

L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK

Titre original: *The Nightmare before Christmas*

Film animé en couleur sur une idée originale de Tim Burton

Réalisation : Henry Selick

Paroles et musiques: Danny Elfman

Année de création : 1993, Etats-Unis

Durée : 75'

LE FILM

- [L'étrange Noël de M. Jack](#), sur le [site Nanouk](#), site pédagogique de *Enfants de Cinéma* partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- [L'étrange Noël de M. Jack](#) sur le site [Wikipédia](#) (résumé, fiche technique, récompenses, les titres de chansons, commentaires, etc.)
- [Extraits](#) sur You Tube (Pays de Noël)
- [Extraits](#) sur You Tube (Pays de Halloween)

3 personnes ont travaillé en complicité pour la réalisation de ce film:

Tim BURTON a écrit l'histoire originale, créé les personnages et assuré la direction artistique du film

Henry SELICK a réalisé le film

Danny ELFMAN a créé les musiques et chansons originales

Un document avec des [extraits du « cahier de note sur... »](#) présente les relations entre Tim Burton, Henry Selick, Danny Elfmann.

L'AFFICHE

Disponible en grand format sur le [site Nanouk](#), site pédagogique de *Enfants de Cinéma* partenaire du dispositif « École et Cinéma »

LA MUSIQUE ET LES CHANSONS

Toute la musique et les chansons ont été écrites et composées par Danny Elfman.

Danny Elfman est un compositeur américain qui a collaboré pour plusieurs films de Tim Burton, il a également réalisé la musique du générique de la série télévisée *Les Simpson's*.

Les chansons du film :

- Bienvenue à Halloween, (This is Halloween) – Habitants de la ville d'Halloween
- La Complainte de Jack (Jack's lament) – Jack
- Que vois-je ? (What's this?) – Jack
- Réunion au sommet (Town meeting song) – Habitants de la ville d'Halloween
- L'Obsession de Jack (Jack's obsession) – Habitants de la ville d'Halloween
- Kidnapper le Perce-Oreilles ! (Kidnap the Sandy Claws!) – Am, Stram et Gram
- La Fête approche (Making Christmas) – Habitants de la ville d'Halloween
- Oogie Boogie Blues (Oogie Boogie's song) – Oogie Boogie
- La Complainte de Sally (Sally's song) – Sally
- Pauvre Jack (Poor Jack) – Jack
- Final (Finale) – Habitants de la ville d'Halloween

[Site](#) avec toutes les musiques et toutes les paroles (attention, site commercial)

MOTS CLES

Fêtes, Noël, Halloween, Opposition, Macabre, Épouvante, Humour, Happy End, Comédie musicale, Animation en stop-motion

QUELQUES CHIFFRES

- 3 années de travail pour produire le film
 - Plus de 100 artistes mobilisés pour la réalisation des marionnettes et des décors
 - 60 personnages dans le film = 60 marionnettes créées
 - Chaque marionnette est réalisée en 3 exemplaires = 180 marionnettes réalisées
 - 400 têtes différentes pour le personnage de Jack, pour varier les expressions et faire coïncider les formes de la bouche avec ses paroles
 - Plus de 230 décors
 - Pendant le tournage, 15 animateurs manipulent les marionnettes en même temps
 - 1 minute de film = 1 semaine de tournage
-

DES PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM

La confrontation de deux mondes

Il est indispensable de mener les élèves vers la confrontation des deux mondes du film, pour se garantir la compréhension de l'enjeu de l'histoire.

Cette confrontation permet des analyses plus ou moins complexes et il appartiendra à chaque enseignant de la mener selon le niveau de maturité de ses élèves et selon ses facultés personnelles à conduire le débat.

Un vocabulaire précis servira avantageusement ce travail de confrontation et enrichira les pratiques langagières de la classe.

L'analyse plastique et l'analyse filmique sont incontournables dans le cadre d'un engagement dans le dispositif « École et Cinéma » pour l'éducation artistique et culturelle.

Noël et Halloween : comparaison des personnages

Noël	Halloween
○ Personnages typiques de la fête de Noël; on retrouve le Père Noël, la femme du Père Noël, les rennes, les lutins ○ Personnages aux formes généreuses	○ Personnages plutôt monstrueux, comme sorti d'un carnaval morbide ○ Effrayants mais drôles, voire attachants ○ Caractères diaboliques

○ Silhouettes rondes	○ Personnages maléfiques mus exclusivement par la recherche du mal (Am /Stram /Gram – Finkelstein – OogieBogie)) ○ <u>Jack Skellington</u> Jack O’Lantern = nom anglo-saxon du potiron évidé pour Halloween Skeleton = squelette en anglais. Personnage solitaire. Silhouette anguleuse <u>Sally</u> : Créature (clin d’oeil aux créatures du cinéma expressionniste allemand) du Docteur Finkelstein (clin d’oeil au film américain « <i>Frankenstein</i> » (1931)). Paradoxalement, alors qu’elle est une poupée faite de morceaux de chiffons assemblés (comme le monstre du docteur Frankenstein) elle est le seul personnage du pays d’Halloween à réagir de manière « humaine »
--	---

Noël et Halloween : comparaison des symboles marqueurs de la fête

Noël	Halloween
○ Le sapin sur la porte d’entrée au pays ○ La palette des couleurs: rouges, verts, or. ○ Les paysages enneigés, les flocons de neige et le bonhomme de neige ○ Le sapin ○ Les lumières ○ Les décors (guirlandes /boules / couronnes / chaussettes / hotte) ○ Les friandises (sucre d’orge) ○ Les toits, les cheminées (extérieures et intérieures) ○ Les personnages (lutins /rennes)	○ La citrouille sur la porte d’entrée au pays ○ La nuit ○ Le clair de lune ○ Les citrouilles ○ Les personnages (momies / loups-garou/ sorcières / fantômes) ○ Les décors (épouvantails / cercueils / piques / cimetière / squelettes / etc.) ○ Les animaux (chauve-souris / rats / araignées / crapauds)

Noël et Halloween : comparaison culturelle et originelle

Noël	Halloween
○ Fête religieuse chrétienne ○ Célébrée le 25 décembre = date reprise d'une fête païenne qui marquait le solstice d'hiver ○ Fête familiale et particulièrement fête des enfants ○ Repas festif avec menu traditionnel ○ Plaisir de faire plaisir = cadeaux ○ Fête mystérieuse : cadeaux apportés par Père Noël ○ Décorations des intérieurs et présence de lumières <u>Dans le film:</u> Monde présenté comme parfait Bonne humeur, joie de vivre Ambiances festives et de collaboration Pour en savoir plus sur la fête et les origines de Noël	○ Fête d'origine anglo-celte ○ Célébrée le 31 octobre = date reprise d'une païenne qui marquait le nouvel-an ○ Très populaire dans les pays anglo-saxons ○ Fête mystérieuse voire angoissante ○ Plaisir de se costumer pour faire peur. Jack O'Lantern = personnage emblématique = potiron évidé représentant un visage et illuminé de l'intérieur ○ Chasse aux bonbons faite par les enfants ○ Remplacé au VIIIème/IXème siècle par la Toussaint, fête chrétienne des morts <u>Dans le film:</u> Monde présenté comme hostile et grotesque Ambiance terrifiante et inhumaine Pour en savoir plus sur la fête et les origines d'Halloween

Une comparaison avec d'autres fêtes païennes ou religieuses est possible.

Noël et Halloween; comparaison plastique et filmique

Noël	Halloween
○ Une large palette de couleurs vives avec une dominance des couleurs symboliques de Noël ○ Des jeux de lumières rythment les scènes ○ Décors aux maisons similaires, stéréotypées ○ Traits réguliers / angles isométriques ○ Graphismes naïfs, basés sur une	○ Procédé plastique et cinématographique du cinéma expressionniste allemand (années 1920): – décors sombres – éclairages très contrastés (opposition ombre/lumière) = effet dramatique – lignes et motifs géométriques

régularité harmonieuse des formes et des lignes ○ Mouvements rapides de la caméra donne l'impression d'une activité fébrile et de joie	appuyés, irréguliers – perspectives brisées ○ Palette de couleurs organisée autour des gris, de noirs ○ Textures des objets et habits élaborées ○ Effets de vent, de brume, de feu, d'éclair, de fumée = Ambiances torturées
---	---

___ Points de réflexion morale et civique ___

La norme, la normalité, l'exclusion: le film présente deux mondes, l'un conforme au modèle d'une vie sociale organisée et l'autre plutôt « déjanté ». Les deux présentent des atouts, les deux présentent des limites qui peuvent être trouvées avec les élèves (être un enfant sage pour avoir un cadeau / le travail à la chaîne au pays de Noël par exemple)

La transposition de situations, de traditions, de culture dans d'autres environnements: avec une réflexion sur l'incompréhension et sur les « bonnes » intentions des habitants du pays d'Halloween qui agissent en fonction de leurs références et de leurs valeurs.

___ Pistes pratiques pour l'enseignement des arts plastiques ___

Autour de la problématique « **Comment traduire la peur en arts plastiques ?** »
La problématique peut être traitée par une recherche de productions en deux dimensions ou de productions en trois dimensions. On s'appuiera prioritairement sur une traduction « figurative » de la peur : expressions de visages.

Autour de la problématique « **Comment susciter la peur dans une production plastique ?** » La problématique peut être traitée par une recherche de productions en deux dimensions ou de productions en trois dimensions. On s'appuiera sur l'analyse plastique et filmique faite entre les deux mondes du film pour réinvestir les procédés repérés et les adapter à son intention.

Un dossier ([Dossier Académie d'Orléans](#)) présentant des pistes intéressantes pour des **pratiques artistiques** en classe, notamment sur:
La création d'affiches / La réalisation de monstres / La création d'arbres d'Halloween

« EN AVANT LA MUSIQUE »

Danny Elfman est déjà compositeur pour Tim Burton sur *Beetlejuice* et *Edward aux mains d'argent*, quand celui-ci lui demande de composer la musique pour *L'étrange Noël de Monsieur Jack*, qui n'est alors encore qu'à l'état d'esquisse dans la tête de Burton.

Comme le dit Danny Elfman, la musique a surgi des images, de l'histoire. Les chansons se sont construites au fur et à mesure de l'invention des scènes et Tim Burton dessine les personnages pour inspirer Danny. Ceci explique que l'architecture musicale et l'architecture narrative soient autant complices.

Musique du Pays d'Halloween

La chanson, *This is Halloween*, qui accompagne la scène qui ouvre le film en posant le décor plutôt macabre du pays d'Halloween, est chantante, rythmée, et apporte une touche rassurante à la scène.

En règle général d'ailleurs, la musique nous mène hors du lugubre d'Halloweentown et nous fait partir dans une sorte de gaîté alors que les images devraient nous présenter des actions plutôt sordides. Ceci est lié à des mélodies en tonalité mineure.

Musique du Pays de Noël

On notera le clin d'oeil à des airs de Noël connus qu'on pourra répertorier avec les élèves.

DES LIENS AVEC D'AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES

__ Cinéma __

- ***Le Monde Perdu***, 1925 (film de Harry O. Hoyt) et ***King-Kong***, 1933 (film de Merain C. Cooper et Ernest B. Schoedsack) pour les premiers effets spéciaux filmés en stop-motion par Willis O'Brien.

__ Arts visuels __

- ***La danse Macabre***, art du XIVème/XVIème siècle, gravures, peintures, fresques murales et tapisseries présentent des scènes mêlant morts et vivants.

[En savoir plus](#)

[Voir des images](#)

__ Arts du son __

- **Camille Saint-Saëns**, (1835 /1921), *La danse macabre*, poème symphonique, 1874
[Ecouter](#)

Les filiations de Tim Burton sont à citer aux élèves, même s'il n'est pas toujours évident de trouver des images de leurs productions à montrer

____ **Arts Visuels** ____

Edward Gorey, (1925/2000), illustrateur ([Voir bibliographie](#))

Charles Addams, (1912/1988), illustrateur ([Voir publications](#))

____ **Cinéma** ____

Le cinéma expressionniste allemand et particulièrement

[Nosferatu le vampire](#), F.W Murnau, 1922

[Le Cabinet du Docteur Calgari](#), F.W Murnau, 1920

[Métropolis](#), Fritz Lang, 1927

Une présentation des affiches de ces films suffira aux élèves pour saisir la filiation.

Les filiations de Henry Selick

____ **Arts Visuels** ____

Les paysages de **Vassily Kandinsky** (1866/1944) sont des sources d'inspiration pour les paysages du pays d'Halloween (*Murnau, rue principale*, 1908 / *Murnau, train et château*, 1909)

____ **Cinéma** ____

Lotte Reiniger (1899/1961), réalisatrice de films d'animation

ÉCOLE ET CINÉMA

____ **Fabienne Py – Conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels** ____

____ **Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67** ____