

Ernest et Célestine

de Benjamin Renner, Vincent Patar,
Stéphane Aubier -

D'après les albums de Gabrielle
Vincent –

Scénario et dialogues de Daniel
Pennac

Avec les voix de Lambert Wilson et
Pauline Brunner

Film d'animation tous publics à partir
de 4 ans – Sortie Nationale
le 12 décembre 2012 - 1h19

Ernest et Célestine est un film rare et précieux. Il exprime avec simplicité des choses importantes sur des sujets graves, et que l'on pense, trop souvent à tort, qu'ils ne concerneront pas les enfants.

1 EN AMONT, avant la projection

CONTEXTUALISATION

- **Gabrielle Vincent : l'auteure**

C'est en 1981 que sont publiées pour la première fois les histoires d' « Ernest et Célestine ». Sous le pseudonyme de Gabrielle Vincent, Monique Martin sort deux premiers albums aux éditions Duculot (aujourd'hui Casterman) : « Ernest et Célestine ont perdu Siméon » et « Ernest et Célestine, musiciens des rues ».

« Les histoires que je dessine sont souvent des histoires vécues ou observées. J'en ai le scénario dans la tête, et lorsque je prends le crayon, puis la plume, tout vient très vite. Je dessine un peu comme une somnambule, comme si ce n'était pas moi. D'où, sans doute, cette façon que j'ai d'être le spectateur de moi-même, de ne pas arriver à me prendre au sérieux.

Presque toujours, c'est le premier croquis qui est le bon, j'aime la spontanéité. J'aime beaucoup dessiner pour les enfants, mais mon activité essentielle reste la peinture. » (Gabrielle Vincent)

Des albums jeunesse au film d'animation

La série complète « Ernest et Célestine » compte 26 albums (le dernier album posthume « Les

questions de Célestine » est paru en 2001) et est actuellement en réédition en grand format cartonné et en petit format souple aux Editions Casterman.

Dans cette série illustrée tout en aquarelle, les petits bonheurs côtoient les petits et grands soucis de la vie courante. Les préoccupations de la tendre enfance (la perte d'un « doudou », les caprices, la peur) se mêlent aux sujets plus graves (la maladie, l'adoption, la pauvreté).

Chaque album d'« Ernest et Célestine » aborde un ou des thèmes particuliers, en rapport avec le **monde de la petite enfance** ou plus largement, avec les **grandes questions sociétales**, toujours d'actualité. Gabrielle Vincent était une artiste préoccupée par les dérives de la société de consommation, l'écologie (elle chinait, recyclait, vivait modestement...), la misère, les guerres, la maladie. Ses albums, s'ils abordent souvent des sujets « lourds », renvoient toujours un **message d'espoir**, à travers des thèmes tels que l'amour, la solidarité, la simplicité de vie, la tolérance, la réconciliation,...

Les **différents thèmes** abordés dans les albums, peuvent faire l'objet d'une approche pédagogique en classe.

la solidarité: *La Cabane, Ernest est malade, Une chanson, La chute d'Ernest, La tante d'Amérique*

la simplicité de vie: Ce thème est visible dans tous les albums, les images de l'intérieur de Ernest et Célestine renvoyant une maison au confort « limité », rappelant le début du XXe siècle (bassine d'eau pour se laver, linge qui pend dans la maison, vieux fer à repasser, pantoufles trouées, chaises en paille,...). Certains albums abordent ce thème de manière plus nette: *Musiciens des rues, La chambre de Joséphine, Noël chez Ernest et Célestine, Le sapin de Noël*

la maladie/la mort: *Cet été-là*

la peur: *Le labyrinthe, La grande peur, Au musée, Un caprice de Célestine*

la tristesse: *Ernest et Célestine ont perdu Siméon* (perte du doudou, idéal pour les classes de maternelle)

l'immigration: *Une chanson*

la jalousie: *Ernest et Célestine chez le photographe*

les poux: *Ernest et Célestine ont des poux*

l'adoption/la quête de vérité: *Les questions de Célestine*

• Daniel Pennac, scénariste

Daniel Pennac est un grand nom de la littérature jeunesse. Enfant, il se pensait mauvais élève, puis, le goût de la lecture lui donne le goût des Lettres qu'il étudie pour devenir enseignant en 1969. Ses premiers romans burlesques pour enfants le font connaître du grand public, notamment grâce à la famille Malaussène, dont le lecteur suivra les aventures dans sept ouvrages.

Daniel Pennac est sensible aux questions de l'enfance et de l'éducation et pense « *qu'on ne force pas une curiosité, on l'éveille* ». Il a été l'ami de Gabrielle Vincent avec qui il eut une relation épistolaire durant les 10 dernières années de sa vie. « *Je lui envoyais des bribes de manuscrits et elle m'envoyait des dessins* ».

Pour imaginer le scénario du film, Daniel Pennac s'est inspiré de l'univers de Gabrielle Vincent en insistant sur les antagonismes entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et en les rendant plus durs. *Ernest et Célestine* est son premier scénario original pour le cinéma d'animation.

Puis proposer la lecture du début du roman de Daniel Pennac : *Le roman d'Ernest et Célestine* qui peut constituer une bonne piste de lecture à ce propos :

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2335>

Le roman d'Ernest et Célestine, Daniel Pennac, Casterman-Gallimard Jeunesse, 2012

- **Particularités du film**

À partir de l'œuvre de Gabrielle Vincent (ses albums) Daniel Pennac imagine une narration antérieure aux histoires des albums. Le film n'est donc pas une adaptation des albums mais un hommage à leur auteur en révélant son univers (fidélité à son dessin, à sa technique)

La musique : chaque personnage est illustré par un instrument (ou des instruments) et une mélodie particulière (Célestine : clarinette et piano, Ernest : violon, La Grise : basson...)

DES PRATIQUES, *avant la projection*

- **Travail à partir des images**

- **Analyse des affiches**

On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l'affiche.

La présentation de l'affiche permet de créer des horizons d'attente et de formuler des hypothèses sur ce que l'on va voir.

Repérer les éléments visuels :

- Un ours et une souris qui semblent bien s'entendre et être heureux. Noter les attitudes des personnages : regards, postures, expressions...
- Les prénoms que l'on peut attribuer à ces personnages et dont la calligraphie est en cursive. Les élèves peuvent s'entraîner à tenter de reproduire ce style d'écriture et à explorer avec quel outil (pinceau, plume) et quel médium cela est possible (encre, gouache assez liquide).
- Noter l'absence de décor autour des personnages
- Noter les contours incomplets des personnages (quelques traits) qui semblent les fondre dans l'espace de la feuille
- L'impression de fondu est accentuée par les touches de couleurs dégradées.
- Le film est un dessin animé.

Repérer quelques éléments textuels :

- Le titre qui reprend les prénoms des personnages
- Le nom des réalisateurs
- Expliquer « avec Lambert Wilson et Pauline Brunner », en haut à droite de l'affiche.

Comparer les 3 affiches pour en dégager les éléments communs et les différences

[Voir le ou \(les\) affiche\(s\)](#)

➤ **La présentation des 2 personnages principaux**

Cette présentation sera naturellement différente selon que les élèves connaissent déjà ou non les albums de Gabrielle Vincent.

- Si les élèves connaissent les personnages, les leur faire décrire tels qu'ils les connaissent à travers les albums.

Une consigne de « lecture » du film serait de les inviter à trouver ce qui les différencie des personnages des albums.

- S'ils ne connaissent pas ces personnages, leur faire imaginer leur caractère et leur relations à partir de l'affiche.

Dire ce qu'ils savent des ours et des souris (dans la nature, dans les contes ou autres histoires).

- Dans les deux cas, situer l'histoire du film dans le temps de leur rencontre :

Comment les enfants imaginent-ils cette rencontre ?

➤ **Présentation du film**

Peut-être vous semblera-t-il nécessaire de préparer les élèves à se repérer dans les deux mondes évoqués dans le film : celui d'en haut et celui d'en bas. Dans ce cas, la bande annonce peut vous y aider.

2 DE RETOUR EN CLASSE, après la projection

APPROCHE SENSIBLE

Le rôle de l'enseignant consiste à accueillir la parole de l'élève sans donner son avis et sans projeter ses propres sentiments.

· Faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue :

- Qu'avez-vous vu ?

- Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ?

- Quels passages ou détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ?

- Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ?

L'évocation d'une scène peut également se faire par un dessin légendé d'une phrase ou deux, en dictée à l'adulte.

DES PRATIQUES, après projection

● **Compréhension**

➤ **Raconter le scénario du film**

Pour cela, il est possible de s'appuyer sur les dessins des élèves (d'où l'importance des légendes) ou sur d'autres photogrammes

➤ **Repérer les différents personnages du film**

Travail sur les personnages, leur apparence, leur caractère...

ERNEST

Ernest vit seul dans le «monde du dessus», dans une petite maison abandonnée qu'il s'est approprié. Saltimbanque passionné de musique et de théâtre, il ne se soucie pas du regard que les autres portent sur lui. Sa rencontre avec Célestine va bouleverser son quotidien d'ours solitaire et taciturne. Râleur et grognon, il se laisse attendrir par cette petite souris jusqu'à devenir son protecteur.

CÉLESTINE

Célestine est une petite souris orpheline qui vit dans le «monde du dessous» où elle peine, elle aussi, à trouver sa place. Apprentie dentiste, elle est chargée de se rendre dans le monde des ours pour y chercher des dents mais préfère de loin dessiner et peindre. Débrouillarde, curieuse, elle rejette elle aussi les préjugés

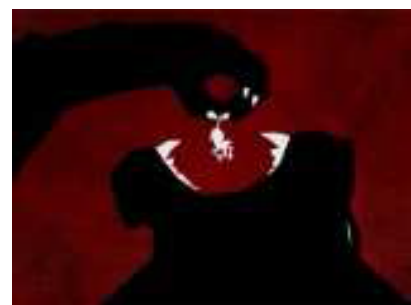
mais n'a personne à qui se confier... Célestine va s'imposer dans la vie d'Ernest avec candeur et gentillesse. L'ours deviendra un ami sincère, un père adoptif et l'encouragera à devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être : une artiste.

- **Décrire le caractère et l'apparence physique des personnages principaux et secondaires du film. Comprendre leur rôle dans l'histoire.**

*Mise en résonance : **La queue de la souris est un court métrage** réalisé en 2007 par Benjamin Renner, au sein de l'école de la Poudrière.*

« Dans un style tranchant, servi par des dialogues vifs et spontanés, le court-métrage, inspiré des fables de la Fontaine, met en scène un lion et une souris dans un duel à priori perdu d'avance...

On pense inévitablement à la scène de la rencontre entre Ernest et Célestine. »

Trois images à rapprocher : celle de *La queue de la souris*, celle qui montre la Grise mimant un ours prêt à avaler une souris et Ernest s'apprêtant à manger Célestine.

« Ce qui fait la singularité d'Ernest, c'est qu'il n'est pas aussi monstrueux que l'image qu'en donne la rate (qui se « monstrualise » en même temps à travers l'ombre de l'ours qu'elle évoque) ou que ne l'est le lion. »

« Lorsque la vieille rate raconte l'histoire du grand méchant ours, sa lanterne projette une ombre affreuse sur le mur. Le dortoir est alors un théâtre d'ombres, un cinéma. »

- **Relever les similitudes et les différences entre le monde d'Ernest et celui de Célestine**

Dès l'introduction du film, Ernest et Célestine sont présentés en décalage par rapport à leur société respective.

Images des 2 mondes : lieux en haut / en bas

« Les deux mondes »

Le monde du dessous, auquel Célestine appartient, est un univers triste et oppressant, une industrieuse société totalitaire où l'individu doit se diluer, se fondre dans la masse. [...] Chez les ours, c'est le commerce qui décide. L'enrichissement personnel est un dogme, l'individualisme y est à son comble. [...] Le monde du dessus et celui du dessous ont ce triste point commun: l'individu comme être sensible et singulier n'y est pas reconnu comme une valeur centrale de l'existence. Chaque être est tristement absorbé par un tissu de croyances et de diktats qui président à sa destinée. Qu'il naisse chez les ours ou les souris, chaque sujet est soumis à des finalités qui le dépassent. »

- S'interroger aussi sur ce qui relie ces deux mondes :

« Le trou d'une plaque d'égout [est] le seul passage entre les deux mondes. » Et c'est une plume qui, au début du film, nous conduit d'un monde à l'autre.

- Comment sont présentés les personnages au début du film ? Justifiez leur caractère à l'aide d'éléments de la mise en scène (couleurs, éléments de décor, position dans le cadre...)

Le monde d'en haut et le monde d'en bas : une réflexion sur la différence

Sous forme de conte, *Ernest et Célestine* propose une réflexion politique sur le système de classes sociales et sur la différence. La dénomination des deux mondes n'est pas sans rappeler au spectateur une certaine réalité. Comment le réalisateur rend-il compte de ce point de vue ?

- L'espace filmique : sous terre/sur terre

- Le rapport de taille : la différence de dimension entre ours et souris

- Le passage entre les deux univers symbolisés par les mouvements des personnages et de la caméra (plongée/contre-plongée) et par des lieux (égouts,...)

- Les éléments de langage : la peur et la différence sont revendiquées dans les deux mondes.

- Décrivez le monde des souris et celui des ours.

- Comment chacun perçoit-il l'autre ? Ont-ils des points communs

➤ Lois et normes en question

Ernest et Célestine interroge les notions de loi et de norme. Les deux sociétés, d'apparence antagoniste, se ressemblent car elles érigent toutes deux l'ordre comme fondement de leur organisation, et le pouvoir comme gage de réussite sociale.

Les souris œuvrent à la construction d'une société sophistiquée et infallible symbolisée par les fameuses incisives. Dans le monde des ours, la position sociale est dictée par l'argent.

Pistes :

- Citez les différentes figures d'autorité présentes dans les deux mondes. A quels moments interviennent-elles dans le récit ? Trouvez les différences et les points communs.

- Selon vous, quelle séquence est la plus révélatrice de la critique émise par le réalisateur ?

➤ **Travail sur les émotions :**

- **Mettre en lien les images du film avec des émotions ou des sentiments**
- **Mettre en lien les images du film avec celles rencontrées dans les albums**

➤ **Les préjugés**

Les souris et les ours ne se côtoient pas. Demander aux élèves d'expliquer pourquoi les ours ont peur des souris et pourquoi les souris ont peur des ours. Faire réfléchir au bien-fondé de ces peurs. Les ours sont-ils tous des terrifiants mangeurs de souris ? Les souris attaquent-elles les mamans ours ? Les ours et les souris se connaissent-ils vraiment ?

Expliquer ce qu'est un préjugé à la lumière d'exemples tirés du film. Élargir le propos à la vie en général en leur demandant d'essayer de donner d'autres exemples de préjugés.

● **Dire - Lire - Écrire**

➤ **Établir des cartes d'identité des personnages**

Décrire l'apparence physique des deux personnages pour faire ressortir dans un premier temps leurs différences, puis aborder leurs points communs de manière large (artistes, sensibles, solitaires, ont de la peine à trouver leur place dans la société, ne veulent pas suivre la carrière professionnelle qu'on souhaite leur imposer etc.)

➤ **Raconter avec un changement de point de vue**

➤ **Écrire un nouveau conte en changeant un élément.....**

Faire imaginer et raconter d'autres aventures d'Ernest et Célestine. Donner si nécessaire aux élèves des titres des albums de Gabrielle Vincent pour les aider à inventer une histoire

➤ **Les personnages secondaires**

Demander de lister les personnages secondaires du film, d'expliquer leur rôle/fonction et de les décrire.

➤ **Littérature**

La structure du récit : le schéma narratif

Mettre en relation avec d'autres albums de littérature de jeunesse utilisant la même technique (aquarelle), mettant en jeu des animaux (ours, souris), utilisés en citation dans le film (Boucle d'or, le grand méchant loup...)

Raconter rêves et cauchemars.

➤ **Mise en réseau**

Œuvres de Daniel Pennac

L'œil du loup, Cabot-caboche, Kamo...

• Arts plastiques

- **Comparer le graphisme du film à celui des albums** partir du lien suivant :

http://www.lefresnoy.net/sites/prod/files/2014/downloads/basic-page/presentation/Livret_Pedagogique_Ernest_et_Celestine.pdf

- **Des croquis d'Ernest et Célestine à télécharger qui sont autant de référents sur :**
<http://ernestetcelestine-lefilm.comhttp://www.lesarmateurs.com/> (onglet « catalogue »)

- **Des techniques à découvrir et expérimenter :** L'aquarelle, le dessin pour réaliser des portraits

➤ **Des thématiques à représenter :** le rêve, le cauchemar, le jeu, l'amitié, la peur, le portrait
Des thématiques à exploiter en rencontrant des œuvres, en visitant les illustrations d'albums de littérature de jeunesse ou en créant des réalisations plastiques en 2 et en 3 dimensions. Création d'un dessin animé (avec prise de vue image par image) ou d'un flip-book.

- **Langage cinématographique**

- la notion d'angle de vue et d'échelle des plans :

exemple : plongée (quand Ernest sort de l'orphelinat), contre-plongée (dans le rêve d'Ernest, Célestine apparaît comme s'il la voyait d'en bas),...

Pistes :

- Pour chacune de ces notions, collecter et classer des images fixes, avec la caméra ou l'appareil photo numérique, produire des images en lien avec la notion étudiée.

- **Notion de générique**

- **Mise en réseau :**

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/01.html>

Kandinsky

Sans titre (Aquarelle), 1910? 1913?

Mine de plomb, aquarelle et encre de Chine

49,6 x 64,8 cm

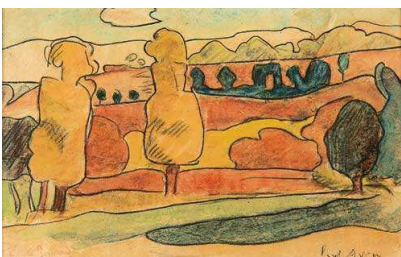

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner

Turner

Turner dans son atelier,

aquarelle, 14 × 19 cm, British Museum

<http://www.museepontaven.fr/-Ecole-de-Pont-Aven,2-.html>

Émile Bernard

Paysage de Pont-Aven

Aquarelle – 1888

Collection Musée de Pont-Aven

D'autres référents artistiques sur :

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2333>

- **Education musicale**

Activités d'écoute et d'analyse de l'œuvre de compositeur de la bande son Vincent Courtois. Apprendre la chanson d'Ernest et Célestine dont l'auteur et interprète est Thomas Fersen.

- **Education civique**

Débats et réflexion autour de plusieurs thématiques : différence, intolérance, rejet de l'autre, exclusion, jalousie, amour, abandon, estime de soi, vol (les bonbons)...

3 RESSOURCES – SITOGRAPHIE

http://www.lefresnoy.net/sites/prod/files/2014/downloads/basic-page/presentation/Livret_Pedagogique_Ernest_et_Celestine.pdf