

Dispositif école et cinéma

Film : Le roi et l'oiseau

Durée : 1h29

Coordinatrice : Pascale Delacroix, CDDP Pontarlier

Formateurs : Gilles Bierry – Françoise Henriot

Expérimentation avec les classes

ITEP Granges Narboz, jeudi 14 décembre 2006, 13h45 – 16h00 (Marie Cacérés)

CP Ecole Vauthier, vendredi 15 décembre 2006, 8h45 – 11h00 (Emmanuel Léchine)

CM Ecole Pergaud Pontarlier, lundi 18 décembre 2006, 8h45 – 11h00 (Frédéric Hantrais)

Animation pédagogique : prévisionnement mercredi 14 mars 2007 à Pontarlier 9h-12h

AVANT LA PROJECTION...

Mettre les élèves en situation d'attente.

L'image

Travail sur l'affiche (grand format) et sa réduction... Jeu des différences.

Construire avec les élèves des notions qui leur permettront d'apprécier le film sans déflorer le sujet : faire prendre conscience que toutes les images sont fixes. L'image animée n'existe pas.

Tous les films (tournés sur pellicule) ne sont en fait qu'une succession d'images fixes ;

L'impression de mouvement est due à un défaut de notre œil : la persistance rétinienne.

Le son

Ecouter la réalisation de la chanson « berceuse paternelle » (RVA 2005-2006), apprendre la poésie, puis la chanson, aborder la notion d'interprétation.

Quelques pistes:

A propos du dessin animé

Etablir un parallèle avec la télévision en listant les programmes regardés. Distinguer film, dessin animé, jeu et info.

Comment un dessin animé est-il "fabriqué"? (faire émerger les représentations).

Réalisation image par image. Mais alors, "Comment ça bouge ?".

A propos du film

Faire expliciter la différence entre film réel et film d'animation (personnages, décors, durée...)

Introduire thaumatrope et folioscope pour illustrer la persistance rétinienne.

Réaliser un flip book

Thaumatrope : du grec *thauma*, prodige et *tropion*, tourner

Folioscope : du latin : *folium*, la feuille et du grec : *skopein*, examiner

La visite du cinéma

L'enseigne, les affiches, les horaires, la caisse, les friandises, les couloirs, les salles, les fauteuils, l'écran, la cabine de projection, la pellicule, le personnel (exploitant, projectionniste, caissière...)

A propos du film *Le roi et l'Oiseau* :

A partir du titre, de l'affiche et des photogrammes du film, faire émettre aux élèves des hypothèses à la fois sur le scénario et sur le traitement cinématographique.

APRÈS LA PROJECTION...

Il ne s'agit pas « d'exploiter le film » mais de **prolonger le souvenir dans le cadre d'activités transversales**. Objectif notionnel: faire prendre conscience aux élèves que le dessin animé n'est pas obligatoirement un genre mineur s'amusant de sujets légers, mais qu'il peut traiter de véritables sujets de société.

Quelques pistes de travail :

1. Faire **verbaliser** et justifier les réactions à chaud : a-t-on aimé (pas aimé) le film ? A-t-on ri, souri ? Quand ?
2. Reconstruction collective du **scénario**. En fait, à l'exception de la première séquence, le film tout entier est un flash-back (Ce retour sur le film pourra s'accompagner de dessins, cf. feuille contact).
3. Mise en place d'une **grille de lecture** du film : les personnages, l'organisation verticale de l'espace (cf. la cité verticale, "Cahier de notes ..." p.15), ...
4. La **structure** du conte (état initial, adjuvants, opposants,...).
5. Le **statut de la musique**.
6. La **mise en abyme** de la séquence 18 (cf. Cahier de notes sur ...).
La mise en abyme (on écrit aussi : mise en abîme) est un procédé consistant à incruster une image en elle-même — ou, d'une manière générale, à représenter une œuvre dans une œuvre de même type.
7. **Au-delà de la dimension ludique** du dessin animé : les problématiques du pouvoir, de l'asservissement, de la liberté...
8. **L'intertextualité** :
 - Les thèmes et les mots chers à Jacques Prévert : la litanie du liftier // "Page d'écriture", "Pour faire le portrait d'un oiseau".
 - Le robot destructeur // Goldorak, Mangas japonaises, ...
 - "La Bergère et le Ramoneur", conte d'Andersen dont s'est inspiré Paul Grimault pose la problématique de l'adaptation cinématographique. A noter entre autres l'influence idéologique de Jacques Prévert dans le dénouement : de l'utopie du 19ème siècle à la dimension libertaire du mouvement surréaliste.(In http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/roi_oiseau/fiche.htm)

Décryptage de la bande annonce du film

- Repérer les différentes séquences musicales.
- Repérer les bruitages perceptibles dans la bande son.
- Repérer les ponctuations sonores.
- Remarquer la relation précise entre la ponctuation sonore et les incrustations.
- Distinguer la voix off des dialogues.
- Repérer le « son in » (présent à l'image) du « son off » (illustré par d'autres images).

Synopsis, story board

- Découper un jeu de vignettes extraites du déroulant du film reprenant la numération du DVD.
- Reconstituer le déroulant du film en plaçant les vignettes dans l'ordre.
- Imaginer une légende pour chaque vignette (phase individuelle).
- Rédiger les légendes après mise en commun.
- Comparer avec la légende de la feuille contact reprenant le synopsis du film.
- A partir des légendes des vignettes vierges, chercher à les intercaler au bon endroit (on vérifiera à l'aide du chapitrage du DVD).
- Réaliser un « film » avec les vignettes montées bout à bout.

Expression

Expression plastique : dessiner les vignettes manquantes à partir de leur légende.

Expression orale : reconstituer l’histoire du film en prenant appui sur les images.

Expression écrite : décrire les personnages principaux du film à partir des photos.

Relation entre l’esquisse (à partir de l’esquisse du roi) et le dessin finalisé : passer du « crayonné » au « colorié »

A partir du dessin au crayon du roi, procéder « à la manière de » pour l’oiseau.

Le volume	
Relever dans le film (en s’appuyant sur l’affiche et la galerie de photos):	
<ul style="list-style-type: none"> - les détails architecturaux ; - les moyens, les voies de déplacement - les plans remarquables (plongée, contre-plongée) - le plan du château et de la ville basse. 	
Architecture	Techno et arts visuels
Travail sur la verticalité La maquette du château Les personnages (utiliser par exemple des Play Mobiles) Carton, carton plume Habillage des façades Photos puis diaporama Mise en scène des personnages in situ	Travail sur le mouvement Création de machines à déplacer les gens (verticalement) Trappes, poulies, engrenages Cinéma : les temps modernes (Charlie Chaplin) Sculpture : Jean Tinguely (le cyclop, les machines infernales) Calder (Stables)
Dessin animé	
Dessin du personnage (photocopie) Evolution du dessin (dessins successifs) Utiliser la photocopie et le pantin pour rechercher les différentes attitudes. Réalisation d’un « flip book », d’un thaumatrope...	
Animaux et personnages	Emotions
2 ou 3 dimensions Cartons et attaches parisiennes (pantins) Pâte à modeler Play mobiles	Dessin / collage Travail sur l’expression des sentiments Fixer le mouvement avec l’aide d’un diaporama.

Travail sur la bande son : remarquer dans la version issue du RVA 2005-2006 que le prélude instrumental est librement inspiré du générique du film.

Se remémorer l’interprétation de la chanson dans le film, la décrire, réaliser en soliste ou en groupe différentes interprétations de la chanson (explorer le registre des émotions).

Education musicale :

Culture vocale : interpréter la chanson « berceuse paternelle ».

Culture de l’oreille : le rôle des bruitages.

Sites officiels du film(bande annonce, photos...)

<http://www.gebekafilms.com/gebeka.php?fiche=44>
<http://www.paulgrimault.com/paulgrimault.html>
<http://www.awn.com/folioscope/distribution/RoiOiseau/index.html>

Sites généraux

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29696.html
<http://www.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=102>
<http://www.alalettre.com/prevert-intro.htm>
<http://animachanson.free.fr/kosma.html>

Dossiers pédagogiques « école et cinéma »

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/roi_oiseau/fiche.htm
http://www.ardecoul.ac-grenoble.fr/cinema/2005_2006/roi_oiseau.htm
<http://cinegamin.free.fr/pages/docpeda/films/roioiso/pages/roioiso1.htm>

Encyclopédie du cinéma

<http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=49035>
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_et_l'oiseau

Jeux optiques

<http://praxinoscope.free.fr/index.html>

Sites galeries d'art

http://www.art-public.com/cyclop/cyclop_f.htm
<http://perso.orange.fr/gfvimoutiers/projetfinal/prescalder.html>

Ressources disponibles :

L'affiche du film	0 Générique	16 La Ville Basse
Le portrait	1 Prologue	17 Une chute spectaculaire
Le robot	2 L'entraînement au tir	18 La sortie du Robot
Le roi	3 La chasse	19 La rencontre de l'aveugle
L'oiseau	4 Le grand ascenseur	20 La capture
Un dessin au crayon	5 Le portrait du Roi	21 La marche nuptiale
Feuille contact	6 Les appartements secrets de Sa Majesté	22 Le travail, c'est la liberté
La Bergère et le Ramoneur	7 La fugue	23 L'Usine
Déroulant du film	8 La substitution	24 Article 28
Le Roi et l'Oiseau	9 Au matin sur les toits	25 Les préparatifs du mariage
	10 L'alerte	26 La révolte des lions
	11 La méprise	27 Le mariage en grande pompe
	12 Le numéro du petit clown	28 La destruction du palais
	13 La poursuite	29 La fin du Roi
	14 Dans le musée	30 Epilogue
	15 Les cent mille marches	31 Générique de fin

12. Berceuse paternelle RVA 2005-2006

CD A 24 : Version complète 3mn29 - **CD A 25 :** bande orchestre 3mn29 - **CD A 26 :** apprentissage de la première voix - aiguë 0mn33 - **CD A 27 :** apprentissage deuxième voix - grave 0mn33 - **CD A 28 :** apprentissage de la polyphonie 0mn33

Auteur : Jacques PREVERT **Compositeur :** Joseph KOSMA

Harmonisation et arrangement : Gilles Bierry

Instrumentation de la bande orchestre

Section mélodique		Section harmonique	
Voix aiguë	guitare acoustique	Nappe	cor
Voix grave	vibraphone	Ligne de basse	violoncelle
Contre chant	hautbois	Accompagnement	piano

Circonstances de création :

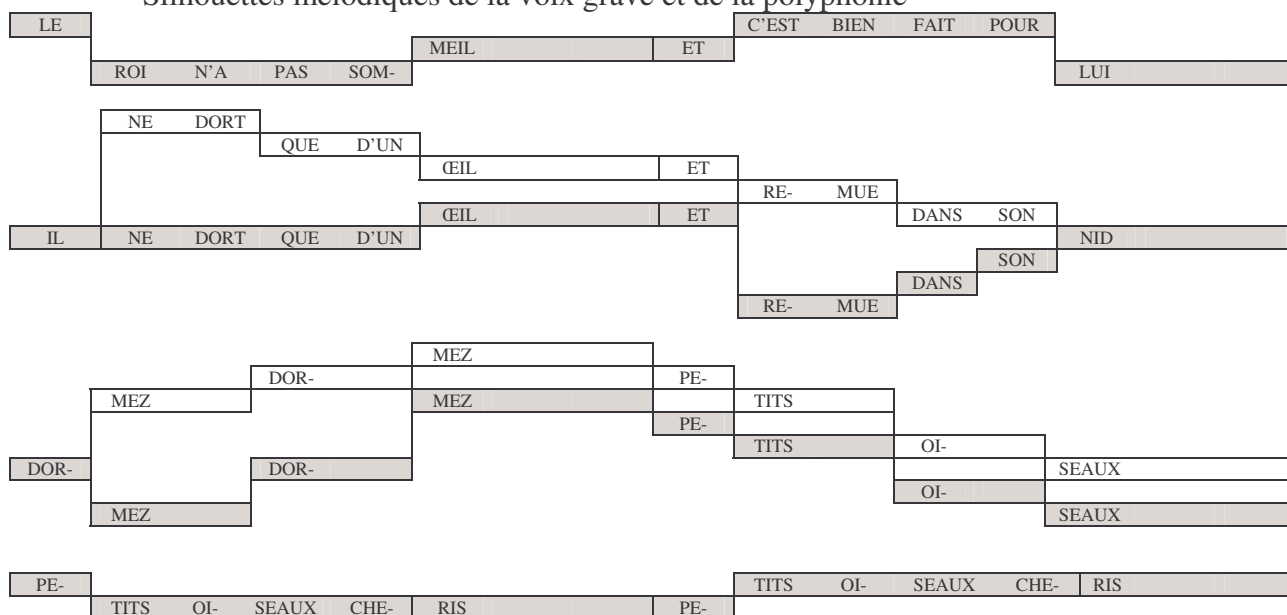
Chanson tirée du film « Le Roi et l'oiseau » (1979) de Paul Grimault, textes de Jacques Prévert (1900-1977) d'après « La Bergère et le Ramoneur » de Hans Christian Andersen, musique de Joseph Kosma (1905-1969) Le prélude instrumental est librement inspiré du générique (musique : Wojciech Kilar).

Voix et chant :

- Conduite de l'apprentissage polyphonique

Dans le cadre d'un apprentissage par imitation de la voix du meneur de chant, procéder au repérage des différentes parties mélodiques puis enchaîner les phrases en accumulation. Pour caler la justesse de la polyphonie, faire observer aux élèves les hauteurs de départ communes (**le** roi ..., **il** ne dort..., **dor**-mez..., **pe**-tits...). Vous pouvez vous aider des silhouettes mélodiques. Si vous utilisez comme modèle les témoins d'apprentissage des voix aiguë et grave du CD sans la médiation de l'adulte ou d'un enfant relais, apprendre la mélodie dans un premier temps sur la syllabe « no », puis placer le texte dans un second temps.

Silhouettes mélodiques de la voix grave et de la polyphonie

- De l'apprentissage à l'interprétation

S’inspirer de la réalisation du CD pour proposer une lecture expressive du texte (trois couplets enchaînés, suivis du refrain) avec une scansion s’appuyant sur le prélude instrumental. La partie chantée commence à 1’35 sur le refrain, après la présentation instrumentale du couplet. La répétition du refrain nécessite de varier la dynamique sur les différentes phrases : les nuances feront l’objet d’essais divers puis d’un choix argumenté.

Crescendo : de plus en plus fort (sans crier !)

Piano : doucement

Mezzo forte : un peu plus fort

Forte : avec une voix puissante et bien timbrée.

Crescendo : de moins en moins fort

Ecoute :

- Culture de l’oreille (écoute analytique)
 - Codage : Musicogramme de l’arrangement

Temps	0’00	0’08	0’24	0’40	0’56	1’12	1’36	2’00	2’10	2’32	2’45	
Voix chantée								Refrain	Couplet 1	Refrain	Couplet 1	Refrain
Paysage sonore						Paysage sonore						
Voix parlée		Couplet 1	Couplet 2	Couplet 3	Refrain parlé							
Bande orch.	Intro					Couplet instru.						

Activités instrumentales :

- Recherches et inventions

Un paysage sonore peut être réalisé par la superposition des éléments sonores suivants :

Utiliser en trame de fond :

le chuintement du texte « petits oiseaux chéris » ;

le bruit du vent avec le froissement de sachets plastiques, le souffle dans un gobelet plastique...

Placer des émergences :

appels sur « dormez, dormez » avec différentes intonations ;

l’imitation en sifflant de chants d’oiseaux, l’envol des oiseaux en secouant des feuilles de papier...

Proposer une intention expressive :

mouvement de crescendo (de plus en plus fort) / decrescendo (de moins en moins fort) ;

jeu de densité (réaliser à un, deux, en accumulation, tous...)

- Accompagnements et jeux rythmiques

Pulsation et appuis rythmiques :

La difficulté du départ de ce chant réside dans le fait qu’il se fait en levée (anacrouse), c’est à dire que la première note est chantée sur le temps faible. Dans cette mesure à quatre temps, l’inspiration se fait sur le troisième temps et le chant commence sur le quatrième temps.

Compléments documentaires :

Sitographie :

Fiche technique du film « Le Roi et l'oiseau » (1979)

<http://www.awn.com/folioscope/distribution/RoiOiseau/index.html>

Poètes de tous les pays, révoltez-vous !

http://www.cndp.fr/tice/teledoc/plans/plans_roioiseau.htm

Biographie de l'auteur : Jacques Prévert (1900-1977)

<http://www.alalettre.com/prevert-intro.htm>

La musique : Joseph Kosma (1905-1969)

<http://animachanson.free.fr/kosma.html>

Accompagnement : grilles d'accords

Débutant (uniquement pour une interprétation à l'unisson)

A	A	A	A	A	A	A	E
A	A	A	A	E	E	E	A
A	A	A	A	E	E	E	A

Amateur (pour une interprétation en polyphonie)

A	D	E	A	A	Fm#	B7	E
A	A	A	A	Bm	Bm	E7	A
A	A	A	A	Bm	Bm	E7	A

Texte pour les élèves

Proposer le texte en différentes graphies : script, cursive...

Refrain	Dormez, dormez, Petits oiseaux. Petits oiseaux chéris, Petits oiseaux chéris. (bis)	<i>Dormez, dormez, Petits oiseaux. Petits oiseaux chéris, Petits oiseaux chéris. (bis)</i>
Couplet 1	Le roi n'a pas sommeil Et c'est bien fait pour lui. Il ne dort que d'un œil Et remue dans son nid.	<i>Le roi n'a pas sommeil Et c'est bien fait pour lui. Il ne dort que d'un œil Et remue dans son nid.</i>
Couplet 2	Papa est là qui veille Papa qui veille au grain Dormez, petites merveilles Il fera jour demain.	<i>Papa est là qui veille Papa qui veille au grain Dormez, petites merveilles Il fera jour demain.</i>
Couplet 2	Le roi n'a pas sommeil Car il a peur la nuit À cause des perce-oreilles Et des chauves-souris.	<i>Le roi n'a pas sommeil Car il a peur la nuit À cause des perce-oreilles Et des chauves-souris.</i>