

MAX ET LES MAXIMONSTRES

Max et les Maximonstres, 2009

Spike Jonze, Etats-Unis

Film en couleur, 101 minutes

Adaptation du livre homonyme de Maurice Sendak, 1963



LE FILM

- *Max et les Maximonstres* sur le [site Nanouk](#), site pédagogique de « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- Le [point de vue sur le film](#) rédigé pour le site Nanouk, par Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma,
- [Voir la bande annonce](#)
- [Voir le film](#)

L’AFFICHE

Disponible en grand format sur le [site Nanouk](#), site pédagogique d’Enfants de cinéma



MOTS CLES

Enfance, mal-être, colère, conflits parents/enfant, monde fantastique, monstres gigantesques, roi, régner, péripéties, relations humaines, émotions, transgression, déception, voyage initiatique.

ADAPTER UN ALBUM POUR LE CINÉMA

_____ L'album _____

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak

Ed. L'Ecole des Loisirs

Publié en 1963 aux États-Unis, sous le titre *Where the Wild Things Are* (*Là où se trouvent les choses sauvages*).

A l'époque le livre surprend; il présente une image révolutionnaire de l'enfance : l'enfance avec ses conflits, l'enfance avec ses fantasmes, l'enfance « monstrueuse », complètement opposée à l'image douce et sucrée de l'enfance, véhiculée par la littérature et le cinéma.

L'album fait partie des « classiques » de la littérature enfantine et de la liste des livres référence pour le Cycle 2.

L'album a été adapté en opéra en 1980, en dessins animés en 1973, en 1982 et en 1988, en ballet en 1997 et en film en 2009.

Pour des informations sur l'album et pour le feuilleter, visiter [le site de l'éditeur](#)

Pour des éclairages sur l'album, visiter [Wikipédia](#)

_____ L'adaptation de l'album en film _____

De nombreuses œuvres littéraires (romans, contes, bandes dessinées, biographies) ont été adaptées par des metteurs en scène pour le cinéma.

Ces adaptations sont plus ou moins fidèles à l'œuvre de départ mais, quelle que soit la volonté de fidélité, toute adaptation cinématographique engage quelques différences:

- La plus importante est imposée par la notion de durée.
L'histoire dans un album se raconte en quelques pages dont la lecture dure au maximum 1/2heure. L'histoire d'un film se déroule en 1h, parfois davantage (ici 101minutes). Le metteur en scène est donc tenu de rajouter des péripéties ou d'étirer ceux de l'album, de rajouter des personnages et de développer des scènes présentant la psychologie et les émotions des personnages, pour donner de l'amplitude entre le début et la fin de l'histoire.
- La deuxième différence est liée au public ciblé. Il nous faut constater que, souvent, même si l'œuvre originelle est destinée à un public enfant, le film, lui, s'adresse souvent autant à un public adulte.

_____ 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.**

Lire les commentaires sur le [site Nanouk](#)

_____ Pour l'année 2017/2018, le film a été programmé dans un parcours autour de l'enfance et de la place de l'enfance au cinéma. Les pistes pédagogiques développées sur cette page sont organisées autour de cette problématique.

Une autre approche pour déchiffrer le film pourrait se baser sur une réflexion autour de l'adaptation de textes littéraires pour le cinéma.

Quelques pistes sur la transposition du livre en film sont données.

Elles servent l'analyse du film et l'appréciation de la place de l'enfance au cinéma.

Avec les élèves :

Quelques pistes pour prendre en compte l'adaptation de l'album pour le cinéma :

- Comparer le début de livre et le début de film. Constaté que les bêtises de Max, au début de l'histoire dans l'album, occupe un temps très court. Maurice Sendak laisse le lecteur libre de son interprétation face au comportement de Max.
A l'inverse, dans le film, les bêtises de Max sont explicitement mises en scène. On peut les considérer comme les scènes qui se dérouleraient avant la scène d'ouverture de l'histoire dans l'album.
- Rechercher d'autres scènes que le film amplifie.
- Rechercher des scènes du film qui n'apparaissent pas dans l'album.
- Rechercher les personnages du film qui n'apparaissent pas dans l'album.
 - Dans l'album les monstres sont relativement uniformes et non identifiés. Le film propose des monstres repérés, ayant chacun un nom, une personnalité qui influe sur le déroulement de l'aventure de Max. Ce constat prépare le travail sur les personnages (voir pistes ci-dessous).
 - Dans l'album, il n'y que la maman (re)présentée comme personne participant de l'environnement familial de Max. Le film présente des scènes dans lesquelles Max est en relation avec d'autres membres de la famille et d'autres personnes liées à la famille. Ces scènes décrivent les comportements de Max et conduisent donc le spectateur à mieux déceler son mal-être.
- Choisir une scène présente uniquement dans le film. La transformer en une scène pour l'album. Ceci suppose:
 - un texte narratif court et correspondant à la structure d'un texte narratif d'un album,
 - éventuellement des dialogues à adapter,
 - mais aussi une illustration suffisamment éloquente pour enrichir le texte et le compléter.

Les enseignants désireux d'aller plus loin dans la comparaison entre l'album et le film peuvent prendre appui sur les pages 67 et 68 de la brochure conçue par *L'École des Loisirs*, consacrée à Maurice Sendak (*L'École des Lettres* N°3 / 2009-2010).

Télécharger la brochure [ici](#)

DES PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM

___ Les Maximonstres ___

___ Les personnages ___

Le film donne aux monstres une place prépondérante.
Cette importance se traduit dans:

- la durée de la compagnie de Max et des Maximonstres
- une présence *morale* des Maximonstres
- la mise en valeur de leurs relations, de leur fonctionnement social
- la manifestation de la profondeur de leurs ressentis.

En effet, alors qu' il a respecté l'aspect physique des Maximonstres dessinés par Maurice Sendak, le metteur en scène renie leur uniformité et leur absence de caractères dans l'oeuvre originelle. Il donne à chaque Maximonstre, une personnalité marquée et peut ainsi développer un réseau remarquable de relations et d'émotions entre-eux mais aussi de chacun avec Max.

___ Maximonstres, maxi-monstres, monstres au maxi

Le choix du nom générique – Maximonstres – se fait au moment de la publication du livre en France, en 1967, par l'éditeur Delpire. Il est la traduction de *Wild things*, à savoir – *Les choses sauvages* -

Ce choix de nom est à considérer pour entrer dans la réflexion autour du film.

Avec les élèves :

- Émettre des hypothèses sur le nom *Maximonstres*.
Des propositions peuvent être faites aux élèves, afin d'enrichir leur propositions spontanées. Un document sous forme de phrases autour du nom *Maximonstres* est disponible: [Document nom maximonstres](#)
Il peut être épuré ou enrichi par l'enseignant, en fonction du niveau de sa classe et du niveau de compétences des élèves.
Il peut être utilisé de différentes manières selon les intentions et les objectifs de l'enseignant :
 - Lecture des propositions par l'enseignant et recueillement des avis des élèves dans un moment d'oral collectif.
 - Distribution de la fiche, 1 fiche par élève. Chaque élève coche les propositions qui lui semblent les plus pertinentes (l'enseignant peut imposer

une quantité limitée). La mise en commun permet d'établir les propositions les plus choisies et de recueillir les justifications des élèves.

- Les propositions sont distribuées sous forme d'étiquettes (découpées) aux élèves répartis en petit groupe (4, 5 élèves). 1 jeu d'étiquettes par groupe. Les élèves discutent entre eux pour retenir 5 propositions parmi toutes les propositions disponibles. La mise en commun permet de recueillir les avis, les justifications et les arguments des élèves.

_____ Des monstres pas si monstrueux

L'aspect physique des Maximonstres du film est conforme à celle de l'album.

Ils ont de monstrueux, leur taille (au regard de la taille de Max).

Leurs griffes, leurs cornes, leurs crocs éventuellement leurs écailles leur donnent un caractère effrayant. Le mélange de composition de leur corps en fait des personnages fantastiques, des chimères. Pour autant, ils n'apparaissent ni trop menaçants, ni trop farouches. La qualité de leur pelage, les couleurs de leur peau, leur regard, leur démarche en font des personnages plutôt attachants.

Voir les commentaires sur le [site Nanouk](#)

Avec les élèves :

- Décrire chaque Maximonstre en retrouvant et nommant des éléments d'animaux connus, en utilisant un vocabulaire riche et précis pour qualifier leur aspect physique. Un document d'aide composé de mots et surtout d'adjectifs serait à mettre à disposition des élèves.
La description doit comporter au moins une phrase portant sur le caractère du Maximonstre.
Un travail en groupe est possible; chaque groupe décrit alors un Maximonstre.
- Imaginer d'autres Maximonstres.
L'enseignant peut exploiter le film, dans le cadre de son enseignement en arts plastiques = Proposer une séquence autour de la réalisation de monstres fabuleux; personnages inspirés des Maximonstres.
Contraintes posées: le personnage doit être un hybride, relativement terrifiant
Techniques et procédés créatifs à privilégier pour un travail en deux dimensions: décalquage / découpage et collage / frottage / dessin. La mixité des techniques permet de produire des effets plus originaux.
Matériaux et matériel utiles : images de magazines et photocopies d'animaux / images de textures (pelage / plumage / carapace / écailles / métaux / minéraux / feuillage / etc.) / papier calque et crayon de papier / colle / ciseaux / crayons de couleur

_____ Des monstres légitimistes et civilisés

Les Maximonstres vivent ensemble et leur vie est organisée selon un fonctionnement que Max ignore; ce qui le met en danger.

Et ce, d'entrée de jeu puisque le monde des Maximonstres s'annonce, dès son arrivée, comme un monde cannibale. Judith, lui énonce une loi « *Quand on a un problème, on le mange* ». Pour contrer le risque d'être mangé, Max va bluffer, s'attribuer des pouvoirs.

Intronisé roi, Max érige la sauvagerie en loi et impose son mode relationnel habituel.

Il est à l'aise dans un univers monstrueux, sauvage.

Mais, Max va vivre une situation totalement contraire à celle qu'il vit dans sa famille, les colères, les excès d'humeur, la sauvagerie font partie de la vie des Maximonstres, cela va le déstabiliser. Il va déchanter, se faire prendre à son propre piège.

Progressivement, il va découvrir qu'il ne peut pas tout maîtriser, qu'il ne connaît pas toutes les règles du monde organisé des Maximonstres.

Car, sous des apparences de sauvagerie, la vie sociale des Maximonstres est organisée par des règles.

Les Maximonstres respectent scrupuleusement ces règles et vont reprocher à certains moments à Max de ne pas les reconnaître, ni les respecter.

Avec les élèves :

- Repérer quelques règles d'organisation de la vie des Maximonstres
- Les édicter sous forme de règles de vie
- Établir une liste de mots (noms communs / verbes / adjectifs) relatifs à la sauvagerie. Cette liste pourra s'enrichir au fur et à mesure des lectures, des situations vécues, des exploitations des films du parcours
Avec les élèves de C3, classer ou hiérarchiser les mots de la liste
- Créer un règlement fictif de règles de vie sauvage. Créer un règlement fictif de règles de vie « civilisé ». (Une transposition de l'un vers l'autre peut être une activité profitable.)
- Travailler ou retravailler autour des règles de vie régissant l'organisation de la classe, l'organisation de la cour
- Faire lien avec l'enseignement moral et civique, autour des notions de lois, règles et justice. Voir [dossier d'accompagnement](#) sur le site Eduscol

Un réseau de relations, Une famille pour Max (?)

Parallèlement aux difficultés de vie organisée dans le monde des Maximonstres, Max va aussi être confronté à un réseau de relations faits d'émotions, de jalousies, de désarrois. Il va vivre avec les Maximonstres, des situations proches de celles qu'il vit en famille.

Max va entretenir des relations privilégiées avec certains Maximonstres. On pourrait presque considérer qu'il va trouver auprès des Maximonstres, un papa, une maman, une soeur qui vont l'aider à grandir.

Il va devoir comprendre et gérer les relations qu'il a avec chaque Maximonstre et, de surcroît, en tant que roi, il va devoir comprendre et gérer les relations difficiles entre les Maximonstres (disputes / jalousies/ exclusion plus ou moins choisie /etc).

Les monstres sont, comme Max, victimes de changements d'humeur. Le film en mettant en

scène les humeurs imprévisibles des Maximonstres, offre de comprendre la manière dont chacun les gère selon sa personnalité et la manière dont le groupe les subit et doit les gérer. Un vrai apprentissage pour Max mais aussi pour les élèves.

Avec les élèves :

- Repérer différentes émotions manifestées par les Maximonstres
 - Les décrire, telles que vues dans le film
 - Les décrire telles que déjà ressenties personnellement
 - Les décrire de manière générique et les nommer
- Un [document](#) recensant quelques émotions peut être utile à l'enseignant pour élargir son. Il peut être mis à disposition des élèves pour y retrouver des émotions présentes dans le film et enrichir leur vocabulaire
- Pour le cycle 2, accéder à un [module de travail autour des émotions](#) dans les albums
- Au cycle 3, en se basant sur le [lexique des émotions](#), un travail sur des nuances d'émotions, d'affects est à envisager. Le film explore beaucoup d'affects et leur apporte des nuances, selon qu'elles sont vécues par Max ou par les Maximonstres. Cette analyse peut être portée par les élèves de cycle 3.
- Repérer quelques relations particulières entre Max et les Maximonstres

Un des enjeux de l'histoire que le scénariste a choisi de mettre fortement en valeur est l'analogie entre la « famille » des monstres et la vraie famille de Max.

Les élèves seront rendus attentifs au fait que Max va vivre avec les monstres des passions similaires à celles de sa vie familiale et que cette expérience offre à Max de prendre du recul par rapport à ses passions, de les comprendre et de les maîtriser.

Le travail sur les émotions sert l'analyse des relations au pays des Maximonstres et, par ricochet, l'analyse des relations familiales. Ceci permet de mieux cerner le malaise de Max.

___ Le malaise de Max ___

___ L'âge de raison et pourtant, le temps des bêtises ___

S'appuyant sur son physique et sur sa psychologie, on pourrait situer l'âge de Max entre 7 et 10 ans.

Une période dite de latence psychologique, au cours de laquelle se mêle un calme apparent et une grande fragilité due à un certain nombre d'ambivalences:

- une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, de créer un tissu social personnel se combine avec un besoin impératif de la présence et de l'attention rassurantes des parents
- l'âge dit de raison permet aux enfants de cet âge de mettre les choses à distance, de comprendre les notions de bien et de mal, de justice et d'injustice mais cette période se combine avec l'égoïsme de la petite enfance encore présent

- une imagination débordante engage les enfants entre 7 et 10 ans à inventer des histoires auxquelles ils croient et pour lesquelles ils sont prêts à mentir pour les « vendre » aux autres, et ce bien que les sachant pertinemment irréelles
- le besoin de s'identifier à des modèles autres que ceux du cercle familial, et surtout à des héros est fort et se manifeste à travers les déguisements (vêtements et accessoires des héros). les enfants de 7/10 ans savent qu'ils ne sont pas des super-héros mais se croient puissants et se voudraient même dominants.
- le désir de s'engager dans le monde des grands, d'être pris pour un grand avec parallèlement, la peur de ne pas savoir faire et de décevoir les parents.

Max est un concentré de toutes ces caractéristiques.

Maurice Sendak, tout comme Spike Jonze s'en sont servi pour attirer l'attention du public sur cette période de l'enfance.

Petit rappel : Le livre de Maurice Sendak a choqué lors de sa première parution; il présentait une image de l'enfance toute différente de celle que l'époque valorisait et Spike Jonze tient à souligner qu'il n' a pas conçu le film comme un film pour les enfants mais un comme un film sur l'enfance.

Avec les élèves :

- Présenter des oeuvres de la littérature, du cinéma dans lesquelles les enfants sont considérés comme « terribles »
Pour la littérature : *Un bon petit diable*, 1865, la comtesse de Ségur / *Max et Moritz*, 1865, Wilhelm Busch / *Pinocchio*, 1881, Carlo Collodi / *Struwwelpeter*, 1858, Heinrich Hoffmann
Au cinéma : pour accéder à des références, le site [Enfance et cinéma](#)
Des séries télévisées : *Fifibrindacier*, 1969, série télévisée réalisée par Olle Hellbom (voir des [films sur youtube](#))
- Repérer des similitudes ou des différences entre ces « héros » et Max
- A l'aide d'un document ([doc caractere Max](#)) de propositions à soumettre aux élèves, essayer de caractériser Max.
Le document peut être utilisé de différentes manières selon les intentions et les objectifs de l'enseignant :
 - Lecture des propositions par l'enseignant et recueillement des avis des élèves dans un moment d'oral collectif.
 - Distribution de la fiche, 1 fiche par élève. Chaque élève coche les propositions qui lui semblent les plus pertinentes (l'enseignant peut imposer une quantité limitée). La mise en commun permet d'établir les propositions les plus choisies et de recueillir les justifications des élèves.
 - Les propositions sont distribuées sous forme d'étiquettes (découpées) aux élèves répartis en petit groupe (4, 5 élèves). 1 jeu d'étiquettes par groupe. Les élèves discutent entre eux pour retenir 5 propositions parmi toutes les propositions disponibles. La mise en commun permet de recueillir les avis, les justifications et les arguments des élèves.
- Les propositions retenues unanimement par la classe peuvent faire l'objet d'une argumentation objective, par une recherche de séquences, scènes, images vues dans le film.

___ Des points d'appui pour une analyse filmique ___

Les élèves seront sensibles à certaines caractéristiques visuelles et sonores du film.

Les enseignants les rendront attentifs aux effets choisis suivants, au regard de l'histoire et de son déroulement. L'objectif est de faire comprendre aux élèves combien la composition des images, le choix des musiques soutiennent le déroulé de la narration, contribuent à l'ambiance dégagée et influent sur nos émotions.

- Des scènes au cours desquelles les humeurs des personnages présents changent systématiquement, rendant l'ambiance rendue pesante pour le spectateur. Le spectateur est déstabilisé par ces variations brutales qu'il subit et qui sont créées pour témoigner et correspondre aux variations d'affects de Max (et de l'enfance en général)
- La présence très forte de Max sur les images due à la fois à sa présence physique, à sa présence sonore mais aussi à la façon dont les séquences ont été filmées
- La notion de point de vue : gros plans / plongées et contre-plongées servent à mettre en valeur Max mais aussi à positionner le spectateur dans la position de Max
- Le procédé de filmage et la place de la caméra lors du tournage: caméra à l'épaule / travelling permettent de suivre Max et de positionner le spectateur au plus près de l'action de Max (on suit pratiquement Max dans ses déplacements). Ces techniques et procédés filmiques facilitent l'identification à Max et contribuent à l'empathie
- Le jeu des couleurs et le travail sur la lumière
- Les contrastes forts entre jour et nuit, marqués par le jeu de la lumière.
Les contrastes, parfois un peu rapide entre des scènes très éclairées (par le soleil) et des scènes nocturnes renvoient aux sautes d'humeur liées aux émotions contraires de Max.
La nuit a une place non négligeable; c'est la nuit que se passent les moments clés de la fuite de Max, de l'arrivée au pays des Maximonstres et du retour à la maison.
- La bande son; des bruits, des chansons desquels se dégage une énergie similaire à celle de Max
- La récurrence de lieux protecteurs (igloo / cabane / grotte / le fort suprême (voir ci-dessous))

___ D'autres pistes ou activités à explorer ___

- Trouver une devise pour les Maximonstres
- Trouver une devise pour le roi Max
- Repérer la manière dont Max se console lorsqu'il est contrarié. Ce repérage ouvre vers deux pistes de travail :
 - l'importance des cabanes / igloo / grotte et du lit et leur rôle sécurisant pour Max et pour les enfants en général.
 - une possibilité pour les élèves d'évoquer leur(s) propre(s) « procédé(s) de consolation » et, par les échanges de s'ouvrir à d'autres solutions.

- Mettre en forme le jeu inversé entre les situations familiales qui dénoncent et punissent ses excès et ses sautes d'humeur et les situations chez les Maximonstres qui exaltent et encouragent cette attitude
- Exploiter, expliquer la phrase dite par Max « Je ne suis pas un bon garçon »
- Être roi : comment se faire entendre, comment obtenir un consensus, peut-on rendre tout le monde heureux, est-on plus heureux quand on est roi, (problématique présente dans le film *L'histoire du petit chapeau à plume de geai* – parcours Chut! 2017/2018), etc.
- Faire la guerre pour rigoler...
- Le pays de Maximonstres est une île. La symbolique de l'île comme lieu de rêve, comme paradis de liberté où tout est possible et rien interdit fonctionne dans l'imaginaire des adultes et dans celui des enfants. Des clins d'oeil possibles vers la littérature (L'île au trésor de Stevenson / L'île mystérieuse de Jules Verne et de Hergé / Robinson Crusoé de Daniel Defoe / Vendredi ou les limbes du pacifique de Michel Tournier /etc.)

___ Une mise en réseau ___

___ Dans le domaine du cinéma ___

- Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1988

___ Dans le domaine de la littérature enfantine ___

- Philippe Corentin, Papa !, Ecole des Loisirs
- Claude Ponti, Le Doudou méchant, Ecole des Loisirs
- Magali Bonniol et Pierre Bertrand, Cornebidouille, Ecole des Loisirs
- Dorothée de Monfreid, Nuit noire, Ecole des Loisirs
- Chris Van Allsburg, Jumanji et Zathura, Ecole des Loisirs
- et les oeuvres citées ci-dessus (§ le Malaise de Max)

___ Dans le domaine des arts plastiques ___

Le Bestiaire médiéval

- Musée de l'Oeuvre Notre-Dame Strasbourg
- Statuaires de l'art roman
- Gargouilles de l'art gothique
- [Dossier pédagogique](#) de la Bibliothèque Nationale de France (BNF)
- Le Retable d'Issenheim – Musée des Unterlinden – Colmar – [Accéder au dossier](#)
- Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, 1503–1515, Musée du Prado – Madrid – [Accéder à un documentaire](#)

Les oeuvres de Robert COMBAS, (1957-)

[Robert Combas](#) appartient au mouvement de la Figuration Libre. il est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes français vivants les plus importants.

Ses oeuvres graphiques et colorées font référence à la bande dessinée, à la science fiction,

aux dessins d'enfants et à la culture des banlieues. Il y règne une impression de bataille; monstres, chevaliers, chimères y foisonnent.

[Voir une oeuvre en exemple](#)

[Voir une oeuvre en exemple](#)

_____ Dans le domaine de la musique _____

- Maurice Ravel, *L'enfant et les Sortilèges*, fantaisie lyrique sur un livret de Colette, 1919-1925

[Dossier pédagogique](#) réalisé par l'Opéra de Lille

____ Des ressources utiles ____

Max et les Maximonstres sur le site Benshi, un [site de cinéma destiné aux enfants](#). On peut y lire une critique qui peut servir d'exemples pour les classes participant au concours de critique de films 2017/2018

***« Il y a vraiment quelque chose de différent avec le livre.
C'est quand Max part vers le pays des Maximonstres.
Dans le livre, sa chambre se transforme en forêt
et ça fait pas vraiment vrai.
Dans le film, il part de la maison en courant.
On a vraiment l'impression que le pays des Maximonstres existe.***

Je n'arrive plus à savoir si c'est un rêve ou la réalité.

Commentaire d'élève (CM1) à propos du film



____ Fabienne Py, conseillère pédagogique arts plastiques et visuels ____

____ Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67 ____

