

Le Roi et l'Oiseau

Paul Grimault

Pistes proposées lors des stages
École et cinéma
Octobre Novembre 2005 /2006

Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault

Dans le royaume de Takicardie règne le roi Charles V et III font VIII et VIII font XVI. C'est un homme tyrannique, complexé parce qu'il louche. Il dispose de la vie de ses sujets comme bon lui semble. La vie du dictateur serait paisible si elle n'était perturbée par l'Oiseau, qui niche au sommet du palais et qui se moque ouvertement de son handicap. De plus, c'est le seul qui semble avoir le courage de dénoncer les pratiques de l'homme d'état.

Un nuit, alors que le monarque dort, sa représentation picturale prend vie et déclare sa flamme à la bergère, elle aussi peinte. Mais la bergère est amoureuse du ramoneur, ils s'enfuient alors que le tyran peint (il ne louche pas) tue sans regret le vrai roi. Aidé par l'Oiseau, le ramoneur parviendra après maintes aventures à arracher sa bergère aux griffes du roi et de son automate. Ce dernier gagnera sa liberté en capturant lui-même le roi et en l'envoyant d'un souffle au fin fond de l'univers.

« Le bonheur comme une lutte sans fin contre l'oppression et pour la liberté. » (JMB)

Grimault et Prévert dénoncent toute forme d'oppression qu'elle soit physique, psychologique ou par la parole.

Ce film (un peu long, 1 h 27, ses partis pris et surtout les nombreux niveaux d'analyse possibles) est un film complexe, mais très riche, pour des enfants comme pour les adultes.

Il **nécessite une préparation** et un **accompagnement** indispensables.

- Sans dévoiler le film, l'**affiche** peut permettre déjà de présenter les rôles principaux : on y voit l'oiseau, moqueur, qui semble déjà narguer le roi, la bergère et son ramoneur surveillés par un policier et l'immense château où se déroule l'action du film en contre plongée. Pensez à redéfinir une « bergère », un « ramoneur » : ces métiers ne sont pas forcément connus des enfants. Essayer d'émettre des hypothèse sur les traits de caractère de chacun, sur l'histoire que peut bien vouloir raconter ce film. Aller consulter le site <http://www.paulgrimault.com>, particulièrement intéressant.

On peut présenter aux plus jeunes l'**histoire dans ses grandes lignes**.

- On peut préparer la projection en lisant en classe le conte *la Bergère et le Ramoneur* d'Andersen.
- On peut reprendre ensuite l'observation de cette **architecture-ville** si particulière dont chaque partie évoque un temps historique (tour de château-fort, édifice renaissance, ascenseur et robotique moderne) ou un lieu particulier (le Pont des soupirs, les monuments de la Grèce antique...).

On pourrait donc retrouver cette dictature quels que soient les lieux sur terre, quelle que soit l'époque ?

Remarquer comme l'immensité verticale de l'édifice renforce cette idée d'oppression : nombreuses plongées, contre-plongées (on peut utiliser les photogrammes page 14 et 15 du « carnet de notes »).

- Remarquer aussi la façon dont les **différents étages symbolisent la position sociale** des uns et des autres :

Le roi au sommet ... mais l'Oiseau encore plus près du ciel (symbole de liberté), les policiers au centre pouvant ainsi protéger le haut et contrôler le bas de l'architecture et dans les bas fonds les cachots, la mort qui rôde, la misère et les esclaves.

On pourra comparer le choix des couleurs, l'apparence des personnages d'un niveau à un autre. Seul un artiste musicien, aveugle peut encore garder l'espoir dans cet univers gris...
- Les séquences 6, 7 et 8 (voir le déroulant pages 21/22) se prêtent tout à fait à un travail d'analyse de l'image pour essayer de différencier **le personnage et sa (ses) représentation(s)**. Voir comment dans le passage à la vie réelle les peintures, les sculptures prennent vie (démarche, voix des personnages...).
- Avec les plus grands, on peut sélectionner une séquence pour en étudier **les jeux de langue, les mots de Prévert** (séquence de l'ascenseur, véritable inventaire à la Prévert). Certaines ont des dialogues particulièrement riches (échanges roi-oiseau). Mettre en échos quelques poésies de Jacques Prévert est bien entendu pertinent (à choisir en fonction de votre niveau de classe).
- Attirer l'attention des enfants sur la **musique du film** dont on peut ensuite écouter des extraits que l'on remettra en phase avec les séquences correspondantes. La bande originale du film (musique de Wojciech Kilar) est distribuée avec livret d'accompagnement (témoignage, photos, documents) par Wagram Music (réf. PL 970936)

Le Dvd de la version restaurée est disponible Studio Canal Vidéo (Réf 30214460) avec des bonus passionnants: rencontre avec Grimault et document sur la réalisation du *Roi et l'Oiseau*.
- Faire des liens avec d'autres films, des écrits littéraires, des œuvres d'art.**

Avec le cycle III, on peut utiliser le document « une journée de studio Paul Grimault », pages 8 et 9 du « carnet de notes » ou l'analyse de séquence, pages 25 à 29 comme support de lecture sur quelques séances.

Particulièrement bien choisie, cette séquence permet de renvoyer à C. Chaplin dans *les Temps modernes*, à l'entrée dans l'usine de *Métropolis* de F.Lang et surtout à remettre les propos du film dans leur contexte socio-historique.

Le « carnet de notes » cite *Ubu* d'Alfred Jarry auquel on ne peut que penser en observant le roi de Grimault grotesque à la limite du burlesque. La référence à **l'esprit des surréalistes** est forte, leurs collages à la fois humoristiques et militants, les cadavres exquis, les proverbes détournés et illustrés tout particulièrement.

On peut aussi reprendre en construction 3D la piste de la **création de machines grandguignolesques** (maquette en carton ou plus grand format en plume ou bois) à transformer (trappes, poulies, engrenages...). Ici, on peut, en arts plastiques, faire tout à fait référence aux machines infernales et aux fontaines mobiles de Jean Tinguely.
- Le bestiaire** (et son caractère anthropomorphe) de Paul Grimault renvoie au **fil rouge** de cette année (les animaux au cinéma).

Observer comment **dans l'animation tout devient possible**. Les actes des animaux... plus besoin d'appâts, de dresseur, de chasseurs. Les postures, les expressions... les animaux sont comme le créateur le désire exactement... ils dansent, se désespèrent, rigolent, parlent même et de quelle manière pour l'Oiseau. On peut retrouver dans *La table tournante* (Point Arts ou achat DVD) les animaux « fétiches » de Paul Grimault le chien, le chat et les félins, l'ours, les oiseaux tout particulièrement. Oiseaux que l'on retrouve comme symbole de liberté chez de nombreux artistes peintres ou poètes mais surtout chez Prévert.

Les classes peuvent se saisir de cette entrée plastique (en deux ou trois dimensions suivant les techniques retenues) en essayant de donner le plus de caractère possible à l'animal. Suivant les animaux, on peut ensuite les faire bouger et fixer ce mouvement en réalisant des diaporamas ou de courts films d'animation très simplement (contact possible auprès des CPAV ou des TICE).