérieurs sont tournés en Italie et la réalisation est assurée par Don Chaffey, bien que Harryhausen supervise les séquences auxquelles des effets spéciaux seront ajoutés. On remarque que la scène des harpies a été tournée sur le site de **Paestum**, où des colons grecs ont bâti des temples au Vème siècle avant Jésus Christ.

Emmanuel Denis/Centre de documentation du Cinéma Le France

## Propositions pour des pistes pédagogiques

### La mythologie

#### 1 – Avant la projection du film (cf. document départemental " *préparer la projection avec les élèves*")

Recherches, définitions et localisations géographiques:

- La mythologie et le récit mythologique, situer pour les élèves, par rapport à la notion historique d'Antiquité (CM2), comme récits appartenant à la culture grecque antique (ici, 2000 av.JC) et relevant des croyances fondant la religion.
- Lire un récit soit de métamorphose soit d'une geste héroïque (de l'Odysée par ex.)
- Dieux et déesses
- Héros
- Monstres et créatures mi- humaines mi- animales (Minotaure, centaures, Harpies, Sphinx)
- La Grèce

Lecture de l'affiche et des indications visuelles

- Illustrations/composition
- Proportions des personnages
- Dynamique des plans (vaisseau, héros, géant, épée...)
- Rapport texte/illustration/couleurs

#### 2 – Après la projection

Préciser les recherches entamées avant de voir le film :

- Imaginer le voyage de l'Argo en utilisant des cartes, localisation géographique de la **Thessalie** (Grèce) et de **la Colchide** (Mer Noire, Géorgie).
- Reprendre **les mots en gras** du 1<sup>er</sup> texte, noms propres des héros, dieux, lieux et répartir les recherches entre les élèves, réaliser un panneau de synthèse commun avec photogrammes du films et dessins.

### Le récit et l'enchaînement des péripéties

Retrouver l'enchaînement du récit et sa logique par l'enchaînement des péripéties et les rencontres fabuleuses avec interventions fantastiques :

- Présages et oracles
  - Les dieux de l'Olympe et Héra
  - La sandale
  - L'Argo et le début du voyage
  - L'île de Bronze, la chambre des trésors et la colère de Talos : qu'est- ce-qui déclenche le réveil du géant ?
  - Le temple, l'aveugle Phinéas et les Harpies
  - Les roches broyeuses de Fracas et l'intervention de Poseidon
  - L'arrivée en Colchide, Médée la magicienne, le temple de la déesse d'Hécate
  - Le palais d'Aétès
  - La Toison d'or et l'Hydre à 7 têtes
  - Les "*enfants de la nuit*" et le combat final
- **Pêle-mêle** : Bouleverser l'ordre des péripéties et demander aux élèves de retrouver la logique du récit filmique.
  - Associer, pour chaque événement : lieu, moment, personnages humains et créatures fabuleuses.
  - Réaliser une synthèse sous forme de découpage scénaristique simple en associant dessin et texte court (1 phrase) résumant la séquence .
  - Les interventions des dieux : qui ? Combien de fois ? D'où ? Comment ?

## Les trucages, la magie du cinéma

**Ray Harryhausen**, considéré comme un des plus grand maître de l'animation au cinéma a dirigé toutes les scènes où interviennent des « créatures » animées image par image.

L'apport le plus significatif de Ray au domaine du trucage cinéma restera l'élaboration d'une nouvelle technique de combinaison des prises de vue réelle et de miniatures, "**le procédé dynamation**", technique dont il aura un usage presque exclusif au cinéma et qu'il ne cessera d'affiner. Le principe est de renforcer l'effet d'intégration en distribuant des éléments de la prise de vue réelle en avant et en arrière-plan de celui de l'objet animé. Soit, plus clairement, à donner la possibilité à l'animateur de faire passer l'élément animé devant ou derrière des éléments choisis de la prise de vue réelle. L'idée de Ray fut de simplifier la prise de vue et de minimiser le coût en exploitant l'ancestrale technique de la double exposition avec cache déjà utilisée par Méliès!. Le film est exposé deux fois, les portions de l'image déjà exposées étant masquées par un cache noir placé entre le sujet et l'objectif. Ce qui donne dans la pratique pour la **dynamation**, l'exécution de l'animation devant la rétro-projection avec un cache masquant toutes les portions de la prise de vue réelle que l'on désire ramener en premier plan. Puis, une seconde exposition du film obtenu devant la rétro-projection seule avec cette fois-ci pour cache le complémentaire du cache précédent afin d'imprimer sur la pellicule le premier plan sur les portions encore non exposées de celle-ci. Dans la pratique Ray avait régulièrement recours à des expositions complémentaires de la pellicule pour l'ajout d'effets de lumière ou effets atmosphériques, feu, fumée. (source Wikipédia)

- Demander aux élèves les procédés qu'ils emploieraient pour mettre ensemble à l'écran des personnages réels et des créatures fabuleuses.
- **Rechercher dans la BD et les albums** des illustrations associant créatures géantes et petits personnages (Alice, les Voyages de Gulliver, Tom Pouce...)
- **Réaliser des collages** ou photomontages associant éléments prélevés dans des images (cartes postales, magazines, photos ratées...) de diverses origines et surtout d'échelles différentes.
- **Dessiner** des créatures fabuleuses, monstrueuses, hybrides et inventer un rapport de proportion avec des humains.
- Réaliser des maquettes de monstres à animer comme Ray Harryhausen qui passait toujours par la fabrication de maquettes pour ses figurines : avec fil de fer et tissus, pâte à modeler, papier trempé.

## Les récits de quête dans les contes la mythologie et au cinéma

**La Toison d'Or**, trésor fabuleux qui procure paix et prospérité à celui ou au peuple qui la possède est emblématique du récit ou épopée héroïque dont le déclencheur est la recherche d'un élément magique, fabuleux, précieux, religieux.... Graal, trésor, cheveu d'or, épée, diamant vert, Arche perdue, île mystérieuse... On part à sa recherche dans les contes (Les 3 cheveux d'or du Diable), les récits héroïques médiévaux (Contes du Graal de Chrétien de Troyes) et bien sûr au cinéma.

- **Effectuer une collecte** de "récits de Quête" (à partir du mot *recherche*, *poursuite*, ou du nom de l'objet à trouver) et lire ou faire lire.
- **Imaginer** quelle serait "*l'objet de ma quête*" et ce qui la motiverait.
- **Associations d'idées** : Les récits et histoires *qui me font penser à Jason* (Ulysse, Harry Potter...)

## Grand et petit au cinéma

Que cela soit une créature fabuleuse ou traite du rapport des dieux et des hommes, le jeu sur les dimensions, l'échelle, les proportions est un élément essentiel auquel s'est attaché le cinéma dès ses origines pour créer des effets relevant du fantastique. Dans le film, nombreux sont les effets de cette nature créés par Ray Harryhausen.

- Créatures géantes : dans le film et dans d'autres champs artistiques (peinture, littérature, contes, BD...)
- Des films en extraits pour retrouver de nouvelles situations effrayantes (ou plus rarement rassurantes), **L'homme qui rétrécit** de Jack Arnold, **Le voleur de Bagdad** de Michael Powell, **Alice** de Jan Svankmajer. (réf. en fin de document, mallettes Ecole et Cinéma).
- Dans un domaine plus allégorique et moins effrayant : les discussions des dieux sur les hommes et des hommes sur les dieux dans le film.

## Prophéties, oracles et mises en garde

Tout comme dans les contes, les récits mythologiques reposent sur un ensemble de présages, oracles, mises en garde, menaces qui assurent la permanence du mythe mais aussi celle du récit et qui permettent au spectateur d'anticiper et de vibrer au moindre indice : la sandale perdue, le vol du javelot par Hercule, la mer trop calme entre les rochers dans Jason..

- relever dans le film les phrases magiques ou répétées comme des formules et les associer à celles que l'on connaît d'autres histoires ex

**Ex.** : « Un homme avec une seule sandale te détrônera »

« vous ne devez » prendre que des vivres et de l'eau »

« combats avec ton intelligence »

« donne-moi les enfants des dents de l'Hydre, les enfants de la nuit »

« ceux qui ont volé la toison doivent mourir »

- En créer de nouvelles et les associer à des situations d'aventure.
- En rechercher dans des contes.

## 3 - Références œuvres et documents

- *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Ed. Larousse avoir à portée de main
- *Héros et dieux de l'antiquité* de I. Aguion, C. Barbillon, F. Lissarague, coll. TOUT L'ART, Ed. Flammarion
- *Les effets spéciaux* de Réjane Hamus-Vallée, édité par le Scéren /CNDP et les Cahiers du cinéma, excellente collection et chapitres importants sur Ray Harryhausen
- *Grand/petit au cinéma* de Nathalie Bourgeois, Ed actes Sud junior/Cinémathèque française, 2006
- *Petit à petit le cinéma* DVD avec extraits des films *King Kong* ou *L'Homme qui rétrécit* pour regarder et comprendre comment on transforme les rapports d'échelle au cinéma, Coll. Eden cinéma, Scéren /CNDP et Cahiers du cinéma
- Vases et cratères antiques à figures noires ou figures rouges représentant l'épopée de Jason : *Jason apportant à Pélidas la Toison d'or*, cratère à figures rouges, musée du Louvre, sur *Wikipedia* ou *Musées Nationaux*
- Site internet avec extraits enchaînés de séquences créés par Harryhausen : <http://www.youtube.com/watch?v=U9kmjW73-v4>
- Nombreux sites d'académies sur lesquels on trouve les propositions pédagogiques sur le même film (Cantal par ex.)