

CALAMITY

Film d'animation de Rémy Chayé. 1H22. 2020.

SOMMAIRE du dossier :

I AVANT LA PROJECTION

pages 1 à 2

II PRESENTATION DE L'HISTOIRE ET PISTES D'EXPLOITATION

pages 2 à 11

III LE CINEMA d'ANIMATION

pages 11 à 13

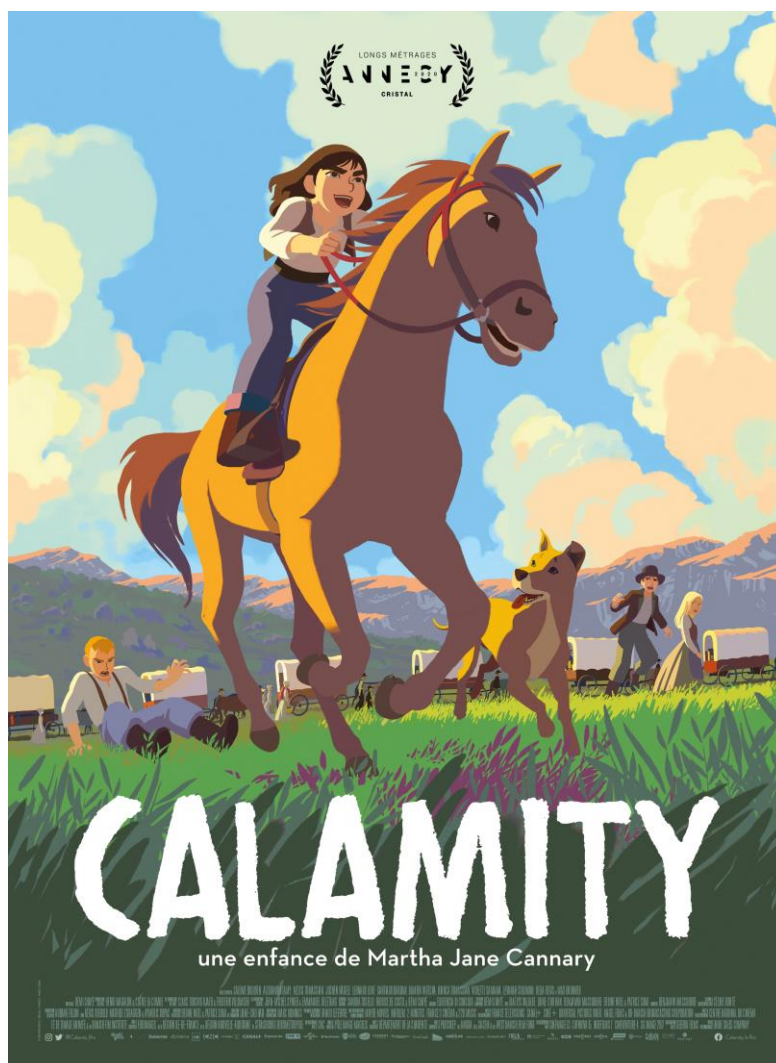
I AVANT LA PROJECTION :

1- Observation de l'affiche :

Au centre, on y voit une fille, montée sur un cheval, en pleine lumière (couleur dorée), suivie par un chien, à droite. A gauche, un garçon est au sol, sans doute tombé. Un couple est à droite. Un alignement de chariots est en arrière-plan ; puis des montagnes et un ciel bleu, chargé de nuages orangés, bleus et jaunes. Le titre est inscrit en bas, à grandes lettres blanches : CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary.

- Calamity est une Aventure, un voyage, dans le Grand Ouest américain.

Il s'agit d'une histoire, interprétée, de la jeunesse de Calamity Jane, une héroïne qui a vraiment existé.

2- Regarder la bande-annonce du film permet de voir les principaux personnages et de découvrir que c'est un film d'animation.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance de cinéma :

LES RÈGLES DU JEU

« Dans une salle de cinéma, il fait noir, l'image est grande, on entend bien, les fauteuils sont confortables et « je fais le vide » juste avant d'entrer : je ne suis ni à l'école, ni à la maison.

Dans un cinéma, on ne peut pas changer de film ou le prendre en cours de route et attendre la publicité pour aller faire pipi, on ne peut pas se déplacer, ni manger, ni boire, ni faire du bruit pendant le film...

Je peux rire, pleurer, avoir peur, être ému et ne pas tout comprendre du premier coup. Après la projection, j'évite les jugements brutaux et trop rapides. J'essaie d'abord de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, compris. J'ai absolument le droit de garder pour moi les émotions très personnelles que j'ai ressenties, et mon interprétation du film, même si ce n'est pas celles des autres. »

II PRESENTATION DE L'HISTOIRE ET PISTES d'exploitation

1- L'HISTOIRE détaillée : procédés cinématographiques repérés par []

Générique de début. Paysages, nuages.

Le titre s'inscrit sur l'écran : CALAMITY.

- L'arrivée du convoi : On voit un [gros plan] sur le visage de Martha Jane, puis un convoi de chariots. La sœur et le frère demandent à Jane quand ils s'arrêteront. Elle répond que lorsqu'ils arriveront dans l'Oregon, chacun pourra construire sa propre maison, avec de grandes pièces et une chambre de bains. Le petit demande quand il reverra sa maman. Un garçon, Ethan répond : ta mère est morte et enterrée, tu ne la reverras jamais. Martha le traite de « Tête de bouse ». Ethan se fait interpeller par son père qui lui demande de rassembler le troupeau. Martha rejoint le chariot de son père qui la réprimande pour s'être disputée avec Ethan, fils du chef de convoi.

Le convoi va traverser la rivière et le dernier chariot, celui de la famille de Martha Cannary rate la piste et casse un essieu. Les hommes aident la traversée du chariot cassé. Le chef du convoi, Abraham Jacobson, dit de monter le camp près de la forêt.

Les filles partent chercher du bois. Un veau s'est perdu en forêt et Martha part le chercher. Elle trouve une pierre colorée qu'elle prend comme talisman pour se protéger contre les bêtes sauvages, ramasse une branche, Elle retrouve le veau, dévoré par un puma et le dit à Ethan. Elle trouve que son père est fort au lasso, mais Ethan se moque d'elle. Pendant la nuit, elle s'occupe de sa sœur et son frère.

- La chute du père : Le matin, le père veut atteler son cheval, mais il s'échappe et le père le prend au lasso, mais il tombe : jambe et 2 côtes cassées. Il ne pourra pas conduire le chariot. Martha se propose, mais on ne veut pas d'elle.

C'est Ethan qui conduit le chariot. Le convoi progresse. On voit un cerf ; un bousier. Le chef de convoi fait signe d'arrêter. Il désigne la place des chariots et du troupeau. Martha prépare le dîner. Puis, elle dételle le cheval, appelé Jambon et l'emmène boire, mais il s'enfuit et c'est encore Ethan qui le ramène.

- Apprentissage du lasso et dressage du cheval : Pendant la nuit, elle s'entraîne à lancer le lasso autour d'une chaise. Après plusieurs essais, elle réussit.

Le lendemain, Ethan est dans le chariot. Une grosse pluie tombe. Elle essaie de monter sur son cheval en s'aidant d'une chaise, mais elle tombe et le cheval la traîne. Elle marche à côté du chariot. Le soir, elle enfle le pantalon de son père ; elle dresse son cheval et galope. Elle sourit. Elle revient pour coudre le pantalon à sa taille et repart galoper sous la nuit étoilée [Musique]. [Fondu enchaîné entre le ciel de nuit et les nuages de jour ; les 2 images se superposent]. Elle s'arrête pour contempler les nuages qui se colorent. Elle retourne vers le camp.

- Sauvetage d'une fillette et nouvelles réprimandes :

Une fillette ramasse du bois et elle est attaquée par un serpent à sonnettes. Elle crie. Martha arrive au galop et prend la fillette avec son lasso et la sauve. Elle revient au camp et les autres filles disent qu'elle ne peut pas mettre de pantalon, ça ne se fait pas pour une fille. Martha rentre soigner son père qui est toujours malade. Martha demande à conduire le chariot. Ethan essaie de lui expliquer mais Abraham dit que son fils ne doit pas se laisser guider par une fille. Elle l'éjecte du chariot et il tombe par terre.

Pendant la nuit, se produit un gros orage, avec forte pluie et éclairs.

- Rencontre avec Samson : Martha va laver ses cheveux à la rivière et une lionne arrive. Un homme la fait fuir en tirant avec son fusil : il se dit éclaireur au 3ème régiment de cavalerie, et passe une tenue militaire. Il s'appelle Samson. Elle le remercie. Il rejoint le camp, se présente à Abraham et lui montre une carte de l'Idaho et du Wyoming et dit qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Il se propose de les guider. Abraham n'est pas d'accord, mais les hommes se fient au nouveau venu. En soirée, il raconte ses épisodes de guerre. Tous l'écoutent attentivement.

En soirée, il raconte ses épisodes de guerre. Tous l'écoutent attentivement.

-Départ des chariots : Le matin, les chariots partent en ligne. Il faut franchir une falaise. [Travelling] sur les chariots. Calamity ferme son chariot et s'installe pour conduire, suivant le conseil du soldat. Elle lui offre sa pierre porte-bonheur et il lui donne la carte. Les autres filles ne pensent qu'à se marier avec le soldat. [Plongée] sur le convoi.

Transformation en garçon : Le soir, Martha s'occupe de son frère et sa sœur qui se disputent. Le père dit qu'il se sent mieux et explique à sa fille qu'elle lui fait honte. Il lui demande d'aller chercher de l'eau. Elle se bat avec Ethan qui lui montre la pierre qu'elle avait donnée à Samson

et que Sanson a jetée. Il l'attrape par les cheveux et la traîne dans la boue. Elle revient à son chariot et se coupe les cheveux. Elle se bat contre Ethan, mais le soldat est là qui s'interpose. Le chef la gifle et la ramène au chariot de son père. Il dit que c'est une calamité ! Tous la regardent avec réprobation. Abraham dit qu'il ne tolérera aucune tenue comme ça dans sa communauté. Elle pleure. Il pleut.

- Accusations : Le matin, Martha dort. Samson siffle, ce qui réveille le chien qui aboie. Martha Jane suit le chien et constate que Sanson est parti. Une femme vient se plaindre et on accuse Martha Jane de les avoir volés, en particulier un collier. Léna est interrogée et dit que Martha n'est pas restée avec elle cette nuit. La communauté accuse Martha. Abraham dit que l'hiver et la montagne les attendent. Ils entraînent Martha et ils l'enferment. [Fondu au noir]. Martha est attachée. Ils parlent d'abandonner les Canary et de dépouiller le chariot. Le chien la libère.

Elle confie son frère et sa sœur à une amie. Elle revient à son chariot, prend la carte et le cheval et part. [Musique].

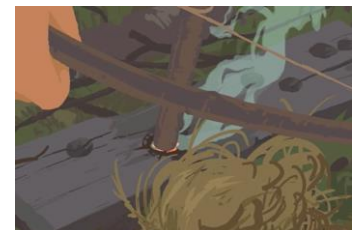
- Départ : Elle galope sur son cheval. Elle voit des rochers. Le chien est avec elle. Elle se repère sur la carte. Elle arrive devant une falaise, elle est perdue. Elle veut faire sentir la carte au chien, mais il déchire la carte qui s'envole. Il pleut ; elle est dehors. La foudre tombe. Elle se serre contre le chien. Les hommes trouvent les traces des sabots de son cheval.

- Nouvelle rencontre et nouvelle identité : Elle voit un garçon et un ours. Elle fait fuir l'ours et le garçon dit que c'était son gagne-pain. Elle répond qu'elle n'a pas d'argent. Il vole le cheval. Elle part avec le chariot et la mule du garçon mais ils se renversent au-dessus du précipice et de la rivière. Le cheval récupère la charrette. Les hommes de son groupe qui la poursuivaient voient le chariot tomber et pensent qu'elle est morte.

Elle est désolée pour le garçon et elle invente que ses parents sont très riches (pour dédommager le garçon). Elle dit s'appeler Marcus et le garçon dit Jonas. Ils repartent avec le reste du chariot et le cheval. Il lui apprend à faire du feu. Elle dit j'ai faim. Jonas

lui montre des empreintes de trappeurs : 3 cavaliers et 2 mules. Il veut qu'elle les dépouille, elle répond : « Je ne suis pas un voleur ». Elle crie : « A l'aide, aidez-moi, mon frère a été attaqué par un ours ». Pendant le dîner, elle raconte des histoires. Pendant la nuit, Jonas la réveille. Ils partent avec la mule chargée. Il y a des tirs de fusils. Elle a entravé les pattes des chevaux. Elle ne veut pas être

un voleur : Elle galope pour aller rendre le chariot aux trappeurs et elle dit que ses parents ne sont pas riches.

Les trappeurs les attachent ensemble. Ils se disputent, assis tous les deux sur le cheval. Les trappeurs piquent le cheval qui part au galop. Ils essaient de couper la chaîne, sans succès.

Elle essaie d'attraper au lasso : lapin, castor, mais c'est raté. Un lapin est pris au piège, ils mangent. La nuit, il lui montre les constellations.

- Chaîne coupée et recherche de Samson :

Ils arrivent à un village et font couper la chaîne qui les attache. Ils s'éloignent en disant « salut ». Elle questionne les gens au sujet de Samson. On lui conseille d'aller voir le colonel qui joue au poker avec le shérif. Elle profite que le colonel aille aux WC pour faire tomber les toiles qui l'isolaient. Tout le monde rit. Le shérif poursuit Marcus. Jonas la rattrape et une course-poursuite s'engage [Musique]. Il y a des dégâts : une menuiserie s'effondre. Marcus dit qu'il cherche un pauvre type qui lui a fait un sale coup et Jonas propose de l'aider. Ils partagent des saucisses, cachés dans un chariot.

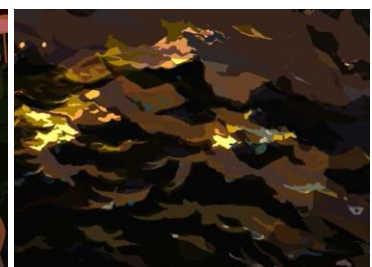
- Intervention de Madame Moustache et recherche de l'or :

Le chariot démarre. C'est une femme qui le conduit. Elle se retourne et les découvre. Le colonel et le shérif passent sans les voir. Elle dit : c'est bon vous deux. Elle dit de Marcus qu'elle n'a jamais vu une fille aussi mal élevée et Jonas apprend la vérité. Il la traite de pisseuse et ils se battent. La femme veut les faire descendre et ils disent qu'ils sont orphelins. Elle veut bien les garder mais plus de bagarres. Ils se retrouvent à casser des cailloux dans une mine d'or et trouvent ce travail dur. Au moment du repas, Martha retrouve un soldat du même régiment que Samson. Il dit que le régiment prend ses quartiers dans 2 jours

Poussée par les dettes, Madame Moustache devrait vendre sa mine. Mais elle ne signe pas. Tous les ouvriers sont partis. Elle regarde le boyau inexploré mais elle le trouve trop étroit.

Martha dit : « Moi je peux passer » et elle s'attache une corde autour de la taille. On lui confie une boîte à remplir avec de la boue argileuse et une lampe. « Sois prudente ». Martha rampe difficilement dans le boyau. A un moment la corde glisse et Martha n'est plus attachée. Elle voit des traces d'or qui brillent. Elle glisse et la boîte lui échappe. Elle est dans le noir. On l'entend tousser. A l'autre bout de la corde, Madame Moustache dit que ça fait trop longtemps qu'elle est partie : elle demande

de tirer sur la corde, mais il n'y a personne au bout. C'est l'effroi. Martha ressort par un autre trou. Elle est désolée car elle a perdu la boîte. Mais elle a des pépites dans les cheveux, dans la main. Tu as réussi ! Martha prend un bain et découvre ce qu'est une chambre de bains.

- A la recherche du régiment de cavalerie :

Madame Moustache lui demande comment elle peut la remercier. Martha dit qu'il faut qu'elle retrouve le 3ème régiment de cavalerie. Jonas lui dit que le colonel le reconnaîtra et il propose qu'elle s'habille en fille. C'est une vraie transformation ! Elle dit qu'elle n'aime pas les robes.

- Dans le camp militaire :

Elles partent et arrivent au campement militaire. Elle suit la femme qui arrive devant le colonel. Elle dit qu'elle lui présente sa nièce qui cherche Samson, un cousin. Mais le Samson qui arrive n'est pas le bon. Martha parle de tête de bouse. Le colonel réfléchit et dit : tête de bouse, mais c'est le gamin du salon. Le chien est à la recherche de Samson, suivi de Martha. Le colonel poursuit Martha. Elle entre dans une tente, armée d'une poêle et ressort habillée en soldat. Le chien entre dans une tente et Martha le suit : elle découvre une malle bleue fermée avec un cadenas. Elle trouve une hache et casse le couvercle de la malle et trouve plusieurs vestes militaires.

- Les aveux de Samson :

Mais, Samson revient. Elle lui demande de rendre tout ce qu'il a volé aux pionniers et le menace de jouer du clairon pour amener les autres. Il révèle que c'est Ethan qui lui a tout donné en échange de son départ. Il ouvre la malle avec sa clef pour qu'elle reprenne les objets volés. Il avoue qu'il est blanchisseur. Il lui dit que les autres sont peut-être tous morts à cause de l'itinéraire choisi. Il remercie d'avoir rapporté le chien. Il lui souhaite bonne chance. Martha caresse le chien pour lui dire au revoir.

Comme elle a toujours le clairon à la main, un clairon dit qu'il a retrouvé le clairon et le colonel lui demande de jouer, mais c'est un bruit horrible qui fait fuir tout le monde. Elle remonte dans le chariot de Madame Moustache qui arrive à vive allure et elles partent. Martha crie : « Tête de bouse ». Le colonel les voit partir-

- Le départ de Martha :

On les retrouve chez Madame Moustache. Martha remercie et la femme lui dit : Prends soin de toi Martha Jane. Elle s'en va sur son cheval. Elle va voir Jonas qui récupère des pépites d'or. Il lui demande si cela ne lui plairait pas de chercher aussi de l'or. Elle répond qu'elle ne peut pas, qu'elle a sa famille. Il répond que ça fait longtemps qu'il n'en n'a plus ; que là où il était, on, battait les orphelins et qu'il ne veut plus y retourner. Elle lui rappelle qu'il avait promis de l'aider. Tu te débrouilles très bien toute seule. Elle dit : bon, ben, j'y vais. Il dit : salut.

Au moment où elle s'apprête à monter sur son cheval, Jonas arrive en courant et lui offre son chapeau pour qu'elle ait la tête moins dure. Elle l'embrasse et part.

- Retrouvailles avec les siens :

On la retrouve sur les falaises. Elle fait du feu. [Musique]. Elle regarde le ciel étoilé. Elle éteint son feu et repart. Elle galope.

On entend des meuglements et une voix qui dit : « A toi Ethan ». Le chariot d'Ethan dérape et Ethan tombe à l'eau. Martha le récupère au lasso. Puis, avec son lasso elle fait remonter le chariot qui était tombé. Pas de blessés. Elle repart aider les autres. Abraham remercie : sans vous, on y

serait restés. Il dit je m'appelle Ethan et elle répond : on m'appelle Calamity Jane. Son petit frère dit Martha Jane. Elle le prend dans ses bras ainsi que Léna. Son père se réjouit d'avoir retrouvé sa grande fille. Elle déballe tous les objets volés.

Elle confirme qu'elle n'était vraiment pour rien dans le vol. Abraham dit qu'Ethan a tout avoué quand ils ont cru qu'elle était morte. Abraham dit qu'elle sera une bonne éclaireuse et qu'elle leur ouvrira la route. Il lui serre la main.

Le soir, autour d'un feu, tous l'écoutent raconter ses exploits. [Musique et Travelling vertical] vers le ciel. Le convoi repart et Martha le guide. Ethan la rejoint et lui redonne la pierre talisman. Il se dit désolé. Elle lui demande s'il sait comment descendre de cheval et quand elle approche pour l'embrasser, il tombe le visage dans la boue. Il rit.

Elle dit : « Allez, en avant » et tout le convoi suit.

Générique de fin.

2- PISTES D'EXPLOITATION

➤ Résumer l'histoire :

1863, États-Unis d'Amérique.

Dans un convoi de pionniers, qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.

L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon et à se couper les cheveux car elle trouve que la situation des filles est injuste. C'est l'audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Injustement accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

➤ C'est un voyage initiatique : Les personnages principaux du récit, Martha Jane et Ethan, évolueront et grandiront.

On peut retrouver la structure d'un conte :

- Etat initial : les pionniers partent en convoi vers l'Ouest. Ethan et Martha sont en conflit.
- Elément perturbateur : le père de Jane est blessé; arrivée de Samson
- Péripéties : Martha s'habille en garçon et coupe ses cheveux ; les accusations de vol ; la rencontre avec Jonas, le vol chez les Trappeurs
- Résolution : la rencontre avec Madame Moustache et la découverte de l'or ; Samson retrouvé qui restitue les objets volés, Martha accepte de s'habiller en femme
- Situation finale : Abraham et Ethan s'excusent. Martha est réintégrée dans le groupe dont elle devient l'éclaireur. Son père est fier d'elle.

C'est un conte féministe qui interroge sur la place des filles et leur émancipation.

➤ Retrouver les principaux personnages :

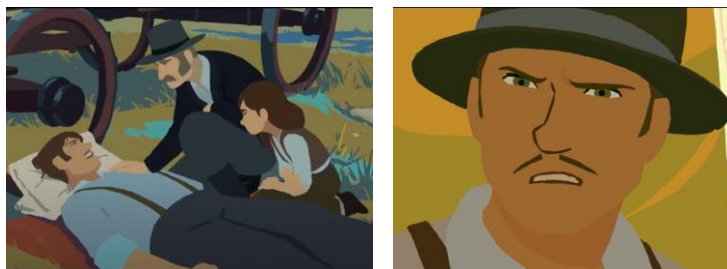
- La famille Jacobson : Abraham est le chef des pionniers et ses ordres ne se discutent pas ; son fils Ethan, 13 ans, chef des garçons vachers, qui a une attitude « machiste » avec Martha Jane et sa fille, 16 ans, assez conservatrice.

- La famille Cannary : La maman est morte et le père doit s'occuper de ses trois enfants : Martha Jane, 11 ans, sa jeune sœur Léna et son petit frère de 3 ans Elijah. Martha est volontaire et débrouillarde. Elle se fera passer pour un garçon pour arriver à s'imposer. Elle terminera comme éclaireur du groupe.

Le père de Martha, Robert, est un peu maladroit. Après sa chute, ne peut plus conduire son chariot. Il se montre sévère avec Martha quand elle s'habille en pantalon et se coupe les cheveux. Il lui dit qu'elle lui fait honte. A la fin, il la félicite.

- La famille Patterson :

Eva est la copine de Martha. C'est à elle que Martha confie sa sœur et son frère quand elle part.

- Samson : 28 ans - Il se fait passer pour un lieutenant en second du 3ème de cavalerie. Charmeur, belle voix, belle moustache. Blanchisseur, il a découvert qu'on le regardait différemment lorsqu'il a passé l'uniforme d'un lieutenant dont il devait prendre soin. Flamboyant lors de son apparition dans le convoi, on le retrouve plus pathétique sous sa tente du camp de la cavalerie.

- Jonas : 13 ans - Orphelin, un peu voleur, il voyage seul vers l'Ouest. Il est devenu expert des pratiques de survie. Calculateur, colérique et parfois même cruel comme on peut l'être à cet âge, il devient pourtant un des proches soutiens de Martha.

- Madame Moustache : 28 ans, Élégante géologue issue d'une bonne famille, elle cherche de l'or avec des méthodes scientifiques. Elle reconnaît chez Martha la force de s'opposer, comme elle, à l'ordre établi par ce monde d'hommes.

- Le Colonel : 50 ans - Brutal envers les faibles et les petits, c'est un prétentieux, un peu ridicule, qui se voudrait charmeur avec Madame Moustache. Toujours militaire dans sa façon de parler.

- Carson : 53 ans - Homme d'affaires peu scrupuleux, il tente de racheter la mine de Madame Moustache. Il a lui-même plusieurs mines dans la région.

- Pik

Il s'agit du chien de Samson que Martha va garder avec elle après le départ subit de ce dernier. Il prend une place prépondérante dans l'univers de Martha en lui apportant l'affection et le réconfort dont elle est privée quand elle quitte le convoi. Pik déchire la carte offerte par Samson mais c'est lui qui va aider Martha à retrouver son maître à la caserne, au terme de leur voyage.

➤ La conquête de l'Ouest :

Au XIXe siècle, est entreprise une grande épopée dans des territoires quasiment inconnus d'Amérique du Nord, au-delà du Mississippi. Après les premiers trappeurs, des expéditions militaires et scientifiques partent en reconnaissance vers le Pacifique. Vers 1840, l'idée d'une « terre promise » grandit parmi la population de l'Est. Trappeurs, fermiers, ranchers, hommes d'affaires ou chercheurs d'or pensent trouver leur bonheur dans ces territoires lointains comme la Californie ou l'Oregon. Pour y accéder, les colons empruntent des pistes difficiles traversant d'immenses étendues. En 1863, quand Martha Jane Canary et sa famille s'engagent dans leur grand voyage en chariot, des guides sont déjà édités pour aider les migrants dans ce dangereux périple.

En 1900, les tribus amérindiennes ont été vaincues et reléguées dans des réserves ; l'essentiel des terres a été colonisé, relié à l'Est par le télégraphe et le chemin de fer.

La conquête de l'Ouest est déjà terminée. Elle demeurera fermement ancrée dans la culture américaine.

▪ Les véhicules et moyens de transport :

Les pionniers utilisent des chariots tirés par des chevaux et des mules : comparer avec les vrais chariots utilisés du temps de la conquête de l'Ouest

- Le western :

La conquête de l'Ouest à peine achevée, elle devient un mythe fondateur pour les américains. Cowboys, indiens, bandits ou chercheurs d'or, révélés et fantasmés dans les spectacles de Calamity Jane ou de Buffalo Bill vers 1890, sont une grande source d'inspiration pour le cinéma. L'Attaque du grand rapide en 1903, considéré le premier western, est un succès et entraîne la réalisation de beaucoup d'autres films. Apparaît alors un genre cinématographique très populaire qui évolue jusqu'à aujourd'hui. De la valorisation des aventuriers, cowboys ou chercheurs d'or, le western devient plus humaniste et écologique. Les peuples indiens et la nature y retrouvent leurs droits comme dans *La Chevauchée sauvage* (1975) ou *Danse avec les loups* (1991). Quelles que soient les évolutions, les paysages spectaculaires, magnifiés par les longs cadres en cinémascope, sont communs à tous les westerns.

Le film : *Calamity* de Rémi Chayé, film d'aventure dans les immenses paysages du grand Ouest américain, est dans la lignée des plus beaux westerns ; véritable western à hauteur d'enfant, il raconte une histoire d'hommes, de femmes, d'enfants, et de mœurs, au moment de la conquête de l'Ouest. La jeune héroïne, Martha Jane, va vivre des aventures mouvementées, entre péripéties humaines et autres chevauchées à la poursuite d'un vilain, puis de son destin. Il s'agit d'une histoire interprétée de la jeunesse de Calamity Jane, à une période où les traces historiques concernant la vie de cette jeune fille de caractère sont liées.

- La vraie Calamity Jane :

- La « vraie vie » de Calamity : Son autobiographie écrite sous sa dictée en 1896 et les lettres qu'elle aurait envoyées à sa fille, constituent une source de renseignements plus ou moins fiables sur Martha Jane Canary. N'ayant jamais connu les bancs de l'école, elle devait faire appel à d'autres pour s'exprimer par écrit. Des historiens, tel Richard W. Etulain, se sont penchés sur sa vie après sa mort afin de recouper les informations, souvent contradictoires, qui la concernent.

- Son enfance : Il semble établi que Martha Jane est née le 1er mai 1856 à Princeton dans le Missouri, aînée d'une fratrie comportant trois garçons et deux filles. Ses parents, Robert et Charlotte, quittent leur ferme pour éviter un procès autour de l'héritage d'un grand-père. Ils émigrent probablement vers l'Ouest. Deux ans après, Martha est orpheline. Elle a alors onze ans. Elle laisse ses frères et sœurs dans des pensions de famille de Salt Lake City.

- Sa légende

« Quand la légende devient une réalité, imprimez la légende. » Calamity n'aurait sans doute pas désavoué cette réplique du classique du western « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford.

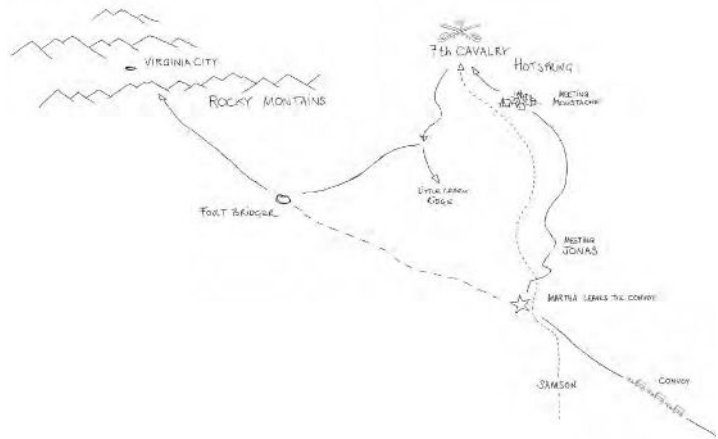
La geste de Calamity Jane a traversé les décennies avec une énergie digne de cette sacrée bonne femme. Martha Jane n'a pas attendu sa mort pour faire marcher les imaginations à plein régime. Elle a inspiré romans, biographies plus ou moins farfelues, films, téléfilms, séries, albums de bandes dessinées et chansons. Et ce n'est sans doute pas fini ! On se demande aujourd'hui ce qu'elle penserait de toutes les œuvres qu'a générées sa courte vie.

Le surnom de Martha Jane : Dans ses mémoires, Martha Jane prétend que son surnom lui a été donné parce qu'elle a sauvé un capitaine au cours des guerres indiennes. Il semblerait pourtant que le « Calamity » vienne plutôt de son goût pour la bouteille. Sa façon de hurler à la lune, après bien boire, glaçait le sang de ceux qui la croisaient.

➤ Le voyage dans le film :

Personnage à part entière du film, c'est sur la route que se développe l'histoire du film. Avec son père, son frère et sa sœur, la petite fille part vers une vie qu'ils espèrent meilleure en compagnie d'un imposant convoi. Ce périple semé d'embûches n'a rien d'une promenade tant les pionniers sont peu préparés aux nombreux dangers qui les attendent.

Les créateurs ont mis l'accent sur l'action pour faire vivre à Martha Jane la première grande aventure de son existence, celle qui va lui permettre d'asseoir sa personnalité. Ce décor magique et sauvage constitue un personnage à part entière du voyage initiatique de l'héroïne

III LE CINEMA D'ANIMATION

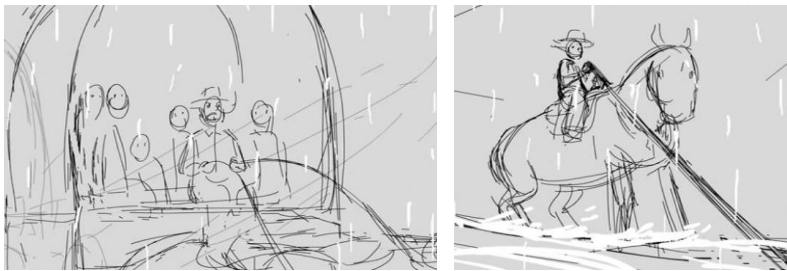
1- Techniques d'animation :

- Durant la projection d'un film, le mouvement continu qui apparaît sur l'écran n'est qu'une illusion. Il résulte d'un ensemble de techniques mises en œuvre pour obtenir la restitution du mouvement, décomposé lors de la prise de vues en milliers d'images fixes. Nos yeux perçoivent cette succession d'images comme une reconstitution du fait de la persistance des images rétinienne : l'œil conserve pendant environ 1/10ème de seconde l'image qu'il vient de voir même quand elle a disparu.

Pour reconstituer le mouvement, il faut projeter 24 images par seconde. Il en faut 25 par seconde pour la vidéo.

- 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

Dessins du story-board pour : la conduite du chariot et la chute dans l'eau.

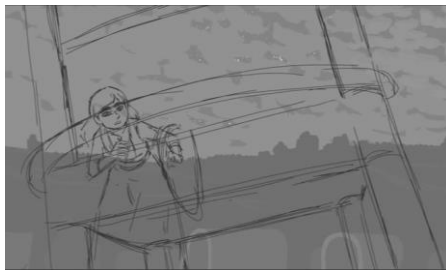

- Les personnages sont représentés dans différentes positions ou vêtements: face, profil ...

Exemple pour Martha :

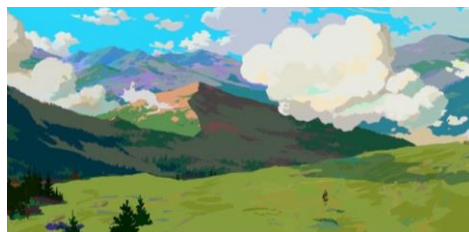
- L'animation est faite par ordinateur :

2- Les couleurs : beaucoup de couleurs saturées

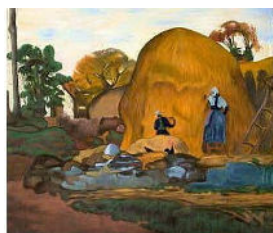
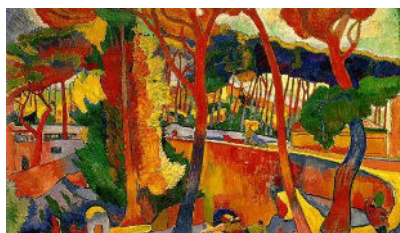
« Dans ce film, il y a un espace énorme. Celui des plaines avec des ciels monumentaux. Celui des montagnes rocheuses qui lentement apparaissent puis grandissent de jours en jours et qu'il va falloir franchir. C'est un parcours dans le paysage pour ce « village sur roues » qui avance avec l'espoir de trouver un avenir meilleur, plus loin. ». Rémi Chayé

Rémi travaille avec des couleurs franches, contrastées, pour valoriser ces grands espaces bruts et spectaculaires. Peints sans cerné, avec des formes simples, les personnages s'immergent parfaitement dans les décors traités de la même manière. Toute l'image est un jeu d'aplats de couleurs, entre personnages et paysages.

Ces couleurs, interprétation sensible du réel, expriment d'abord la lumière et les émotions qu'elles transmettent, à la manière des Nabis comme Pierre Bonnard ou Paul Sérusier qui utilisent de grands aplats de couleurs «sorties du tube», sans mélange pour peindre la lumière. On pense aussi au

Fauvisme et son chef de file, Henri Matisse, qui dès 1905, a un engouement pour l'utilisation de la couleur pure dans un dessin sans contours.

Collioure par Matisse

Le Talisman de Sérusier

Les meules jaunes de Gauguin

3- La bande-son :

- La dernière étape de réalisation du film est la sonorisation : des acteurs sont choisis pour donner leur voix aux personnages : c'est le doublage en studio.

Des compositeurs créent la bande musicale du film. Ici, c'est Florencia

di Concilio avec une partition pour orchestre et un ensemble banjo, guitare, mandoline, violon et contrebasse.

[Musique] signalée dans l'histoire détaillée.

4- Les procédés cinématographiques : L'utilisation de la caméra

Procédés repérés par [] dans les histoires détaillées

- **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 fond au noir [FN] ou enchaîné [[FE] pour traduire un changement de lieu ou une ellipse temporelle, par un plan de coupe ou par un insert. C'est le cas entre le ciel de nuit et les nuages de jour quand Martha galope

- **Le cadrage** : Comporte la place de la caméra, le choix de l'objectif, l'angle de prise de vues, l'organisation de l'espace et des objets filmés dans le champ.

- **L'échelle des plans**. Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée.

On distingue : le plan d'ensemble qui montre le décor et les personnages, le plan moyen : cadre avec les personnages en pied ; le plan rapproché ; le gros plan : le visage Martha, au début du film ; (on peut voir les sentiments du personnage), un objet : le talisman ; et le très gros plan ou insert (un détail du corps ou d'un objet).

- **Mouvements de caméra** : C'est la position qu'adopte la caméra pendant le tournage d'un plan ou d'une séquence. Plan fixe : la caméra ne bouge pas durant toute la durée du plan.

[Travelling] : la caméra est mobile placée sur des rails, des pneus, des véhicules.

- Travelling latéral : on suit parallèlement l'objet en mouvement.
- Travelling vertical : déplacement de bas en haut ou de haut en bas le long d'un axe vertical.

RESSOURCES : www.Gebeka.films

Dossier pédagogique de 10 pages et Dossier de presse de 20 pages.

Dossier préparé par Nicole Montaron. Atmosphères 53. Mai 2023.