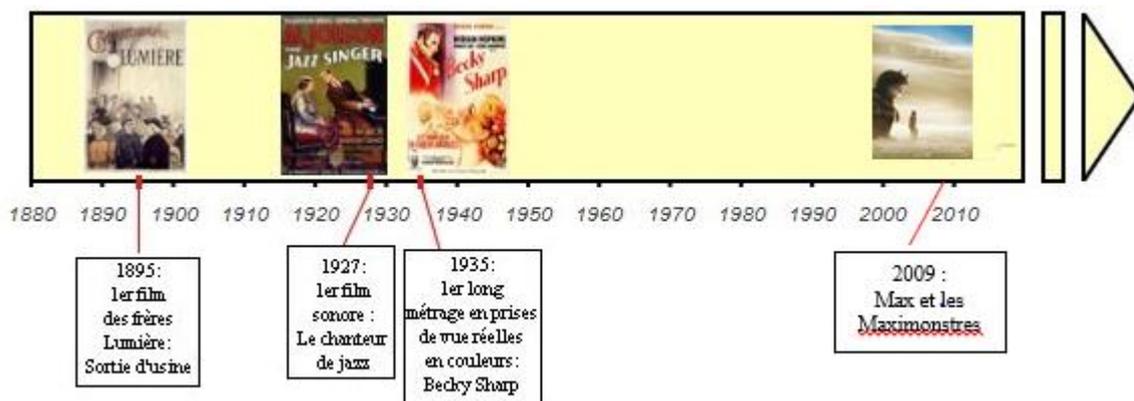

Max et les Maximonstres – Spike Jonze

États-Unis, 2009, Durée : 100 minutes.

Scénario : Spike Jonze et Dave Eggers d'après le livre de Maurice Sendak

Image : Lance Acord

Montage : Eric Zumbrennen, James Haygood

Musique : Karen O, Carter Burwell

Producteurs : Tom Hanks, Gary Goetzman, John Carls, Maurice Sendak, Vincent Landay

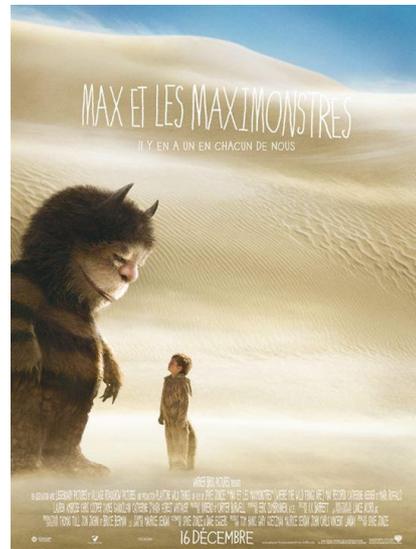
Les personnages : Max (Max Records), sa mère (Catherine Keener), Claire (Pepita Emmerichs), le petit ami (Mark Ruffalo) et les voix de James Gandolfini (Carol), Paul Dano (Alexander), Lauren Ambrose (KW), Catherine O'Hara (Judith), Forest Whitaker (Ira), Chris Cooper (Douglas)...

Un soir, Max s'enfuit de chez lui à cause d'une dispute avec sa mère. Après un voyage en barque, il débarque sur une île peuplée de monstres gigantesques. Se prétendant l'auteur de grands exploits et détenteurs de pouvoirs magiques, dont celui d'éloigner la tristesse, il les convainc de faire de lui leur roi. Mais malgré sa bonne volonté et son projet de construire un fort où ils pourraient vivre tous ensemble, Max ne parviendra pas à libérer le groupe d'amis de la jalousie, la colère, la peur et des autres sentiments qui dévorent parfois le cœur des Maximonstres. Les créatures, qui ressemblent toutes à d'étranges mélanges d'animaux sauvages, passent souvent d'une émotion à l'autre et ont du mal à maîtriser leurs sentiments, tout comme Max. Quand ils découvrent qu'il n'est qu'un petit garçon ordinaire déguisé en loup qui se fait passer pour un roi, ils sont déçus, surtout Carol qui s'était particulièrement attaché à lui. Max reconnaît qu'il n'a peut-être pas été un très bon roi et reprend alors son bateau pour rentrer chez lui où sa mère l'attend avec un dîner bien chaud.

<https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/max-et-les-maximonstres/cahier#film>

Spike Jonze a souhaité rester fidèle à l'album écrit par Maurice Sendak mais il tient à souligner qu'il n'a pas conçu le film comme un film pour enfants mais comme un film sur l'enfance.

L'affiche

Recherche et émission d'hypothèses sur le genre, le scénario du film...

Décrire :

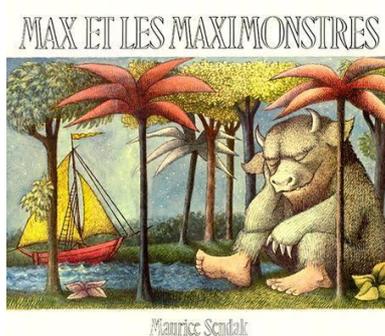
- Les éléments qui figurent sur l'affiche : que voit-on ?
- Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux personnages ?
- Où cela se passe-t-il ?
- Analyser le regard du « monstre », quel sentiment vous inspire-t-il ?
- Observer le titre du film et la phrase qui figure juste au-dessous :

Max et les Maximonstres
Il y en a un en chacun de nous

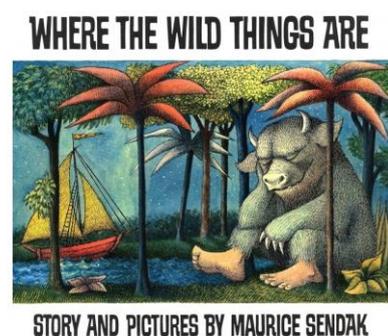
- Qu'est-ce qu'un Maximonstre ?
- Observer les vêtements de Max ? Pourquoi est-il vêtu ainsi ?

Emettre des hypothèses qui seront vérifiées après le visionnage du film.

Expliquer aux élèves qu'il s'agit de l'adaptation de l'album de Maurice Sendak au cinéma :

Max et les Maximonstres,
Maurice Sendak, 1973
Ed. L'Ecole des Loisirs

Max et les Maximonstres,
Maurice Sendak, 1963
Ed. Harper and Row

La lecture de l'album en amont permettra de donner aux élèves des éléments de lecture du film et de les rendre attentifs aux particularités thématiques et esthétiques du film.

Des pistes pour approfondir

Pour une analyse complète du film : [le dossier de Céline Guillemain, CPD Arts plastiques, DSDEN 52](#)
Trois dossiers de l'Ecole des Loisirs : [le dossier de l'Ecole des Loisirs](#) , [la fiche pédagogique](#) et [Maurice Sendak, mon écrivain préféré](#).

Le dossier de l'Ecole des Lettres : [«Max et les Maximonstres», de Spike Jonze L'adaptation cinématographique](#)

1. Les monstres et l'imaginaire, les Maximonstres naissent de l'imagination de Max.

« *L'imagination est pour l'enfant le moyen de transport gratuit dont il se sert pour pouvoir poursuivre son chemin à travers les problèmes quotidiens.* » Maurice Sendak.

Les monstres de l'album et leurs caractéristiques :

	Il vit dans la mer, il a des cornes, des dents et des griffes pointues, des sortes d'ailes, ressemble à un dragon et souffle au moins de la fumée. Dans le film, il ne fait pas partie de la bande.
	Il évoque un lion, marche à quatre pattes, a des cornes, dont une sur le nez, des dents et des griffes pointues. Dans le film, c'est Judith , une fille.
	Il ressemble à une chèvre, avec des cornes arrondies, des dents et des griffes pointues. Dans l'album, il disparaît vite de la bande. Dans le film, c'est Alexander .
	Il a la tête ronde, semble porter un pull, a des écailles aux jambes, des cornes, des dents et des griffes pointues. Il marche debout. Dans l'album, c'est lui qui proclame Max roi. Dans le film, c'est Carol .
	Il porte des cheveux longs, a des dents et des griffes pointues, des pattes de canard, et avance debout. Dans le film, c'est KW , une fille.
	Il ressemble à un taureau, avec des pieds humains, a des cornes, des dents carrées et des griffes pointues. Il se déplace debout. Dans l'album, il est proche de Max, lui servant de monture puis veillant près de sa tente. Dans le film, c'est Bull .
	Il a une tête d'oiseau, avec un bec et une crête. Il n'a pas de cornes, mais des griffes pointues. Il marche debout. Dans le film, c'est Douglas .
	Il a un long nez, des cornes, des dents carrées et des griffes pointues et se déplace debout. C'est lui qui, dans l'album, dit à Max qu'ils vont le manger parce qu'ils l'aiment « terriblement ». Dans le film, c'est Ira .
	Il a des cheveux longs, pas de cornes, des dents et des griffes pointues, et son pelage ressemble à un vêtement intégral à rayures. Dans l'album, il n'apparaît qu'une fois. Il n'est pas dans le film.

Les Maximonstres du film :

 <i>Bull</i>	Bull , qui ressemble à un taureau, est peu bavard et reste souvent à l'écart.
 <i>Carol</i>	Carol , aux jambes écailleuses, est inventif, passionné, et c'est le chef naturel du groupe.
 <i>Alexander</i>	Alexander , la chèvre, est l'exemple même de l'adolescent immature et hyperactif.
 <i>Judith</i>	Judith , qui porte des cheveux longs mais n'a pas de pattes de canard, est une fille un peu bizarre. Elle est la compagne d'Ira.
 <i>Ira</i>	Ira , c'est le Maximonstre au long nez, qui devient un être doux et maladroit.
 <i>KW</i>	Kw qui a les cheveux longs et des pattes de canard est amicale et accueillante.
 <i>Douglas</i>	Douglas , l'oiseau, est le plus raisonnable de la bande, et le plus fiable.

Observer les monstres du livre et analyser de quelle façon l'auteur les a imaginés.
Quelques outils [C2](#) et [C3](#) proposés par Céline Guillemin

Des ressources :

Le site de la BNF offre une galerie de monstres marins et terrestres médiévaux .Voir [ici](#).
Le site de la BNF propose même de créer son propre *Maximonstre* médiéval. Voir [ici](#).

- **Photomontage :**

Créer des « monstres », des chimères, des animaux hybrides avec la technique du collage ou avec l'application Photofiltre :

Hybrider l'humain et l'animal.

Hybrider des animaux terrestres avec des animaux du ciel ou des eaux.

Hybrider le végétal avec l'humain ou l'animal.

Associer silhouette humaine de magazine (différentes positions) à des éléments d'animaux photocopiés (ailes, antennes, cornes, pattes, trompes).

Coller après plusieurs essais.

Possibilité de décalquer le personnage pour obtenir une nouvelle image.

Jouer sur les disproportions, multiplier les éléments.

- **Technique du Cadavre Exquis :**

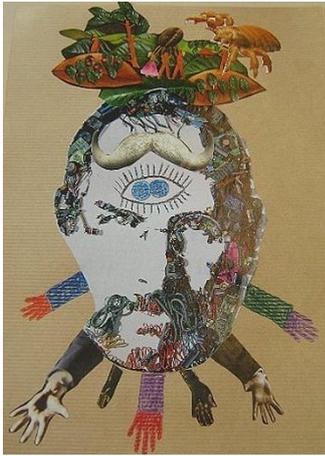
On plie une feuille (A3 ou A4) en 3 ou 5 parties égales.

On demande aux enfants de réaliser dans la partie haute, la tête d'un monstre (personnage, animal).

Ensuite les enfants cachent la tête et remettent à leurs voisins la feuille pliée en leur demandant de dessiner le corps sur la partie du milieu.

Une fois le corps dessiné (avec tentacules, pattes, bras...) les enfants plient à nouveau la feuille et la passent à un autre camarade. Ce dernier doit finir le dessin en réalisant le bas du monstre (pattes arrière, queue de poisson, piques etc.).

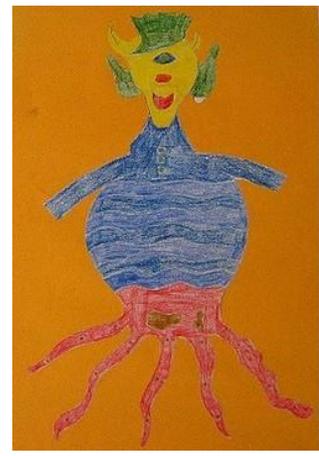
Une fois le dessin fini, on demande aux enfants de déplier la feuille et de découvrir le monstre créé. Par la suite ce monstre peut être complété, on peut lier les différentes parties entre elles ou bien faire des repères avant pour continuer le dessin, on peut le colorier, le peindre, l'agrandir, le décalquer, le découper.

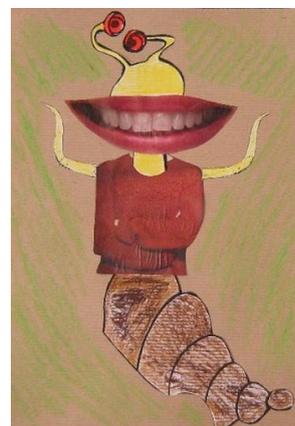
Recherche de disproportion
(petite ou très grosse tête)

Multiplication d'éléments : plusieurs bras, plusieurs têtes, tentacules...

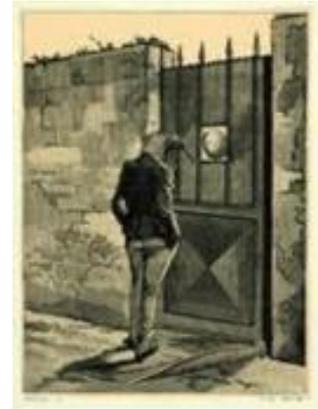

Effet de textures : écailles, plumes, poils, rugosité

Ajout d'éléments : ailes, queues, antennes, cornes

Références artistiques :

Max Ernst, Collage tiré d'Une semaine de bonté,
Editions Le lion de Belfort, 1933

Thomas Grünfeld

Margot La Folle, Pieter Bruegel L'Ancien, vers 1562

Le Verso Versa du Vice Recto
Pascale Marthine Tayou, 2000-2007

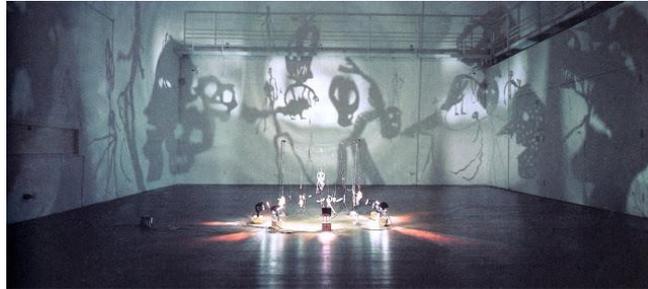

Maman, Louise Bourgeois, 1999

- Jouer avec l'ombre et la lumière, les ombres chinoises :

Référence artistique :

Théâtre d'ombres, Christian Boltanski, 1985-1990

- Travailler en volume avec du fil de fer :

Référence artistique

Le monstre de Soisy
Niki de Saint Phalle, 1966

Le Golem,
Niki de Saint Phalle, 1972

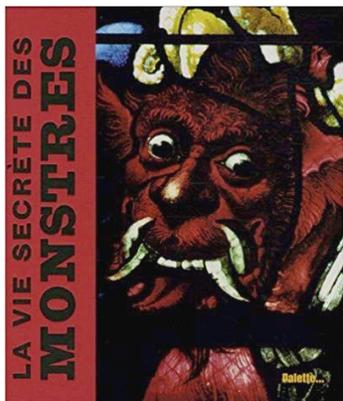

Le Cyclop,
Jean Tinguely, 1969-1994

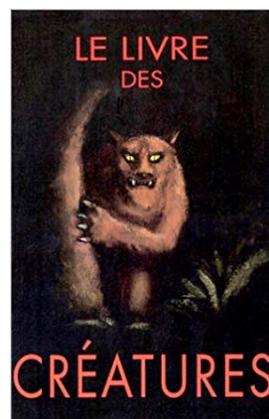

L'arbre aux Serpents,
Niki de Saint Phalle, 1992

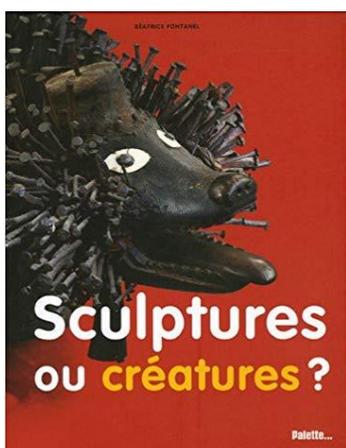
Références bibliographiques :

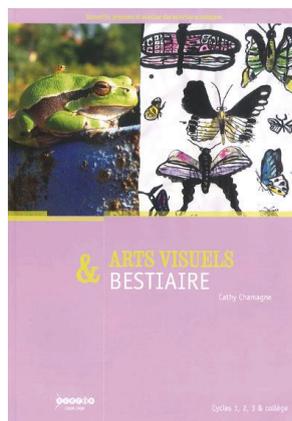
La vie secrète des monstres
Bruno Gibert, Editions Palette,
2005

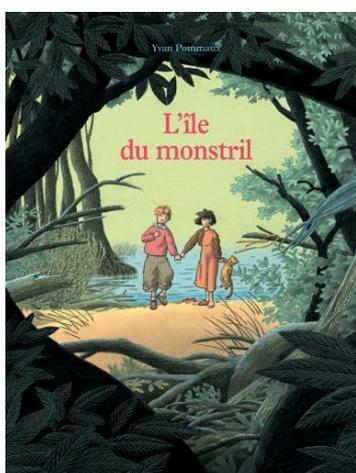
Le livre des créatures, Nadja,
Editions L'Ecole des Loisirs, 1997

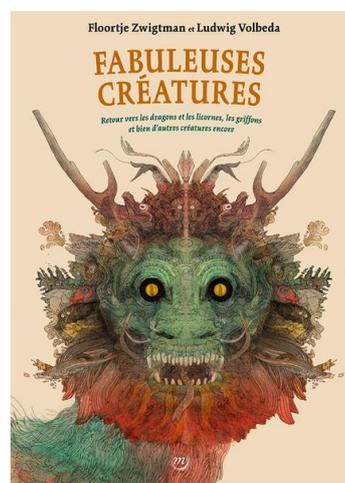
Sculptures ou créatures,
Béatrice Fontanel,
Editions Palette, 2005

Arts visuels & bestiaire, Cathy Chamagne,
CRDP de Franche-Comté, 2010

L'île du Monstriel,
Yvan Pommaux,
Editions L'Ecole des Loisirs, 2003

Fabuleuses Créatures,
Floortje Zwigtmann et Ludwig Volbeda,
Les Editions RMN-Grand Palais, 2018

2. La trame narrative

Reconstituer la trame narrative du film :

Situation initiale	Max est un enfant qui a un monde imaginaire très riche, très vivant. Il connaît une certaine solitude. Sa sœur aînée préfère fréquenter ses amis adolescents, sa mère a des difficultés professionnelles et elle est seule pour s'occuper de lui quand elle rentre du travail.
Élément perturbateur	Un soir, une dispute éclate entre la mère et le jeune garçon, qui supporte mal la présence d'un homme, sans doute amoureux de sa mère. Max fuit le domicile, part sur un voilier, essuie une tempête.
Péripéties	Il arrive sur une île déserte et voit des êtres étranges, monstrueux par leur taille et leur allure hybride (corps d'humains, têtes d'animaux). Il approche, sans crainte, et découvre les Maximonstres. Assez vite, il sait les amadouer et devenir leur chef. Il se fait couronner roi. Il vit avec eux une existence faite de jeux souvent brutaux mais joyeux jusqu'au moment où le doute s'insinue sur les réels pouvoirs du roi, jeune souverain lucide qui mesure combien la charge est lourde à porter.
Dénouement	Max quitte alors les Maximonstres pour retrouver son foyer.
Situation finale	Lorsqu'elle voit Max dans l'entrée, sa mère se précipite vers lui et tombe à genoux pour enlacer son fils de soulagement. Max mange sa soupe tandis que sa mère s'assoupit.

Sources : Céline Guillemin, CPD Arts Plastiques, DSDEN 52

3. Faire un film d'animation

L'album Max et les Maximonstres se prête à une mise en scène sous forme de film d'animation. En ce qui concerne les personnages, diverses techniques sont utilisables, silhouette découpée dans du carton et peinte, avec membres articulés, montée sur une tige ou personnages conçus avec de la pâte à modeler... Quelques éléments techniques pour faire un film d'animation :

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_8.pdf

Quelques réalisations :

- <https://www.youtube.com/watch?v=jCiBoJ6NbeY>
- https://www.youtube.com/watch?v=R7NrX0Mu_9U&=&t=48s

4. Les lieux

L'analyse des différents lieux du film sera l'occasion de faire référence à d'autres récits :

- La mer : un naufrage près d'une île déserte : Robinson Crusoé
- L'île : L'île au trésor de Stevenson, L'île mystérieuse de Jules Verne...
- La forêt : Le Petit Poucet, Le petit Chaperon Rouge...

5. Le langage cinématographique

Les analyses de séquences proposées par la plate-forme Nanouk (http://77lezarts.free.fr/E_et_M_C1617/NANOUK_Tuto-inscription.pdf) sont d'excellents outils pour travailler avec les élèves sur :

- l'échelle des plans
- l'angle de prise de vue
- les mouvements de la caméra
- le champ de la caméra

Analyse de la séquence, l'Utopie de Carole : <https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/max-et-les-maximonstres/cahier/analyse#analyse-decoupage>

