

LE MAGICIEN D'OZ

Comédie musicale de 101 min

Réalisateur : Victor Fleming

Sortie : 1939

Chansons : E.Y Harburg

Musique : Harold Arlen

Chorégraphie : Bibby Connolly

Dispositif école et cinéma

DSDEN du Doubs

Dossier réalisé avec l'aide de documents provenant : de Hiéblot Armelle Conseillère Pédagogique à Cannes, du site ecolecine77.pagesperso-orange.fr, de Pascal Conrod Conseiller pédagogique en musique, des écoles de Haguenau dans le Rhin, des écoles maternelles de Wingen-sur-Moder et de Schweighouse-sur-Moder, et d'autres sites sur le cinéma, tous vivement remerciés ici.

AU SUJET DU FILM

GÉNÉRIQUE

SYNOPSIS

Dans sa ferme du Kansas, où elle vit avec son oncle et sa tante, la jeune Dorothy rêve d'aller " au-delà de l'arc-en-ciel "... Fuyant, car l'horrible Miss Gulch a essayé de lui arracher son chien Toto, Dorothy rencontre le Magicien puis retourne à la ferme. Un terrible cyclone l'emporte avec la maison. Dorothy perd connaissance et se retrouve dans un pays enchanté, habité par le petit peuple des Munchkins. En atterrissant chez eux, la petite fille a écrasé la Sorcière qui les opprimait. Désormais sous la protection de la Bonne (et belle) Sorcière, mais menacés par la sinistre Sorcière de l'Ouest, sœur de la première, Dorothy et Toto parcourent la route initiatique qui doit les mener au Magicien d'Oz. Au cours du voyage, le lion, l'homme de fer blanc et l'épouvantail se joignent à eux.

Mais qu'elle est longue et pleine d'embûches la route qui doit ramener au foyer natal !

LA NAISSANCE DU FILM

Derrière la relative réussite et la durée du film (due surtout à ses nombreuses diffusions à la télévision), il y a les conditions particulières de réalisation :

Direction du tournage

Richard Thorpe → Dès le 13 octobre 1938, renvoyé après 12 jours, il constatait le manque de féerie.

Georges Cukor → Il change des costumes, les maquillages de Dorothy (notamment sa perruque blonde et son maquillage de poupée) et de Miss Gulch, il fait « retourner » des scènes, puis va tourner Autant en emporte le vent.

Victor Fleming → Tourne 4 mois, puis va remplacer Cukor pour Autant en emporte le vent.

King Vidor → Un des plus grands cinéastes, finit le tournage, notamment les scènes du Kansas dont celle de « Over the rainbow » (fin de tournage le 16 mars 1939).

Les acteurs

Buddy Ebsen → empoisonné par son maquillage aluminium, est remplacé par Jack Haley.

Judy Garland → a obtenu le rôle après une lutte avec la direction qui préférait Shirley Temple.

Les scènes, le montage

« Over the Rainbow » → a failli être coupé après la première projection (trop nostalgique, Judy chante dans la « boue »)...

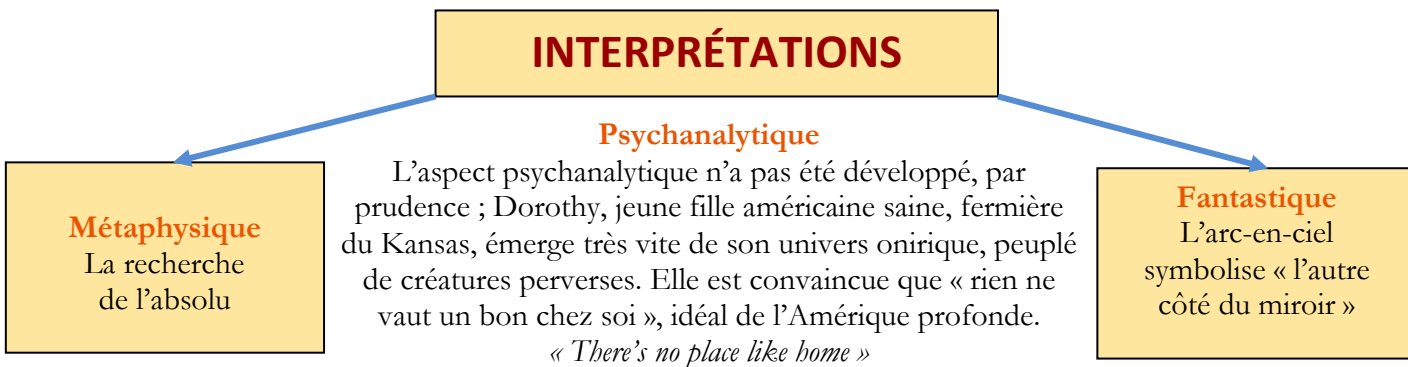
Une scène où la sorcière écrit « rends-toi Dorothy » dans le ciel a été coupée : trop agressive.

Le passage à la couleur → Le passage progressif d'un monde à l'autre (du N & B à la couleur) devait se faire en peignant la pellicule image par image. Trop cher. On a peint le décor intérieur de la ferme en sépia.

Veille de guerre

1939, veille de guerre, les adultes comme les enfants ont besoin de rêver d'un monde sans histoires, un monde comme celui où va Dorothy...

ANALYSE DU FILM

ENTRÉE DANS L'AUTRE MONDE

Éléments symboliques

Persécutée par Mme Almira Gulch, non comprise par tante Olympe et oncle Henry, pas aidée par Hunk, Hictory et Zeke, Dorothy rêve d'un autre monde. Elle chante « Over the Rainbow ».

Éléments visuels

Le vent, le cyclone, l'accélération du mouvement, la maison emportée vers un autre monde.

La couleur, quand la maison se stabilise et que Dorothy ouvre la porte. Les décors féeriques.

Les nains qui, plutôt rares et disséminés dans la population, forment un monde à eux. On peut penser à une miniaturisation et une idéalisation de notre monde. Dorothy accède à une république des enfants.

Les costumes, les danses, la versification des dialogues...

Éléments sonores

La musique et le chant : une comédie musicale.

AVANT LA PROJECTION

S'imprégner des lieux

Pour des élèves qui ne sont jamais allés au cinéma, il est intéressant – quand c'est possible – d'organiser la visite d'une salle de cinéma : **observer** l'enseigne, les affichages, les horaires, la caisse, le rayon de vente de friandises, les couloirs, les salles, les fauteuils, l'écran, la cabine de projection (quand c'est possible), etc.

L'enfant spectateur

Avant d'aller au cinéma, des règles de comportement général à voir ou revoir avec les élèves :

Respect du lieu ⇒ Comprendre que c'est un lieu où on a le privilège d'entrer quand il est habituellement fermé au public. Lister des propositions de règles de vie comme on le fait pour la classe : je peux, je ne peux pas et pourquoi.

Respect de l'autre ⇒ Respect de la concentration des autres (et de la sienne propre). Le temps du film peut être donné aux élèves pour qu'ils mesurent la « durée de l'effort ». On doit être le plus possible à l'écoute avec ses yeux (voir), ses oreilles (entendre, écouter), sa tête (comprendre, anticiper, « lire entre les images comme on lit entre les lignes », esprit critique), son cœur, ses tripes (émotions spontanées).

Respect de l'œuvre ⇒ Être conscient que l'on vient voir un « objet culturel » sur lequel on va échanger, réfléchir, rechercher et apprendre ensemble. On va travailler de mémoire et donc on a besoin de se souvenir d'un maximum d'éléments pour partager ensuite entre nous, avec d'autres, pour garder des traces dans les cahiers de cinéma.

RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE

PAR L'AFFICHE

Utiliser l'approche habituelle en trois temps : dénotation, connotation, composition.

Différentes affiches :

Les affiches sont nombreuses, dont une plus tardive en N & B et qui joue sur la reconnaissance de l'actrice (Judy Garland) devenue adulte.

Comparer les affiches : taille, position des différents acteurs, langue (en déduire le pays et vérifier la traduction), la typographie, les couleurs, etc.

Les personnages :

Sur toutes les affiches, on retrouve les personnages principaux du film → décrire les personnages et anticiper leur rôle. Comparer les positions des différents acteurs, en déduire l'importance de leur rôle, le message de l'affiche, etc.

Le titre :

Observer la police de caractères (Linéale, Romane, Garale, illustrées, etc.), sa position et sa taille, sa couleur. Observer la distribution : noms des acteurs, taille, position dans l'affiche, disposition les uns par rapport aux autres.

Les différents types d'affiches de cinéma

	caractéristiques	exemples
Affiche caricature	Utilisation du dessin ou du photomontage : théâtralisation des attitudes	Affiche de Boris Grinson (1933) pour Knock mis en scène par Louis Jouvet : le dessin (scène burlesque où l'ancien médecin va subir une piqûre) est associé à la photo (présence narquoise de Knock).
Affiche du star system	Le visage de l'acteur est valorisé par des moyens techniques et graphiques ; il occupe une part importante de l'image.	L'affiche américaine du film de Georges Stevens : Giant présente les visages d'Élisabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean disposés de haut en bas, symétriquement au titre du film écrit verticalement.
Affiche réaliste	Choix d'une scène du film réunissant beaucoup d'informations.	L'affiche non signée de Pépé-Le-Moko, film de Jean Duvivier, évoque une scène du film où l'acteur (Jean Gabin) apparaît au premier plan tandis qu'au second plan interviennent les comparses et que l'arrière-plan (architecture, femmes voilées) est révélateur du contexte.
Affiche symbolique	Tendance à l'abstraction.	L'affiche de B. Villemot pour la Tête contre les murs, adaptation du roman d'Hervé Bazin (1959), présente dans la diagonale de l'image une silhouette en déséquilibre dans un espace cubique qui l'enserme.

PAR LE SYNOPSIS

Le texte du synopsis peut être projeté pour une lecture en commun, mais aussi distribué sur des coupons individuels pour assurer et renforcer le suivi par tous les élèves.

Après relecture, relever les différents indices qui renseignent sur l'histoire proposée par le film.

Comparer avec les indices relevés à partir de l'observation de l'affiche.

Établir une synthèse orale ou la rédiger par écrit.

PAR LA BANDE ANNONCE

Télécharger et projeter la bande annonce : <http://cineday.orange.fr/films/le-magicien-d-oz-CNT0000004y2zl/videos/>

L'enseignant effectuera personnellement une première lecture pour repérer les passages qu'il souhaite mettre en valeur et proposer à la discussion des élèves. Il gagnerait à repérer (sur un tableau du type proposé) les endroits importants pour les aborder avec les élèves ; ceci n'empêchera pas les réactions intuitives des élèves.

Timing	Question à aborder	Liens avec des disciplines

Essayer de respecter des conditions minimum de projection (lumière basse, silence, etc.)

Effectuer une première lecture sans intervention. À la deuxième lecture, faire des arrêts pour discuter des passages choisis.

Suivra une synthèse des observations et la constitution d'une histoire.

Si possible, visionner les deux bandes annonces. Commencer par la version VO (les élèves s'appuient sur l'image seule, les commentaires sont en anglais). Après lecture de la bande annonce en VF, comparer les contenus et montages et la compréhension des élèves selon chacune des deux bandes.

LES CONNAISSANCES

ÉDUIQUER LE REGARD

L'échelle des plans

Prendre connaissance des différents plans :

- [plan général](#), plan de grand ensemble,
- [plan large](#), plan de demi-ensemble
- vue de pied, ou [plein cadre](#),
- [plan moyen](#),
- [gros plan](#),
- très gros plan

Les mouvements de la caméra

- **le panoramique** : la caméra pivote horizontalement autour d'un point fixe ; décrire un paysage en suivant sa ligne d'horizon,
- **le panoramique verticale** : la caméra pivote verticalement ; ménager un effet de suspens en découvrant progressivement...,
- **le travelling** : la caméra se déplace suivant une trajectoire définie (travelling épaule ou chariot de travelling) ; Une fonction descriptive ou évocation de ce que voit un personnage (travelling subjectif),
- **travelling avant / travelling arrière** : la caméra s'approche ou recule graduellement par rapport au sujet filmé ; mise en valeur du sujet ou découverte du décor qui l'entoure,
- **le zoom (travelling optique)** : la caméra est équipée d'un objectif à focale variable qui donne l'illusion d'un travelling ; il permet une rapidité d'exécution,

- **le plan-séquence** : dans une seule et même séquence, on combine successivement ou simultanément différents mouvements de la caméra,
 - **le travelling d'accompagnement** : la caméra et le sujet filmé se déplacent en même temps ; il permet de suivre un personnage (en avant ou en arrière).
 - **le travelling latéral** : la caméra se déplace sur le côté ; il peut présenter successivement plusieurs personnages ou changer de point de vue dans une même scène.
- S'exercer, s'amuser à les repérer en visionnant une courte séquence bien choisie.

Les trois personnages

Observer les trois hommes de main de la ferme : Hunk, Hictory, Zeke.

Les comparer aux trois autres personnages du monde féérique : l'épouvantail, l'homme de fer-blanc, le lion. Chaque attitude des personnages de la ferme préfigure son double dans l'autre monde.

Cadrages et prises de vue importantes

« Over the Rainbow » :

Observer la scène où Dorothy est seule et chante « Over the Rainbow ». Mise en scène très simple, dépouillée. Cadrage très précis : importance donnée au jeu de la jeune actrice et à sa voix. Une scène où l'on accède aux aspirations « secrètes » de la petite fille, à ses désirs. Et on se met à rêver avec elle...

L'entrée « au pays des merveilles » (séquences 8 / 9 : 4 min) :

Une analogie évidente avec le personnage de Lewis Carroll qui a écrit « de l'autre côté du miroir ».

La scène propose au spectateur un contrat, celui d'abandonner le monde réel. Elle se doit d'être réussie et emmener le spectateur « derrière la lune », « au-delà de la pluie » comme le chante Dorothy.

Il faut une préparation psychologique, esthétique et dramatique du spectateur.

Dorothy est persécutée et personne ne peut l'aider, son essai de partir dans la réalité n'a pas marché (elle ne se résout pas à quitter sa tante...), elle n'a plus le choix, le décor, le chaos, la couleur de l'autre côté...

On passe d'une ferme du Kansas avec la vie dure et les persécutions à un monde de couleurs, de musique et de danse.

MISE EN SCÈNE : quelques détails

Le passage à la couleur

La ferme peinte en sépia, une doublure de Dorothy et habillée en sépia ouvre la porte de l'intérieur.

La caméra avance et la doublure sort du champ. Et Judy apparaît avec sa robe bleue !

Le tournage est fait en Technicolor flamboyant.

Le chemin de brique

Il est initialement prévu en vert. Mais le jaune offre plus de contraste et de luminosité.

Les chaussures « rouges »

Elles étaient prévues en rouge vermillon pailletées d'argent. Mais le vermillon aurait paru orange à l'écran ! Elles sont donc couleur bordeaux.

HISTOIRE DES ARTS

Contextualiser l'œuvre

Judy Garland, l'interprète de Dorothy, est une actrice et chanteuse américaine considérée comme une grande légende du cinéma. Elle commence sa carrière à 12 ans puis signe rapidement un contrat avec la

MGM (créée en 1924, c'est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution cinématographique et audiovisuelle). Grâce à son rôle dans *Le Magicien d'Oz*, elle accède au statut de star et remporte un prix spécial aux Oscar (Juvenil Award) pour sa prestation.

Quatre réalisateurs se sont succédés sur le tournage du *Magicien d'Oz*, mais Victor Fleming ayant dirigé la majeure partie du film, reste le seul crédité au générique.

Le Magicien d'Oz est classé au Registre international de Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2007 pour son intérêt international et sa valeur universelle exceptionnelle.

Films de la même époque

- **Autant en emporte le Vent : Couleur.** 13 nominations aux Oscars de 1939 → avec 8 trophées.
- **La chevauchée fantastique :** Noir et Blanc. Western, USA. C'est le film qui révéla [John Wayne](#) au grand public. Il allait devenir pour une quarantaine d'années la figure emblématique des westerns américains.
- **La Règle du jeu :** Noir et Blanc. « Fantaisie dramatique » française de [Jean Renoir](#).
- **Mr. Smith au Sénat (Mr. Smith Goes to Washington) :** Noir et Blanc. Film américain de [Frank Capra](#).
- **Fric Frac :** Noir et Blanc. Un film français réalisé par Maurice Lehmann et Claude Autant Lara avec Fernandel, Arletty, Michel Simon.

Le Magicien d'Oz dans son contexte historique

La fin des années 30 est une période prolifique qui voit se répandre l'usage de la couleur grâce au procédé Technicolor. Le cinéma américain a produit des films considérés aujourd'hui comme de grands classiques. Avec 2,6 millions de dollars, le *Magicien d'Oz* est une énorme production à l'époque ; le film le plus coûteux de la MGM. Les studios MGM souhaitaient s'inspirer du succès de *Blanche-Neige et les sept nains* de Walt Disney (1937), lui aussi en couleurs et chanté.

Le cinéaste Victor Fleming a réalisé la même année *Autant en emporte le vent*, autre grand succès.

Le Magicien d'Oz perd de l'argent dès sa sortie. Mais l'espoir renaît la nomination du film pour cinq Oscars (dont celui du meilleur film), le 29 février 1940. Pas beaucoup d'illusion face aux treize nominations dont le favori *Autant en emporte le vent*. Victor Fleming. *Le Magicien d'Oz* remporte deux Oscars : pour la musique de Herbert Stothart et la chanson *Over the Rainbow*.

En 1989, Le film est sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour figurer au National Film Registry. Aujourd'hui, il est classé dixième dans le « top 100 des plus grands films américains » après avoir été classé sixième en 1997.

Over the Rainbow est première au classement des plus grandes chansons du cinéma américain.

À noter : existent en prêt au centre Image : une valise pédagogique avec 2 flip Book, une affiche A3, le CD de la musique du film, le DVD pour travailler après le film.

Parallèles en arts visuels

- Sculpture, soudure à l'arc électrique de différents matériaux de récupération, 60 x 42 x 12 cm, de Frédéric Emont (par exemple).
- Film « Le magicien d'Oz » de Larry Semon, 1925.
- Court métrage « Le magicien d'Oz », film d'animation canadien de Ted Eshbaugh, 1933.
- Film « Oz » de Chris Löfvén, 1976.
- Film « Zardoz », science-fiction minimaliste, réalisé par John Boorman, 1974.
- Télévision : « Le Magicien d'Oz » (*Ozu no mahôtsukai*), série animée de Fumihiko Takayama, 1982.

LES PRATIQUES

EXPRESSION ORALE

Quelques propositions

- Faire verbaliser et justifier les réactions à chaud : A-t-on aimé ou pas aimé le film ? Pourquoi ? A-t-on ri, souri, eu peur ? Quand, à quel moment ? etc.
- Reconstruire collectivement le scénario ;
- Aborder le statut de la musique, de la danse ; la notion du rêve ;
- Évoquer les décors ;
- Analyser le rôle du noir et blanc et de la couleur : du monde du réel au monde du rêve ;
- Aborder le genre cinématographique : la comédie musicale.

PROPOSITIONS EN LITTÉRATURE

Un conte initiatique

Rappel des caractéristiques principales du conte initiatique

Les ingrédients	Dans le Magicien d'Oz
Le passage d'un monde à l'autre : Celui du monde réel au monde imaginaire. Avec des questions : <ul style="list-style-type: none">• Qu'est-ce qui déclenche ce passage ?• Comment les 2 mondes s'opposent ?• Comment le passage est-il matérialisé ?	<ol style="list-style-type: none">1. La tornade, mais aussi la séparation (impossibilité de rejoindre sa famille dans l'abri anti cyclone.)2. Le monde réel au présent du fil est en sépia et le monde imaginaire est en couleur.3. Par une fenêtre
Le voyage, le déplacement dans un univers fantastique <ul style="list-style-type: none">• En quoi cet univers est-il fantastique ?• Sous quelle forme le chemin est-il matérialisé ? Un chemin, un labyrinthe, un itinéraire... ?	<ol style="list-style-type: none">1. C'est un univers où les arbres, les animaux et matières (le fer) et même les épouvantails sont vivants : ils parlent. Il y a des fées et des sorcières2. Un chemin pavé de pierres jaunes. Un chemin qui mène à Émeraudeville.
Les différentes épreuves passées par le héros. En quoi consistent-elles ? Avec comme finalité générale celle de GRANDIR Quels bénéfices pour le (les) initié(s) ?	<ol style="list-style-type: none">1. Rencontrer le magicien d'Oz, rapporter le balai de la sorcière.2. Prise de conscience que rien ne vaut le fait d'avoir un foyer et que l'humanité est perfectible. Un homme sans coeur, sans intelligence ou sans courage peut acquérir ces qualités s'il le décide ou si les circonstances l'amènent à les activer.
La métamorphose 1. De quelles manières les métamorphoses se manifestent-elles ou sont-elles représentées?	<ol style="list-style-type: none">1. Métamorphose de Dorothy, symbolisée par les souliers à talons rouges et le rouge à lèvres, attributs signifiants du passage à la maturité féminine.

Comparaison avec l'œuvre littéraire

Le film est tiré du roman de L. Frank Baum paru en 1900. Ce roman fut un succès mondial. L'adaptation fait de larges écarts par rapport au roman original :

- La scène de départ au Kansas est courte et ne présente que Dorothy, son chien, l'oncle et la tante. Pas de vilaine voisine, ni de garçons de ferme, ni de charlatan. Et le roman n'établit aucun lien entre les personnages rencontrés au cours du voyage et ceux de la réalité.
- La couleur attribuée à la première partie du roman (avant la tornade) est le gris (paysages et personnages), d'où, peut-être, le choix du noir et blanc au début et à la fin du film.
- La fin très moraliste (on n'est nulle part mieux que chez soi) n'existe pas dans le roman. Dorothy veut juste rentrer chez elle.

La scène du passage

Voir Le texte de Franck Baum : <http://ecolecine77.pagesperso-orange.fr/>

Les différences entre le film et le livre de Frank Baum sont nombreuses. Exemple, la scène du passage :

LE LIVRE	LE FILM
Pas de garçon de ferme	Les trois garçons, amis de Dorothée
Dorothée est avec sa famille	Dorothée s'est enfuie, elle rentre seule chez elle
Dorothée est consciente	Dorothée s'évanouit
Elle ne voit rien pendant son passage	Une fenêtre-écran voit défiler des personnages
Première rencontre : les Munchkins	Première rencontre : la bonne fée du Nord

« Cette scène est la plus importante du film, il faut convaincre le spectateur et l'entraîner lui aussi par-delà l'arc-en-ciel. Son caractère est plus immédiatement dramatique que dans le livre : Dorothée est seule, abandonnée aux éléments, elle est assommée par une fenêtre, mais très vite la fenêtre-écran nous plonge dans le comique, dans la peur (la sorcière, l'atterrissage) puis le merveilleux quand le hurlement du vent et la violence de la musique s'arrêtent. Par comparaison le livre semble mou, mais ce n'est pas le chapitre "clef" de ce conte.

Après la projection du film, étudier la scène du "passage" :

l'approche du cyclone, les différentes visions de Dorothée dans la fenêtre-écran, l'arrivée au pays de l'arc-en-ciel, le rôle de la couleur, la bande son.

Le maître lit le chapitre du livre concernant la scène, le texte est remis aux élèves et affiché en grand.

Ce qui est différent dans le film est surligné, nous listons ensuite les ajouts du cinéaste.»

Parallèle avec d'autres contes initiatiques

Repérer ces différentes caractéristiques dans d'autres contes initiatiques, plus spécifiquement dans :

Le cinéma

<i>Charlie et la chocolaterie</i>	- Tim Burton
<i>Mon voisin Totoro</i>	- Hayao Miyasaki (au programme cette année)
<i>Le voyage de Chihiro</i>	- Hayao Miyasaki

Les albums

<i>Max et les Maximonstres</i>	- Maurice Sendak - École des loisirs
<i>La fenêtre</i>	- Claude Ponti - École des Loisirs
<i>Le tunnel</i>	- Anthony Browne - Kaléidoscope
<i>Dans la forêt profonde</i>	- Anthony Browne - Kaléidoscope
<i>L'arbre sans fin</i>	- Claude Ponti - École des loisirs
<i>Alice</i> - Anthony Browne	- Kaléidoscope
<i>Moi, Fifi</i> - Grégoire Solorareff	- École des loisirs
<i>Le petit Chaperon Rouge</i>	- Sarah Moon -
<i>Le voyage d'Orégon</i>	- Louis Joos/Rascal

PROPOSITIONS EN MUSIQUE

Les chansons du film musical

Les parties chantées du film musical posent quelques difficultés de compréhension aux élèves, car elles ne sont pas traduites. Il est intéressant de proposer la traduction des "tubes clés".

<p>La chanson de Dorothy : <i>Over the rainbow</i></p> <p>« - Au- delà de l'arc-en-ciel Dans le bleu Existe un pays merveilleux Où l'on est heureux Au- delà de l'arc-en-ciel Dans le bleu Les rêves que vous avez faits Deviennent réalité À mon étoile je demanderai De me transporter Dans ce pays sans pareil Où les soucis fondent au soleil Et là, loin au-dessus des cheminées Vous me trouverez Au- delà de l'arc-en-ciel Dans le bleu Volent des oiseaux merveilleux Alors pourquoi Pourquoi pas moi ? ».</p>	<p>La chanson de l'Épouvantail : <i>If I only had a brain</i></p> <p>« - Je pourrais passer mon temps À parler aux fleurs des champs Discuter avec la pluie Avoir des pensées immortelles Et des migraines inouïes Si j'avais une cervelle Et je consolerais tous ceux Qui sont malheureux (Dorothy) - Vous seriez un bienfaiteur de l'humanité Si vous aviez une cervelle J'apprendrais les mystères de la mer et de la terre Je pourrais penser à des tas de choses Et à des tas de choses Je ne serais plus un épouvantail Avec un crâne plein de paille Et au cœur plein de chagrin Comme la vie serait belle Si j'avais une cervelle ! ».</p>
<p>Chanson de l'homme en fer blanc : <i>If I only had a heart</i></p> <p>« - Bûcheron en fer blanc devrait être content Mais je ne suis pas d'accord Car je pourrais être comme tous les autres hommes Si j'avais un cœur Je serais tendre et amical Terriblement sentimental J'aurais l'amour pour idéal Aux oiseaux je tendrais les mains Cupidon serait mon copain Si j'avais un cœur. Ma scène du balcon ferait sensation Et Juliette dirait piano - Où es-tu donc Roméo ? J'entends battre un cœur Bonheur, bonheur d'avoir des émotions Jalousie, compassion Et d'être à la hauteur Comme s'il était en or Je l'enfermerais quand je dors Si j'avais un cœur ! ».</p>	<p>Chanson du Lion sans courage : <i>If I only had the nerve</i></p> <p>« - C'est bien triste fillette D'être une femmelette Depuis son plus jeune âge Je ferais sans tralala Trembler le monde devant moi Si j'avais du courage Il faut que je vous confi-lle Je suis une vraie camomille C'était un destin inhumain Je serais un foudre de guerre</p> <p>l'Homme en fer blanc : Moi, aimant comme un petit chien l'Épouvantail : Intelligent comme Ampère Dorothy : Si le Magicien connaît bien Son métier de magicien l'Épouvantail : J'aurais une cervelle l'Homme en fer blanc : Un cœur Dorothy : Un foyer le Lion sans courage : ...du courage ! ».</p>

Écoute musicale

- Version originale du film : <https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU>
- Eric Clapton : <https://www.youtube.com/watch?v=3KvtbZzx1xs>
- Ariana Grande : <https://7zic.fr/reprise-de-somewhere-over-the-rainbow-de-judy-garland-par-israel-kamakawiwoole/>
- Leo Marjane (version française) : <https://www.youtube.com/watch?v=rO-cBiZbTzc>
- Alexandra Gagné-Lavoie (version française) : <https://www.youtube.com/watch?v=22n1YBI42ms>
- Doris Day : <https://www.youtube.com/watch?v=MyRLTIK9PTc>
- Jeff Beck, solo à la guitare électrique : <https://www.youtube.com/watch?v=OgGvml0cOKA>
- Tommy Emmanuel, solo à la guitare : <https://www.youtube.com/watch?v=1xZa-B19qQ8>
- Israel Kamakawiwo'ole, version inspirée de celle de Bob Marley : <https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I>
- Ray Charles : https://www.youtube.com/watch?v=Up6xS_BiOfY

Recherche numérique

Enseignant et élèves recherchent d'autres interprétations sur internet. Après une écoute, effectuer une comparaison puis exprimer et justifier les avis :

- Par toute la classe après écoute générale,
- Par groupes, échange entre les groupes (proposer un rapporteur),
- Individuellement à la maison, proposer des comptes rendus.

Comparer aussi les deux versions française proposées ici : les paroles, le style musicale et de les resituer historiquement.

Musiques truquées : les Munchkins (pistes 8 ou 9 de la B.O.)

Comment reproduire ces sons sans machine ?

La musique de la tornade (piste2)

On peut faire reconnaître le passage du film à partir de la musique. Lier cette reconnaissance à une analyse : « Ça me fait penser à À cause de... »

Essayer avec d'autres extraits musicaux que les élèves écoutent et essayent de reconnaître le passage du film qui correspond.

Le générique de début (piste 1)

Il rassemble plusieurs thèmes du film : la chanson, la tornade, les Munchkins... L'écoute permet de retrouver les moments du film cités.

PROPOSITIONS EN ARTS VISUELS

Créer une affiche

Pour créer une affiche, les élèves peuvent utiliser deux techniques différentes :

- les arts plastiques : peinture, dessin, craies grasses, collage, aquarelle, etc.
- l'infographie : en utilisant des outils numériques pour la saisie d'images du film et la composition de texte.

Arts plastiques :

L'objectif n'est pas de réaliser une affiche plus belle que celles du film, mais de permettre aux élèves de s'approprier cette œuvre cinématographique rencontrée en en réalisant une synthèse : l'affiche.

- Lors d'un échange avec les élèves, sélectionner des éléments visuels du film qui les ont le plus marqués : la ferme, les personnages, le château, etc. (éviter d'en choisir trop).
- Réaliser des saisies d'écran (si vous disposez d'une copie du film) ou effectuer des recherches d'images sur le net.
- Par binômes, les élèves choisissent les éléments qu'ils veulent utiliser pour leur affiche.
- Sur une feuille A4 simple, ils réalisent une première mise en page (un rough rapide) au crayon de papier indiquant la disposition des éléments graphiques : image et textes.
- Sur une feuille Canson (format un peu plus grand), les élèves s'inspirent des images récupérées sur écran pour réaliser un dessin succinct, en respectant la mise en page de leur rough. Ne pas oublier de laisser la place du texte qui va être ajouté par la suite.
- Une fois la peinture (ou le collage...) terminée et sèche, le texte peut être ajouté :
 - En le dessinant (préférer des couleurs bien lisible sur la couleur du fond),
 - En découpant des lettres dans des magazines (notamment pour le gros titre).

Infographie :

Procéder de la même manière qu'en arts plastiques, sauf que les phases dessin et peinture seront remplacées par du montage numérique :

- Avec un logiciel graphique,
- Sur une page de Word (Libre Office, etc.)

Représenter la tornade ou une tempête :

Classe de Sylvie Balzer à Schweighouse sur Moder - **Technique** : Encre et feutres noirs

École de Schweighouse sur Moder - **Technique** : Pigments en poudre et encre de Chine

École de Schweighouse sur Moder - **Techniques** : Collage et gouaches

Référence culturelle incontournable : William Turner : Tempêtes

À travers la fenêtre

La fenêtre-écran, lieu de passage entre les 2 mondes, et dans laquelle se jouent de petites scènes peut faire l'objet d'un travail ludique.

Les étapes : 1. Réaliser un fond tourmenté. 2. Coller une image "insolite". 3. Isoler la "fenêtre" à l'aide de bandes de papier collées.

Réalisation d'épouvantails

Quelques exemples d'épouvantails réalisés dans les écoles de Haguenau dans le Rhin.

La réalisation d'épouvantails est assez simple. Il suffit d'avoir une structure en croix puis de l'habiller.

*Inspiration Friedensreich
Hundertwasser*

Épouvantails fantaisie

Épouvantail métallique

Support : Les "habits" sont de simples draps cousus. **Médium** : Acrylique.

Les fleurs en plastique

L'univers un peu « kitch » du monde enchanté se prête bien à des activités manuelles avec des matériaux plastiques.

École maternelle de Wingen-sur-Moder

Technique : Bouteilles en plastique et peinture vitrail

Création d'images animées

La maîtrise de la lecture et de la compréhension d'images est l'un des objectifs capitaux de l'éducation à l'image. Cette maîtrise passe aussi par la « création » d'images auxquelles l'élève donne volontairement un sens en choisissant le contenu et son organisation, y compris l'illustration sonore.

La bande annonce

L'exercice de création d'une bande annonce offre les mêmes possibilités que la création d'une affiche, mais avec un peu plus de possibilités visuelles et sonores.

Les élèves auront visionné la bande annonce pour préparer la rencontre avec le film.

- Après la rencontre, revenir sur la bande annonce et la re-visionner si besoin.
- À partir d'une question du genre « *Si je voulais présenter un petit résumé audiovisuel à des amis ou à d'autres classes de l'école, qu'est-ce que je choisirais comme images du film ?* », amener les élèves à chercher des images sur le net (ou à partir d'une copie du film quand c'est possible).

- Utiliser un logiciel simple pour travailler la sélection et le montage des images (Windows Live Movie Maker 16.4.3528 par exemple, ou plus conséquent : Videopad)
- Par groupe de 2 ou 4 élèves, réfléchir à l'ordre (qui n'est pas forcément chronologique) des extraits et images choisis ;
- Réfléchir à l'impact et à l'impression qu'on veut donner au lecteur : qu'est-ce qui me semble important à montrer de ce film ? Comment donner envie au lecteur de voir le film en entier ? Est-ce que je veux qu'il découvre tout dans ma bande annonce ? etc.
- Télécharger les extraits dans le logiciel choisi et effectuer le montage ;
- Réfléchir à un commentaire et les rédiger, effectuer des essais de voix et des exercices de diction, enregistrer les commentaires ;
- Réfléchir à des musiques pour illustrer l'ensemble et la calibrer avec la durée de l'ensemble des extraits (ce pourrait être l'occasion de faire un atelier de création musicale avec des sons, des bruitages et des voix, etc.) ;
- « noter » les éléments qui y sont mis en avant ;
- vérifier si le montage final correspond aux attentes et organiser une séance de visionnement des différentes bandes annonces, dans la classe d'abord, puis avec d'autres classes.

HISTOIRE DES ARTS

Avènement de la couleur

Avant les années trente, des expérimentations de films en couleurs existaient déjà :

- coloration au pochoir,
- coloration au virage,
- teintage, pellicule deux ou trois couleurs,
- superposition de deux pellicules (procédé d'additivité),

Mais les procédés n'étaient pas aboutis et coûtaient trop cher. Le cinéma se tournait donc en N&B.

Le noir et blanc était la référence du monde réel.

L'avènement de la couleur, maîtrisée, généralisée, n'est pas senti comme un accès à la réalité, mais comme une ouverture vers l'exotisme, le rêve et l'imaginaire le plus pur.

Walt Disney s'y intéresse très tôt et tourne d'abord un court métrage « Flowers and Trees » en 1932, puis son long métrage féerique « Blanche Neige et les sept nains » en 1937.

D'autres films ont fait sensation :

- « Le Jardin d'Allah » de Bolewslavski, 1936,
- « Le Magicien d'Oz », Victor Fleming, 1939,
- « Autant en emporte le vent », Victor Fleming, 1939.

Mélange N&B / couleur

En 1923 déjà Cécil B. DeMille insert une séquence couleurs dans la première version des « Dix Commandements » qui était en N&B.

Mais la tendance s'inverse avec des films plus récents comme « Les ailes du désir » de Wenders : ce sont les anges qui voient en noir et blanc (le noir et blanc étant devenu rare).

PROPOSITION EN GÉOGRAPHIE

S'informer sur la région du Kansas

- Situer géographiquement la région du Kansas et cueillir des informations : http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/cl/cl_2012_p0.html
- S'informer, découvrir les intempéries qui secouent cette région : http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/cl/cl_2012_p0.html
- Découvrir des informations sur les cyclones : <http://www.ouragans.com/>

AUTRES APPROCHES DU FILM

Génériques, synopsis, analyses, points de vue

<http://www.abc-lefrance.com/fiches/MagiciendOz.pdf>

http://membres.lycos.fr/cinemaparlant/fiches_pedagogiques/le_magicien_d'oz.htm

http://www.crac.asso.fr/image/base/voir_film_fiche.cfm?id=41

http://cria.ac-amiens.fr/~iasomme/ecole_cinema/2002-2003/oz.php

http://perso.wanadoo.fr/ecole.chabure/cinema/accueil_magicien.htm

Le générique donné sur ce site met bien en évidence les deux rôles tenus par certains acteurs et permet de travailler sur la différence entre acteurs et personnages : <http://www.sportica.fr/ecolcin2.htm>

Le site officiel en anglais, intéressant pour les photogrammes proposés :

<http://www.geocities.com/Hollywood/Hills/6396/ozpage.htm>

Pour trouver l’affiche du film français : http://www.affichescinema.com/insc_m/magicien_oz.jpg

Pour trouver l’affiche du film français : <http://www.reelclassics.com/Musicals/Wizoz/rainbow-lyrics.htm>

Travail de littérature

Il est aussi possible de travailler sur le livre de Frank Baum pour une comparaison entre l’œuvre écrite et l’adaptation cinématographique.

- On trouve la première de couverture du livre original sur le site :

http://fr.encarta.msn.com/media_461529727_761556395_-1_1/Baum_le_Magicien_d'Oz.html

- On peut aussi cibler la comparaison en travaillant sur des moments précis de l’histoire :

Le 1er chapitre du livre et la scène d’exposition du livre ont fait l’objet de travaux sur le site

<http://perso.wanadoo.fr/ecolecine77/>