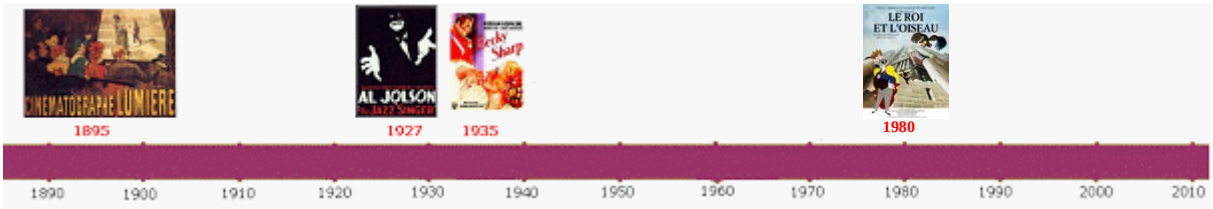
Le roi et l’oiseau



85 minutes
Réalisation : Paul Grimault
Scénario : Jacques Prévert et Paul Grimault d'après le conte d'Andersen, *La Bergère et le Ramoneur*
Dialogues : Jacques Prévert
Image : Gérard Soirant
Musique : Wojciech Kilar
Chansons : Joseph Kosma (musique), Jacques Prévert (paroles)
Production : Les Films Paul Grimault, Les Films Gibé, A2
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),…

Dessin réalisé lors de la première production du film, alors appelé *La Bergère et le ramoneur*, qui débuta en 1947

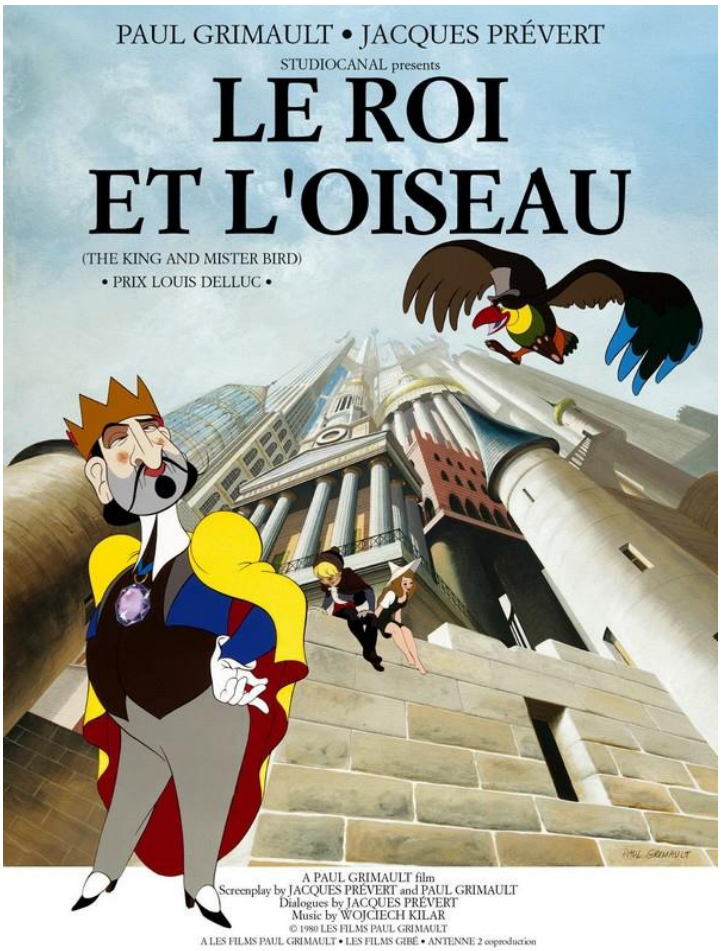
L’Oiseau présente l’histoire dans laquelle il s’illustra… Dans son immense et luxueux palais bâti au milieu de nulle part, le Roi Charles Cinq et Trois font Huit et Huit font Seize de Takicardie distrait sa solitude en tirant sur d’innocents volatiles – presque toujours sans succès car il louche affreusement. Cette activité lui attire l’hostilité de l’Oiseau-père, qui trouve bientôt une occasion de venger sa famille. Le despote convoite une Bergère, elle-même amoureuse d‘un Ramoneur qui le lui rend bien. Le jeune couple s’évade des tableaux où ils sont peints, mais leur bonheur est de courte durée : le Roi – ou plutôt son double peint – les pourchasse avec toute sa police et un gigantesque Robot destructeur. Grâce à l’assistance et à la ruse de l’Oiseau, après bien des péripéties et des dangers, le Ramoneur et son bienfaiteur arrachent la Bergère aux griffes du Roi au moment même de leur mariage et délivrent le peuple opprimé de la Ville Basse. Le Roi disparaît à tout jamais tandis que le Robot passe dans le camp des libérateurs en écrasant d’un poing puissant la cage-symbole de la tyrannie.

L’affiche du film

Quatre personnages de tailles différentes.
Au premier plan en bas, le roi, identifiable à sa couronne.
Au second plan en haut, l’oiseau en vol.
Au troisième plan, sur les murailles du château, un garçon et une fille qui regardent vers le bas.

En fond, le château, en contre plongée. Le haut du château se perd dans le ciel ce qui accentue son immensité

Le roi et l’oiseau semblent se regarder. Parlent-ils ensemble ? Qu’ont-ils en commun ?
Ils sont parés des mêmes couleurs : jaune, bleu, rouge, gris et noir ce qui pointe leurs liens.
Ils sont par contre différenciés par leur attitude : le roi, fier et hautain alors que l’oiseau paraît gai et moqueur.



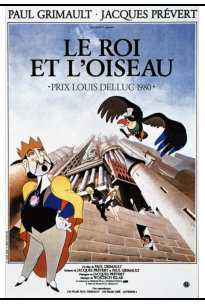
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/roi-affiche.pdf

Les couleurs et la lumière de l’affiche : nous sommes dans des couleurs lumineuses d’hiver. Le froid est présent mais plus par son côté vivifiant qu’engourdissant.

Le cadrage est construit autour d’une diagonale qui relie le roi à l’oiseau en passant par les deux autres personnages.
La contre plongée nous emmène vers le haut de l’image où l’on peut lire le titre du film qui se détache sur le ciel, domaine de l’oiseau.

Le titre qui nomme les deux personnages principaux sur l’affiche est écrit en gros caractères noirs en haut.

On trouve aussi une autre affiche sur laquelle on aperçoit en plus un cinquième personnage : un policier qui observe les enfants.



Biographie Paul Grimault :

Avec Émile Cohl, Paul Grimault est la figure la plus marquante du cinéma d'animation français. Né le 23 mars 1905 à Neuilly-sur-Seine, il suit les cours de l'École des arts appliqués et entre ensuite à l'agence de publicité Damour, où il fait la connaissance de Jean Anouilh et de Jean Aurenche. Avec celui-ci, il réalise des films publicitaires humoristiques. Membre du groupe Octobre qu'animent les frères Prévert, il conçoit aussi des décors de pièces de théâtre et tient de petits rôles sur scène comme au cinéma.
En 1936, il se lance dans le dessin animé, crée avec André Sarrut la société de production les Gémeaux et signe, en 1941, son premier film d'« auteur » : *Les Passagers de la Grande Ourse*, auquel succèdent *Le Marchand de notes* (1942), *L'Épouvantail* (1943), *Le Voleur de paratonnerres* (1945), *La Flûte magique* (1946) et *Le Petit Soldat* (1947). À la fin des années 1940, il entreprend un dessin animé de long métrage : *La Bergère et le Ramoneur*. Mais un différend l'oppose bientôt à son associé, qui, en 1951, décide d'exploiter commercialement le film encore inachevé.
Paul Grimault fonde, la même année, sa propre société de production, sous l'égide de laquelle il réalisera une huitaine de courts-métrages, parmi lesquels *La Faim du monde* (1969), *Le Diamant* (1972) et *Le Chien mélomane* (1973). En 1977, dix ans après avoir récupéré le négatif de *La Bergère et le Ramoneur*, disposant enfin des moyens techniques et financiers nécessaires, il entreprend l'achèvement de son grand œuvre qui voit finalement le jour, couronné d'un prix Louis-Delluc, en 1980, sous le titre *Le Roi et l'Oiseau*. En 1988, il est le protagoniste et le coréalisateur, avec Jacques Demy, de *La Table tournante*, constituée pour l'essentiel d'extraits de son œuvre.
Du point de vue de la forme, celle-ci se caractérise par un graphisme net et élégant fondé sur la courbe, le traitement en volume des personnages, le soin apporté aux détails dans les décors tendant au réalisme, une animation fluide et riche en mouvements, une palette luxuriante de couleurs fort variées, un découpage technique abondant en plans de différentes valeurs, de changements d'angles de prises de vues et de mouvements d'appareils... En ce qui concerne le fond, par une philosophie poético-anarchiste « prévertienne », par un amour pour les faibles, les êtres différents et fantaisistes, par une haine de la méchanceté, de la bêtise, de l'envie et de la tyrannie.

Écrit par Alain GAREL (critique et historien de cinéma, professeur d'histoire du cinéma)

Paul Grimault

Avant le film, quelques pistes :

L'idée générale de ce travail en amont de la projection est de créer un « horizon d'attente » qui permet aux élèves de s'installer dans la salle en imaginant quelque chose qu'ils confirmeront ou infirmeront au visionnage du film.
Des propositions en classe sur le titre. Quelle histoire va-t-on nous raconter ?
Un travail de lecture de l'affiche permet de définir succinctement les différents protagonistes et le cadre de l'action. On peut émettre également des hypothèses sur le caractère des personnages, sur leurs liens…
Quel genre de cinéma ? L'affiche peut permettre de répondre : animation en couleurs…
Une écoute de quelques musiques du film pour là encore, émettre des hypothèses sur ce que l'on va voir. Voir les liens en fin de document.

Après le film

En rentrant en classe, on travaillera sur le ressenti des élèves et sur les écarts observés entre les propositions faites en amont et ce qui a été vu dans la salle de cinéma.

Travailler sur le film, quelques pistes :

Les grandes thématiques du film :

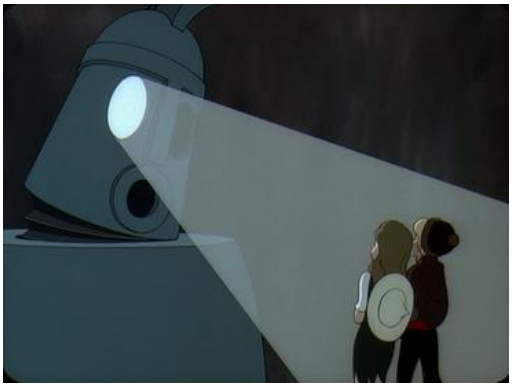
Elles peuvent donner lieu à des débats en classe dans lesquels on cherchera à montrer comment ces sujets sont abordés dans le film et quels choix a fait le cinéaste pour nous donner son point de vue (musique, voix, cadrage, couleur, lumière,…)

Les totalitarismes et leur représentation

Grimault et Prévert se rencontrent en 1941 sous l'occupation et commencent à travailler ensemble juste après la guerre.

- Le roi habillé à la mode de Bavière nous renvoie à Adolf Hitler.
- Le culte de la personnalité par les effigies et les peintures.
- Les haut-parleurs qui diffusent et amplifient le discours du pouvoir.
- La police du royaume à chaque coin de rue, omniprésente
- La censure : passage à la trappe du peintre qui peint le roi louchant

La technologie destructrice se retournant contre son créateur (armes atomiques ?)



A la fin du film, le géant destructeur se retourne contre la ville, la détruit et libère un oiseau enfermé dans une cage… La situation initiale est retournée ! C'est bien évidemment la liberté qui triomphe mais c'est aussi une réflexion sur l'usage de la technologie qui peut agir pour le bien de l'humanité.

La séparation de la société en deux groupes (lutte des classes ?).
Un monde de surface empli de courtisans tous identiques (costumes, expressions, soumissions) et un monde souterrain dans lequel la population vit enfermée et a perdu tout contact avec la réalité : ils n'ont jamais vu le soleil et peuvent croire que les lions sont des oiseaux.

Le pouvoir de l'art.

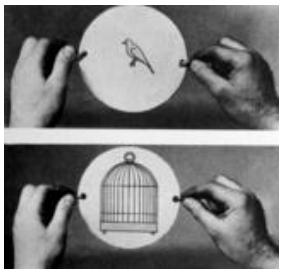
- Les couleurs de l'oiseau, ses chansons (mots et musique).
- La musique de l'aveugle dans le monde souterrain.
- La danse du petit clown devant le roi.

Débats autour des thèmes dégagés par le film : tyrannie, asservissement, liberté....

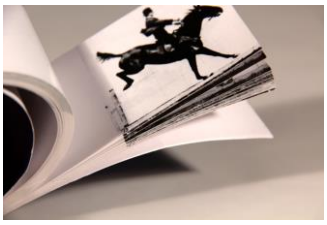
Les pistes cinématographiques

Les jeux optiques (thaumatrope, folioscope) qui aident à comprendre le principe du cinéma :

Le thaumatrope qui alterne rapidement deux images donne l'illusion de n'en faire qu'une.



Le folioscope ou flip-book qui fait défiler rapidement des images donne l'illusion du mouvement.

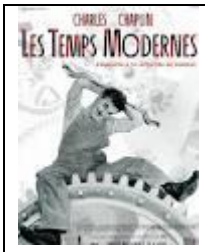


http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-4-le-folioscope

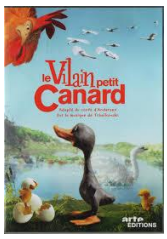
.

La plongée et la contre plongée (les rapports de pouvoir, de domination)

Le lien avec d'autres films :

	Les temps modernes de Charlie Chaplin en 1936. Le travail à la chaîne est repris dans la fabrique d'objets à la gloire du roi dans le film de Grimaud.		Le Géant de fer est un film d'animation, sorti en 1999, réalisé par Brad Bird. Le géant semble directement inspiré du grand automate de Grimaud.

Le cinéma d'animation, d'autres contes d'Andersen adaptés en cinéma d'animation :

	Paul Grimault, Jacques Prévert : Le petit soldat, 1947 Une petite poupée attire les convoitises. Un petit jouet danseur est tombé amoureux d'elle. Mais un autre la courtise. http://www.dailymotion.com/video/x3qi9b_le-petit-soldat-grimault-prevert-19_shortfilms
	Studios Disney : La petite sirène, 1989 C'est le dernier long-métrage d'animation Disney à utiliser la méthode traditionnelle de cellulos peints à la main.
	Hayao Miyazaki : Ponyo sur la Falaise, 2008 Une adaptation de la petite sirène d'Andersen par le « maître » de l'animation japonaise. Miyazaki a toujours évoqué l'influence de Paul Grimault sur son travail. http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/ponyo.html
	Gari Bardine : Le vilain petit canard, 2010 Un grand classique de l'animation en terre modelée. http://www.critikat.com/Le-Vilain-Petit-Canard.html
	Studios Disney : La reine des neiges, 2013 Anna, une jeune fille, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel.

Le SCEREN édite deux documents permettant de travailler sur le cinéma d'animation :

- **Le cinéma d'animation** : 2 DVD contenant 30 films (en intégralité ou en extraits). CNDP. Collection Eden Cinéma. (DVD)

Résumé : Choix de 30 films de cinéma d'animation depuis la toute fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours en mettant l'accent sur les aspects techniques, stylistiques, narratifs, historiques et contemporains. Présentation des oeuvres complétée par un atelier avec des enfants, une explication du processus du cinéma d'animation, une fabrication de petits films utilisant des techniques différentes. Quatre jeux pour découvrir : la décomposition du mouvement, la valeur du son dans le film, et la reconstitution du décor d'une séquence.

- **Le cinéma d'animation**. CNDP. Collection Eden Cinéma. (Livre)

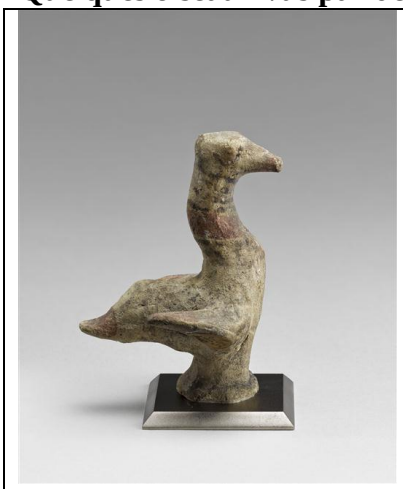
Résumé : Histoire, évolutions et techniques du cinéma d'animation depuis les origines.

Arts du visuel :

Des représentations d'oiseaux
Illustrations de La Galerie des oiseaux - 1825
Engelmann Godefroy et Vieillot Louis-Pierre
Lithographies en couleurs - Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF)

Il est possible à partir de ces représentations de réaliser un répertoire de formes, de couleurs qui pourront être réinvestis par les élèves dans une production en classe. Celui-ci se rapproche assez de l'oiseau du film	

Quelques oiseaux vus par des artistes



Figurine d'oiseau
Entre 750 et 480 avant JC

L'oiseau bleu
René Magritte - 1962

L'oiseau dans l'espace
Constantin Brancusi - 1923

Les oiseaux noirs
Georges Braque – 1952/53

Tête d'oiseau
Pablo Picasso

Oiseau Fantastique
Georges Rouault - 1929

Composition aux oiseaux
Raoul Duffy - 1929

Polynésie, la mer
Henri Matisse - 1946

Des représentations symboliques des oiseaux :
L'oiseau, sa taille, sa couleur, son bec, ses plumes.
Créer des collages évoquant des animaux en jouant sur les matériaux, les formes, les couleurs,…. On peut quitter le réalisme pour aller vers l'abstrait et ainsi insister sur les composants plastiques évocateurs de l'animal.

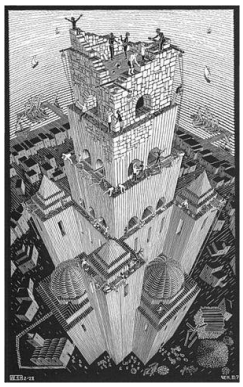
Des références artistiques :
De nombreux clins d'œil sont faits, références à des œuvres d'art connues :
Le robot reprend la position du *Penseur* de Rodin (1902), on retrouve *le Discobole* de Miron (5ème siècle av.J.C.), *la Statue de la liberté* de Bartholdi (1886), *le Portrait de Dora Mar* par Picasso (1937), *le Portrait de Louis XIV* par Rigaud (1701), *le Rhinocéros à la dentelle* de Dali (1954), *le Charlemagne* de Dürer (1512)…

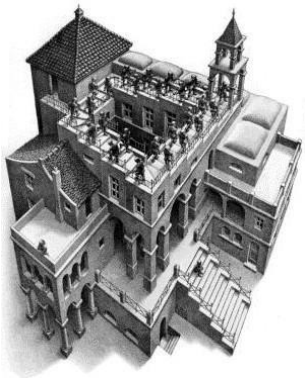
Les machines « extraordinaires »
Construction en 3D … créer des machines extravagantes (en carton, en carton plume ou en assemblant des matériaux divers) à transformer (avec des trappes, des poulies, des engrenages...).
Référence possible à l'artiste **Jean Tinguely** qui a produit des machines sonores et des fontaines mobiles et à **Gilbert Peyre,** « l'électro-mécanicien ».

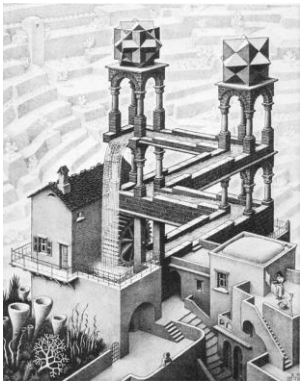
Méta-Harmonie IV, Fatamorgana, 1985

L'haltérophile, Gilbert Peyre, 1987/90

Les architectures fantastiques
Maurits Cornelis Escher : artiste néerlandais qui représentait des constructions incroyables explorant l'infini, des pavages et des combinaisons de motifs qui se transforment en des formes totalement différentes.


La tour de Babel, 1928


Montée et descente, 1960


Waterfall, 1961

Arts du langage :

Le conte d'Andersen

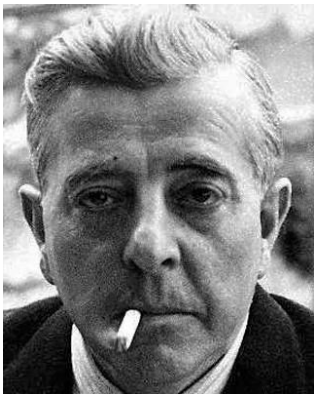
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/andersen/ramon.htm

Les poèmes de Jacques Prévert :

Pour faire le portrait d'un oiseau

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
C'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
Signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

Jacques Prévert



Et d'autres poèmes sur les oiseaux de Prévert : Le chat et l'oiseau, Les oiseaux du souci, Salut à l'oiseau

Arts du son

La musique du film est de Wojciech Kilar, elle est interprétée par le Grand Orchestre de la radio télévision polonaise.
Les paroles des chansons sont de Jacques Prévert et la musique de Joseph Kosma.

La bande-son du film est composée :

- De chansons (chanson du Roi à la bergère, berceuse paternelle, chanson des oiseaux, complainte de l'aveugle)
- De musiques brèves, très souvent liées à l'action.
- De bruitages (pas, sirènes, haut-parleurs, machines, véhicules, eau)
- De dialogues, discours,…avec des voix bien typées

Ecoutez

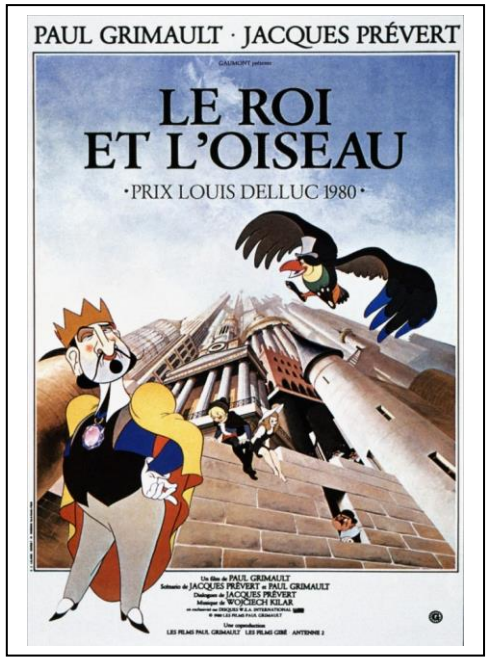
- Le thème du film « le roi et l'oiseau » :
  https://www.youtube.com/watch?v=ocMZc3B_7gE
- « L'escalier aux cent mille marches »
  https://www.youtube.com/watch?v=TEfGlt7UP2c
- « La complainte de l'aveugle » :
  https://www.youtube.com/watch?v=w5chjIjrIe0
- « La fin du grand automate » :
  https://www.youtube.com/watch?v=daB_WPr9D5o

Sitographie

http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/roi-et-loiseau.html
http://www.paulgrimault.com/
http://www.dvdclassik.com/critique/le-roi-et-l-oiseau-grimault
http://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedagogiques/2016-fp-Leroietloiseau.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/le_roi_et_l_oiseau_dossier.pdf
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-roi-et-l-oiseau.html

Un exemple de fiche pour le cahier culturel de l'élève dans le cadre du PEAC

Nom :_____
Prénom :_____Classe :_____



Cinéma

Artiste : *Paul Grimault*
Titre de l'œuvre : *Le roi et l'oiseau*
Date de création : *1980*
Film en couleur de 85 minutes
Genre : *Animation, Conte, Love story*
Lieu de visionnement : *Salle de cinéma*
Mots clés : *envol, pouvoir, domination, soulèvement, dessus-dessous, références picturales, rébellion, château, roi…*

Ce qui m'a touché : La rencontre sensible avec l'œuvre

→ *J'ai aimé ce film parce qu'il nous montre un personnage face à des dangers quotidiens qui ne font pas peur d'habitude. Ça m'a fait peur parfois.*

Une réalisation en lien avec l'œuvre :

Classe de GS – Ecole Eric Tabarly

Période historique :

Préhistoire	Antiquité	Moyen-âge	Temps modernes			19ème	20ème	21ème
			16ème	17ème	18ème			

Domaine :

Avec qui :

Avec ma classe	En dehors de la classe (TAP, centre aéré, …)	Avec ma famille ou des amis