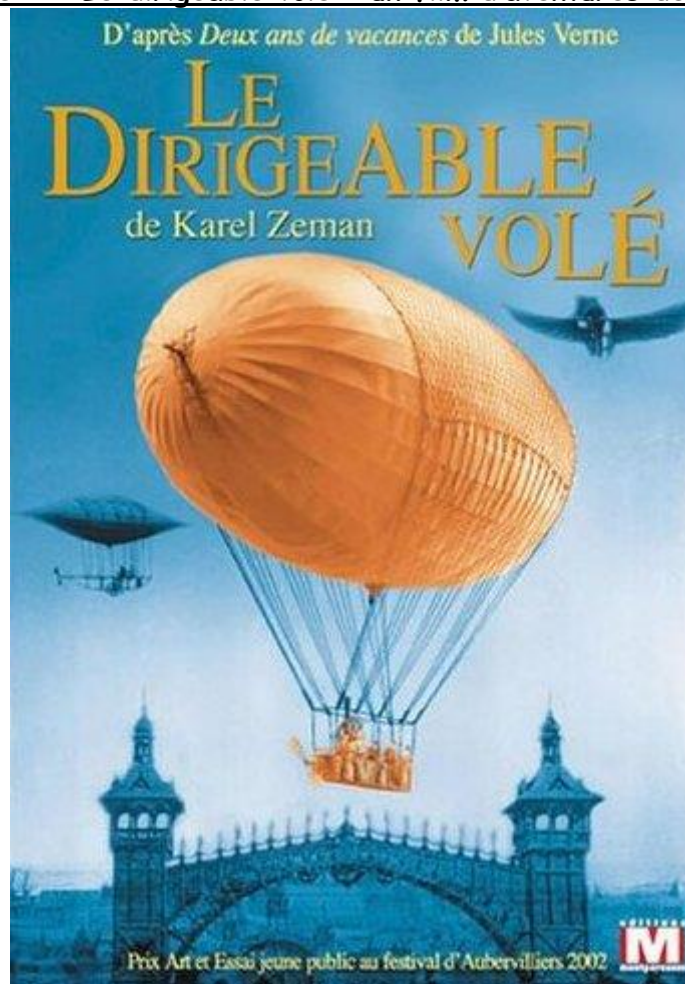

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Cycle 2 : Le dirigeable volé - un film d'aventures de 1967

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Table des matières

Avant la projection :	4
Après la projection :	7
Adaptation du roman de Jules Verne :	7
Récit de voyage :	8
Les progrès techniques:	8
Le conte didactique :	8
La couleur	9
Pour les tout petits	10
Pistes plastiques.....	11
Les trucages de cinéma :	11
Références artistiques :	12
Maîtrise de la langue	15
Questionner l'espace et le temps. Explorer les organisations du monde :	16
Le son.....	16
Les conseils et pistes de Maryline POUX.....	17
Pistes pour appréhender le récit dans Le dirigeable volé :	17
Le récit : le collage au service de l'imaginaire et de la liberté	19
Plaisir du jeu, de l'imagination... ..	21
Sites ressources	22
Bibliographie.....	23

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

On est à Prague, en 1891. Cinq garçons visitent le Salon des Sciences et des Techniques, émerveillés devant les nouvelles inventions. Suite à un incident qui mobilise l'attention de la foule, ils vont grimper à bord d'un dirigeable et s'envoler. Une tempête les oblige à se poser sur une île déserte.

C'est l'adaptation du roman *Deux Ans de vacances* de Jules Verne par Karel Zeman. Il a su retranscrire les émotions et la magie de Jules Verne, nous livrant une œuvre fantastique mêlant images réelles et d'images animées, aussi merveilleuse que les inventions qui font rêver les visiteurs du Salon à l'aube d'un nouveau siècle.

Ce réalisateur surnommé le «Méliès Tchèque» a débuté dans les années 40 en réalisant des publicités. Pour ses premiers projets personnels, il expérimentait déjà avec son étonnant mélange d'images animées et réelles. Le jeune homme fut vite remarqué et sa passion pour le cinéma le dirigea tout naturellement vers le grand écran. Son expérience dans le domaine de la création visuelle en fit un véritable touche-à-tout dont témoignent ses réalisations au fil des années.

Les images animées se composent de gravures de bois contemporains dont certains éléments sont mis en mouvement. L'imagerie naïve combinée avec les inventions futuristes qui jalonnent le film est entièrement au service du temps où se déroule l'histoire, et arrive à nous faire oublier les techniques employées.

Il se dégage des images d'une poésie rare qui suscite l'émerveillement chez le spectateur, et nous renvoie directement à notre propre enfance.

Avant la projection :

- ❖ . Zeman s'est inspiré de l'œuvre de Jules Verne intitulée *Deux Ans de vacances*. Ce n'est pas sa première rencontre avec l'œuvre du romancier. Sept ans auparavant, il avait réalisé *Une Invention diabolique* directement inspirée du roman du même auteur *Face au drapeau*. Zeman est passionné par cet auteur. Présenter les caractéristiques des romans de Jules Verne.
- ❖ . ce film d'aventures utilise comme contexte l'exposition universelle de Prague, en 1861. Cette fin de siècles voit naître de nombreuses inventions. (en fonction des questions, il faudra donner d'autres informations sur cet évènement, le rapprocher des autres expositions universelles)
- ❖ ce film est réalisé en grande partie avec des ciseaux et du papier mais que les personnages sont de vrais comédiens dont l'image a été capturée par le cinéma. Ils se meuvent dans des décors dessinés et animés, inspirés, pour beaucoup, des gravures qui illustrent les romans de Jules Verne dans la collection Hetzel. (leur en montrer si possible)
- ❖ À partir de l'affiche et de photos :
 - Émissions d'hypothèses à partir de ces supports
 - Émissions d'hypothèses (garder une trace sur affiche afin de pouvoir les relire et les valider ou non après projection.)
 - *Quel pourrait être le synopsis du film, c'est à dire l'histoire du film ? (Ne pas s'interdire d'utiliser de manière redondante le vocabulaire technique adéquat.)*
 - *Qui aurait pu voler ce dirigeable ?*

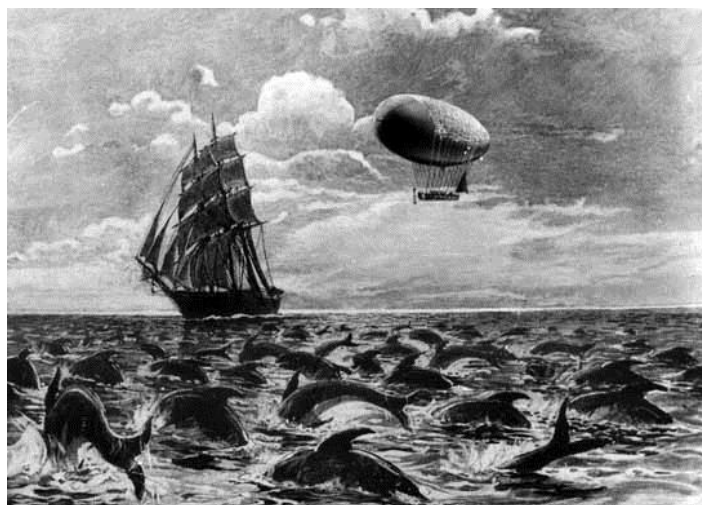
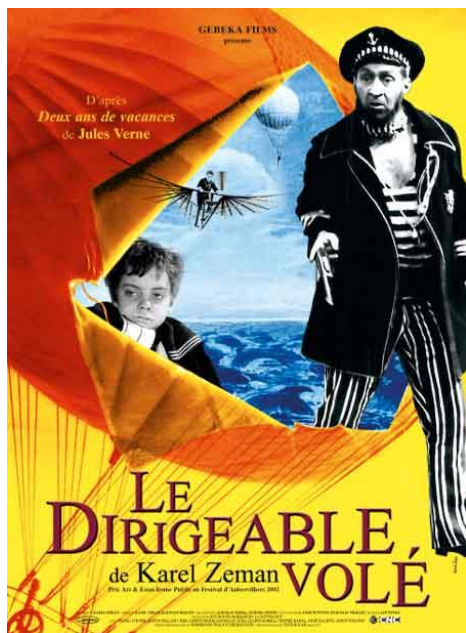

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- *Pour quelle(s) raison(s) ?*
- *Où pourrait(ent)-il(s) aller ?*
- *Comment pourrait se terminer cette histoire ?*

❖ Faire découvrir l'affiche et des photos du film (site : <http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/dirigeable.html>)

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

❖ Les mots clés :

- gravure - trucage - collage - documentaire
- aventure - invention - exposition universelle
- rêve - idéaux - institutions - conte - caricature - imaginaire - merveilleux - enfants - burlesque
- Georges Méliès - Jules Verne - Les éditions Hetzel

❖ Présenter le film d'aventure :

Le film d'aventure est une forme moderne du conte. La structure du genre repose sur 3 éléments :

- Un protagoniste auquel on s'identifie (le héros),
- Un dépaysement géographique ou historique (l'évasion),
- Un trajet parsemé d'embûches qui relève parfois du parcours initiatique (l'action).

Ce genre a de nombreuses ramifications : le western, le film de guerre, le film d'espionnage, le film de cape et d'épée, le péplum

❖ Des images animées :

Le spectateur est face à de véritables tableaux animés grâce à des techniques mêlant dessins, animations, et prises de vue réelles. Des dessins faits à partir de gravure ont été animés et montés avec des personnages réels. En profiter pour expliquer ce type de montage fait d'images réelles et de dessins.

http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_cine_anim_doc_ac.pdf

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

5/Les personnages principaux :

- Les 5 garçons : Jakoubec, Tomas, Petr, Pavel, Martin
- Leurs parents
- Le journaliste (Ardan) (anagramme de Félix Nadar : photographe réputé)
- Findeys, le fabricant du dirigeable et son assistante
- L'agent 13
- Les pirates
- Le milliardaire et sa fille
- Le capitaine Némó

Après la projection :

Adaptation du roman de Jules Verne :

Rechercher dans *Deux Ans de vacances* les passages qui ont inspiré *Le Dirigeable volé* ou proposer des éléments de ce roman de Jules Verne. Les élèves devront ensuite retrouver leurs correspondances dans le film de Zeman (comparaison dans : http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/av/ec11-12/le_dirigeable_vole.zip). À partir de ce travail, dégager le concept « d'adaptation ». Se questionner sur celui-ci.

Adapter, est-ce interpréter, suivre fidèlement ou trahir ?

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Repérer les personnages fictifs de l'écrivain présents dans le film.

Récit de voyage :

- Retracer, à l'aide d'un atlas, le voyage du dirigeable.
- Comparer avec l'itinéraire des enfants dans *Deux ans de vacances*.
- Mettre en avant les principes du récit de voyage (progression linéaire, péripéties, exotisme), qu'il soit imaginaire ou réel.

Les progrès techniques:

- Travailler sur la période historique durant laquelle Jules Verne écrit. Montrer en quoi les progrès technologiques du 2nd Empire et de la 3ème République sont transposés dans ses récits.
- Faire l'inventaire de toutes les machines du film.
- Comparer avec les inventions réelles de l'époque. A partir des mêmes matériaux et sources d'énergie, essayer d'en imaginer de nouvelles et de les décrire.

Le conte didactique :

- Mettre à jour la structure du film. Montrer comment l'aventure des enfants obéit aux règles structurelles du conte (situation initiale, modification, péripétie 1, résolution 1, péripéties 2, etc...)
- Relever les éléments merveilleux et irréels. À noter que chaque péripétie, chaque violence est désamorcée par le burlesque. On passe rapidement dans un monde « cartoonique » où les coups sans conséquences, ne blessent pas et font rire ;

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- Relever les éléments merveilleux et irréels du conte dans le film. Comparer avec les contes traditionnels (Petit Poucet, Chaperon rouge) En définir les fonctions.
- Aborder le thème de la fugue à travers les contes traditionnels et notamment ceux de Grimm
- Pourquoi le genre du Conte se prête-t-il bien au Film d'animation ?
- Production d'écrit : imaginer une autre aventure merveilleuse ; proposer des supports imaginatifs inducteurs stimulants (visuels de folles inventions, de lieux extraordinaires...).
- Quels sont les messages du conte de Zeman ? Entraide, amitié, inventivité.

La couleur

La majorité du film se déroule dans un monochrome à dominante sépia. Cela crée une ambiance nostalgique en phase avec l'époque de l'histoire. Par moments, l'image est teintée d'un magenta ou d'un bleu uniforme pour souligner des pensées ou des émotions vives. L'effet est saisissant, presque choquant, et ajoute une dimension psychologique pas forcément discernable au premier coup d'œil. Le réalisateur nous ouvre la voie à un univers où, littéralement, tout n'est pas que noir ou blanc, tout en gardant son histoire bien ancrée dans la réalité.

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Pour les tout petits

Relever avec les élèves les personnages qu'on retrouve tout au long du film et retracer leur voyage, leur cheminement.

Avant la projection, raconter l'histoire ne nuit nullement à la découverte par les enfants du film. Ne pas hésiter à le faire pour leur donner de regarder même longtemps ce film. Il peut être intéressant de travailler après la séance avec les enfants sur leur compréhension du film et de leur faire ainsi prendre conscience du voyage de chaque personnage.

Le film est au départ en langue étrangère, il est possible, en amont ou en aval de la projection de visionner cette séquence et de demander aux enfants d'inventer une scène (dessinée ou jouée) avec un commentaire dans une langue imaginaire et de travailler ensuite avec les enfants sur ce qui a été compris. Dans les classes où des enfants parlent d'autres langues, c'est l'occasion de leur proposer de s'exprimer dans leur langue maternelle en faisant comprendre aux autres ce qu'ils disent grâce à leurs expressions ou en leur demandant de raconter une histoire avec des images comme appui.

Cela permettra d'appivoiser petit à petit ce qui pourrait être vécu comme une étrangeté et de préparer en douceur de futures séances en version originale.

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Pistes plastiques

- La gravure : le principe de la gravure sur bois, utilisation de polystyrène extrudé avec un stylo à bille
- La photo : photomontage
- Le papier découpé
- La sculpture : des machines extraordinaires avec des matériaux de récupération
- Travail sur les lignes (costumes des femmes, câbles du ballon, les jumeaux) Rayures, carreaux, graphisme

Les trucages de cinéma :

- Incrustation : Effet spécial consistant à découper une partie d'une image puis à la superposer sur une autre image de fond.
- Décor en trompe l'œil ou «Matte painting» : Masque occultant une partie de l'image filmée dans lequel vient s'incruster une autre image, issue le plus souvent d'une peinture ou d'un photomontage.
- Arrêt-caméra ou disparition : Trucage ayant pour but de simuler la disparition magique d'un personnage ou d'un objet. Ce trucage s'effectue en arrêtant le défilement de la pellicule à un moment précis de l'action du sujet, puis en le reprenant une fois le sujet sorti du cadre.
- Surimpression : Trucage grâce auquel plusieurs images peuvent se superposer sur un même segment de bande ou de pellicule.

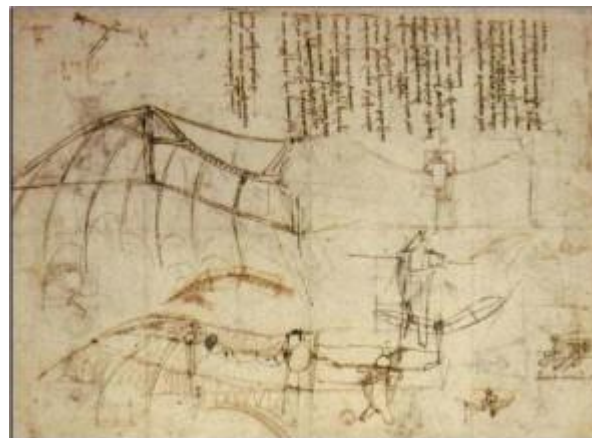

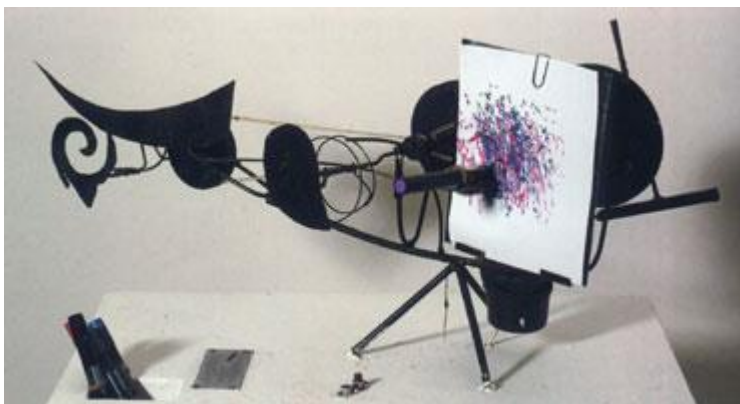
École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Références artistiques :

- Léonard de Vinci, l'inventeur, *Esquisse d'une machine volante*

- Jean Tinguely, le créateur-sculpteur et ses « Méta-matics », véritables machines autonomes

- Calder, objets de récupération (CALDER, *Le coq*, 1960)

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- Panamarenko, l'une des figures majeures de la scène internationale en art contemporain, mène une recherche insolite sur des notions telles que l'espace, le mouvement, le vol, l'énergie et la gravitation

Panamarenko devant *Aeromodeller*, photo de Michel Hendryckx, septembre 2005

- Jean Leclercqz, *Flying machine*
(<http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bv/spip.php?article1917>)

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- L'œuvre de Seurat : *"Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte"*, 1884 (<http://histoiredesartsrombas.blogspot.fr/2008/11/analyse-dune-uvre-un-dimanche-aprs-midi.html>)

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- Les Affiches de Félix Mucha, Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec (<https://www.histoire-image.org/etudes/mucha-chantre-nouvelle-affiche-publicitaire?i=702&d=1&m=th%C3%A9%C3%A2tre%20belle%20%C3%A9poque>)
- *Impression Soleil levant* Claude Monet 1872
- *Vue du Mont Fuji*, Hokusai, 1830
- L'exotisme : *Pastorales tahitiennes*, Paul Gauguin, 1892
- •Extrait du *dictateur* de Charlie Chaplin, la scène dans le bureau avec le planisphère
- •Extrait du *Roi et l'oiseau*, de Paul Grimaud, la scène du portrait du roi par le peintre et sa disparition dans la trappe

Maîtrise de la langue

- Reconstituer le récit de l'histoire (dictée à l'adulte, production d'écrits)
- Raconter un voyage fantastique
- Faire un carnet de voyage autant en arts plastiques qu'en maîtrise de la langue
- Ecrire un story-board
- Inventer des dialogues sur une scène d'un film (dans la nacelle)

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Questionner l'espace et le temps. Explorer les organisations du monde :

- L'époque de l'exposition universelle, les vêtements, les machines, etc ...
- La construction d'un plan à partir d'une vue « d'en haut »
- Promenade historique : préhistoire, antiquité, moyen-âge...XIX°

Le son

- Carmen de Bizet
- Marche de Radetsky de Yohann Stauss
- L'orgue de Barbarie
- Musique vocale : une cantatrice

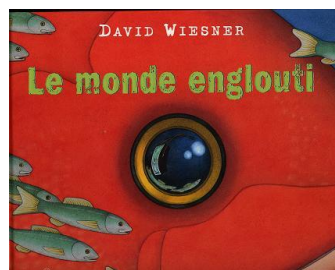

Les conseils et pistes de Maryline POUX

(Maryline accompagne les classes sur le cinéma « Les Yeux d'Elsa » de St Syr l'Ecole)

Pour accompagner les trois films Ecole et cinéma du cycle 2 : un album pépète, qui rebondit sur les thématiques de chaque film, propose une mise en abîme, et permet d'amener en douceur le récit en images...

Pistes pour appréhender le récit dans Le dirigeable volé :

« Pourquoi je tourne des films ? Parce que je suis à la recherche d'un no man's land, d'une île que n'a jamais foulée le pied d'un cinéaste, d'une planète ou nul réalisateur n'a encore planté son drapeau de découvreur, un monde qui n'existe que dans les contes de fées. » Karel Zeman

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

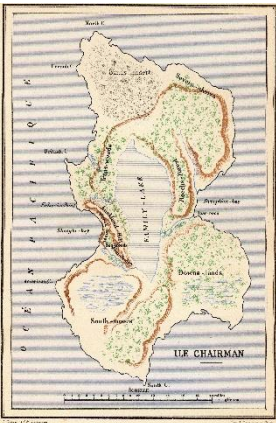
Créer un horizon d'attente autour du film et préparer la compréhension du récit :

Faire travailler l'imaginaire des enfants, les faire jouer comme dans le film à être des aventuriers...

Autour du récit d'aventures et du récit de voyage, lister (jeux de cartes possibles) les possibles lieux, moyens de transport et personnages.

Faire des recouplements avec les topoï de l'aventure : sur la mer, il y a des pirates...

A partir des personnages, on peut évoquer des actions : les pirates volent les bateaux, cherchent des trésors..

Pourquoi ne pas amener progressivement des indices comme des photos (autres que celles du film) ou des mots ? Comme un jeu de pistes... Ou chasse aux trésors en classe ?

Ex Carte de l'île dans *Deux ans de vacances*

Evoquer Scotland Yard, D'Artagnan, Corcoran

Lire des extraits de Verne... Importance du livre comme objet, matière à imaginaire : l'île est vue par les enfants dans le film « comme dans les livres ». Le film est un hommage aux lectures d'enfances.

On peut imaginer aussi faire un jeu de cartes des personnages (avant/après) pour bien les identifier dans le film et appréhender leur fonction d'après les lieux/objets auxquels ils sont reliés : le procureur, le journaliste, le directeur de publication du journal, le pirate, le capitaine, l'espion, la bande d'enfants

Définir le siècle de la technique, pourquoi « l'homme devient le maître de l'air » ou « de la terre »... ?

Cela peut évidemment amener des débats...

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Et voir la technique en lien avec les éléments (présents dans les trois films du cycle 2 !) = ici, il s'agit de les maîtriser : ironie de cette maîtrise et imaginaire du progrès.

Le récit : le collage au service de l'imaginaire et de la liberté

- **Le récit** : collage visuel et narratif = souvenirs de lectures de Verne à doubles niveaux

Entremêlement de 4 récits : montage alterné : enfants - journalistes - espionnage - procès

Entremêlement de styles : humour (adultes = burlesque/caricature) - conte (enfants) - voyage...

Récit de voyage : la trame est constituée d'une progression linéaire, de péripéties et d'exotisme.

Enchâssements de course-poursuites et de quêtes autour de la fuite des enfants avec intérêts divers.

Amener la notion d'intrigue parallèle. Pourquoi ces intrigues parallèles ? Nommer les quêtes des personnages.

Voir ceux qui sont dans le train à la fin = pourquoi eux ?

- **Enfants vs adultes** : Reprendre les cartes des adultes et enfants et créer des groupes, resituer les personnages dans le récit.

Le jeu des enfants déchaîne les passions adultes mais en réalité ce sont les adultes qui sont ridicules, menteurs et voleurs ... sauf trois personnages : la jeune femme, le journaliste et l'espion car du côté de l'enfance, de ses jouets, maladroits, naïfs...

Dès le début, la parabole avec les doigts levés qui reviendront lors du vol : que signifie cette parabole ?

Demander aux élèves **si le film** (point de vue de l'auteur) montre du doigt les enfants comme des voleurs...

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

- **Le jeu dans le film** : cache-cache, chausse-trappes, farces et attrapes !

On joue à être des aventuriers : Corcoran, D'Artagnan -mais c'est pas l'époque ! Alors des aventuriers des temps modernes.

Image comparaison : tramway et jouet à roulettes = **ce n'est qu'un jeu** pour les enfants « alors volons autour du monde » et fin : à volons le train.

Le jeu irrigue tout le récit, les aventures des adultes aussi avec burlesque, cartoon (trou dans le pied !)... et au niveau formel, jeu avec les tableaux de Méliès : idée d'une scène de théâtre avec ses coulisses, ses trappes, le décor = on se jette par la fenêtre, on se jette à l'eau, on tombe dans la grotte... les trappes sont nombreuses = celle du tour de magie au début, espions sur les chaises, Findeys qui s'enfuit à la fin avec son assistante...

« Les raisons qui ont mené la critique à surnommer Zeman « Le Méliès tchèque » sont liées à son style-même : il a beaucoup utilisé de jeux de perspective, alignant les éléments de sa mise en scène - fragments de décoration, acteurs, accessoires, toiles de fond... - dans l'axe de la caméra de manière à suggérer l'illusion d'effets merveilleux. Or, cette technique implique nécessairement un usage réduit des mouvements de caméra, et un grand nombre de plans larges, comme au cinéma muet. (...) »

Jean-Gaspard Palenicek, directeur artistique du Centre tchèque de Paris

Cf. jeu bas/ haut avec la scène des pirates sur l'île (terrain de jeu utopique de l'enfance !) = jeu avec le hors-champ cinématographique, le personnage se sert du bas du cadre comme une trappe ! (Retrouvez l'analyse de séquence dans cahier vert)

Fin : l'espion qui a découvert le pot aux roses dit « j'ai fini de jouer »

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Plaisir du jeu, de l'imagination...

Proposition de collage : créer une carte postale collage d'un voyage imaginaire à la manière du film ou de Plonk et Replonk !

Au-dessous du réel

Excursion au Parc National des Gâteaux

Le monde du silence en concert

Sites ressources

Le carnet vert du film : http://www.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema?p_p_auth=MS7WyS1L&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_folderId=54770&_20_name=DLFE-3830.pdf

Des fiches pédagogiques: <http://cartable93.blogspot.fr/p/le-dirigeable-vole.html>

Les fameuses idées de Straub (ACCES) : http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2013_dirigeable.htm

Un site bien fait : <http://www.anyssa.org/classedesgnomes/le-dirigeable-vole/>

Des idées intéressantes : <http://jc.deveney.free.fr/level2/DP%20Dirigeable%20Vole.pdf>

Un dossier avec des diaporamas : http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/av/ec11-12/le_dirigeable_vole.zip

Un site complet avec beaucoup d'images :

https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_184.pdf

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Un spectacle autour de Jules Verne (Mogador)

<http://www.julesverne-lespectacle.com/>

Analyse du film : <http://www.dvdclassik.com/critique/le-dirigeable-vole-zeman>

Le DVD Petit à petit le cinéma du sceren : http://www.le-court.com/lecons_cine/fiche_outils.php?lecons_outils_id=17

Bibliographie

Karel Zeman par Jean-Loup Passek / Dossier du cinéma - Cinéastes II - Casterman, 1971

Le monde magique de Karel Zeman - production Studio Gottwaldov 1962

Le cinéma d'animation in TDC textes et documents pour la classe n°834 - CNDP éditions, Paris Avril 2002

Le monde englouti David Wiesnes, edition Circonflexe

Autour de Jules Verne et de son œuvre :

Jules Verne, le rêve du progrès Jean-Paul Dekiss - Découvertes Gallimard, Paris 1991

Jules Verne, de la scène à l'imaginaire - Larousse, Paris 2004

École et cinéma des Yvelines : Document d'accompagnement

Jean-Paul Dekiss, Jules Verne l'enchanteur, éditions du Félin, 2002.

François Angelier, Dictionnaire Jules Verne, Mémoire, personnages, lieux, œuvres, éditions Pygmalion, 2006

Olivier Sauzereau, Le monde illustré de Jules Verne, éditions Actes Sud, 2005

« Jules Verne au Cinéma » n° spécial L'écran Fantastique N° 9, 1979

Œuvres originales de Jules Verne citées :

Les œuvres de Jules Verne sont disponibles chez de nombreux éditeurs. On pourra privilégier celles qui reproduisent les illustrations des éditions Hetzel.

- Cinq semaines en ballon, 1863
- De la Terre la lune, 1865
- Vingt-mille lieues sous les mers, 1870
- Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1873
- L'île mystérieuse, 1875
- Le capitaine de quinze ans, 1878
- Robert le conquérant, 1886
- Deux ans de vacances, 1888

