

École et Cinéma

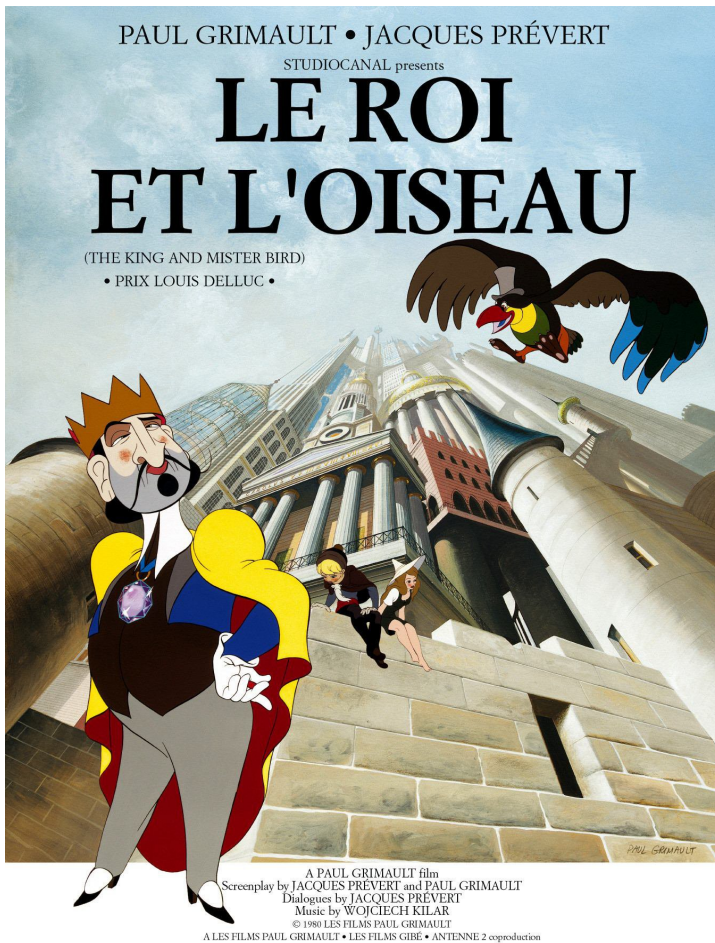
Le Roi et l'Oiseau

Année scolaire 2013-2014

Date de sortie

1980

Voix des personnages

Jean Martin (l'Oiseau), Pascal Mazotti (le Roi),
Raymond Bussières (le Chef de la police),
Agnès Viala (la Bergère), Renaud Marx (le Ramoneur)

Réalisation
Paul GRIMAUT

Images
Gérard SOIRANT

Production
Les films de P. GRIMAUT, les Films Gidé, A2

Musique
Wojciech KILAR

Genre
Animation

Pays
France

Durée
1 h 27

Synopsis

Le roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le pays de Takicardie. Seul, un oiseau ose le contredire et le narguer. Le Roi est amoureux d'une bergère. La bergère aime le ramoneur. Le Roi veut épouser de force la bergère. Aidé par l'oiseau, le ramoneur enlève la bergère.

Tous trois s'enfuient. Ils ont bientôt la police à leurs trousses. Prisonniers, l'oiseau et le ramoneur sont conduits dans l'obscurité de la Ville Basse, celle des travailleurs, puis jetés dans la fosse aux lions. Mais, aidé par un musicien aveugle, usant de son prodigieux bagout, l'oiseau entraîne les lions à la révolte, ils s'échappent, libèrent les gens de la Ville Basse, échappent aux piétinements et aux serres du grand robot, et c'est l'oiseau qui en prend les commandes. Le ramoneur et la bergère pourront vivre heureux, la Ville Haute est détruite.

Mots-clés

Envol, pouvoir, domination, soulèvement, Prévert, *love story*, vertige, dessus-dessous, références picturales, rébellion, château, roi, escaliers

Commentaires

La naissance du Roi et l'Oiseau, c'est un conte encore plus beau que le scénario du film : la victoire sur les puissances de l'argent, de la passion et de l'amitié.

Claude-Marie Trémois

....Le symbolisme du film est aisément déchiffrable : un tyran et quelques privilégiés détenteurs de la force, de la technique (police, robot géant, engins motorisés et volants) vivent dans le luxe et le caprice, l'air et la lumière, les travailleurs relégués dans la ville basse ne savent plus ce que sont le soleil, un oiseau. C'est l'oiseau qui s'emparera du robot, symbole de la force et de la technique et le mettra (tout au moins les auteurs le disent) au service du peuple délivré. Pourtant, au second degré le personnage de l'oiseau intelligent plein de faconde, d'astuce, de contentement de soi, en dépit de sa générosité, pourrait inquiéter. Le travail sur les décors, château pseudo vénitien, monuments style Sacré-Coeur, la construction de l'espace, sont excellents. Celle-ci donne au film une sorte d'amplitude qui détermine un rythme sans faille et que ponctue une très belle musique – un texte humoristico-poétique de Prévert est, malheureusement, souvent dit d'une manière trop emphatique. Les personnages participent par leur graphisme à l'ironie prévertienne, les espions sont "couleur de muraille", les policiers balourds portent melons et brodequins, le roi est fort laid, ses courtisans aussi, un peu trop sans doute ; par bonheur, ils disparaissent fort souvent dans une trappe (cf. Le Père Ubu) ouverte par le roi. L'imagination se donne libre cours dans les dessins des gadgets : ascenseur dément, trône motorisé, poissons amphibies, hélicoptères saugrenus. La bergère, le ramoneur, les oisillons sont charmants.

Saison, 1980

Nous avons été plutôt plus loin que dans *La Bergère et le Ramoneur*. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où nous faisons le film, nous étions en concurrence, sur le plan du spectacle, uniquement avec les Américains, et il y avait des habitudes. On disait aussi que le dessin animé était réservé aux enfants, ou, en tous les cas, aux parents qui emmènent les enfants avec eux. Enfin, c'était ça le public du dessin animé. Nous, nous avons visé un peu différemment. Les choses ont évolué depuis 1940 et on s'est habitué à des choses plus raides, plus dures, qui trouvent leur place dans *Le Roi et l'Oiseau*. *Nous avons inventé le robot bien avant que le dessinateur de Goldorak soit né, nous avons développé son existence parce qu'elle était utile à notre nouveau scénario. Dans le côté "falsification" de la scène du mariage : la cour, les policiers, les militaires, les courtisans... on retrouve là des gens qui cautionnent tout cela comme ça existe dans des tas de sociétés. Il existe des tas de gens qui passent leur temps à se reconnaître là-dedans. C'est pour ça que certains spectateurs font des réserves sur le film : ils se sentent un peu le nez dedans. Vous comprenez ?*

Paul Grimault
Propos recueillis par Luce Vigo
Jeune Cinéma n° 128 - juillet 1980

Pistes pédagogiques

Avant la projection...

. Découvrir l'affiche du film

Utilisation d'un cache pour occulter le titre : analyse de la photographie et émission d'hypothèses

OU

Repérer les différents éléments constituant cette affiche dont le titre et émettre des hypothèses qui seront recueillies sur affiche pour qu'un retour ultérieur soit possible. *Que vois-je ?*

Que puis-je donc émettre comme hypothèses ?

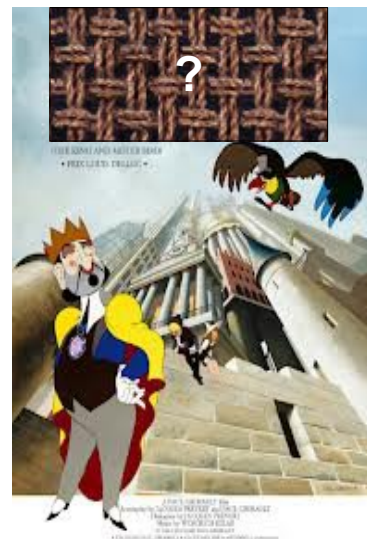
Possibilité/conseil de présenter aux plus jeunes l'histoire dans ses grandes lignes.

. Lire le conte d'Andersen

La Bergère et le Ramoneur (voir annexes)

. Découvrir la bande annonce

. À partir de la bande musicale

La musique renforce l'image et crée une ambiance. L'écoute de quelques passages peut permettre de se faire une représentation.

La musique originale du film est proposée avec un livret d'accompagnement (témoignage, photos, documents) par Wagram Music.

Réflexion sur les rôles (pour l'enseignant)

Le Roi et l'Oiseau présente une véritable galerie de portraits récurrents, propres aux films de Paul Grimault. La figure du roi, emblématique, apparaît à multiples reprises précédemment, à visage découvert ou sous différents masques : notamment dans *La Flûte magique* (un roi rondouillard) et dans *Le Petit Soldat* (incarné par le Diable).

Celle du jeune homme fluët et modeste est présente dès *Les Passagers de La Grande Ourse* (1941) ou encore dans *Le Voleur de paratonnerres* (1944). Tous deux annoncent *Le Ramoneur*. Cette figure est rejointe, dans *Le petit Soldat*, par la poupée : prélude au personnage de la Bergère. On peut même dénicher dans cette galerie des ancêtres un lointain cousin au Robot : c'est Firmin, le valet de chambre-robot (*Les Passagers de La Grande Ourse*).

Quant à l'Oiseau, lui aussi possède une sérieuse anthologie : il est quasiment partout, sous formes multiples, sans nécessairement occuper le rôle symbolique que lui donne *Le Roi et l'Oiseau*, celui de la liberté. Est-ce cela qui a attiré Jacques Prévert, pour qui l'oiseau tint toujours une place de choix ?

Après la projection... pistes pédagogiques

. Résumer oralement ou par écrit l'histoire

. Pour les cycles 2, possibilité de prendre appui sur les illustrations des photogrammes joints et des éléments du déroulant proposé en pages 16, 17 et 18 du livret vert d'accompagnement.

La construction scénaristique du film est la suivante : 1. Prologue 2. Présentation du Roi et du Royaume 3. Evasion de la Bergère et du Ramoneur 4. Poursuite des fuyards 5. Capture de ceux-ci 6. Révolte de la ville basse 7. Fuite du Roi et destruction du palais 8. Epilogue

. Revenir sur certains temps forts du film tels que celui de la glorification du roi et de sa reproduction par ses sujets, par exemple.

Les personnages de l'histoire

*Retrouver les personnages du film, les décrire physiquement et moralement.
Les décrire oralement ou par écrit, les dessiner.*

Le roi

Il est habillé comme un roi porte une couronne, il est ventru, a la narine dilatée, des moustaches à la Dali, il louche... Il est tyrannique, solitaire, son goût du pouvoir n'a aucune limite, tel un dictateur, il est vaniteux, égoïste, a la folie des grandeurs (son château) et son narcissisme est poussé à l'extrême, on peut voir des portraits et des sculptures de lui dans tout le palais. Il n'aime que lui et se débarrasse des gens dès qu'ils ne lui sont plus d'aucune utilité. Il vit replié sur lui-même.

L'oiseau

C'est un père de famille qui s'occupe seul de sa famille, sa femme ayant été abattue par le roi. Il est pour un monde libre, il est rusé et aide la bergère et le ramoneur en toutes circonstances.

L'oiseau est le vrai héros du film puisqu'il est porteur d'un message de paix et de liberté. Père de quatre petits oisillons, il arrive à se libérer de ses chaînes après avoir été emprisonné avec le ramoneur. Il arrivera à provoquer lui-même une révolte avec les lions qui l'aideront à renverser le pouvoir du tyran.

La bergère et le ramoneur

Ils représentent la pureté, ont un côté un peu candide. Ils ont soif de découverte du monde, ils sont tournés vers les autres et sont ouverts à toutes les nouveautés. La bergère et le ramoneur sont gentils, attachants, tout ce qui leur arrive nous touche.

Le roi appelle le ramoneur : « un petit ramoneur de rien du tout ».

Le chef de la police

Il est soumis au roi et souvent ridiculisé.

Le sentencieux

Il est vieux, sa voix s'apparente à celle des sages toujours prêts à donner le bon conseil, mais la bergère et le ramoneur auront raison de ne pas l'écouter.

L'automate, le robot

La machine est à l'image de l'homme qui la dirige, on a la machine que l'on mérite. Quand un serviteur du roi est à ses commandes, le robot fait peur, fait du mal, au contraire quand l'oiseau passe aux commandes, il fait du bien, c'est lui qui brise le piège à oiseaux à la fin.

Si tous les personnages du film peuvent faire l'objet d'une analyse minutieuse, le Roi est sans doute le personnage le plus complexe et passionnant à étudier de par son dédoublement. Voir la partie « Point de vue » du livret pédagogique vert.

Les lieux

Le château

Vertical, immense ce qui renforce l'idée d'oppression. Le roi monte toujours plus haut (ascenseur, tours) il domine vit dans le luxe, l'air et la lumière, à l'inverse des travailleurs relégués dans la ville basse tout en voûtes et plongée dans l'obscurité qui ne savent plus ce que sont un soleil et un oiseau.

Les différents étages symbolisent la position sociale des uns et des autres : le roi est au sommet, mais l'Oiseau est encore plus près du ciel, les policiers sont au centre pouvant contrôler ainsi le haut et le bas, tout en bas les cachots, la misère.

On peut faire un tableau avec les différences entre ville haute et ville basse qui mettra en exergue les contrastes.

Ville haute	Ville basse
lumineuse	sombre
luxueuse	pauvre
colorée	grise
personnages bien habillés	personnages en haillons

Comparer les structures architecturales des 2 villes.

De nombreuses plongées et contre plongées dans le film, déjà présente dans l’affiche. C’est l’occasion d’aborder cette notion avec les élèves. Une seconde projection du film leur permettra de repérer plongée et contre plongée et l’effet obtenu.

Plongée : elle est obtenue lorsque la caméra est placée au-dessus de l’objet à filmer : l’axe optique est dirigé vers le bas. L’impression donnée est celle de **petitesse et d’écrasement**.

Contre-plongée : l’objectif de la caméra est au-dessous de l’objet à filmer. Elle produit l’effet inverse de la plongée, c’est-à-dire **la grandeur et l’exaltation**. Le sujet est magnifié

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.

Introduire **thaumatrope** et **folioscope** ou **flip book** pour illustrer la persistance rétinienne.

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 (voir le site www.teteamodeler.com)

Le folioscope est un petit livre qui lorsqu’on l’effeuille donne l’illusion du mouvement. Un folioscope avec 2 images, facile à réaliser (voir le site du CRDP de Clermont).

Autres ressources documentaires sur le cinéma d’animation

- Textes et Documents pour la classe n° 834 du 15/30 avril 2002 : *Le Cinéma d’animation*
- Lire/écrire à l’école : numéro 11, été 2000 : *Les Dessins animés*
- *Ça bouge... jeux d’optique et films d’animation*, Eric Dederen et Phillippe Moins Casterman
- *Créer un film d’animation d’une dizaine de secondes* sur le site de l’académie de Nantes :
- www.ac-nantes.fr:8080/ia44/5pedagogie/58tices/tice1/printice/sud_loire_vignoble/filmanimation.pdf
- La malle « Pré-cinéma » disponible à l’emprunt au PLAC.
- La valise « Cinéma d’animation » disponible à l’emprunt au PLAC.

Approche sensible de l'œuvre

Faire verbaliser les réactions : a-t-on aimé ou non le film ? A-t-on eu peur ? A-t-on trouvé le film drôle ? Triste ? Long ? Court ?....

Revenir sur toutes les hypothèses émises avant la projection, débattre et argumenter à nouveau, valider ou invalider les hypothèses émises et dont la trace avait été consignée sur affiche.

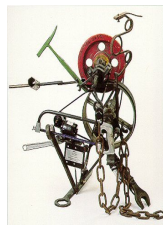
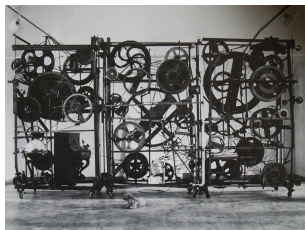
Approche raisonnée de l'œuvre Comparaison avec le conte « La Bergère et le Ramoneur »

<i>Similitudes</i>	<i>Différences</i>
La bergère et le ramoneur s'enfuient à la découverte du monde.	Un roi dans ce film. Un homme grotesque sculpté sur une armoire.
La bergère et le ramoneur fuient par une cheminée.	La bergère est pâle et le ramoneur a le visage rose et blanc comme celui d'une petite fille dans le conte. Dans le conte la jeune bergère est apeurée et veut rebrousser chemin pour retourner sur sa petite table devant la glace. Dans le film, elle ne montre pas de signes de découragement.
La bergère et le ramoneur découvrent le monde du haut d'une cheminée. Ils découvrent le ciel étoilé.	Les noms du roi et de l'homme : bien que différents, ils ont une similitude, celle d'être une suite de mots : <i>cinquettoisfont huitethuitfontseize</i> pour le roi du film, <i>Sergentmajorgénéralcommandantenchefauxpiedsdebouc</i> pour l'homme grotesque du conte.
La bergère et le ramoneur restent ensemble.	Dans le film, la bergère et le ramoneur sortent des tableaux. Dans le conte, ce sont des objets de porcelaine.
La bergère et le ramoneur reçoivent des conseils.	Dans le film, c'est un sentencieux. Dans le conte, c'est un vieux chinois de porcelaine.
Le mariage du roi et de la bergère doit avoir lieu selon le chinois et le sentencieux.	Le chinois dit qu'ils se marieront quand la vieille armoire se mettra à craquer. Le sentencieux affirme que le mariage aura lieu à minuit.
	Dans le conte, il n'y a pas d'oiseau pour aider les amoureux.
	Dans le conte, la bergère trouve le monde bien trop grand. De fait ils rentrent à la maison.

Pistes plastiques et mise en réseau

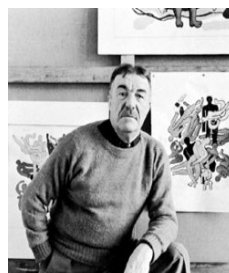
. **Construction en 3D** ... créer des machines grandguignolesques (en carton, en carton plume ou en bois) à transformer (trappes, poulies, engrenages...).

Référence possible à l'artiste **Jean Tinguely** qui a produit des machines infernales et des fontaines mobiles. Mur d'images « Art et sciences » disponible à l'emprunt au PLAC

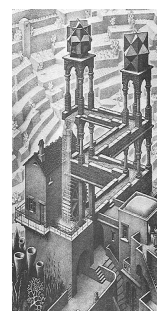
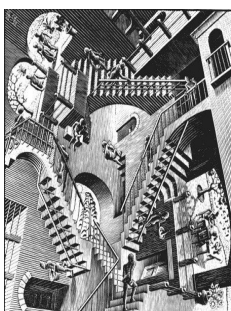

Fernand Léger : énergie, machine, mouvement et formes soumises à l'ordre géométrique ont été célébrés par l'œuvre de F. Léger. dans sa période dite mécanique : « Les Constructeurs » (1950) - « La Partie de cartes » (1917) ... entre autres. L'artiste dit un jour : « Puisque je trouvais la machine si plastique, je voulais donner à la figure humaine la même plasticité ». Alors le peintre a métamorphosé les hommes en robots. Des tuyaux coudés ont remplacé les bras les roues dentées se sont transformées en bouches, les roulements à billes sont devenus des yeux.

Magazine DADA sur F. Léger disponible à l'emprunt au PLAC.

Maurits Cornelis Escher : artiste néerlandais qui représentait des constructions incroyables explorant l'infini : De haut en bas (1947), Montée et descente (1960), Mouvement perpétuel (1961).

D'autres films ...

Goldorak, le robot destructeur

Des rois qui voulaient plus qu'une couronne - Films du Préau

Perdus loin de leur royaume, menacés par des sorcières ou tout simplement partis sans donner d'explication... ces rois n'ont vraiment pas la vie facile. Des histoires riches en couleurs racontées dans des techniques d'animation étonnantes et accompagnées par des musiques d'une grande richesse.

En cycle 3, étudier **un extrait des Temps modernes de Chaplin** (l'univers du travail à la chaîne).

Bibliographie

DES LIVRES

- Jean-Pierre Pagliano, *Le Roi et l'Oiseau. Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimault*, Belin, 2012. Ouvrage de référence en couleurs sur le film et son réalisateur. Nombreux documents, dessins et témoignages inédits, étude historique et esthétique très complète.
- Paul Grimault, *Traits de mémoire*, Le Seuil, 1991. « Autobiographie graphique » de l'artiste, couvrant l'ensemble de ses activités (cinéma, illustration, publicité, paysages...). Ouvrage grand format richement illustré, complété par une chronologie bio-filmographique très détaillée.
- Jean-Pierre Pagliano, *Paul Grimault*, Lherminier, 1986, réédité chez Dreamland, 1996. Analyse de l'univers de Paul Grimault, suivie d'entretiens avec le cinéaste, de témoignages, d'une filmographie complète et d'une bibliographie. Nombreux documents, photos de films, croquis, etc.
- *Paul Grimault, artisan de l'imaginaire*, catalogue de l'exposition rétrospective du Palais de Tokyo, Paris, 1991. Ouvrage collectif comportant de nombreux documents de travail et le détail des oeuvres exposées.
- Paul Grimault et Jacques Prévert, *Le Roi et l'Oiseau*, Gallimard, 1980. Le film raconté en mots et en images, avec dialogues et chansons.

UN DVD

- *Le Roi et l'Oiseau*, 2003, StudioCanal Vidéo (réf. 302144-0). Outre la version entièrement restaurée du Roi et l'Oiseau, ce double DVD contient l'autre long métrage de Paul Grimault, *La Table tournante* (en collaboration avec Jacques Demy), deux documentaires inédits sur l'artiste et sur la réalisation du *Roi et l'Oiseau*, des films publicitaires de Paul Grimault et de Jean Aurenche.

UN CD

- La bande originale du *Roi et l'Oiseau* (musique de Wojciech Kilar), entièrement remastérisée, *Play-Time*, 1997. Distribution Wagram Music (réf. PL 970936). Livret de 16 pages couleurs (témoignages, photos, documents).

SITES

- Fiche technique, le dessin animé français, derrière la poésie, une subtile dénonciation, apologie de la liberté, Bande-annonce, Poésie "Pour faire le portrait d'un oiseau"
<http://l-oeil-sur-la-toile.over-blog.com/article-22005965.html>
- Commentaires, références, autour du film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_et_l'Oiseau
- Pistes pédagogiques, thématiques et références, thèmes de recherche
http://www.studiocine.com/pdf/fiches_pedagogiques/roietloiseau.pdf
- Contexte, auteurs
<http://archive.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=102>
- Analyse séquence de l'usine, photogrammes
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/plans/plans_roioiseau.htm
- Pistes pédagogiques
http://utopia.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/IMG/pdf/fiche_roioiseau.pdf
- Pistes pédagogiques, dossier sur le cinéma d'animation
http://www.annonaypremierfilm.org/2004/jeunes/roi_oiseau.pdf
- Exemples de réalisations d'élèves
<http://www.ac-nancy-metz.fr/ia57/noveant/litterature/leroieloiseau/leroioiseau.htm>
<http://www.ac-grenoble.fr/robepierre/vie/cinema/pages/roiseau.htm>