

"Le Magicien d'Oz "

Victor Fleming - Etats-Unis

Américain, 1939,
Version française,
Chansons en version originale

Titre original : **The Wizard of Oz**

Genre : Comédie musicale

Avec Judy Garland

Synopsis

Dorothy vit avec son oncle, sa tante et leurs trois ouvriers dans une ferme du Kansas. Un jour, un terrible cyclone s'abat sur la ferme, et l'emporte dans un pays enchanté, habité par le petit peuple des Munchkins. Pour pouvoir revenir chez elle, Dorothy doit partir à la recherche du Magicien d'Oz. Sur le chemin, elle rencontre différents personnages (l'homme de paille, l'homme de fer blanc et le lion peureux), qui l'accompagnent chez le Magicien...

1. EN AMONT, avant la projection

CONTEXTUALISATION

- C'est un véritable événement, un succès mondial. Les débuts du cinéma parlant et les débuts de la couleur : le technicolor (3 pellicules de 3 couleurs différentes), 2 Oscars pour ce film
- Un grand classique du cinéma
- Le début du «Star system» qui contribue à l'identification du spectateur au héros.
- Quelques films contemporains : Blanche Neige et les sept nains –1938-

Walt Disney ° La chevauchée fantastique -1939 - John Ford - °Autant en emporte le vent – 1939 par Victor Fleming

- C'est un «film musical », film dans lequel on ajoute des chansons, à distinguer de la comédie musicale, film dont l'histoire est chantée en partie ou totalement.
- L'adaptation: le roman de Frank Baum (1900) a connu un succès mondial. Le film en est une adaptation très libre.

Un conte initiatique

Il met en scène le passage de l'enfant-adolescent à l'âge adulte, C'est un voyage symbolique qu'est grandir, qui l'aide à passer du monde des plaisirs au monde des réalités.

Les spécificités du conte dans la littérature :

Le conte est un univers merveilleux dans des espaces et des dimensions temporelles hors réalité. Ce qui le caractérise ici, c'est l'univers étrange, les animaux qui parlent, les objets magiques et les personnages aux pouvoirs étonnants.

Dans les contes traditionnels il y a toujours trois étapes :

1- la séparation avec le groupe d'origine :

la famille, le pays : le Kansas, matérialisés par la couleur sépia...

Les éléments déclencheurs sont **l'altercation avec Mlle Gulch** à propos du chien, et **la tornade** qui vont créer une « cassure » entre le monde réel et le monde imaginaire. Les adultes se sont réfugiés dans la cave à tornade sans Dorothy, et l'héroïne est « enfermée dehors ». Elle se retrouve seule dans la maison..., une fenêtre se détachant sous la poussée du vent va étourdir la petite fille... la surimpression de son visage est là pour suggérer que le personnage va se dédoubler, et partir pour le monde des rêves.

Dorothy s'évanouit, tornade à travers la fenêtre (écran/miroir/passage), défilement d'images « surréalistes » (références Freudiennes) comme grosse poule et petits humains, transformation de Mlle Gulch en sorcière et maison tourbillonnante

Dédoublage de l'héroïne, à la fois spectatrice [hors de la maison] et dans la scène [chambre])

2 - un séjour dans un autre monde (voyage, rencontres, aventures...) :

Le trajet n'est pas rectiligne, il est jalonné par des épreuves.

Dès son arrivée Dorothy va poursuivre la quête de « rentrer chez elle ». La bonne sorcière (fée) du Nord lui donne des chaussures magiques et lui indique la bonne route (la route de briques jaunes d'abord vue comme une spirale décorative au centre de la scène....)

Le trajet est fait de divers croisements obligeant Dorothy à faire des choix, et de rencontres avec des personnages qui représentent des qualités ou valeurs à acquérir ou à développer (quête d'une cervelle, d'un cœur et de courage).

3 - le retour à la maison, et à la réalité, et l'entrée dans un nouveau statut :

Dorothy claque des talons en répétant une formule magique "*There's no place like home*". La maison tourbillonnante termine sa chute et Dorothy se retrouve ...dans son lit.

Travail à partir des images

- **Regarder les affiches**

Emettre des hypothèses :

- ❖ les éléments du titre (typographie, français, espagnol et anglais) lettres très grandes, se chevauchent et participent à un aspect surchargé
- ❖ les personnages... caractéristiques, importance de la petite fille par rapport aux autres, ils sont représentés 2 fois, on peut jouer à les associer. Une petite sorcière est visible en haut
- ❖ le décor : route sinueuse, ville, arc en ciel, étoiles... On voit le palais d'Émeraude au bout d'un chemin jaune, il est placé devant un soleil couchant. Un arbre grimaçant tient une palissade sur laquelle sont inscrits les noms des acteurs. L'ensemble est surchargé. Le lecteur reçoit de nombreuses informations en même temps
- ❖ remarquer les couleurs (technicolor) saturées, comme celles du pays d'Oz dans le film.

Voir les affiches

- **Regarder la bande annonce :**

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19424346&cfilm=29738.html

On peut y repérer les moments en sépia et ceux en couleurs, le chemin jaune, les moments chantés ou dansés, les personnages et faire des hypothèses.

On peut aussi repérer quelques mots de vocabulaire en anglais à la fin du générique et rechercher leur signification ensemble à partir des mots connus et des indices donnés dans la bande annonce.

2. DE RETOUR EN CLASSE, après la projection

Les différentes pistes proposées pourront être travaillées à l'oral et/ou à l'écrit :

- **Approche sensible**

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 ?*
- *Reconnais-t-on des personnages de contes ?*
- *Connaissez-vous d'autres films chantés ?*
- *Quelles rencontres fait Dorothy ?*

- *Qu'avez-vous aimé, pas aimé ?*
- *Quels passages ou détails n'ont pas été compris ou ont surpris, étonné ?*
- *Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ?*

• Compréhension

Observer deux images extraites du film, l'une est en couleur et l'autre en noir et blanc.
Que peut signifier cette différence ?

La couleur notifie explicitement les deux mondes, deux univers du film : le monde réel en noir et blanc ou sépia et le monde imaginaire filmé en couleurs et qui permet l'utilisation de la technique technicolor.

- Repérer les personnages et leurs traits de caractère pour affiner la compréhension

Une reconstruction collective du scénario va aider à repérer les personnages et à vérifier les hypothèses faites à leur sujet avant la séance de cinéma.

Le début du film annonce des caractéristiques des trois complices de Dorothy : l'absence de cervelle, la peur et le désir d'avoir une statue.

Associer les personnages des deux mondes :

Dans le rêve de Dorothée, situé au pays d'Oz, les ouvriers agricoles deviennent de drôles de personnages. Comparer les personnages du film dans chacun des deux mondes, leurs particularités physiques et leurs caractéristiques psychologiques.

• Le merveilleux, le conte

Le merveilleux plonge le lecteur ou le spectateur dans un monde où le surnaturel se mêle à la réalité sans que le héros s'en étonne.

Contes merveilleux : où apparaissent des êtres merveilleux : elfes, fées, lutins bienveillants.....

Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un conte, repérer les ingrédients du conte: la magie (chaussures magiques, sorcières, un voyage initiatique...)

Après avoir lu, raconté ou évoqué des contes connus des enfants, on peut dans le déroulement de ces récits identifier certains des éléments invariants de la trame narrative.

On pourra les retrouver ensuite dans «le magicien d'Oz»

- Les invariants 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. • Qu'est-ce qui déclenche ce passage ? • Comment les 2 mondes s'opposent ? • Comment le passage est-il matérialisé ?	- La tornade, et la séparation (Dorothy ne peut rejoindre sa famille dans l'abri anti cyclone.) - Le monde réel au présent du film est en sépia et le monde imaginaire est en couleur. - Les images défilent par la fenêtre (écran dans l'écran)→ trucage - Rôle de la bande son
Le voyage, le déplacement dans un univers fantastique • En quoi cet univers est-il fantastique ? • Sous quelle forme le chemin est-il matérialisé ?	- 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 sorcières, des Munchkins - Un chemin pavé de pierres jaunes. Chaque croisement oblige à des choix. 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) ?	- Rencontrer le magicien d'Oz, rapporter le balai de la sorcière. - Prise de conscience que rien ne vaut le fait d'avoir un foyer et que l'humanité est perfectible. Un homme sans cœur, sans intelligence ou sans courage peut acquérir ces qualités s'il le décide ou si les circonstances l'amènent à les activer.
La métamorphose De quelles manières les métamorphoses se manifestent-elles ou sont-elles représentées?	Métamorphose de Dorothy, symbolisée par les souliers à talons rouges et le rouge à lèvres, attributs signifiants du passage à l'âge adulte.
Le retour au monde réel (ou de départ) : dans lequel l'initiation vécue dans un temps suspendu s'explique de manière rationnelle. • Comment le temps initiatique est-il justifié dans le monde réel ? • Quels sont les indices qui tendent à justifier la réalité du temps initiatique ?	- Le temps initiatique correspond à la durée de l'évanouissement. - Ce sont les ouvriers de ferme qui ont pris les traits des personnages rencontrés dans son voyage.

- Littérature :

- Etude d'un genre littéraire : le conte.
- Travail sur la structure du conte. Mise en réseau : Lecture de différents contes.
- Etude de contes initiatiques ou albums :
 - Max et les Maximonstres - Maurice Sendak Ecole des loisirs
 - Le tunnel - Anthony Browne Kaléidoscope
 - L'arbre sans fin - Claude Ponti Ecole des loisirs
 - Alice - Anthony Browne Kaléidoscope

- Comparaison des traitements littéraires et cinématographiques :

Le Magicien d'Oz est une œuvre écrite en 1900 par Lyman-Franck Baum (1856-1919).
Celui-ci lisait cette histoire à ses fils pour les endormir.

Les situations de lecture pourront viser à mieux repérer le système des personnages.

- Le Magicien d'Oz, Franck Baum – Collection LIBRIO n° 592
- Le Magicien d'Oz, Franck Baum – Collection FOLIO JUNIOR n° 695 (Gallimard Jeunesse)
- Le Magicien d'Oz, Frank Baum - Collection LIVRE DE POCHE JEUNESSE n° 383 (Hachette Jeunesse)

• Arts visuels :

- Faire une affiche

A partir des affiches existantes et après avoir vu le film, inviter les élèves à réaliser une affiche :

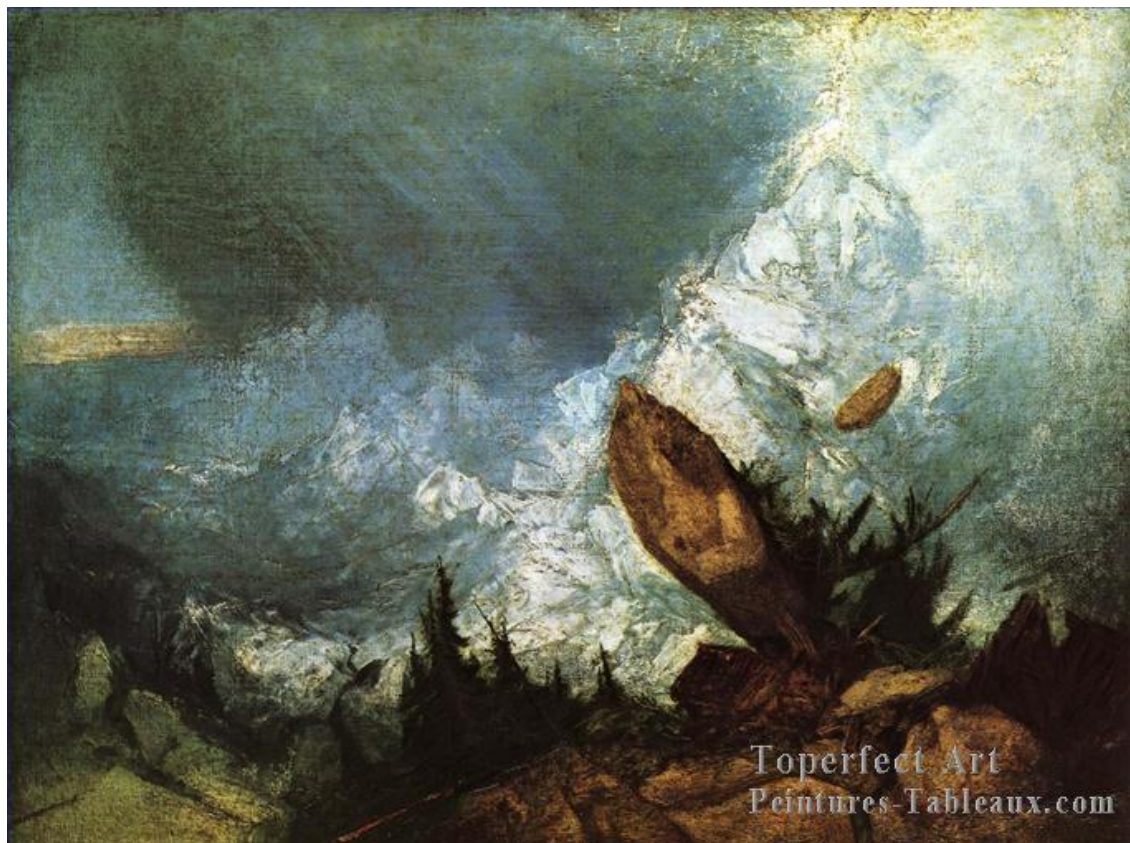
Réflexion sur ce qu'elle devra montrer :

- cheminement,
- réalité/imaginaire,
- les personnages principaux
- les couleurs, l'arc en ciel, la cité d'émeraude, la comédie musicale...

Réfléchir sur la composition, la lecture rapide (une affiche doit donner des renseignements et donner envie), rechercher la place du titre et la typographie...

- Représenter une tornade ou une tempête

Référence culturelle : Tempêtes de William Turner

A l'aide d'encre, de gouaches, de collages :

Voir site : http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2012_oz.htm

- Derrière la fenêtre

Fournir aux élèves un cadre fenêtre qui sera collé sur une production. A travers les carreaux de la fenêtre on voit un espace et une temporalité

- ville, campagne, jardin, parc, ciel...
- jour, nuit, neige, coucher de soleil...
- A l'aide de découpages (revues, magazines, photocopies...) installer des éléments « Surréalistes »

• Musique :

La comédie musicale présente au public des fictions où les personnages passent assez simplement et naturellement de l'expression réaliste à un univers extraordinaire et onirique où tout devient possible en danses et en chansons, la forme narrative est celle de l'Opéra.

Piste : La chanson « Over the rainbow » (Arthur Freed se battit pour que la séquence aujourd'hui la plus célèbre ne soit pas coupée au montage) à faire écouter dans sa version originale et dans les différentes versions reprises (très nombreuses) par Clapton, Hendrix, Iz...

Paroles de la chanson	
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 ciel les rêves que vous avez faits deviennent réalités. A mon étoile je demandais de me transporter dans ce pays sans pareil où le souci fond au soleil et là loin des cheminées vous me trouverez. Au delà de l'arc-en-ciel dans le bleu volent des oiseaux merveilleux alors pourquoi ? Pourquoi pas moi ? Si les oiseaux vont au delà de l'arc-en-ciel Pourquoi pas moi ?	Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I heard of once in a lullaby Somewhere over that rainbow, skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come true Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me Where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow, bluebirds fly Birds fly over that rainbow Why, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow Why, oh, why can't I?

Certaines pistes de travail font référence aux documents ou sites suivants :

- *Fiche séquence CPDAV 52*
- *Fiche séquence CPDAV caen*
- *Fiche pédagogique - Hatat Philippe – P E – Circonscription de Grasse*
- *Fiche pédagogique - Daniel Bensimhon, conseiller pédagogique*
- *Fiche pédagogique Myriam Simard CPD arts visuels DSDEN 52*
- http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2012_oz.htm