

Le Roi et l'Oiseau

FICHE TECHNIQUE :

France : Date de sortie : 19 mars 1980

Genre : film d'animation, couleurs, 1h27

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)

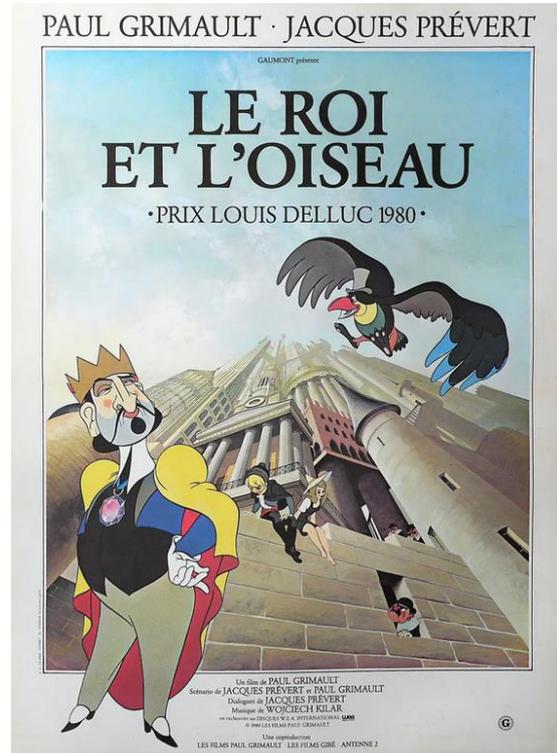
Agnès Viala (la Bergère)

Renaud Marx (le Ramoneur)

Prix Louis-Delluc 1979

Films sortis en 1980 : la boom (Claude Pinoteau), elephant man (David Lynch) , le dernier métro (François Truffaut), shining (Stanley Kubrick)

Disney Rox and Rocky

SYNOPSIS :

Le Roi *Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize* règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un oiseau, narrateur de l'histoire, enjoué et bavard, ose le narguer. Une nuit, dans la chambre du Roi, trois tableaux - le sien et ceux d'une Charmante Bergère et d'un Petit Ramoneur De Rien Du Tout - s'animent et prennent vie. La Bergère et le Ramoneur s'aiment, mais le Roi du tableau a juré d'épouser la Bergère avant minuit. Grâce à l'assistance et à la ruse de l'Oiseau, le Ramoneur et son bienfaiteur arrachent la Bergère aux griffes du Roi au moment même de leur mariage. Capturés par un gigantesque Robot, au service du Roi, le trio parvient à nouveau à échapper au roi et à sa police moustachue ; il délivre le peuple opprimé de la « basse ville ». 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.

LES AUTEURS :

Paul Grimault :

Né en en 1905 à Neuilly-sur-Seine, Paul Grimault passe son enfance dans l'Essonne puis en Normandie avant de s'installer à Paris, où il entre à l'école de dessin Germain-Pilon, future Ecole des Arts Appliqués. En 1936, il fonde avec André Sarrut la société de production *Les Gémeaux*, de laquelle sortiront plusieurs films d'animation, et ce, malgré la guerre. C'est en 1947 qu'il réalise son 1er projet en collaboration avec Jacques Prévert, *Le Petit Soldat*. La 2ème collaboration, nous concernant, étant

d'envergure puisque *Le Roi et l'oiseau*, outre son incroyable et chaotique histoire, est le 1er long métrage français d'animation, aujourd'hui considéré comme un film culte dans l'histoire du cinéma...

Jacques Prévert :

Né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, Jacques Prévert, artiste engagé, rejoint très jeune le mouvement surréaliste. Poète talentueux et doté d'une grande imagination, il a rapidement attiré l'attention des créateurs de longs métrages et participe à une quarantaine de films dont les plus connus sont : *Quai des brumes* (1935), *Drôle de drame* (1937), *Le jour se lève* (1939), *Les Visiteurs du soir* (1941), *Les Enfants du paradis* (1944), *Les Portes de la nuit* (1946), tous réalisés par Marcel Carné. Il a également travaillé avec Jean Renoir dans les années 1990.

La musique :

Après un contact infructueux avec Maurice Jarre, Grimault porte finalement son choix sur le compositeur polonais Wojciech Kilar – tout en gardant les chansons écrites par Kosma sur les paroles de Prévert. Bien que *Le Roi et l'Oiseau* ne soit pas une comédie musicale, la musique y occupe une place importante soit pour accompagner l'action soit au contraire la décaler.

AUTOUR DU FILM : En 1947, Paul Grimault et Jacques Prévert s'associent pour réaliser un projet qui mettra plusieurs années à aboutir : le premier long métrage d'animation français en couleurs, *Le Petit Soldat*. La seule référence en ce domaine était alors le *Blanche-Neige et les Sept Nains*, de Walt Disney, qui datait de 1937. Adapté d'un conte d'Andersen, le film sort en 1953 sous le titre de *La Bergère et le Ramoneur*. Manipulé par la production le film ne correspond plus

du tout à la vision de ses créateurs qui se trouvent écartés du projet. Paul Grimault se bat pendant des années pour racheter les droits. En 1977, année du décès de Prévert, Grimault retravaille le film, et donne naissance, seul au *Roi et l'Oiseau*. C'est donc près de 30 ans plus tard, en 1980, avec 20 minutes de plus et beaucoup de changements que sort cette version finale cette fois intitulée « Le Roi et l'Oiseau ».

CARACTERISTIQUES ET INFLUENCES :

L'écriture de Prévert : L'énumération mécanique scandée par le haut-parleur de l'ascenseur est à rapprocher des poèmes « Inventaire » ou encore « Cortège ». Le thème de l'oiseau est présent également dans de nombreux poèmes de Prévert : « Pour faire le portrait d'un oiseau », « Le chat et l'oiseau », « Les oiseaux du souci », « Salut à l'oiseau », etc. On retrouve à nouveau la poésie de Prévert, proche des surréalistes, lorsque les lions sont pris pour des oiseaux par les habitants de la ville basse, ou encore avec la présentation de ce « petit ramoneur de rien du tout...de rien du tout », ou du soleil : « il brille, il est tout jaune, il est doré quand il se lève et tout rouge quand il se couche ».

Prévert nous livre un de ses meilleurs « inventaires ». Lorsque le Roi se rend à sa séance de pose, le liftier énumère, comme dans un grand magasin, la spécialité de chaque étage au passage de l'ascenseur : « ...Gendarmerie, lavatories, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contrainte par corps, oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête »

Éléments surréalistes :

L'humour, l'image verbale et la poésie sont l'un des principes premiers du surréalisme. L'anticonformisme et le rejet de la première guerre mondiale, la découverte des théories sur l'hypnose et la psychanalyse sont à l'origine du mouvement. S'éloigner de la réalité au profit du plaisir et de la poésie. C'est une façon de préférer le plaisir au principe de réalité.

éléments poétiques

éléments anachroniques

Dans l'univers absurde et poétique de Grimault et Prévert, la présence d'objets, de moyens de locomotion, de personnages apparaissent anachroniques : une perruque d'un noble de la cour, un ascenseur en forme de fusée, un micro, un trône mobile, des « gondoles » à moteur, un mousquetaire, un robot géant, un feu d'artifice en plein jour...

Les associations incongrues qui mêlent l'onirisme au quotidien constituent les caractéristiques plastiques que l'on retrouve tout au long du film. L'étude des

bruitages illustre la tension entre le réalisme et l'incongruité des situations : battements d'ailes, grincement d'armure, bruits de machines, résonance des pas variant selon la nature du sol ou le volume des pièces.

MOTS CLES :

Envol, pouvoir, domination, tyran, despote, égoïsme, soulèvement, rébellion, musique, anachronisme, poésie, surréalisme, humour, Prévert, love story, histoire d'amour, vertige, dessus-dessous, château, roi, escaliers, conte, adaptation.

Influences : Miyazaki se revendique clairement comme un héritier de Paul Grimault. La verticalité du palais du roi annonce effectivement *Le Château dans le ciel* (1986), de même que la poésie de l'Oiseau libérateur alimentera l'inspiration du réalisateur japonais, ou encore les gondoles, trônes, et autres ascenseurs motorisés pousseront les pirates à toujours plus d'inventivité.

Le château dans le ciel

Le château de Cagliostro de Miyazaki

« J'étais obsédé non seulement par les expressions superbes du film mais surtout parce que ces idées et ces images inattendues étaient plus que des fantômes ou des blagues, elles reflétaient la dure réalité de l'histoire moderne. [...] Pour moi, *Le Roi et l'oiseau* est aujourd'hui une œuvre prémonitoire et extrêmement pertinente, à laquelle il convient de se référer. » Miyazaki

PERSONNAGES :

Le roi :

Caractéristiques physiques : Habillé comme un roi, (couronne, collier et médaillon en or volumineux, sceptre) moustachu, petit, ventru, il louche, il est soucieux de son aspect change plusieurs fois de couvre-chef selon les circonstances : haut-de-forme, bonnet de nuit, casquette de pilote.

Caractéristiques psychologiques : Colérique, vaniteux, despote, mégalomane, égoïste, dictateur, narcissique, on peut voir des portraits et sculptures de lui partout dans le château. Il fait disparaître ceux qui lui déplaisent. Il aime la chasse

et la solitude et surtout, il s'aime lui. Il développe un véritable culte de la personnalité, il règne sur le royaume de Takicardie. Figure de l'antihéros, les caricatures du tyran sont présentes tout au long du film (propagande, portraits fabriqués à la chaîne, censure, folie des grandeurs...) Il terrorise tous ses sujets à l'exception de l'Oiseau et du chef de la police. Il est cependant capable d'amour.

L'oiseau :

Caractéristiques : Plumage noir, jaune et bleu, il parle, il chante, il provoque il est rusé et habile. L'Oiseau est un mélange du Baron Mollet et de Pierre Brasseur qui devait prêter sa voix à l'Oiseau. La respiration, la démarche, et les mouvements de Brasseur ont influencé les animateurs.

Son rôle dans le film : Narrateur, maître de cérémonie, héros résistant et libérateur, l'Oiseau est à la fois capable d'élever seul ses oisillons, de s'opposer avec bravoure à la tyrannie du roi, de se mettre en danger pour libérer le peuple. Il règne seul au sommet de la verticalité architecturale, au-dessus du château.

Le couple :

Caractéristiques :

Curieux, candides, courageux, honnêtes et amoureux, ils symbolisent la pureté, la simplicité et l'innocence. Chacun possède les attributs de son origine sociale et de son métier. Leur entrée dans l'histoire constitue le premier marquage poétique du film. Ils veulent voir le monde.

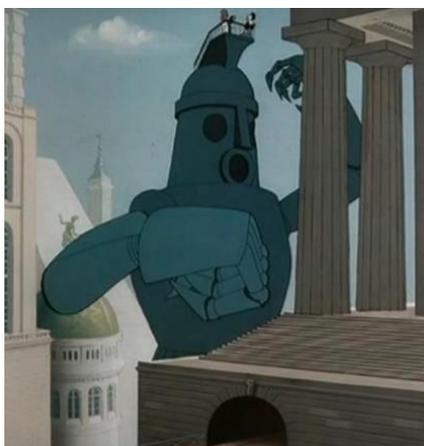
Les policiers :

Rondouillards, moustachus, chapeautés, en costumes noirs, grosses chaussures et parapluies, ils sont omniprésents et garants de la domination du roi. Pourvus en engins volants, en jet-ski tritons, ou en escouades de flics chauves-souris, on questionnera leur ressemblance et le lien qui les unit au roi.

Autres :

Le robot : Machine anthropomorphe, il est tantôt destructeur au service du roi, tantôt libérateur aux commandes de l'Oiseau. Le robot n'est finalement qu'un outil.

L'aveugle : Associé à la musique, son handicap lui permet peut-être d'être le plus empreint d'espoir et d'enthousiasme.

LES LIEUX :

Le château : Vertical, immense et imposant, ce qui renforce l'idée d'oppression, le château est un palais-patchwork aux lignes architecturales hétérogènes, toutes typées (tourelles médiévales, coupes orientales, colonnades antiques, buildings américains, pont des soupirs vénitien)... Les influences sont multiples. L'harmonie de l'ensemble architectural vient du choix des couleurs bleues, dorées, blanches. Les différents étages symbolisent la position sociale des uns et des autres : le roi, au 296ème et dernier étage de la ville 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. Au plus bas on trouvera les cachots et la misère.

Ville haute et ville basse : L'une est lumineuse, dorée, colorée et luxueuse, peuplée de personnages bien habillés. L'autre est sombre, marquée par des teintes grise, marron et noir, peuplée de personnages en haillons. Toute en voûtes et plongée dans l'obscurité, la ville basse est habitée par des personnages qui ne savent plus ce que sont un soleil et un oiseau. Des éléments architecturaux et humains empêchent le passage entre les deux villes : portes, grilles, pont-levis, fossés et gardes.

Le temps du récit :

Le récit n'est qu'un seul flashback puisque l'oiseau nous raconte l'histoire qui l'a opposé, il y a longtemps au Roi Charles 5e qui régnait sur le royaume de Tackicardie. Au début du film, l'oiseau nous présente l'histoire qui va nous être contée, derrière lui le palais est déjà en ruine, l'histoire a déjà eu lieu et pourtant il dit : « L'histoire que je vais vous conter... » et l'histoire commence...

C'est le roi qui maîtrise le temps au moyen d'une horloge géante où il semble marquer lui-même les heures. Il maîtrise le jour en utilisant tous les moyens dont il dispose. Mais c'est la nuit que la bergère et le ramoneur s'échappent. C'est également la nuit qui fait avancer l'intrigue.

Le temps reste chronologique y compris lors de la mise en abyme du récit. Ainsi lorsque le ramoneur jette une pomme à la figure de l'image du roi échappé du tableau, le roi endormi se frotte la joue participant ainsi à la drôlerie des scènes.

LES PISTES PEDAGOGIQUES : Cycle 2 « Trace ta route »

Avant le film :

- À partir de l'affiche :

- Recueillir les ressentis et hypothèses des élèves : Le roi hautain est en avant du château, il semble dialoguer avec l'oiseau amusé. La bergère et le ramoneur regardent vers le bas, l'oiseau domine. Les policiers sont énigmatiques.

- Engager la description des personnages : On y voit 7 personnages (le roi et l'oiseau en premier plan, la bergère et le ramoneur surveillés par 3 policiers).

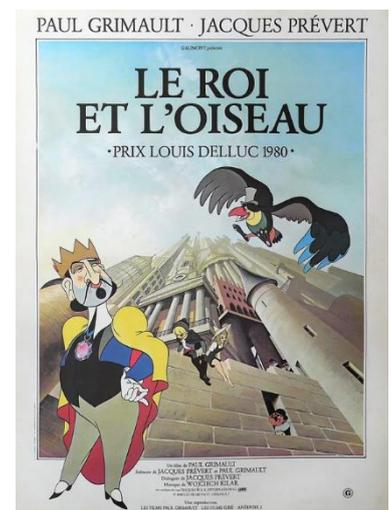
- Engager la description des décors : immense château, en contre plongée, le haut semble se perdre dans le ciel ce qui renforce son immensité.

- Le titre laisse supposer que les personnages principaux seront le roi et l'oiseau.

- Approche plastique : Les couleurs sont identiques pour le roi et l'oiseau. Le cadrage : diagonale entre le roi et l'oiseau avec un jeu de regards entre les deux personnages. Les lignes du palais amènent au titre et à une ouverture vers le ciel, le domaine de l'oiseau.

- Interroger la bande-annonce

- Lire le conte et la Bergère et le Ramoneur d'Andersen.

Après le film :

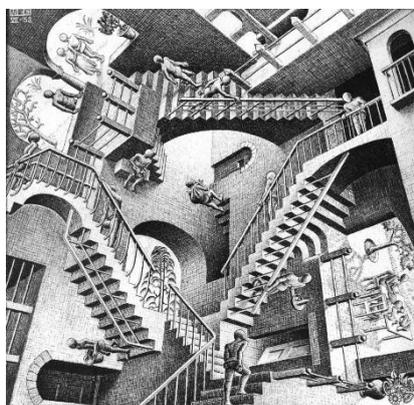
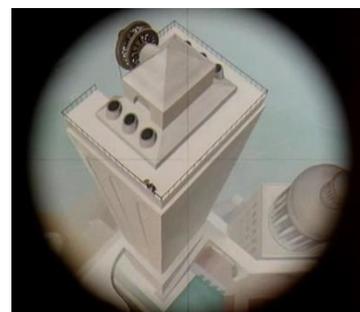
- **Réaliser un flip book** avec des post-it pour comprendre le principe de l'image animée. Un flip book ou folioscope est un petit livre qui lorsqu'on l'effeuille donne l'illusion du mouvement. Choisir une dessin facile à exécuter (le tracé d'une route, un ballon qui s'envole, une forme simple qui grossit et rétrécit, une balle qui

rebondit, un smiley qui passe de triste à content, une fleur qui pousse, une fusée qui décolle...) utiliser au moins 30 post-it.

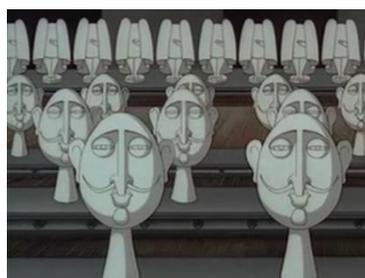
Architecture :

- Travailler sur la verticalité, les différents points de vue, les échelles.
- Essayer d'isoler les éléments architecturaux empruntés à différents styles.
- Réaliser la maquette du château en carton ou carton plume.
- Inventer d'autres habillage des façades.
- Comparer et décrire les différents escaliers, en dessiner d'autres.
- Imaginer des routes incongrues pour les escaliers.

M.C. Escher, 1960

Les portraits :

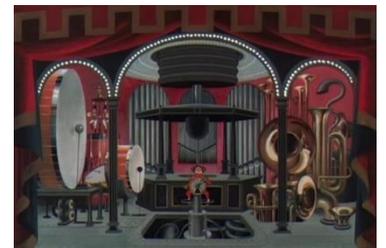
- Lister les différents types de portraits, imaginer d'autres portraits (en pâte à modeler, papiers déchirés, brindilles...)
- La pose : travailler le dessin et la photographie pour comprendre l'intérêt de la pose d'un modèle.
- L'attribut : la couronne, l'échelle, le chapeau les lunettes noires, sont des attributs qui permettent de rapidement associer un personnage à son rôle, son métier, sa fonction... Modifier les attributs de ces personnages pour en transformer leur rôle. Composer de nouveaux portraits : soi, ses parents, son camarade, le maître...

- La « correction » du regard : comme le roi, corriger son portrait, transformer des images préexistantes (revues, magazines, affiches de publicité) pour modifier les caractéristiques physiques d'un personnage.

La trappe : Pas moins de 8 personnages dont le roi lui-même passent « à la trappe » ; lister lesquels et les raisons de leur éviction. Mimer et prendre en photographie la surprise, l'effroi, la résignation, etc, d'un « passage à la trappe ».

Inventer des machines extraordinaires à l'instar du robot en utilisant du matériel de récupération, référence possible aux artistes Jean Tinguely, Maurits Cornelis Escher ou Fernand Léger

Littérature :

- Comparaison avec le conte « La Bergère et le Ramoneur » d'Andersen.
- Imaginer d'autres inventaires pour un ascenseur qui descend, pour la ville basse, un château imaginaire...
- Liens avec d'autres poèmes de Prévert « Au hasard des oiseaux », « Chanson de l'oiseleur », « Pour faire le portrait d'un oiseau »

Liens et rapprochements possibles : Apparier les scènes du film avec les œuvres qui les ont inspirées.

Modern Times Chaplin, 1936

Piazza d'Italia, Giorgio De Chirico, 1923

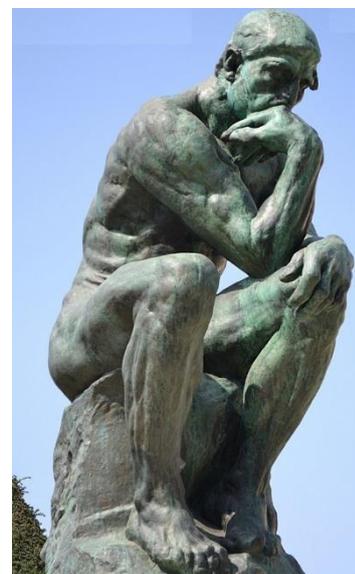
Métropolis, 1927, Fritz Lang.

Portrait de Louis XIV en costume de sacre, 1701, Hyacinthe Rigaud.

Le penseur, 1880, Auguste Rodin.

Ressources :

Pour visionner le film : https://archive.org/details/LeRoiEtLOiseau_201709

Inspections académiques :

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=3546

https://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/Dossier_Le_roi_et_l_oiseau-2.pdf

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia41/CelluleAC/FichiersAC/doc_15/Roi_et_l_Oiseau__Le__Cahier_de_notes_sur..._01.pdf

http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/le_roi_et_l_oiseau_dossier.pdf

http://dsden89.ac-dijon.fr/?ec_films_fiches

À propos d'urbanisme :

<https://www.pop-up-urbain.com/le-roi-et-loiseau-ma-premiere-lecon-durbanisme/>