

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Un film de Jakob Schuh & Jan Lachauer
61 minutes • Grande-Bretagne • 2016 • Version française.

SOMMAIRE :

I AVANT LA PROJECTION	p. 1 et 2
II LES CONTES dans le FILM	p. 2 à 4
III PISTES D'EXPLOITATION	p. 5 à 15
IV LE FILM D'ANIMATION	p. 15 à 19

I AVANT LA PROJECTION

1- Observation de l'affiche :

Observer **texte** (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l'espace de l'affiche) et **image** (scène, personnage, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage ...) pour les mettre en lien en vue d'émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film.

Le titre du film est écrit en haut de l'affiche, en caractères blancs sur un fond bleu.
Au-dessus, en caractères jaunes est écrit : « D'après les plus célèbres contes revisités par Roald Dahl. »

Les personnages sont situés au milieu et en bas de l'affiche : sur un divan vert, un loup est assis. Il se lèche les babines, langue sortie.

Sur ses genoux, 2 enfants à qui il lit des Contes de Fées (ce sont les 2 enfants de Chaperon Rouge devenue adulte). Il est habillé avec un chapeau rose et une veste rose (habits pris à la « baby-sitter » des enfants). La petite fille est effrayée alors que le garçon a l'air de s'amuser.

On lit, tout en bas de l'affiche, que les producteurs ont déjà fait deux autres films d'animation : Le Gruffalo et Mr Bout-de-Bois.

2- Lecture possible d'extraits des contes présentés dans le film :

Ceux écrits par Roald Dahl ou les contes traditionnels : Le petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Blanche Neige et les 7 Nains, Jack et le Haricot magique, Boucle d'or, Les 3 petits cochons.

Cf. paragraphe III.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance :

Cf. Plaquette Ciné-enfants d'Atmosphères 53.

II LES CONTES dans le FILM

Ou comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d'une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack (celui du Haricot magique) s'il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte.

- Résumé :

Alors que Mademoiselle Hunt, baby-sitter, attend dans un café, un loup vêtu d'un trench-coat vient s'asseoir en face d'elle ; il a visiblement envie de discuter... Apercevant le livre de contes posé sur la table, il avoue ne pas aimer le Petit Chaperon Rouge et affirme que Blanche-Neige est blonde. Selon ses dires, ces deux héroïnes se seraient rencontrées enfants et seraient devenues les meilleures amies du monde !

Séparées un temps car Blanche-Neige est allée vivre avec sept petits bonshommes pour fuir sa belle-mère tandis que Chaperon Rouge exterminait deux loups (dont celui qui a dévoré sa grand-mère) ou réglait son compte à un cochon véreux (celui des Trois Petits Cochons), elles se sont retrouvées quelques années plus tard et vivent maintenant dans une grande ville. Ce soir, elles sortent toutes les deux et attendent la baby-sitter qui doit veiller sur les enfants de Chaperon Rouge...

L'occasion est trop belle pour le loup qui veut venger ses deux neveux abattus par Chaperon Rouge. Il va prendre la place de Mademoiselle Hunt.

Les deux enfants ne se méfient pas du loup déguisé en baby-sitter et lui ouvrent grand la porte. Il se dirige alors vers la cuisine et dit sournoisement : « Je pensais manger un morceau ici ! ». Mais les enfants réclament l'histoire du soir... « Deux enfants, deux histoires. C'est la règle ». Ce sera donc *Jack et le Haricot magique* et *Cendrillon*, histoires que les enfants croient connaître mais qui, selon le loup, sont trafiquées pour que tout soit mollasson et qu'ils s'endorment tranquillement. Les vraies histoires sont en réalité bien plus noires !

Installé dans le canapé avec les deux bambins, le loup raconte... Jack et Cendrillon habitent le même pâté de maison. Jack aime secrètement Cendrillon qui, elle, raffole de confiture. La jeune femme a réussi à aller au bal grâce à l'intervention de la bonne fée et le Prince s'est extasié devant ses jolies glissades. Mais elle refuse d'épouser ce malotru qui décapite les gens à tour de bras. Pendant ce temps, Jack, devenu millionnaire grâce au Haricot magique et débarrassé de sa terrible

mère, ouvre une boutique où il vend ses propres pots de confiture. Il séduit ainsi sa jolie voisine. Les amoureux vécurent heureux dans leur maison remplie de rires joyeux...
Le loup est déconcerté ; il n'a pu éviter la fin heureuse des contes de fées et constate que les mêmes causes produisent les mêmes effets : les enfants se sont endormis sur ses genoux et lui n'est plus tout à fait le même. Quand Chaperon Rouge rentre de sa soirée, il lui souhaite simplement une bonne nuit et retourne en silence dans les bois délivré de son envie de vengeance...

- Histoire détaillée :

- Première partie : Une dame, sous un parapluie se dirige vers un café où elle entre et s'assoie. Arrive quelqu'un en pardessus marron et gants gris : il s'assoit devant elle qui sursaute car elle découvre que c'est un loup. [Série de champs, contrechamps entre la dame et le loup].

Le loup dit : « Mes intentions sont tout à fait amicales ». Elle répond : « Vous êtes très loin de chez vous. Que faites-vous par ici ? ». « Et vous, jeune dame ? » « J'attends l'heure de garder deux adorables enfants qui habitent juste en face ». « Vous leur lisez des contes de fées ? » « Ah oui, ils adorent qu'on leur raconte des histoires ». « Le petit Chaperon Rouge courant les bois, je ne l'aime pas et Blanche Neige, en réalité, elle est blonde », rétorque le loup. « Ce ne sont que des histoires pour les enfants. Vous ne devez pas avoir de famille ». « Ah si, j'avais 2 neveux loups ». « Que s'est-il passé ? » interroge la dame. « Eh bien, puisque vous le demandez, je vais vous raconter » reprend le loup.

« Il était une fois ... ». Le loup raconte :

Deux jeunes loups se lèchent les babines en regardant le Petit Chaperon Rouge cueillir des fleurs, mais leur oncle les empêche d'y aller. La petite fille propose des fleurs aux passants, sans succès. Arrive une petite princesse à qui Chaperon Rouge donne une fleur et, en échange, elle reçoit une pièce d'or. Le glas sonne : c'est l'enterrement de la maman de la princesse Blanche-Neige. Le roi pleure qu'il lui faut une autre dame. Chaperon Rouge va voir Blanche-Neige et verse toutes ses fleurs sur la tombe de la Maman. Elles se tiennent par la main. Le roi appelle sa fille. Chaperon Rouge arrive devant la Banque Cochonnet (Porkhey's) et court pour déposer sa pièce : elle la dépose dans une tirelire en forme de cochon de couleur rouge, que le cochon banquier range sur une étagère. Le roi a fait paraître une annonce dans les journaux et il reçoit plusieurs photos de candidates pour remplacer la reine. Il choisit quelqu'un de laid et pas commode. La femme possède un miroir magique, qui savait parler et avait toujours une réponse. Lorsque Chaperon Rouge et Blanche-Neige le consultent sur ce qu'elles vont manger, il répond « du riz au lait et du pain perdu » et elles se régalent. La reine le consulte tous les jours pour savoir qui est la plus belle. Le miroir lui répond « Vous êtes l'unique beauté du palais » et ce pendant 10 ans. Mais Blanche-Neige a grandi et tout le monde la trouve belle. Le miroir déclare alors [Fondu enchaîné] : « Ma reine, vous êtes, à présent, le numéro 2. Blanche-Neige est la plus belle ». La reine hurle : « Je vais lui tordre le cou, je vais la dépecer et manger ses tripes. » Elle appelle le chasseur du château et lui demande d'emmener Blanche-Neige très loin dans les bois, d'enfoncer un couteau dans son foie, et de lui rapporter son petit cœur de soie. Chaperon Rouge continue à apporter ses gains chez le banquier Cochon.

Le loup poursuit son récit : Raffi, son neveu, a faim et va frapper à la porte de Mère-Grand qui lui ouvre : elle est terrifiée et pense qu'il va la manger. Le loup précise qu'elle avait raison de se méfier, car son neveu n'en fait qu'une bouchée. Mais, il a encore faim. Il voit la photo de Chaperon Rouge et pense que c'est ce qu'il lui faut et qu'elle est appétissante.

Pendant ce temps, Chaperon Rouge offre du Gui à Blanche-Neige, au moment où arrive le chasseur. Ce dernier enlève Blanche-Neige sur son cheval. Chaperon Rouge court et le cheval se

cabre devant elle : le pistolet du chasseur tombe alors dans une plante et Chaperon Rouge le prend. Blanche-Neige continue de crier au secours. Chaperon Rouge est désespéré.

Chaperon Rouge arrive chez Mère-Grand : elle trouve sa grand-mère changée car le loup a pris ses habits. Elle s'étonne de ses grandes oreilles et de ses grands yeux, puis du magnifique manteau de fourrure doux comme de la soie. Le loup se fâche car elle n'a pas parlé des grandes dents. Chaperon Rouge tire avec le pistolet dans la tête du loup qui meurt. (Ce qu'approuve la baby Sitter).

Pendant ce temps, Blanche-Neige, au fond de la forêt, supplie le chasseur de l'épargner en disant que son cœur est innocent. Touché, le chasseur coupe ses liens et lui demande de se sauver en courant. Le chasseur va en ville acheter, dans une boucherie, un steak et un cœur de veau. Il les rapporte à la reine qui dévore le cœur à pleines dents.

Blanche-Neige fait du stop pour aller en ville, ce qui est plus facile quand on est mignonne » précise le loup. Elle s'engage chez 7 drôles de petits hommes, pas plus hauts que trois pommes, tous d'anciens jockeys ayant gagné de nombreuses coupes.

Chaperon Rouge se désole car elle croie que Blanche-Neige est morte. Elle montre son manteau, en peau de loup, à capuchon. Elle est devenue cruelle.

La baby-sitter demande ce qui est arrivé au deuxième neveu. Le loup reprend l'histoire : arrivent chez le banquier 2 autres cochons, qui viennent montrer leurs projets : la construction d'une maison en paille et celle d'une maison en bois de buissons. Le banquier trouve les 2 projets prometteurs et il casse des tirelires, dont celle du Chaperon Rouge, pour financer les constructions. A ce moment, le jeune loup découvre, sur une pancarte, les 2 projets et il court vers la banque et mange les 2 cochons, en disant qu'il a une « veine de cochon » et qu'il a encore faim. Chaperon Rouge arrive chez le banquier au moment où celui-ci dit qu'il part en voyage et qu'il est ruiné, alors que Chaperon Rouge voulait récupérer son argent.

Blanche-Neige habite toujours chez les 7 anciens jockeys qui perdent tout leur argent aux courses. Blanche-Neige leur dit qu'elle a trouvé un moyen pour qu'ils ne perdent plus.

A ce moment, le jeune loup arrive à la banque et dit qu'il fera tout sauter à la dynamite. Le banquier compose le numéro de téléphone de Chaperon Rouge car il a vu sur le journal un article la présentant comme tueuse de loups. Elle dit que les loups sont son rayon, qu'elle va arriver quand ses cheveux seront secs (elle tient son sèche-cheveux comme un pistolet).

Blanche-Neige arrive chez son père sur un scooter conduit par sa marraine et vole le miroir magique.

Le loup allume la mèche pour enflammer la dynamite. Mais Chaperon Rouge arrive, éteint la mèche et lui tire dans la tête avec son revolver. Le cochon banquier la félicite l'invite chez lui. Elle voit toute la fortune du cochon dans un grand coffre. Pendant qu'il met une musique d'ambiance, elle voit sa tirelire rouge cassée. Elle tue le cochon avec son revolver et part.

Blanche-Neige interroge le miroir : « Quel cheval va gagner demain à Ascot ? » et le miroir répond : « Boule de gui ». Blanche-Neige regarde sa broche en gui et voit dans le miroir, Chaperon Rouge qui arrive en car. Et qui descend. Blanche-Neige la rejoint et elles s'embrassent. Chaperon Rouge apporte tout l'argent du banquier, dans un sac en peau de porc. Chaque jour le miroir donne le nom du gagnant des courses d'Ascot. Conclusion : « Parier n'est pas un péché, pourvu que vous gagniez »

Pendant ce temps, dans le café, le loup a bâillonné la baby-sitter et pris ses habits. Il s'en va. Blanche-Neige sonne à la porte de Chaperon Rouge et elles s'embrassent. Elle veut attendre l'arrivée de la baby-sitter, mais la petite-fille dit qu'elle peut s'occuper seule de son petit frère, alors que lui dit qu'il ne veut pas qu'elle s'en aille. Le loup traverse la rue et sonne à la porte de Chaperon Rouge. [Fondu au noir].

➤ La suite maintenant : **Un conte peut en cacher un autre**, 2ème partie.

Retour en arrière sur le moment où Blanche-Neige sonne chez Chaperon rouge (cf. les 4 lignes du paragraphe précédent).

Les 2 enfants sont assis dans le canapé quand on sonne. La petite fille regarde pour vérifier qui sonne et elle aperçoit le chapeau de la baby-sitter : elle ouvre la porte et découvre le manteau, puis la tête et la queue du loup : elle a peur. Le garçon dit : un loup géant et affamé et il lui donne la main tandis que le loup se dirige vers la cuisine. Il coupe des légumes, des oignons, des pommes-de-terre. Le garçon rit. La fille dit que c'est l'heure de raconter des histoires et, comme ils sont deux, elle en veut 2. Le garçon parle de Cendrillon et le loup dit que les vraies histoires sont bien plus noires ; que les anciennes ont été concoctées pour que tout soit mollasson et niaisouillard. Les enfants s'installent sur ses genoux.

Il commence l'histoire :

Jack et Cendrillon habitent le même pâté de maison. Les 2 sœurs de Cendrillon sont invitées au palais pour un bal. Elles sont en train de prendre leur petit déjeuner. Cendrillon vole un pot de confiture ; mais les 2 sœurs s'en aperçoivent et jettent Cendrillon dans la cave.

La mère de Jack lui demande d'aller vendre la vache qui ne produit plus de lait. Il entre dans un magasin de magie et échange la vache contre un haricot que la mère trouve minable. Et jette dans un tas d'ordures. Elle frappe son fils avec un manche d'aspirateur (le fils de Chaperon Rouge rit).

Les 2 sœurs de Cendrillon partent au bal. Cendrillon appelle sa marraine, une fée, qui donne à Cendrillon une robe, un carrosse, un collier, deux pantoufles de vair, des bas en soie. Elle lui précise qu'elle devra rentrer à minuit. Quand elle arrive au palais, tout est brillant. Tout le monde la regarde. Le prince la fait danser.

Pendant ce temps, le haricot de Jack grandit.

Au palais, les sœurs sont jalouses de voir Cendrillon danser avec le prince. A minuit, Cendrillon dit qu'elle doit partir : le prince essaie de la retenir et la robe se déchire. Elle s'enfuit et perd une chaussure que le prince ramasse en déclarant qu'il épousera celle au pied de qui la pantoufle ira. Il dépose la chaussure et sa vilaine sœur la prend et la jette dans les WC, puis place sa propre chaussure à sa place.

Jack est monté sur le haricot qui va jusqu'au ciel et il a vu des feuilles d'or, mais aussi la tête énorme d'un ogre qui disait : « ça sent le petit garçon ». La mère lui dit que c'est normal car il ne se lave jamais et il est très sale. Il lui dit qu'elle n'a qu'à monter elle-même.

Au palais, les jeunes filles se succèdent pour essayer la chaussure : quand arrive le tour de la vilaine sœur, la chaussure lui va et le prince la trouve moche, mais elle lui rappelle qu'il a promis d'épouser celle au pied de qui la pantoufle ira. Le prince appelle un garde en demandant qu'on lui coupe la tête, ce qu'il fait. Le prince trouve la fille plus jolie sans tête.

La mère de Jacques était montée rapidement dans le haricot mais l'ogre l'a sentie et croquée en trouvant qu'il y avait trop d'os qui craquent (les 2 enfants de Chaperon ont peur, puis le garçon rit quand même). Jack dit que le géant a mangé sa maman. Comme il veut le trésor, il décide de prendre un bain et de se laver soigneusement.

La deuxième sœur de Cendrillon arrive et essaie la chaussure. Le prince lui coupe la tête. Cendrillon entend le bruit des têtes qui tombent. Elle ne veut pas de ce sale prince qui est un coupeur de tête.

Jack est monté dans le haricot et l'ogre ne sent personne et s'endort. Jack cueille le maximum de feuilles d'or qu'il laisse tomber au sol. Il devient millionnaire. Il achète une maison. (Sur les genoux du loup, chez Chaperon Rouge, le petit garçon s'est endormi).

Le prince trouve Cendrillon souillon et la poursuit en voulant lui couper la tête. La fée arrive, demande à Cendrillon de faire un vœu et Cendrillon dit qu'elle ne veut plus de prince, plus d'argent, qu'elle veut juste épouser quelqu'un de bien. La fée transforme tout le monde en crapauds puis elle emmène Cendrillon chez Jack, devenu fabricant de confitures. Les 2 amoureux vécurent heureux, dans une maison remplie de rires et de jeux.

Le loup remarque que les 2 enfants se sont endormis et qu'il n'a pas pu éviter une fin heureuse au conte. Quand Cendrillon rentre chez elle, elle voit le loup. Il se lève et dit « au revoir Chaperon Rouge » et il rentre chez lui. Il a perdu l'envie de se venger.
Générique de fin. Musique.

III PISTES D'EXPLOITATION

1- Le conte :

➤ **Sa structure** : La retrouver dans un des contes

En général, le conte comporte trois parties distinctes : la situation initiale, le développement et la situation finale.

La **situation initiale** (introduction) du conte comprend une brève description physique et morale du héros. On situe le lecteur dans le temps, le lieu et les circonstances. C'est à ce moment que le héros fait face à sa mission pour la première fois.

Le **développement** (ou corps ou noeud) d'un conte comprend les divers obstacles à travers lesquelles le héros doit passer. C'est dans cette partie de l'histoire qu'il rencontre ses alliés (amis ou adjuvants) et ses opposants (ennemis ou "méchants"). Il y a en général de nombreux dialogues dans le développement et les obstacles sont nombreux. Des objets peuvent intervenir.

La **situation finale** du conte (ou conclusion) comprend souvent la réussite du héros. C'est aussi à ce moment qu'on apprend la morale (ou la leçon) du conte. La fin est habituellement heureuse.

➤ **Questions et repères** : (certaines parties peuvent se chevaucher, rebondissements possibles)

PARTIE 1 Situation de départ	Qui? Où? Quand? Qui? Les personnages Présentation et description des personnages, portrait physique ou moral. Où? Le lieu Où se déroule l'histoire ? Quand? Le moment Quand l'histoire se passe-t-elle ? Comment se sentent-ils ?	- Il était une fois... - Il y'a longtemps... - Il y'a très longtemps de ça... - Dans un pays lointain... - Jadis ... - Il était une fois, dans un pays lointain... - Quelque part dans... - L'été dernier... - Tout a commencé...
PARTIE 2 Événement déclencheur	Quoi ? Pourquoi ? Quel événement fait démarrer l'histoire ?	- Un jour... - Une nuit... - Tout à coup... - Soudain... - Brusquement...
PARTIE 3 Événements perturbateurs	Réaction du personnage, Son but... Que ressent-il ?	- Il est triste... - Il voudrait bien... - Il veut...
PARTIE 4 Développement	Que fait le personnage principal ? Que font les autres personnages ? Comment réagissent-ils ?	- Il essaie ... mais... - Il fait... malheureusement... - Quelques temps après... - Tandis que... - Malgré tout...
PARTIE 5	Le problème se règle-t-il ?	- Enfin...

Solution finale	Comment ? Comment se termine le récit ? Qu'arrive-t-il aux autres personnages à la fin du récit ?	- Grâce à ... - Par chance... - Finalement... - C'est ainsi que... - C'est alors que...
Fin	Après cette aventure que devient le personnage principal ?	- Depuis ce jour-là... - A partir de ce jour... - Depuis ce temps...

2- Un conte peut en cacher un autre : comparaison avec les contes traditionnels

Dans le film, c'est **le loup qui raconte** les histoires à la baby-sitter des enfants de Chaperon Rouge, devenue adulte qui a une fille et un garçon.

➤ **Le Petit Chaperon Rouge :**

- Conte traditionnel :

Il existe une version écrite par Charles Perrault dans laquelle le Petit Chaperon rouge va porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle rencontre le loup et le renseigne sur le lieu de la maison et s'attarde en chemin. Quand elle arrive, le loup a mangé la grand-mère et a pris ses habits. Il mange ensuite la fillette.

L'autre conte écrit par Jacob et Wilhelm Grimm : la fillette apporte une galette et du vin. Le loup mange la grand-mère et la fillette. Mais un chasseur s'étonne des ronflements émis par le loup endormi. Il ouvre le ventre et grand-mère et fillette en sortent vivantes.

- Dans le film : Le loup, affamé va chez la grand-mère et la dévore. Il a encore faim et aperçoit une photo du Chaperon Rouge qu'il décide de manger ensuite. Mais quand la fillette arrive, elle tire avec un revolver dans la tête du loup et se fait un manteau à capuche avec sa peau. Elle deviendra une tueuse de loups, grâce à son revolver (cf. personnage de Blanche Neige). Elle est amie avec Blanche-Neige et elles se retrouvent quand elles sont adultes.

☞ On peut comparer les questions que Chaperon Rouge pose au loup qui s'est déguisé en grand-mère : les grandes oreilles, yeux, dents... qui n'existent pas toutes dans le film.

- Les personnages : les loups, la Mère-Grand, le Chaperon Rouge

☞ Les décrire.

Site sur les contes du Petit Chaperon rouge

www.cndp.fr/crdpreims/fileadmin/documents/cddp10/Chaperon rouge/chaperon rouge dossier.pdf

➤ **Blanche-Neige et les 7 Nains :**

- Conte traditionnel : Conte de G et W. Grimm

La Maman de Blanche Neige meurt après sa naissance et le roi épouse une femme très belle qui demande à son miroir magique « Qui est la plus belle ? ». Quand le miroir lui répond, après plusieurs années, que c'est Blanche-Neige, elle décide de la supprimer : envoie un chasseur la tuer ; se déguise en marchande et essaie de l'étrangler avec un lacet, de l'empoisonner avec un peigne ; lui fait manger une pomme empoisonnée. Comme elle paraît morte, les 7 nains, chez qui elle s'était réfugiée après que le chasseur l'ait laissée partir, la mettent dans un cercueil de verre. Un prince emportera le cercueil et, un choc fera ressortir le morceau de pomme empoisonnée et Blanche-Neige se réveillera. Elle vivra heureuse avec le Prince.

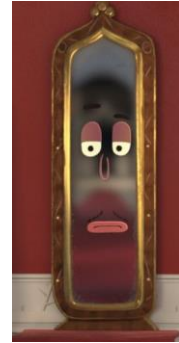
- Dans le film : Rechercher les points communs et les différences.

*Points communs : Blanche-Neige est orpheline. Le roi se remarie avec quelqu'un qui a un miroir magique et qui essaiera d'éliminer Blanche-Neige en la faisant tuer par un chasseur. Elle se réfugie chez 7 personnes chez qui elle fera ménage, cuisine, vaisselle ...

*Différences : Elle est blonde. Elle se réfugie chez des petits hommes qui sont d'anciens jockeys et non des nains. Elle vole le miroir magique qui leur permet de connaître les gagnants des courses hippiques.

Elle est amie, dès l'enfance avec Chaperon Rouge et elles continuent à se voir quand elles sont adultes. On ne parle pas d'autres tentatives d'assassinat, pas de cercueil de verre ni de mariage avec un prince.

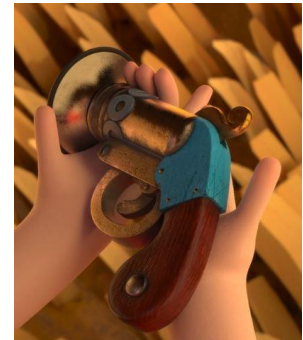
☞ Décrire tous les personnages : le roi, Blanche-Neige, la nouvelle épouse, les 7 jockeys...

Site sur le conte de Blanche-Neige : ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/conte_blanche_neige.pdf

Le pistolet dont se sert Chaperon Rouge a été trouvé lors de l'enlèvement de Blanche-Neige par le chasseur qui l'emmène dans la forêt : le cheval du chasseur s'est cabré devant Chaperon Rouge et le pistolet du chasseur est tombé dans une fleur.

La fleur de gui est un lien entre les 2 personnages : Chaperon Rouge en offre à Blanche-Neige ; Blanche-Neige voit Chaperon Rouge dans le miroir magique, en pensant au gui ; le premier cheval gagnant d'une course à Ascot est « Boule de Gui ».

➤ Jack et le haricot magique :

- Conte traditionnel de Joseph Jacobs : Jack et sa mère sont pauvres et doivent vendre leur vache qui ne donne plus de lait. En échange, Jack reçoit un haricot magique qui pousse en une plante très grande dans laquelle Jack monte. Au sommet, il y a un château où vivent 2 ogres géants. La femme protège Jack pour qu'il ne soit pas mangé. La première fois, Jack vole un sac d'or, la seconde fois une oie (ou une poule selon les versions) qui pond des œufs d'or et la troisième fois une harpe d'or. Pour échapper à la colère des ogres, il coupe à la hache la plante issue du haricot. Avec sa mère, ils vivent heureux.

- Dans le film : le garçon s'appelle Jacques. Il trouve des feuilles d'or au sommet du plant de haricot, ainsi qu'un ogre qui mange ce qu'il sent. Le garçon échappe à l'ogre la première fois car il redescend très vite. Sa mère qui veut monter à sa place se fait manger. Jacques ayant décidé de bien se laver, échappera à l'odorat de l'ogre et pourra cueillir plein de feuilles d'or ce qui le rend millionnaire. Il achètera une boutique pour vendre les confitures qu'il fabrique. Il épousera Cendrillon, avec qui il vivra heureux en compagnie de ses enfants.

👉 Comparer les ressemblances et les différences

*Points communs : la pauvreté de Jack et sa Maman, la graine et la plante de haricot magique, l'ogre au sommet

*Différences : l'écriture du prénom du garçon (Jack et Jacques), dans le conte traditionnel, il y a un couple d'ogres vivant dans un château, au sommet de la plante, des sacs d'or, une oie qui pond des œufs d'or, une lyre magique. La maman n'est pas mangée par l'ogre. Dans le film, la maman est décorée par l'ogre. Ce sont des feuilles d'or qui sont au sommet de la plante. Jacques épouse Cendrillon.

Site : <https://www.cartablefantastique.fr/...content/.../HistoiresContesLegendes/Contes/Autres...>

➤ **Cendrillon :**

- Conte traditionnel :

Dans le conte de Charles Perrault, un gentilhomme ayant une fille, se remarie avec une femme qui a deux filles aussi désagréables qu'elle. Elle surnomme la jeune fille Cendrillon (ou Cucendron) car elle s'asseyait souvent près de la cheminée et des cendres. On la charge de toutes les corvées de la maison : vaisselle, ménage ... et elle loge dans le grenier. Quand le fils du roi donne un bal, toutes les jeunes filles de qualité sont invitées et Cendrillon habille et coiffe les deux sœurs. Quand elles sont parties, elle pleure. Sa marraine, une fée lui dit qu'elle va faire en sorte de l'envoyer à ce bal : une citrouille est transformée en carrosse, six souris en chevaux, un rat en cocher, six lézards en laquais et ses habits en habits somptueux. Elle lui donne aussi une paire de pantoufles de vair (fourrure gris argenté). Elle doit rentrer avant minuit, ce qu'elle fait. Les deux sœurs parlent à Cendrillon de la belle inconnue venue au bal. Le lendemain, Cendrillon retourne au bal, mais oublie

l'heure et part précipitamment au premier coup de minuit, elle perd une de ses pantoufles, que le prince ramasse. Le prince fait savoir qu'il épousera celle dont le pied ira juste dans la pantoufle. Toutes les filles du pays viennent l'essayer mais il n'y a que Cendrillon dont le pied rentra juste. La marraine transforma ses habits et le prince la reconnut et l'épousa. Les deux sœurs demandèrent pardon et Cendrillon les fit loger au palais et elles épousèrent deux grands seigneurs de la cour.

Le conte de Grimm est plus cruel : Cendrillon a planté une branche de noisetier près de la tombe de sa Maman et elle va y pleurer souvent. Des oiseaux blancs sont présents. Le jour de l'invitation au bal, la belle-mère ordonne à Cendrillon de trier des lentilles placées dans la cendre et pigeons et tourterelles l'aident. Quand Cendrillon va pleurer sur la tombe de sa mère, un oiseau lui donne une robe d'or et d'argent et des pantoufles pour aller au bal. Elle y va deux fois et se sauve à chaque fois. Elle perd une pantoufle que le prince ramasse et il promet d'épouser celle dont le pied correspondra. Les deux sœurs essaient et, sur le conseil de leur mère, l'une se coupe un orteil et l'autre le talon et elles sont dénoncées par les oiseaux. Lorsque Cendrillon essaie la chaussure, les oiseaux confirment que c'est la vraie fiancée. Au moment du mariage, les oiseaux crèvent les yeux des deux sœurs pour les punir de leur méchanceté et leur perfidie.

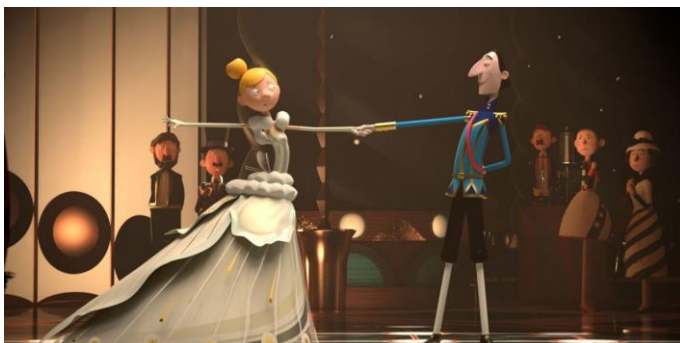
Sites pour relire ce conte : <http://feeclochette.chez.com/Grimm/cendrillon.htm>

www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/.../contes_perrault.pdf

- Dans le film : comparer les points communs et les différences

*Ce qui diffère : la pantoufle est jetée dans les WC par la méchante sœur qui la remplace par sa propre chaussure, toute déformée. Le prince fait couper la tête des deux sœurs et veut aussi couper la tête de Cendrillon. : On peut penser à l'histoire d'*Alice au pays des merveilles* avec la Reine qui dit toujours : « Qu'on lui coupe la tête ».

Cendrillon épouse Jacques (de l'histoire de Jacques et le haricot magique) qui est devenu fabricant et vendeur de confiture).

➤ Les trois petits cochons :

- Conte traditionnel : Les trois petits cochons veulent vivre leur vie et quittent le foyer familial pour tenter leur chance dans le monde. Le premier petit cochon se construit une maison de paille. Le deuxième petit cochon se construit une maison faite de bois. Le troisième petit cochon se construit une maison de briques et de ciment.

Le grand méchant loup parvient à détruire les maisons des deux premiers petits cochons en soufflant dessus et les dévore. En revanche, il est impuissant contre celle du troisième petit cochon. Pour le faire sortir de sa maison, le loup lui propose d'aller chercher des navets avec lui. Mais le cochon sort tôt le matin et rentre chez lui avec les navets avant l'arrivée du loup. Le loup retente sa chance et propose au cochon d'aller cueillir des pommes. Le cochon part à nouveau avant l'heure, mais ayant eu du mal à grimper à l'arbre, le loup arrive à son tour. Le cochon lance alors une pomme très loin en proposant au loup de la goûter. Pendant que le loup la ramasse, il se sauve. Le loup persévère et propose au cochon d'aller à la foire. Arrivé le premier à la foire, le cochon achète une baratte. Sur le chemin du retour, il voit venir le loup : il se cache alors dans la baratte et dévale la pente, ce qui fait peur au loup.

Ce dernier retourne à la maison du petit cochon et découvre que c'est le petit cochon qui lui a fait peur. En colère, il décide de rentrer par la cheminée pour dévorer le cochon. Mais il tombe dans une marmite de soupe bouillante et le cochon le mange pour son dîner.

La version de Walt Disney : les deux premiers petits cochons survivent ; le loup détruit d'abord la maison de paille en soufflant dessus, et le premier petit cochon s'enfuit pour se réfugier dans la maison de bois de son frère. À nouveau, le loup détruit la maison de bois en soufflant dessus. Les deux petits cochons s'enfuient et se réfugient dans la maison de briques de leur troisième frère. Cette fois, le loup a beau souffler, il ne parvient pas à détruire la maison. Furieux, il s'éloigne et revient quelques jours plus tard, décidé à attraper les trois petits cochons en entrant par la cheminée de la maison. Les petits cochons l'ont vu venir, et le troisième petit cochon, qui est le plus malin, place une marmite d'eau bouillante dans la cheminée. Le loup tombe dans la marmite et se brûle si fort le derrière qu'il repart par la cheminée et ne revient plus jamais.

Site : <https://www.cartablefantastique.fr/...content/.../HistoiresContesLegendes/Contes/Autres.>
Les 3 petits cochons

- Dans le film : Ils ne sont pas présents dans un conte séparé, mais ils apparaissent dans l'histoire de Chaperon rouge : elle place son argent chez Cochonnet le banquier, qui l'appellera au secours quand le loup voudra faire sauter sa maison à la dynamite. Chaperon rouge éteindra la mèche et tuera le loup avec son pistolet. Puis, elle tuera, à son tour, le cochon qui lui a volé tout son argent.

L'argent déposé à la banque est placé dans des tirelires et celle de Chaperon Rouge est donc rouge.

Les deux autres cochons se feront financer leur projet de construction d'une maison en paille ou en bois de buissons : ils seront mangés par le loup (neveu de celui qui raconte l'histoire).

☞ Comparez avec le conte traditionnel

3- Adaptation du roman de Roald DAHL en film :

➤ Comparaison de la couverture du livre et de l'affiche.

Le roman est publié dans la collection Folio Cadet, Premier Romans, Gallimard Jeunesse, pour la traduction française.

L'affiche reprend le visuel de la couverture du livre : un loup est assis, deux enfants sur les genoux et il leur lit un livre de contes de fées. Par contre, sur le livre les 2 enfants ont l'air terrorisés, alors que sur l'affiche, seule la petite fille a peur. Dans les deux cas, on voit les dents pointues du loup et il se lèche les babines.

Le loup qui est sur l'affiche est habillé avec un chapeau et une veste roses.

Les couleurs sont très différentes.

➤ Le roman :

- Auteur et illustrateur :

L'auteur : **Roald Dahl**, d'origine norvégienne, est né au pays de Galles en 1916. C'est en 1961 qu'il se lance dans la littérature pour la jeunesse avec *James et la grosse pêche*, imaginé pour ses cinq enfants à qui il raconte chaque soir une nouvelle histoire. Il connaît son premier grand succès avec *Charlie et la chocolaterie* et, dès lors, ne cessera, jusqu'à sa mort en 1990, de signer des livres qui donnent envie de lire à des millions d'enfants.

L'illustrateur : **Quentin Blake** est né dans le Kent, en Angleterre, en 1932. Il publie son premier dessin à seize ans dans le célèbre magazine satirique *Punch* et fait ses études à l'université de Cambridge. Il s'installe plus tard à Londres où il devient directeur du département Illustration du prestigieux Royal College of Art. En 1978 commence sa complicité avec Roald Dahl qui dira : « Ce sont les visages et les silhouettes qu'il a dessinés qui restent dans la mémoire des enfants du monde entier. » Quentin Blake a collaboré avec de nombreux écrivains célèbres et a illustré près de trois cents ouvrages, dont ses propres albums : *Clown*, *Zagazou*...

- L'histoire : 6 Contes sont revisités.

Un conte peut en cacher un autre est un recueil de contes détournés : si le héros est bien celui du conte classique, il s'avère néanmoins ici plus cruel mais aussi plus drôle. *Cendrillon* veut ainsi échapper à tout prix au prince coupeur de têtes, *Jacques* voit sa mère dévorée par un ogre lorsqu'elle atteint la cime du haricot magique, *Blanche-Neige* vole le miroir magique afin que sept jockeys ruinés puissent enfin gagner des paris hippiques, *Boucle d'Or* souille la maison des trois ours ; le *Petit Chaperon Rouge* devient une véritable tueuse de sang-froid pour éliminer loups et cochons. Dans *Les 3 Petits cochons*, les deux premiers sont mangés par le loup, mais le troisième sera tué par Chaperon Rouge.

L'écriture parodique de ces contes de fées étonne de prime abord et perturbe le lecteur lorsque la morale attendue vole en éclats. Mais ce même lecteur ne peut s'empêcher, une fois le conte terminé, d'enchaîner avec le suivant afin de goûter une nouvelle fois à une chute à laquelle il ne s'attend pas.

L'écriture est faite en vers, avec des rimes.

L'ouvrage de Roald Dahl est composé de six contes bien distincts. Seul le personnage du Petit Chaperon Rouge intervient dans deux contes : celui qui lui est consacré, mais aussi les *Trois Petits Cochons*.

➤ Le film :

- Contenu : Le film, quant à lui, se compose de deux parties de 30 minutes. Dans la première, les récits de *Blanche-Neige*, *Le Petit Chaperon Rouge* et *Les Trois Petits Cochons* se confondent. Dans la seconde, les histoires de *Cendrillon* et de *Jacques et le Haricot Magique* progressent parallèlement avant de se rejoindre lors du mariage de Jacques et de Cendrillon. Seul le conte *Boucle d'Or* n'est pas repris dans le film.

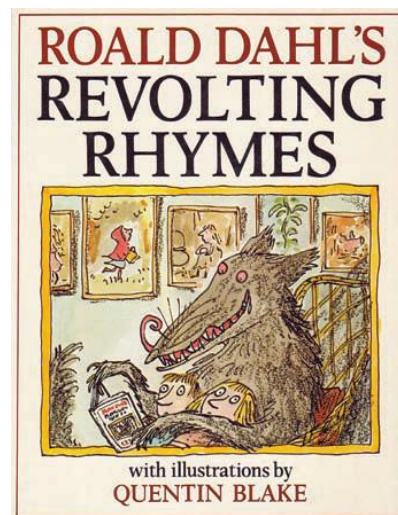
Le lien entre les différents contes est maintenu par la présence de deux nouveaux personnages : Miss Hunt, baby-sitter des enfants du Chaperon Rouge devenue adulte et l'oncle des loups abattus par le Chaperon Rouge, justement. Attablés dans un café avec Miss Hunt, le carnassier l'intrigue en lui racontant une version bien différente des contes traditionnels que la baby-sitter a l'habitude de lire aux enfants. Puis, sans ménagement, le loup bâillonne la pauvre femme avant de se déguiser avec ses vêtements et de toquer au domicile de la famille Chaperon Rouge...

-L'adaptation :

Le réalisateur Jan Lachauer explique le choix de son adaptation :

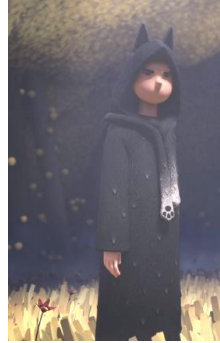
« Tout est parti de la couverture de l'album original de Roald Dahl. Il y a cette merveilleuse illustration de Quentin Blake où l'on voit un loup en train de lire une histoire à deux petits enfants. Il tient dans ses mains un exemplaire de *Revolting Rhymes* et, au second plan, accrochées au mur, des illustrations de chacune des histoires... ».

« En lisant le livre pour la première fois, j'ai eu l'impression que le narrateur cherchait à remettre les choses à leur place, à raconter la vraie histoire de ces contes, et j'ai eu tout de suite le sentiment que ces histoires étaient liées entre elles. Nous avons donc cherché à les entremêler, mais nous voulions bien sûr que cela ait du sens du point de vue narratif et dans les relations entre les personnages. Tous les personnages du livre de Roald Dahl ont un développement qui leur est propre, très clair, tous sauf le Petit Chaperon Rouge, dont on ne sait pas pourquoi elle est si dure, pourquoi elle en vient à tirer sur des cochons et des loups. Nous devions trouver une raison à cela. Et puis d'un autre côté, vous aviez un narrateur dont on avait décidé que ce serait le loup parce qu'il figure sur la couverture ». « Nous nous sommes donc demandé quel pouvait être le lien entre ces deux personnages, ajoute Jakob Schuh, l'autre réalisateur. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une histoire de revanche et de pardon entre le loup et le Petit Chaperon Rouge, et l'idée que le loup était là pour se venger ou, tout au moins, pour rétablir une vérité... »

- Comparaison du graphisme du livre et du film :

Les personnages s'inspirent directement de ceux créés par l'illustrateur Quentin Blake. On les reconnaît facilement même si leurs courbes sont beaucoup plus rondes que dans le livre.

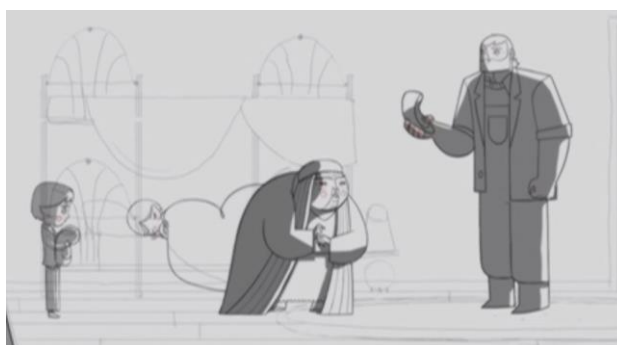

III LE FILM D'ANIMATION

1- Fabrication d'un film d'animation :

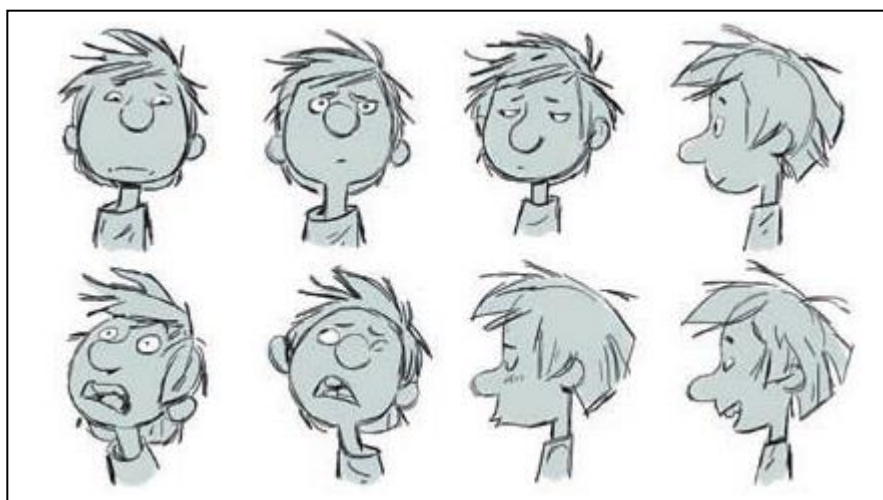
Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements.

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites.

Ici : extrait de story-board pour le film d'animation : *Le conte de la mer*.

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l'aspect d'un personnage, des dessins sont réalisés le représentant de face, de profil, de trois-quart, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des feuilles de model-sheet. Ici, des dessins des expressions de Jacques.

Les maquettistes dessinent alors au crayon le décor de chaque plan du film en fonction de l'animation des personnages. Ces dessins serviront de base aux décorateurs pour la création des décors. Le décor est peint sur une feuille à l'aquarelle, aux encres ou à la gouache.

L'animation est réalisée par différentes équipes : l'animateur esquisse au crayon les positions extrêmes du mouvement, des intervallistes comblent les espaces entre chaque dessin en suivant les indications de l'animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé. Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes ou cellulos (ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulo en utilisant de la gouache acrylique. Aujourd'hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins sont scannés dans l'ordinateur, puis mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les celluloses posés sur le décor, image par image, avec parfois, en plus, des effets spéciaux. Il est possible de superposer plusieurs celluloses. Les dialogues, les bruitages et la musique sont ensuite mixés à l'image au moment du montage final.

Le film est vérifié sur une table de montage.

Il y a plusieurs techniques d'animation :

- L'animation à plat ou en 2 dimensions (2 D) utilise une caméra perpendiculaire au sujet.

On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur verres (pastel, sable...) ...

- L'animation en 3 dimensions (3D) utilise une caméra placée en face du plateau de tournage et les objets sont déplacés devant la caméra.

On peut animer des objets rigides, des objets flexibles (fil de fer...), des marionnettes...

- L'animation par ordinateur : les personnages, objets et décors créés par ordinateur en images de synthèse forment ce qu'on appelle la réalité virtuelle. L'ordinateur peut être utilisé comme un assistant à la réalisation (pour le montage ou la réalisation d'effets spéciaux) ou comme un outil de création d'images.

2- L'animation dans le film : Un conte peut en cacher un autre.

➤ L'animation est faite par ordinateur :

Le film est entièrement réalisé en images de synthèse.

Jack modélisé à l'ordinateur

➤ Les personnages :

Chaque personnage a été dessiné, modélisé et habillé avec beaucoup d'attention.

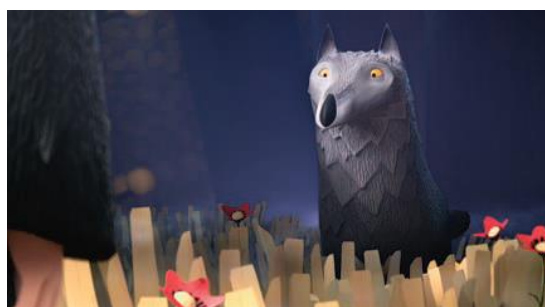
Certains personnages ont dû être créés deux fois car ils existent dans les deux mondes du film : le monde de la narration et le monde des contes de fées.

Le premier monde est très réaliste (les réalisateurs voulaient que la fourrure du loup ait un aspect en « touffes » et que les manteaux de fourrure aient un aspect « ébouriffé ») tandis que le monde des contes de fées est beaucoup plus stylisé, avec une approche du traitement des cheveux et de la fourrure qui évoque le travail d'un sculpteur.

Loup dans la narration

Loup dans le monde des contes de fées

[illegible]

Chaque décor est comme un décor de théâtre. Les réalisateurs ont eu cette idée en visitant un musée où des magnifiques marionnettes sculptées étaient placées dans des décors en maquette. Conçus comme s'il s'agissait de boîtes en carton fermées sur trois côtés, l'action serait filmée par le côté laissé ouvert.

JE SUIS DICTE
le roman
le parus par y de
R. TRAORE

Small text at the bottom left of the painting: "Je suis dicté par y de TRAORE 1995"

Les dialogues et la narration sont en vers, comme dans le livre de Roald Dahl. Cependant il y a beaucoup plus de texte dans le film que dans le livre. Les auteurs ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour respecter l'esprit du livre tout en ajoutant de nombreuses choses.

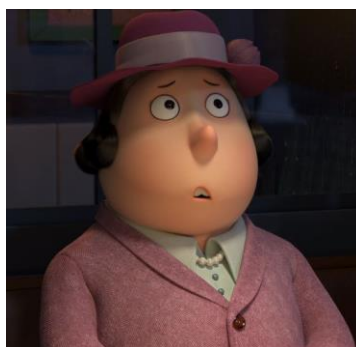
La scène du bal était un gros défi pour le compositeur car « il ne s'agissait pas simplement de créer un morceau pour que Cendrillon et le prince puissent danser mais il fallait aussi que la séquence se termine en flirt... », commente-t-il. Pour cette scène, il a fait appel aux talents de compositeur et d'arrangeur du saxophoniste Pete Grogan.

18

- **Quelques procédés cinématographiques** : (ils sont signalés par des crochets [] dans l'histoire détaillée.

- **Champ** : Espace délimité par le cadrage.

Dans la rencontre entre la baby-sitter et le loup, au café, on peut voir des « champs », « contre-champs » : un seul des personnages est visible soit la baby-sitter, soit le loup ; alors qu'ils sont face à face. A d'autres moments, ils ont tous les 2 dans le même champ.

- **Séquence** : Une séquence se compose de un ou plusieurs plans; elle est définie par une unité de temps, de lieu, d'action. Les séquences peuvent s'enchaîner « Cut », par un fondu au noir ou enchaîné pour traduire un changement de lieu ou une ellipse temporelle, par un plan de coupe ou par un insert.

- « Cut » : liaison de deux plans juxtaposés sans effet.
- Fondu au noir : l'image disparaît peu à peu et fait place au noir.
- Fondu enchaîné : on voit la superposition de 2 images l'une sur l'autre lors de l'enchaînement de séquences. C'est le cas dans le film de *Blanche-Neige*, quand la méchante belle-mère interroge le miroir magique et qu'il répond qu'elle n'est que la deuxième.

- **Plan** : Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée.

Plan général : Plan descriptif très large, présentant un décor. Utilisé pour localiser une séquence

Plan d'ensemble : Plan large cadrant un personnage ou un groupe dans un décor net.

Plan moyen : Cadrage d'un personnage ou d'un groupe en pied au premier plan.

Plan rapproché : cadrage d'un personnage ou d'un groupe au buste, le décor n'est plus visible.

Gros plan : Cadrage du visage d'un personnage.

Chercher des exemples sur les personnages ou les décors dans le film, vus en gros plan ou plan plus large.

RESSOURCES :

Livre : Un conte peut en cacher un autre de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake. Folio Cadet

Sites pour relire les différents contes : cf. paragraphe III, partie 2- Un conte peut en cacher un autre, comparaison avec les contes traditionnels.

Site : www.lesfilmsdupreau.com dans lequel on peut télécharger un document de presse (15 pages) ; un dossier pédagogique (17 pages) ; des photos...

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Juin 2018.