

TOUT EN HAUT DU MONDE

Film d'animation, réalisé par Rémi Chayé, 1H18, 2016.

SOMMAIRE :

I AVANT LA PROJECTION	p. 1 à 3
II PRESENTATION DE L'HISTOIRE	p. 3 à 8
III PISTES D'EXPLOITATION	p. 9 à 18
IV LE CINEMA D'ANIMATION	p. 18 à 23

I AVANT LA PROJECTION

1- Etude de l'affiche :

Qu'y voit-on ? Qu'est-ce que cela suggère ? Les couleurs... Observer **texte** (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l'espace de l'affiche) et **image** (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage ...) pour les mettre en lien, en vue d'émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film.

- **Émettre des hypothèses sur l'affiche :**

- Titre : A quelle destination le titre vous fait-il penser ?
- Personnages : Qui sont les personnages? Qui sera le héros ? Quel indice nous amène à le penser ? (Taille de la tête, place du personnage, tête illuminée)
- Lieu : Où se trouvent les personnages ?
- Attirer l'attention sur la composition de l'image :
 - La position des personnages (verticalité)
 - La proportion entre les personnages et le paysage.
 - La convergence des regards

- **Décrire :**

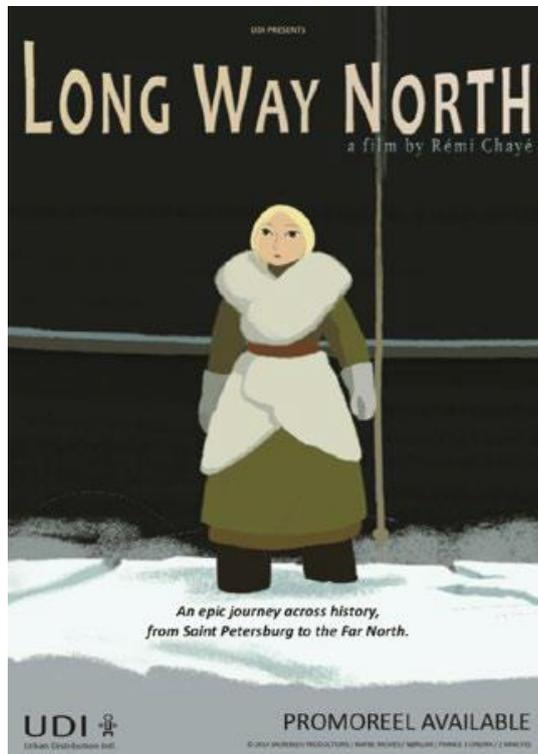
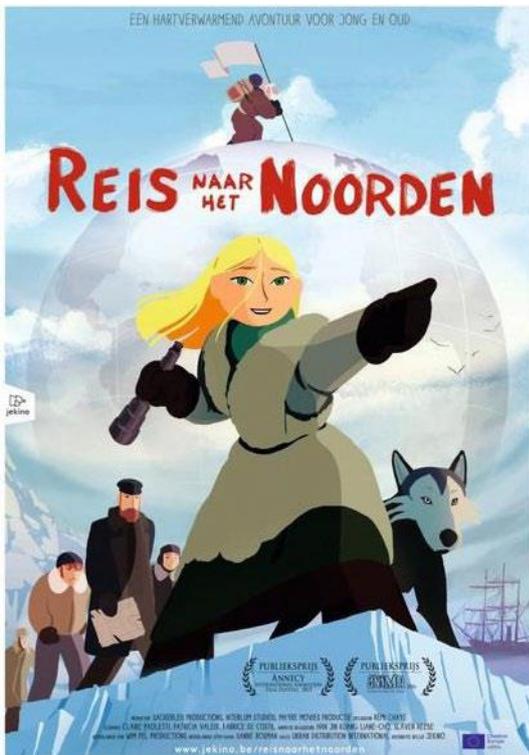
Au premier plan, on voit un chien (il est marron et blanc) et une fille (elle a des cheveux longs et blonds), elle sourit. Ensuite, on voit trois hommes/garçons : le premier a les cheveux courts/roux, il porte un bonnet et une veste marron et blanche ; le second porte une casquette et une barbe et le dernier, tout en haut, a un t-shirt bleu et des gants. A l'arrière-plan, on voit un mât et une voile, donc on peut penser qu'ils sont sur un bateau.

Ils regardent devant eux, mais le spectateur ne sait pas vers quoi.

A l'arrière-plan, on voit le ciel avec des oiseaux (en haut) et la mer (en bas).

A droite, on voit de la neige et des montagnes de glace, puis un traineau avec des chiens et des hommes qui veulent grimper sur la montagne, On peut penser que les personnages sur le bateau veulent peut-être aller vers cette montagne de glace.

- **Comparer avec d'autres affiches :**

Description de l'affiche néerlandaise : TITRE = Reis naar het Noerden.

Au premier plan, on voit la fille et le chien, ils sont sur de la glace et la fille a une longue vue à la main. Derrière la fille, on retrouve les trois hommes de l'affiche française : l'homme à la casquette

a un papier/une carte à la main. A l'arrière-plan, à droite en bas on voit un bateau ; au centre, on voit une boule blanche/la planète avec un homme qui plante un drapeau au sommet / tout en haut.

Description de l'affiche anglaise : Titre = Long WAY NORTH

Au centre, il y a la fille et elle marche aussi dans la neige. L'arrière-plan est noir, il y a une sorte de croix ou le mât d'un bateau.

☞ On notera que l'affiche néerlandaise apporte plus d'informations que les affiches anglaise et française. Grâce à elle, on peut également comprendre le titre du film.

2- La bande annonce permet d'avoir un aperçu des histoires et des personnages.

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 L'HISTOIRE

1- Synopsis :

1882, Saint-Petersbourg, Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davai, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

2- Histoire détaillée : chapitres du DVD

- **Générique de début** : bruits de mouettes

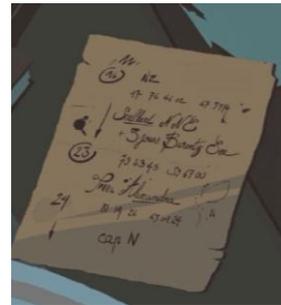
- 01'15 « **Mon grand-père, l'explorateur** ». Départ du Davai [Flash-back] : Sur le quai, Sacha dit au revoir à son grand-père qui s'éloigne dans son bateau le Davai [Fondu enchaîné]. Suite du générique avec en arrière-plan, Sacha qui refait l'itinéraire de son grand-père jusqu'au pôle Nord. Titre du film. (02'57)

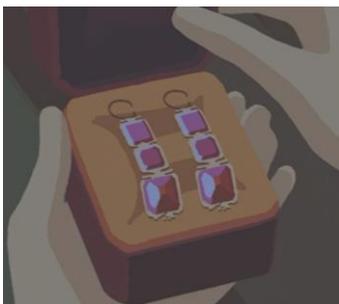
1882, à Saint-Petersbourg, dans la bibliothèque de l'Académie des sciences : Sacha est avec son amie Nadya à côté de la statue de son grand-père Oloukine dont elle raconte les exploits. [Flash-back] : souvenir d'enfance où son grand-père lui expliquait qu'il partait « Tout en haut du monde ». Sara parle de son grand-père : elle dit son rêve du Pôle Nord ; elle se souvient du jour où elle a demandé à son grand-père « où est le pôle Nord ? » et il a répondu : très froid, un vrai désert et il faut marcher des kms et des kms sur la banquise avec des traîneaux et des chiens ; mais c'est tellement beau !

Et quand on arrive au pôle, on plante le drapeau ». Elle dit que planter le drapeau était son obsession, qu'il aimait tellement son pays.

Retour à la bibliothèque : le Prince Tomsy, neveu du Tsar et ses conseillers arrivent dans la salle, les filles se cachent et elles surprennent la conversation entre le prince et son secrétaire. Dans une calèche, le prince et son secrétaire parlent du projet de donner le nom « Oloukine » à la bibliothèque, le prince refuse.

- 07' « **Le premier bal de Sacha** ». Les parents de Sacha parlent de l'organisation du bal qui a lieu dans leur maison le soir même : le prince sera présent et ce sera le premier bal de Sacha. Le père de Sacha espère une promotion. Sacha est seule dans sa chambre : elle est triste et regarde une photographie d'elle et de son grand-père. Elle va dans l'ancien bureau de son grand-père où elle cherche les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes et qu'elle portait sur la photographie. Un courant d'air ouvre toutes les fenêtres : Sacha découvre des cartes avec des indications précises de l'itinéraire du grand-père. Elle a mis les boucles d'oreilles. Les parents commencent à recevoir les invités : comte et comtesse, duc et duchesse ... Au bal, elle arrive en retard mais elle rencontre le prince et ouvre le bal avec lui. Elle demande au prince de convaincre le tsar de reprendre les recherches du bateau de son grand-père, le Davai. Plus tard, Sacha montre à son amie Nadya le papier (indications de coordonnées) qu'elle a trouvé dans le bureau. Puis elle surprend une conversation entre le prince et son conseiller : le refus de donner le nom « Oloukine » à la bibliothèque. Elle en profite pour demander à nouveau au prince de reprendre les recherches : celui-ci se met en colère, il fait même un scandale pendant le bal et quitte les lieux subitement, en disant : « Mademoiselle vous devenez insolente. C'est intolérable ». Plus tard, dans la calèche, il explique que tout ceci était de la comédie afin de discréditer la famille de Sacha. Loujine, le secrétaire est gêné.

14'12 « **L'appel de l'aventure** ». A la maison de Sacha, le lendemain matin : sa mère est triste et énervée de l'attitude de Sacha la veille avec le prince. Le père rentre et il est très en colère contre Sacha : à cause d'elle, la famille est disgraciée ; plus d'ambassade à Rome et pas de bibliothèque Oloukine. Les deux parents évoquent la ressemblance entre Sacha et son grand-père. Le soir, elle est seule dans sa chambre et regarde le papier avec les indications et une boussole : elle décide de partir. D'abord, elle quitte la maison à cheval puis prend un premier train. Le lendemain matin, sa mère retrouve le lit de Sacha vide, son père organise sa recherche. [Parallèle entre la mère qui pleure, Sacha qui regarde le paysage et le père qui appelle Sacha et trouve l'écurie vide] Pendant ce temps, Sacha doit voyager dans un wagon à bestiaux car elle n'a pas de ticket.

19'18 « **La trahison du second** ». Sacha se réveille dans une gare et attend son prochain train. [Flash-back : le grand-père, le jour de son départ]. Dans le port d'Arkhangelsk., elle rencontre un jeune mousse, Katch. Puis elle parle avec un homme, Larson, qui se fait passer pour le capitaine d'un bateau, le Norge, et qui lui promet de la faire embarquer pour l'archipel François-Joseph pour 10.000 roubles, puis 7000 roubles, et finalement il demande ses boucles d'oreilles. Il lui donne rendez-vous pour le lendemain matin et dit qu'il viendra la chercher à l'Auberge de l'Ours Blanc. Mais Larson n'est que le frère et le second du capitaine, et le bateau part plus tôt que prévu : Larson a trahi Sacha. Elle se retrouve bloquée au port. A l'auberge elle appelle : « Bonne, vous pouvez m'apporter à boire ». La femme répond qu'il n'y a pas de bonne à de l'auberge de l'Ours Blanc, qu'elle est la patronne et qu'elle s'appelle Olga. Sacha apprend aussi que Larson n'est pas capitaine et Olga dit : « C'est ce qu'on appelle se faire mener en bateau ». Sacha sort et court, mais elle voit le bateau s'éloigner. Olga lui apporte sa valise et Sacha dit qu'elle n'a plus d'argent car Larson a tout pris et qu'elle ne peut pas compter sur ses parents. Olga lui propose un marché : Sacha devra l'aider pour les travaux ménagers en échange d'un logement

- 26'01 « **À l'Ours Blanc** ». Sacha est réveillée tôt le matin par Olga et doit oublier ses habitudes de jeune fille de l'aristocratie. Elle doit travailler dur en cuisine et doit apprendre beaucoup. Olga devient une précieuse amie pour Sacha : elle sait que Sacha est la petite-fille d'Oloukine car les gendarmes la recherche et elle la pousse à continuer sa quête, en précisant que 30 jours ça passe vite, avant le retour du bateau. Sacha cuisine, sert les plats, apporte les boissons, fait la lessive, casse du bois, épluche des pommes de terre, note les commandes, lave par terre...

- 30'03 « **La feuille de route** ». C'est le retour de Larson et de l'équipage du bateau le Norge. Devant une affiche montrant le Davai, les hommes rient en disant qu'il a coulé. Sacha dit que le Davai était insubmersible. Elle tente de convaincre le capitaine Lund de reprendre les recherches du Davai, dit qu'ils ont cherché au mauvais endroit. Il veut des preuves : elle montre la feuille de route écrite par son grand-père et se présente comme la petite fille d'Oloukine. Olga précise que c'est une brave petite, qu'il faut qu'il l'écoute. Sacha montre la carte, parle du Spitzberg et précise que c'est pour l'honneur de sa famille qu'elle doit ramener le Davai. Elle rappelle la prime promise pour la découverte du Davai. Lund accepte de partir le lendemain, mais il refuse qu'elle vienne avec eux. Mais Sacha lui apprend la trahison de Larson : elle dit qu'elle a de quoi payer, « n'est-ce pas capitaine Larson ? » Elle parle de ses boucles d'oreilles qu'elle a données à Larson et Lund demande à ce dernier de lui rendre, mais Larson les a perdues au jeu. Lund accepte de la prendre à bord : « Demain, 4 heures sur le quai, ne soyez pas en retard ; tout le monde à bord. » Olga dit à Sacha : « c'est un homme d'honneur, il est obligé de te prendre, mais tu risques de le payer cher. »

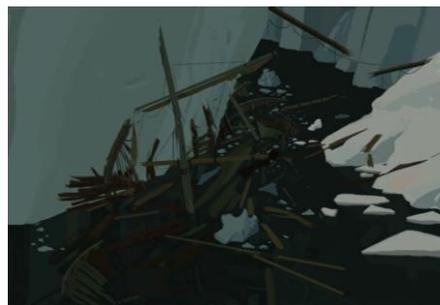
- 34'10 « **Compagnons de voyage** ». Les voiles sont hissées. Le Norge quitte le port : Olga dit au revoir à Sacha. A bord, tout le monde s'active ; elle se retrouve isolée du reste de l'équipage : on lui donne la cabine de quarantaine. Elle apprend à faire des nœuds marins Elle entre dans la cabine du capitaine et voit tous les objets marins. Elle sort avant le retour du capitaine. La nuit, elle explore et trouve le chien Shackle. Petit à petit, elle se rapproche de Katch : il la fait monter dans les cordages et ils rient. Le capitaine les voit et Sacha retourne dans sa cabine. Elle aide ensuite Katch à éplucher des pommes-de-terre. La mer est de plus en plus agitée. Larson se fait reprendre. Katch a

gravé le portrait de Sacha sur une pomme-de-terre. Mais une tempête va mettre en danger le bateau : la grand-voile est affalée ; la mer est déchainée ; un canot est détaché. Sacha va faire preuve d'un grand courage en récupérant le canot. Malheureusement, le reste de l'équipage la rejette, ils pensent

qu'elle est la cause des intempéries. Puis le capitaine Lund décide qu'elle doit maintenant dormir avec les autres dans le dortoir. Elle a une couchette tout au bout. Elle finit par s'endormir. On entend des ronflements.

- 44'03 « **Prisonniers des glaces** ». Durant la nuit, Sacha se réveille car le bateau rencontre les premières glaces. Tout l'équipage doit descendre du bateau et casser la glace pour libérer l'embarcation. Lors de la traversée des glaces, des morceaux d'icebergs se cassent. Le capitaine dit : « canot à bâbord ». Sara veut aller avec eux, mais Lund dit : « Vous y tenez vraiment, ça risque de ne pas être beau à voir ». Sara suit et le chien court : ils retrouvent un canot du Davaiï. Une paroi de glace s'effondre sur le Norge : ce dernier coule et Lund a été gravement blessé en tentant de le sauver. Sara a récupéré les cartes.

- 53'46 « **En route pour le Davaiï** ». L'équipage a formé un camp de base sur la glace. Lund a une jambe cassée et ils n'ont de la nourriture que pour une semaine. Sacha parvient à convaincre Larson de partir à la recherche du Davaiï pour avoir un bateau qui leur permettrait de rentrer. Même si l'équipage n'est pas d'accord, Lund leur fait comprendre que le Davaiï est leur seule chance de survie. Ils montent avec des traîneaux : un gros bloc est à escalader. C'est la nuit, il fait froid. Le capitaine tombe et sa plaie est rouverte. Il faut partir tout de suite.

- 59'29 « **Cœur gelé** ». La traversée dans la neige est longue et difficile. Le capitaine n'est pas en état de donner des ordres. Les hommes se mutinent. Katch prend le fusil. Larson exprime ses regrets à Sacha pour l'avoir trahie quand ils se sont rencontrés. Le reste de l'équipage est très fatigué. De plus, ils ne trouvent toujours rien. Des bagarres éclatent pour le partage de la nourriture. Le moral est à zéro. Sacha dit qu'ils sont au sommet, mais elle ne voit rien. Ils pensent qu'ils vont tous y passer. Sara est seule, désolée. Larson soigne son frère. Les hommes se battent pour de la soupe. Sacha pleure et part dans la tempête de neige : Sacha, triste, se perd en compagnie du chien Shackle. En avançant dans la tempête de neige, Sacha ne voit rien. Puis, le matin, la neige s'arrête et Sacha retrouve le corps gelé de son grand-père et son livre de bord qu'il tenait en main et qu'il lui dédiait. La glace se fissure et le bloc gelé du grand-père tombe.

- 01-06-24 « **Le legs d'Oloukine** ». Katch est parti à la recherche de Sacha, mais il la retrouve inanimée. Après l'avoir sauvée, ils sont attaqués par un ours polaire mais un homme tue la bête. Il ramène l'ours mort vers le camp. Larson porte Sacha. Dans son journal de bord, le grand-père explique ce qu'il s'est passé : il a perdu son autorité. Il a noté : « 21 mai, ils ont pris des canots pour partir vers le sud, dans l'espoir de rencontrer des baleiniers ; 2 juin : J'ai décidé de partir vers mon but, je laisse derrière moi mon bateau ; il m'attendra » et il note les coordonnées (celles qu'avait retrouvé Sacha).

Sacha dit : « Je sais où est le Davai ». Ils reprennent leur marche. Sacha monte sur le sommet et, dans la longue-vue, elle voit le Davai, gelé. Tous courent et se réjouissent.

Ils montent à bord et Sacha va dans la cabine de son grand-père pour la lecture du journal et découvre comment il a trouvé le pôle Nord avant de mourir. 25 juillet, « je m'approche, je le sais ». [Fondu enchainé Sacha, Grand-père]. 2 août, « je plante le drapeau, je suis le roi du pôle » ; 16 septembre, « le blizzard souffle depuis 3 jours, mes forces m'abandonnent » ; 22 octobre « Mon voyage s'arrête ici. Je n'ai plus la force de rejoindre le Davai. C'est tellement beau, j'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha ». Il ferme les yeux. Sacha ferme le livre, marqué « Pour Sacha ». On voit le parallèle, en couleurs orangées, du grand-père qui écrit le livre et de Sacha qui le lit [montage].

Ils rentrent tous à bord du Davai. Sacha rit. Le capitaine a une béquille. [Gros plan sur la tête de Sacha]

-01-13'54 **Générique de fin** qui montre des images (couleur sépia) : objets du grand-père, les boucles d'oreilles, des pommes-de-terre, la photo du grand-père et de Sacha, la boussole, des légumes, le compas, le sac, le drapeau, la lampe, des photographies de Sacha où elle retrouve Olga et ses parents, la réconciliation avec son père. ...

- 01-21-20 **FIN**

III PISTES D'EXPLOITATION

1- L'histoire et les personnages :

- **Reconstituer l'histoire :** Oloukine, le grand-père de Sacha est parti en expédition vers le pôle nord à bord de son bateau, le Davaï, mais il n'est jamais revenu. A cause de son admiration pour son grand-père, Sacha décide de partir, seule, à sa recherche. Elle s'enfuit de chez ses parents, part en train pour rejoindre le port d'Arkhangelsk où elle espère trouver un bateau qui la conduira vers le pôle Nord. Après des difficultés, elle montera à bord du Norge, un bateau brise-glace, conduit par le capitaine Lund. Le bateau sera pris dans les glaces et coulera et tout l'équipage devra avancer, à bord de traîneaux, sur la banquise. Grâce à son courage et sa ténacité, Sacha retrouvera le corps de son grand-père puis le Davaï, à bord duquel tous reviendront. Elle retrouvera ses parents et son amie.
 - **Remarque :** 2 anachronismes existent dans l'histoire.
 - La pénicilline, évoquée par l'un des marins s'occupant du Capitaine du Norge, blessé lors de la tentative de dégagement de son navire. Or les vertus antibiotiques de la pénicilline ne seront découvertes qu'en 1928 par Alexander Fleming.
 - Le bouche-à-bouche, pratiqué par le mousse Katch pour ranimer Sacha. Cette pratique de ventilation artificielle ne sera mise au point qu'à la fin des années 50.
 - **Caractériser l'histoire :** C'est un récit d'aventures, de survie, de transmission. C'est un film de fiction qui se déroule comme un conte.
- ☞ On peut comparer avec d'autres récits d'aventures : Les aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne ; L'expédition polaire de Shackleton avec son navire « L'Endurance » et les photos de Franck Hurley (1913,1916).

- **Décrire les différents personnages : Sacha est l'héroïne du film**

On peut les regrouper : la famille et l'amie de Sacha ; le Prince et son secrétaire ; les rencontres faites par Sacha après avoir quitté sa maison : Kratch, Larson, Olga, Lund et l'équipage du Norge ...

- **Oloukine** est le grand-père de Sacha. Ils sont très liés et partagent le même esprit d'aventure : Il est capitaine dans la marine russe. C'est un explorateur qui veut aller au pôle Nord pour y planter le drapeau de son pays. Il a promis à sa petite fille de l'emmener avec lui lors de sa prochaine expédition.

- **Sacha** : a pour but de retrouver le bateau de son grand-père et partira pour aller à sa recherche. Elle ne pourra pas y arriver seule et rencontrera plusieurs aides : Kratch, Olga, Lund, puis Larson, le chien Shackle.

- ☞ Montrer que son personnage évolue au cours de l'histoire à la fois dans ses tenues vestimentaires mais aussi dans son for intérieur car elle accomplit un voyage initiatique.

- ☞ Le personnage de Sacha révèle la position des femmes dans la société de cette époque, par rapport à celle des hommes : le père, le prince, les marins ...
- ☞ Elle s'inscrit dans la lignée de plusieurs héroïnes contemporaines du cinéma d'animation, qui toutes revendiquent un droit d'égalité vis-à-vis des hommes : Lola dans *Le Tableau* de Jean-François Laguionie ; Chihiro dans *Le Voyage de Chihiro* de Hayao Miyazaki, Mulan de Tony Bancroft ; Rebelle ...
- ☞ On peut comparer avec les autres femmes du film
- ☞ On peut chercher d'autres héroïnes de littérature ou d'actualité : Emma Bovary, Scarlett O'hara, Mère Theresa, Simone Veil ...

- **Les parents de Sacha** : ils font partie de la noblesse russe.

Sa mère : fille d'Oloukine, elle a peu connu son père qui était souvent absent. Élevée dans la tradition aristocratique, elle obéit à son mari. Elle tente de protéger sa fille mais elle voit bien que Sacha a hérité du caractère têtu et enflammé de son grand-père.

Son père : Ivan Tchernetsov. C'est un haut fonctionnaire de l'administration russe. Il est marié à la fille d'Oloukine. Il espère être nommé ambassadeur de Russie à Rome. Quand le Prince Tomsky, le neveu du Tsar, annonce sa venue au Palais, il pense que sa nomination est proche. De plus, sa fille Sacha semble plaire au Prince. Il espère faire un beau mariage qui le rapprocherait de la famille du Tsar. Il a l'air sévère. A la fin, il se réconciliera avec sa fille.

- **L'amie de Sacha : Nadya**. Elle est plutôt coquette et peureuse. Elle trouve le prince Tomsky plutôt séduisant.

- **Le prince Tomsky et son secrétaire** :

Neveu du Tsar, le prince vient d'être nommé conseiller scientifique. C'est un intrigant. Il est à l'aise dans les complots et les cabales du Palais. À cause d'une vieille histoire – Oloukine a insulté son oncle - il ne veut pas que la bibliothèque de l'Académie des Sciences soit nommée

"bibliothèque Oloukine". Il se sert d'un faux pas de Sacha comme prétexte pour faire un esclandre et discréditer les Tchernetsov.

Le secrétaire, **Loujine**, assiste au complot un peu gêné. Il craint son maître, mais voit bien l'injustice faite à Sacha et à sa famille

- **Olga** : c'est la patronne de l'auberge L'Ours blanc, sur le port d'Arkhangelsk. Habitée à tenir tête aux marins des mers de Sibérie et du Nord qui viennent s'amarrer dans le port, elle a un caractère bien trempé et assez rugueux. Touchée par le désespoir de Sacha, elle lui offre la possibilité de travailler pour elle à l'auberge. S'attachant à la jeune fille, car elle voit qu'elle a du courage, Olga va l'aider à embarquer sur le bateau de Lund.

- L'équipage du Norge :

- Le capitaine **Lund**, Lund est le capitaine d'un bateau qui transporte des marchandises entre différents ports des mers du nord ou qui organise des chasses pour les peaux d'animaux polaires. C'est un homme qui parle peu et que son équipage respecte. Il est très dur avec son frère Larson. Ils ont hérité tous les deux du bateau par leur père norvégien. Mais c'est Lund qui est devenu capitaine grâce à son sérieux et à ses qualités de marin.
- **Larson** C'est le frère de Lund. Il est joueur, un brin séducteur, un peu arnaqueur : il demande à Sacha ses boucles d'oreilles comme prix du voyage mais il les perd au jeu. Il se met bien souvent dans des situations délicates dont son frère Lund doit le sortir. Quand Lund est blessé lors de la marche sur la banquise, il va devoir prendre sa place pour diriger les hommes et se révéler.
- **Katch** : c'est un mousse, un jeune apprenti marin, qui s'occupe des tâches les plus ennuyeuses - nettoyage du pont, épluchure des légumes. Il joue les caïds mais c'est un tendre, encore un gamin. Il protégera Sacha lors du voyage et lui sauvera la vie quand elle sera inanimée sur la banquise.
- **Tous les autres membres de l'équipage** : Maloney, Mowson, Frenchy, Galway, Navy. Ils ne sont pas favorables à la venue de Sacha sur le bateau et ils la rendront responsables de tous les problèmes rencontrés en cours de route car ils pensent qu'elle leur porte malheur.

- **Le chien Shakle** : Sara le trouve sur le bateau de Lund. C'est un Husky. Il devient le protecteur de Sacha. Son nom évoque l'explorateur Shackleton dont le bateau a aussi été pris dans les glaces.

2- Les lieux

- **La Russie :**

Le film se déroule sous le règne d'Alexandre III (1881-1894).

À la fin du XIXe siècle, la taille de l'Empire était d'environ 21 800 000 kilomètres carrés (presque 1/6e des terres émergées du globe). En plus des territoires de l'actuelle Fédération de Russie, la Russie comptait les provinces baltes, la majeure partie de l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie, le Caucase, le grand-duché de Finlande et une partie importante de l'Asie centrale. Selon le recensement de 1897, l'Empire comptait à cette date environ 128,2 millions d'habitants. Il s'agissait du pays le plus peuplé du monde occidental

Tsar : Terme emprunté au latin Caesar. En 1547, Ivan IV se fait couronner tsar et devient le premier tsar, son sacre fonde ainsi l'empire russe.

- **La ville de Saint-Pétersbourg** : créée, sur décision du tsar Pierre le Grand, sur un marais en 1703 – soit environ 180 ans avant ce récit –, afin d'en faire la nouvelle capitale russe, est l'une des premières au monde à avoir bénéficié d'un plan d'urbanisme. La hauteur de ses bâtiments était limitée. Et leurs couleurs pastel sont demeurées célèbres. Rémi Chayé a interprété cette réalité architecturale, comme ses décors le montrent.

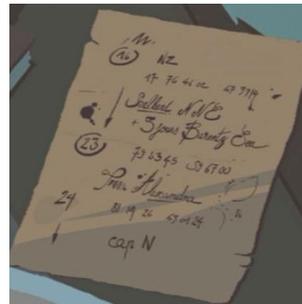

- **Le port d'Arkhangelsk** : C'est un port de la mer de Barents. C'est là que se rend Sacha pour trouver un bateau qui l'emmènera vers le pôle Nord à la recherche du bateau d'Oloukine.

- **Le parcours de Sacha** : essayer de le repérer sur une carte.

Elle part de Saint Pétersbourg, va au port d'Arkhangelsk, se dirige vers le Spitzberg, la Terre d'Alexandra, pour arriver au Pôle nord. Dans le film, on voit une carte et les coordonnées écrites par le grand-père.

3- Le pôle Nord

- **L'histoire de la conquête des pôles :**

- L'Antiquité nous a fourni les premiers récits d'explorateurs égyptiens, carthaginois (Hannon) et grecs (Pythéas). Au cours du Moyen-Age, les voyages se multiplient. A l'Ouest, les Scandinaves atteignent le Groenland et le Labrador. Des voyages comme celui de Marco Polo permettent de mieux connaître l'Asie centrale et la route de la soie.

- Le 15ème siècle est marqué par l'exploration chinoise de Zheng He et le début des grandes découvertes européennes. Vasco de Gama arrive en Inde en 1498. Mais l'exploit majeur est à l'ouest, où Christophe Colomb arrive aux Antilles (1492). En 1522, l'expédition de Magellan achève le premier tour du monde. Jacques Cartier et Samuel de Champlain s'aventurent en Amérique du Nord. Il demeure de vastes territoires inconnus, qui ne seront explorés que progressivement. Cook franchit le cercle polaire arctique et parcourt l'océan Pacifique, où La Pérouse dirige une expédition scientifique. Les explorateurs du 19ème siècle vont pénétrer en Afrique : Speke découvre les sources du Nil. Au début du 20ème siècle, Peary atteint le pôle Nord et Amundsen le pôle Sud. La fin des explorations terrestres clôt la liste des « grands explorateurs. »

● Le Pôle Nord

Les pôles Nord et Sud sont situés aux deux extrémités de la Terre, à l'opposé l'un de l'autre. L'Antarctique (pôle Sud) est un continent alors que l'Arctique (pôle Nord) est le plus petit océan du monde. Il est recouvert d'eau de mer gelée appelée « banquise ». En hiver, cette carapace de neige de 3 ou 4 mètres d'épaisseur est aussi solide que la terre ferme mais en été, elle se fracture et devient dangereuse.

Le climat polaire se caractérise par des températures très basses en hiver (-25°C) et inférieures à 10°C en été. C'est un climat très sec car l'océan étant recouvert par la banquise, il ne s'évapore pas. Aux pôles, la vitesse du vent s'ajoute aux températures très basses pour accentuer le froid. Par exemple, s'il fait -20°C avec du vent, la sensation de froid sera la même que s'il faisait -35°C , c'est le froid polaire. Le froid entraîne la formation de deux types de glace :

- La banquise qui est de l'eau de mer gelée (l'eau de mer gèle à partir de $-1,8^{\circ}\text{C}$)
- Les glaciers de la calotte glaciaire qui sont formés de neige accumulée donc d'eau douce et qui donnent naissance aux icebergs.

Mais à cause des effets du réchauffement climatique, chaque année, l'épaisseur de la banquise en hiver se réduit, la rendant plus fragile !

Au pôle Nord, le soleil ne se lève pas de septembre à mars, c'est la nuit polaire. Pendant cette nuit, se forment parfois des aurores boréales, voiles de lumière verts, jaunes ou bleus dus à des particules électriques. De mars à juin, les journées rallongent, la neige fond et les terres reviennent à la vie. Aucun arbre ne pousse dans la toundra (végétation du Grand Nord) mais les fleurs sont nombreuses.

Vivre dans le Grand Nord

On appelle « Grand Nord » la région de la Terre entourant le pôle Nord et qui est baignée par l'océan Arctique. Il comprend huit pays : le Canada, les États-Unis (avec l'Alaska), le Danemark (par le Groenland), la Russie, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande.

Autrefois, les peuples du Grand Nord étaient composés de chasseurs nomades habitués à survivre dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont sédentarisés et profitent du confort moderne, même si d'autres se déplacent toujours pour surveiller les troupeaux. Parmi ces peuples, on compte les Inuits du Grand Nord Canadien et du Groenland, les Lapons de Scandinavie

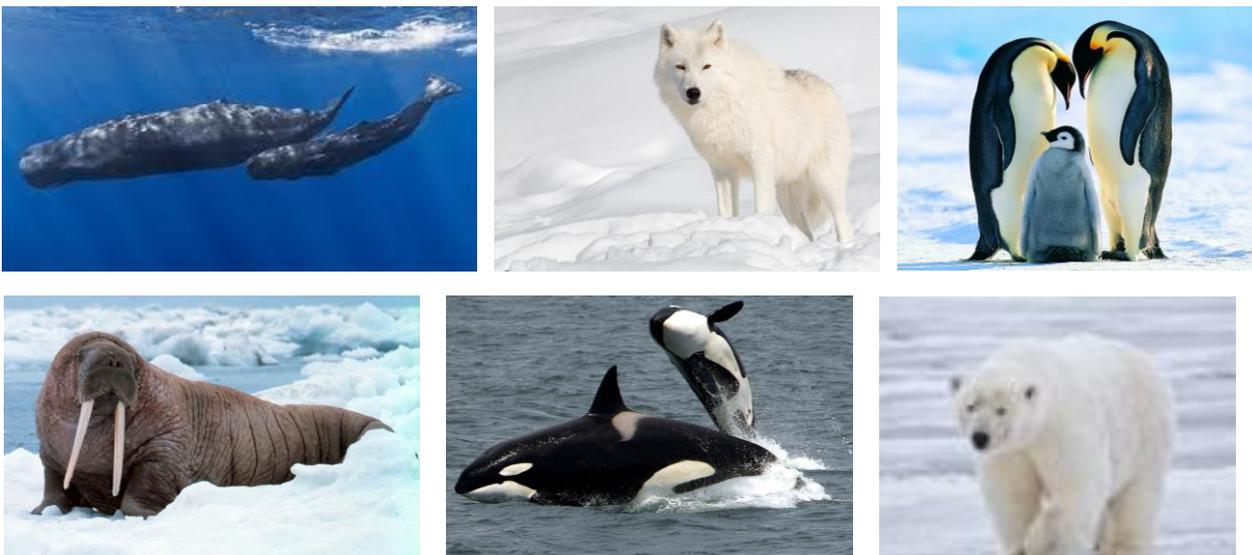
et de Russie ...Pour affronter de telles températures, les habitants portent des fourrures qui sont chaudes mais également résistantes et imperméables. Traditionnellement, ce sont les hommes qui chassent et les femmes qui réalisent les travaux de couture. »

☞ On peut regarder des extraits du film documentaire « Nanouk, l'Esquimau »

● **Des animaux des pôles :**

Cachalot, Loup arctique, Manchot, Morse, Orque, Ours

Phoque, Renard polaire, Renne

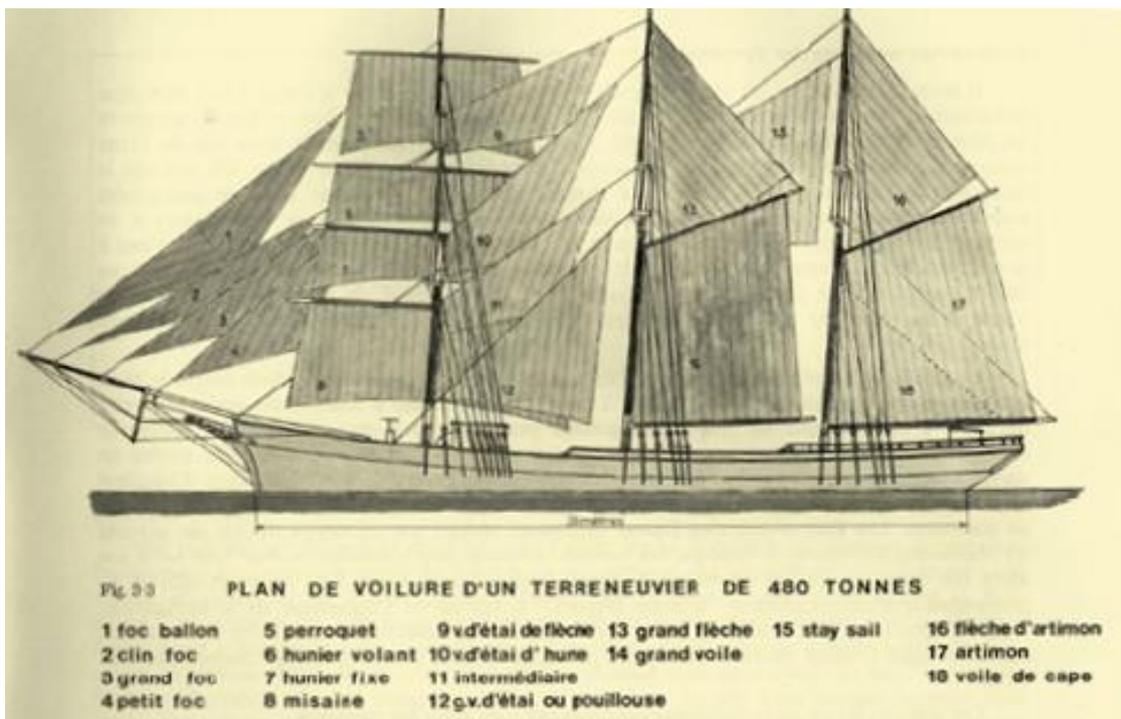

☞ On peut se renseigner sur leur mode de vie et rajouter d'autres espèces.

4- Les bateaux et leur équipement:

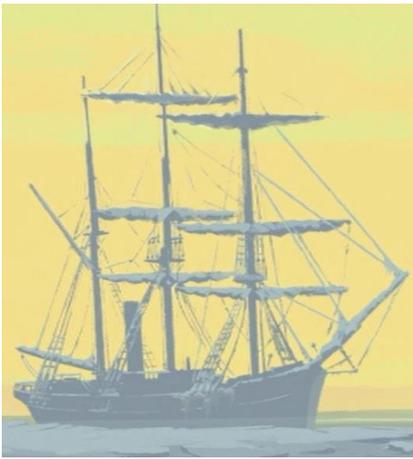
- Les bateaux à voile qu'on voit dans le film sont des « brise-glace » à coque renforcée : le Davai d'Oloukine et le Norge de Lund.

☞ On peut se renseigner sur les types de voiles.

☞ On peut comparer les 2 bateaux : le Davai et le Norge

Ils ont une cheminée car il y a un moteur à vapeur et cela sert à faire tourner l'hélice et à avancer quand les voiles sont roulées.

En haut, le Davai et, en dessous, le Norge.

- **Les objets de navigation** : Sara les découvre dans la cabine du capitaine Lund.

- **Boussole** ou Compas de Marine dit de l'Abbé Nollet. Cet instrument permet de connaître ou de déterminer une direction lors de la navigation en mer.

Remarque : Sur le plan scientifique, on peut noter l'usage de la boussole pour trouver le pôle : l'aiguille de la boussole indique le pôle "Nord" magnétique et non le pôle Nord géographique. À l'époque de l'histoire, ce pôle était situé sur une des îles canadiennes

- Un **compas** est un instrument de géométrie qui sert à tracer des cercles ou des arcs de cercle, mais aussi à comparer, reporter ou mesurer des distances. Il est constitué de deux branches jointes par une articulation

- **Longue-vue** : ou lunette terrestre ou lunette d'approche est un instrument d'optique monoculaire destiné à obtenir une vision rapprochée des objets ...

- **Octant** : Associé à une petite lunette de visée, cet instrument servait à mesurer avec précision la hauteur angulaire d'un astre au-dessus de l'horizon. Connaissant la hauteur du soleil lors de son passage au zénith les navigateurs pouvaient, à l'aide de tables astronomiques, en déduire à quelle longitude ils se trouvaient.

- **Sextant** : Sur le même principe que l'octant cet instrument permet de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon.

Dans le film, on voit Sacha s'entraîner à faire des nœuds marins

IV LE FILM D'ANIMATION

1- Fabrication du film d'animation « Tout en haut du monde »:

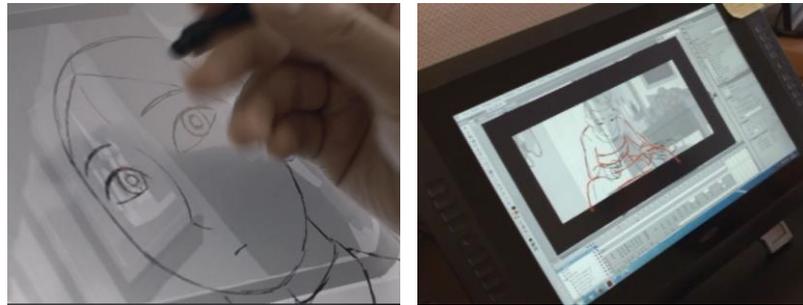
Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

- À partir d'une idée, le **synopsis** est créé : c'est un texte court résumant l'histoire, sans indications scéniques ou techniques. Puis, 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.

- **Le scénario** est traduit en **dessins** (souvent en noir et blanc) par le réalisateur sous forme d'un **story-board**, le plus souvent sur papier.

☞ Pour *Tout en haut du monde*, les dessinateurs, puis les animateurs, travaillent sur **ordinateur** : il n'y a aucun dessin sur papier.

Dessins

Personnages

- **L'univers visuel du film** est élaboré lentement. Le style de dessin de Rémi Chayé est assez réaliste, mais il doit le simplifier afin de l'adapter aux contraintes d'un film d'animation. Dans les premiers temps, il reste influencé par le style du film *Brendan et le secret de Kells* sur lequel il a travaillé, puis il s'en éloigne peu à peu. Il élabore finalement des **dessins en aplats de couleurs**, en supprimant le trait. Il choisit également de se concentrer sur les émotions des personnages plutôt que sur des détails réalistes : il choisit donc de supprimer nombre de détails tels que les plis et les boutons des vêtements et les lacets des chaussures, afin d'obtenir un résultat très épuré.

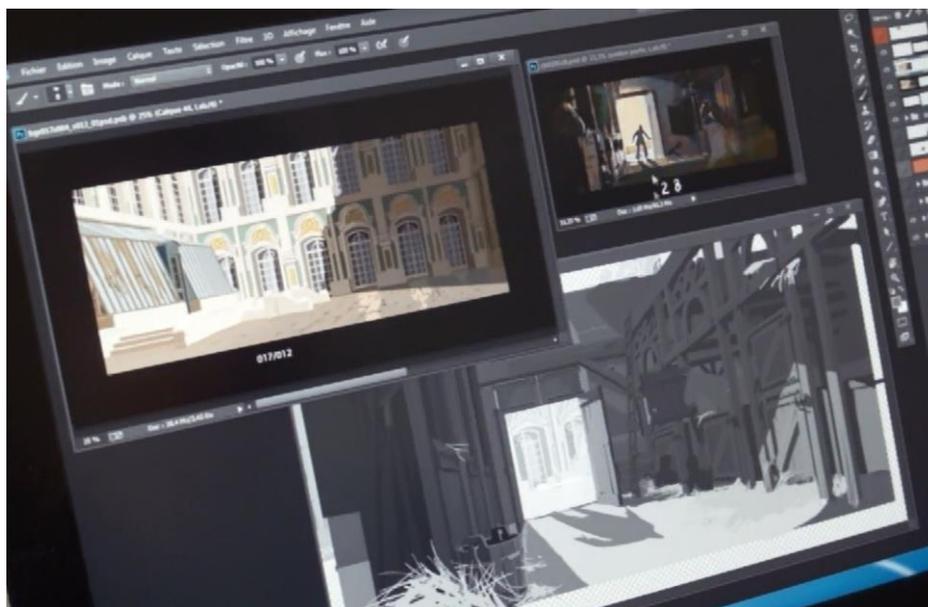
Au moment de la fabrication du film, Rémi Chayé fait appel à plusieurs dessinateurs pour définir le style graphique définitif du film. Patrice Suau, directeur artistique sur la couleur, redéfinit le style graphique du film en s'inspirant des affiches des compagnies ferroviaires américaines des années 1940, qui employaient des graphismes très simples aux couleurs saturées.

- Avant l'animation proprement dite, l'équipe du film conçoit une **animatique**, c'est-à-dire un story-board animé incluant les voix et les bruitages. L'animatique permet de faire toutes sortes d'essais en s'en tenant à de simples crayonnés et de choisir un montage pratiquement définitif avant de passer à la fabrication du film animé définitif. Les deux principaux artistes de story-board sont Maïlys Vallade et Liane Cho Han et le monteur principal est Benjamin Massoubre ; tous trois travaillent avec le réalisateur Rémi Chayé le scénariste Fabrice de Costil pour élaborer une version pratiquement finale du film avant l'animation

- **L'animation du film en aplats de couleurs** représente une contrainte technique : les dessinateurs travaillent en dessin au trait et les animateurs, en recevant les dessins, doivent les réinterpréter en ne gardant que les aplats, ce qui suppose un soin particulier afin que l'image finale reste lisible. Les animateurs et les dessinateurs d'animation sont répartis en duos de travail afin de faciliter ce travail. L'animation est supervisée par Liane-Cho Han, qui avait participé auparavant à la conception du story-board : il coordonne le travail sur la conception des images du film (layout) ainsi que le travail propre à l'insertion des personnages dans l'image (le posing). Il met au point une technique d'animation économe en images qui permet d'animer efficacement les expressions des personnages sans utiliser trop de dessins différents, afin de faire face aux contraintes budgétaires

- Pour la **mise en couleurs**, chaque personnage possède un nuancier qui permet de changer les couleurs des vêtements sur tous les ordinateurs.

La mise en couleurs des décors se fait sur des fonds gris.

- **Les véhicules du film**, en particulier les bateaux, mais aussi les trains et les traîneaux et les calèches sont en revanche **modélisés en images de synthèse** avant d'être dessinés avec un rendu en aplats de couleurs. Les bateaux sont représentés en 3D. L'apparence du Norge, le bateau sur lequel embarque Sacha, connaît plusieurs versions successives. Rémi Chayé l'imagine d'abord en

s'inspirant du navire de Shackleton, l'Endurance, en s'inspirant des photographies de l'expédition par Franck Huxley pendant l'expédition Endurance. Mais ce navire est un trois-mâts barque dont l'équipage doit comprendre une quarantaine de personnes, ce qui fait trop de monde à animer. Chayé fait alors appel à Sébastien Godard, un animateur passionné de navigation, qui s'inspire des plans du brick suédois « Tre Kronor » pour concevoir un brick-goélette auquel il ajoute une propulsion à vapeur

- Voix et bruitages :

Les dialogues du film sont enregistrés en studio bien avant la fabrication des scènes animées, ce qui implique que les acteurs et actrices imaginent leur personnage et les scènes qu'ils jouent en s'accordant avec le réalisateur et les scénaristes. C'est l'occasion de proposer plusieurs directions possibles avant de faire des choix définitifs.

De nombreux bruitages du film sont enregistrés, en direct, à Brest pendant des repérages sur l'avis-goélette La Recouvrance. L'équipe du film peut filmer de nombreux gestes propres au quotidien des marins, mais aussi enregistrer de nombreux sons utiles pour constituer l'univers sonore du film : bruits de portes et de trappes, grincements de la coque et des cordages, claquements et frémissements des voiles,

Rémi Chayé souhaite une **bande originale** qui forme un contrepoint musical, sans tenter d'imiter la musique russe ou de recourir à une musique typique de film d'aventure. Il prend contact avec Jonathan Morali, le compositeur du groupe Syd Matters. L'animation du film est réalisée en utilisant exclusivement des extraits de la discographie de ce groupe, afin de donner une idée de la future ambiance musicale du film. Jonathan Morali compose ensuite une musique originale pour le film. La scène de la fuite de Sacha avait été accompagnée dans l'animation par une chanson du groupe dotée de paroles en anglais dans un style assez pop/rock : satisfait de l'impression produite, Chayé choisit de conserver cette chanson dans la bande originale finale

- Rémi Chayé, l'aventure de son premier long métrage

Fan de Moebius, Rémi Chayé (né en 1968) devient illustrateur de livres après avoir étudié à l'école Penninghen à Paris. En 1990, il travaille dans le dessin animé comme story-boarder dans les Ateliers d'Angoulême et collabore à deux séries animées.

Puis le réalisateur Jean-François Laguionie lui propose de faire le layout (la préparation, pour chaque plan, un cadrage et des mouvements dans le décor) de *L'Île e Black Mór* (2004). Pendant la réalisation, il complète sa formation à l'école de cinéma d'animation de La Poudrière à Valence la qui lui permet, de 2003 à 2005, d'y apprendre la réalisation de films d'animation. Il est ensuite assistant-réalisateur sur les films de Tomm Moore et Nora Twomey (*Brendan et le Secret de Kells*, 2009), de Dominique Monféry (*Kérité, la maison des contes*, 2009) et de Jean-François Laguionie (*Le Tableau*, 2011).

En 2005, à Valence, Chayé rencontre la scénariste Claire Paoletti. Il vient de lire le journal de bord de l'explorateur et pionnier britannique de l'Antarctique Ernest Shackleton (1874-1922), dont le navire a été coincé dans les glaces, entre 1914 et 1916. De son côté, Claire Paoletti a un projet de long métrage sur un thème voisin. Ils commencent à collaborer : Claire écrit, Rémi dessine. Ils veulent faire un film d'aventures, dans un esprit proche des récits de Jack London ou de Jules Verne. C'est ainsi que naît *Tout en haut du monde*. Ils vont y consacrer sept ans, au cours desquels une nouvelle scénariste s'adjoint au duo, Patricia Valeix, puis un dialoguiste, Fabrice de Costil. En 2012, la production du film, totalement numérique, soutenue par Sacrebleu Productions et Maybe Movies, peut enfin commencer.

2- Les procédés cinématographiques :

- **L'utilisation des couleurs : dramaturgie chromatique**

L'une des singularités du film est de suggérer au spectateur l'ambiance de chaque séquence et l'état sentimental des protagonistes par son chromatisme. Rémi Chayé en a fait une règle : « Du storyboard, nous extrayons quelques scènes, par séquence, puis nous leur donnons une couleur correspondant à nos envies cinématographiques et à la nature dramatique du moment. » Ainsi, lorsque Sacha s'enferme dans sa chambre, bouleversée par la perspective du bal avec Tomsy, sa mélancolie est à la fois communiquée par la tristesse passive de son visage dans le miroir et par la tonalité chromatique de toute la scène. Tout est rose bonbon, couleur de l'enfance. Le rose bonbon est doré par le coucher du soleil sur la Neva, où l'on voit passer par la fenêtre un bateau. La chambre de Sacha, quoique un peu triste, est rassurante. Mais, lorsque, aussitôt après, Sacha pénètre dans le bureau d'Oloukine pour retrouver ses boucles d'oreilles, tout bascule. C'est le souvenir d'un passé douloureux qui soudain l'emporte. L'ambiance chromatique de la scène est devenue violacée et sombre, couleur crépusculaire.

- **Lexique de cinéma** : On peut repérer différents procédés cinématographiques dans ce film d'animation, en particulier dans **le générique de début**. Certains sont signalés par [] dans l'histoire détaillée.

- Le début du générique montre d'abord des cartons noirs successifs, écrits en blanc. Puis, le film démarre sur le départ du grand-père de Sacha pour son expédition vers le pôle Nord : c'est donc un **flash-back**, ou retour en arrière, par rapport à l'histoire qui va suivre. Il y en a plusieurs au cours du film

Puis intervient une seconde partie du générique qui montre Sacha refaisant le trajet de son grand-père, avec une petite maquette de bateau sur une carte ; ce qu'elle-même va faire elle-même dans la suite du film.

- **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. La séquence du générique comporte 11 plans.

- Le film débute ensuite par le départ du Davai avec un **plan rapproché** des petits drapeaux et du mât du bateau. On entend alors des bruits de foule et celui du vent : c'est un **raccord-son** avec la séquence précédente.

Le plan suivant montre un bateau et un quai, un **plan d'ensemble**, ce qui confirme l'idée du départ d'un bateau.

Puis, on voit des gens et une fanfare, puis un **plan rapproché** sur la cheminée en même temps qu'on entend le bruit d'une sirène.

Le plan suivant, **de demi-ensemble** montre des personnes sur le quai, le bas du bateau qui s'éloigne et on découvre une petite fille : Sacha.

- On voit ensuite le départ du bateau d'Oloukine (vue du grand-père en contre-plongée), puis ce que regarde Sacha depuis le quai (vue en plongée sur Sacha).

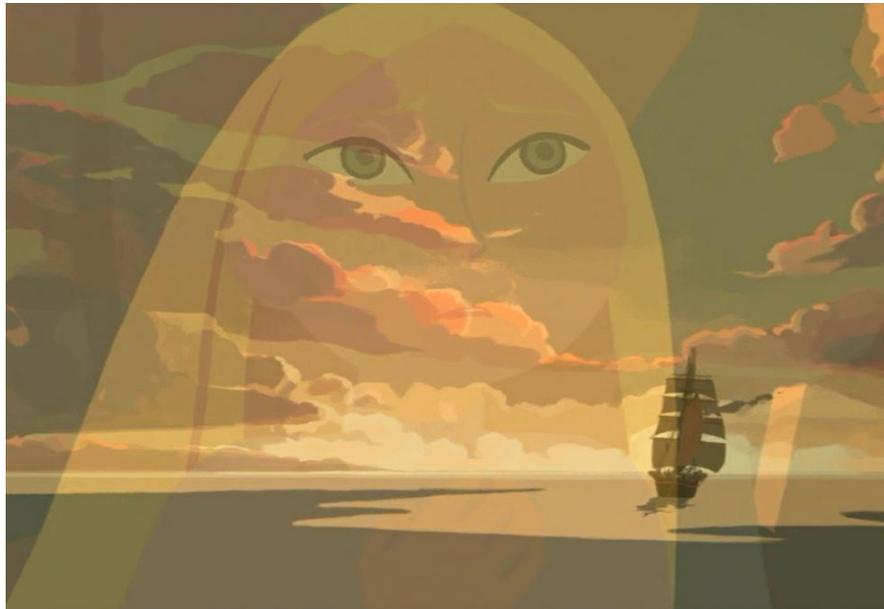
Plongée et contre-plongée. La plongée : prise de vues dans laquelle la caméra est inclinée sur son axe vers le bas. Lorsque la caméra se situe en dessous du sujet filmé, on parle de contre-plongée.

- Les deux plans suivants reprennent la plongée et contre-plongée et le regard réciproque du grand-père et de la petite fille : **champ-contre-champ**.

Champ : Espace délimité par le cadrage/ **Contrechamp** : Disposition de la caméra dont l'orientation est opposée à celle du plan précédent. Désigne aussi le plan filmé de cette manière.

- Le visage de Sacha est en **gros-plan** et on voit sa tristesse puis l'image suivante du bateau qui s'éloigne ce qui fait un **fondus enchaîné** (superposition du visage de Sacha et du bateau qui s'éloigne).

Fondu : action d'obscurcir ("fermeture") ou faire apparaître ("ouverture") l'image progressivement, souvent en passant par le noir. S'il y a surimpression d'une fermeture et d'une ouverture, on parle de fondu-enchaîné

La fin du générique est un long **travelling** latéral : mouvement de tout l'appareil de prise de vues. On distingue les travellings avant, arrière ou latéraux

Dans le chapitre « L'appel de l'aventure » dans lequel Sacha est partie de chez ses parents, on a un parallèle entre sa mère qui pleure, Sacha dans le train qui regarde le paysage et le père qui trouve l'écurie vide : **montage qui montre 3 actions se déroulant en même temps et en des lieux différents.**

Dans le chapitre « Le legs d'Oloukine », on a un montage qui montre Oloukine qui écrit et Sacha qui lit le même carnet : **montage en un même lieu mais à des temps différents.**

RESSOURCES :

-DVD : Tout en haut du monde, Diaphana éditions, avec des compléments : le Making of du film, le film commenté par Rémi Chayé et l'équipe du film, la bande annonce.

- Dossier de presse et document pédagogique de Diaphana
Document pédagogique Ciné fête 17.

Dossier réalisé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Juillet 2021.