

LE ROI ET L'OISEAU

Dessin animé en couleur de Paul Grimault

France 1979

87mn

Propositions pour des pistes pédagogiques

Mots clés : roi pouvoir oppression liberté ridicule humour poésie insolence

Mots clés de cinéma : tournage adapter un conte scénario dialogues couleurs chansons

Rappel à propos du cinéma d'animation (cf. fiches 2006)

- Un film d'animation, qu'est-ce-que- c'est ?

C'est un film réalisé image par image (il en faut 24 pour 1 seconde de film) quelle que soit la technique : dessin, papiers ou textiles découpés, volume ou création numérique. C'est de la succession de ces images (fixes) au rythme de 24 par seconde que naîtra la perception du mouvement.

- Un dessin animé ?

Un dessin animé est donc une succession de dessins qui nécessite de longs mois de travail et la participation d'une équipe de dessinateurs dont les tâches sont réparties selon les différents éléments qui composent le film. (Le plus souvent, car cela dépend des moyens financiers, certains films en volume ou courts métrages ont été réalisés avec des équipes très réduites, d'autres longs métrages sont l'œuvre de grands studios, Ghibli au Japon, Pixar, Disney, Les Gémeaux en 1953 avec P.Grimault.)

- **Lire le générique** est une source de renseignements précis sur la répartition du travail dans un studio d'animation : 12 animateurs ont travaillé à « faire vivre les personnages de l'intérieur », 6 traceuses ont dessiné les personnages et travaillé avec des pinceaux n°2 (plus fins que fins !), 22 personnes pour le gouachage en couleur, 1 dessinateur pour le robot et ses mouvements, 6 (dont P.Grimault) pour les décors...
- **Animer des images** : jeux optiques pour voir des images s'animer en créant une illusion visuelle. Toutes ces inventions qui ont précédé celle du cinéma utilisent la persistance rétinienne, capacité de l'œil à garder imprimée une image. (1/10 de seconde environ).
 - **Le Thaumatrope** : disque avec 1 dessin sur chaque face, (ex. 1 bocal sur une face, 1 poisson sur l'autre face par ex.) que l'on fait tourner sur lui-même en le maintenant par une ficelle ou un bâton, on a l'illusion que le poisson se trouve dans le bocal, c'est le phénomène de la persistance rétinienne.
 - **Le Folioscope ou flip-book** ou livre à pouce est petit livre illustré (photographies, dessins...) qui, quand on le feuillette rapidement, donne l'illusion du mouvement. On obtient ainsi de petites animations sans caméra ni ordinateur : 15 pages au minimum, jusqu'à 20-30 dessins (CIII) avec des dessins dans la partie D de la feuille, on commence par la dernière page, on rabat la précédente, par transparence, on voit le 1er dessin et on dessine le 2ème en modifiant légèrement, on répète l'opération jusqu'à la 1ère page.
 - **Le Phénakistiscope ou roue magique** : disque muni de fentes et de dessins séquentiels que l'on fait tourner face à un miroir. En regardant à travers les fentes dans le miroir, on voit les dessins (acrobates, animaux...) s'animer.
 - **Le Zootrope** : même principe, la bande de dessins séquentiels est à l'intérieur d'un tambour tournant muni de fentes et que l'on fait tourner.
- **Où trouver du matériel ?**
 - Mallettes pédagogiques **Ecole et Cinéma** qui contiennent documents et matériel pour s'initier au cinéma, à l'animation en particulier. S'adresser aux enseignants relais des circonscriptions.
 - Sur internet : **Heeza.fr** spécialisé dans l'animation (films, technique) et la diffusion de jeux optiques.

1 – Thématiques et références

- **Pouvoir, absolutisme, arbitraire et libération:** histoires et notions connues des élèves
- **Rois, reines et souverains** à travers portraits officiels et codes de représentation

- *Lecture d'images : pose, appareil, décor, emblèmes, couleurs, vêtements (François 1er par Fouquet, Louis XIV par Mignard ou en buste au Musée des Beaux-arts de Tours, Napoléon 1er ...).*
- *Rechercher aussi des portraits photographiques actuels de souverains.*

- **Un conte et son adaptation :** H.C.Andersen, *La bergère et le ramoneur*

« Voilà une histoire qui ferait un bon film » dit Jacques Prévert à Paul Grimault après avoir relu Andersen. Après un an de travail d'écriture du film (1946) et l'histoire du 1er film récupéré en 1953 par son réalisateur, La bergère et le ramoneur sont devenus des *personnages –prétexte* (selon P.Grimault), le roi et l'oiseau sont devenus les personnages principaux et la bergère ne veut plus revenir sur la cheminée mais découvrir le monde du dehors.

- *Lire le conte d'Andersen soit avant de voir le film pour amorcer une réflexion sur l'adaptation, soit après le film.*
- *Rechercher les éléments retenus par Prévert et Grimault*
- *Les changements et partis pris*
- *Discuter des préférences, du sens dans l'une et l'autre histoire, donner son avis*

- **Thèmes de recherches** à partir des histoires, lectures, références cinématographiques, BD connues des élèves

- *Les couples d'amoureux dans les histoires et films d'animation : sans amour contrarié pas de scénario ni péripéties !*
- *Les objets, les jouets qui s'animent (chez Andersen en particulier) et au cinéma (Cars, Toys story...*
- *Minuit : un heure ressort narratif par excellence pour le cinéma, la littérature...*
- *Les oiseaux dans les histoires et dessins animés connus des élèves (Donald*
- *Robots et autres mécaniques du pouvoir*

- **Le film dans le film :** figure de la mise en abîme avec les personnages de tableau qui s'animent, métaphore du dessin animé.
- **Les références et citations:** visuelles, picturales, cinématographiques (*Les temps modernes* de Chaplin, *Métropolis* de F.Lang...) verbales, architecturales (Venise, les fêtes foraines, les toits de Paris et du Sacré Cœur, les cathédrales...)

2 – Retrouver Jacques Prévert, scénariste et poète

Dans ce film Jacques Prévert n'est pas seulement scénariste ou responsable de l'écriture des dialogues et des chansons, il est surtout l'ami, celui avec qui Paul Grimault partage une même vision du monde et des êtres. Son écriture poétique est sensible tout au long du film. L'importance du verbe, la truculence, un texte très écrit, la poésie, les énumérations font aussi de ce film une œuvre totalement atypique et un élément caractéristique de ce que l'on a appelé, dans le cinéma français, le *réalisme poétique* avec des films tels que *Les enfants du paradis* ou *Les visiteurs du soir* de Marcel Carné par ex.

Quelques poèmes à associer au film et à son écriture, à certains moments, à des personnages.

- *A propos de l'oiseau comme figure de la liberté et du nom du roi : PAGE D'ECRITURE*
- *L'oiseau associé au désespoir : LES OISEAUX DU SOUCI*
- *L'oiseau : POUR FAIRE LE PORTRAIT D'UN OISEAU, AU HASARD DES OISEAUX, SALUT A L'OISEAU*
- *La litanie de l'ascenseur : CORTEGE et l'INVENTAIRE*
- *A propos de la peinture : PROMENADE DE PICASSO*

3 - L'humour

- la police et les policiers au cinéma (Chaplin), dans la BD (Tintin...)
- les jeux **de mots** et décalages (« les oiseaux ! » à la fin du film)
- les situations (tirs ratés du roi...)
- la répétition (trappes, petit oiseau dans la cage, vanité bouffie du roi, strabisme, décalages...)
- les litanies et énumérations
- **L'hyperbole** ou exagération comme figure verbale (dialogues, monologues, chansons) et graphique (personnages, architectures).

4 - Arts visuels

➤ **CHERCHER ET COLLECTER** des références visuelles comme celles qui nourrissent l'œuvre : *Venise, châteaux royaux et citadelles, Versailles, Fontainebleau, Chambord, Pékin et la cité interdite, Saint Petersburg, ...*), *villes italiennes, villes contemporaines aux architectures verticales, cathédrales, portraits peints et galeries de portraits, sculptures et bas reliefs de l'Antiquité grecque, Antiquité romaine pour les bustes, le Penseur d'A. Rodin, les gravures de M. Escher pour les escaliers, les fêtes foraines pour les moyens de transports*

➤ **DESSINER**

En s'appuyant sur les références visuelles collectées :

➤ Des personnages

- Du côté du pouvoir : des rois et reines, des espions, des chefs de la police et des armées, des geôliers, ministres et courtisans...
- Du côté des bergères et ramoneurs : des couples d'amoureux, des personnages cherchant la liberté, des personnages sympathiques
- Du côté des animaux : oiseaux et autres animaux frondeurs, adultes et petits à partir de croquis animaliers

➤ des instruments du pouvoir

- les dispositifs de surveillance de la population
- les prisons
- le travail forcé
- les modes de déplacement par air, terre et eaux (réf. Fêtes foraines)
- Les emblèmes
- Monnaie et médailles, effigies
- Robots et machines effrayantes

➤ un décor et des architectures

- Châteaux, citadelles, forteresses, places fortes
- Geôles et villes des pauvres

5 - Avant de voir le film et après la projection

• **Domaine de la langue**

- *Que laisse imaginer le titre ?*
- *Hypothèses, références à des histoires connues et dont le titre fonctionne de la même façon*
- *Ecrire un Synopsis à partir du titre et le confronter au film après l'avoir vu*
- *Comment interpréter le dernier plan avec le robot ?*
- *Confronter les interprétations dans une discussion*
- *Choix d'un autre plan final : dire, écrire ou dessiner*

Documentation et albums,

- *Le Prévert*/ Mango éd.
- *Le roi et l'oiseau*, Ed. Gallimard, 1980, avec l'intégralité du texte du film
- *La Bergère et le ramoneur*, H.C. Andersen, folio cadet, éd. Gallimard

- DVD *Le cinéma d'animation, Eden Cinéma*
- *Références en images auprès de conseillères pédagogiques Arts Visuels*

Paroles des chansons du film

Chanson de la boîte à musique

L'âne, le roi et moi
 Nous serons morts demain.
 L'âne de faim,
 Le roi d'ennui
 Et moi d'amour.

L'âne, le roi et moi
 Nous serons morts demain.
 L'âne de faim,
 Le roi d'ennui
 Et moi d'amour.
 Au mois de mai,
 La vie est une cerise,
 La mort est un noyau,
 L'amour un cerisier.

Chanson des petits oiseaux

Le monde est une merveille
 Il y a le jour et la nuit
 La lune et le soleil
 Les étoiles et les fruits
 Et des moulins à vent
 Il y en a aussi
 Le monde est une merveille
 Il y a le jour et la nuit
 Y'a a mer qui est profonde
 Y'a la terre qui est toute ronde.

Berceuse de l'oiseau

Le Roi n'a pas sommeil
 Et c'est bien fait pour lui.
 Il ne dort que d'un œil,
 Et remue dans son lit.

Dormez, dormez petits oiseaux,
 Petits oiseaux chéris, *BIS*
 Petits oiseaux chéris

Papa est là qui veille,
 Papa qui veille au grain.
 Dormez petites merveilles,
 Il fera jour demain.

Dormez, dormez petits oiseaux
 ...

Le Roi n'a pas sommeil
 Car il a peur la nuit
 A cause des perce-oreilles
 Et des chauves-souris.