

Ernest et Célestine

Dessin animé couleur, 76 mn,
Benjamin Renner, 2012, France, Belgique

QUINZAINE
DES RÉALISATEURS
SOCIÉTÉ DES RÉALISATEURS DU FILM
CANNES 2012

AVEC
LAMBERT WILSON
ET PAULINE BRUNNER
SCÉNARIO ET DIALOGUES
DANIEL PENNAC

Ernest et Célestine

UN FILM DE
BENJAMIN RENNER
VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER

D'APRÈS LES ALBUMS DE GABRIELLE VINCENT « ERNEST ET CÉLESTINE » PUBLIÉS PAR LES ÉDITIONS CASTERMAN

SCÉNARIO ET DIALOGUES DE VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER. RÉALISÉ PAR BENJAMIN RENNER. PRODUIT PAR VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER. CO-PRODUIT PAR LES ÉDITIONS CASTERMAN, LES ÉDITIONS CASTERMAN FILMS, LES ÉDITIONS CASTERMAN ANIMATION, LES ÉDITIONS CASTERMAN TV, LES ÉDITIONS CASTERMAN DIGITAL, LES ÉDITIONS CASTERMAN MUSIC, LES ÉDITIONS CASTERMAN BOOKS, LES ÉDITIONS CASTERMAN GAMES, LES ÉDITIONS CASTERMAN MERCHANDISING, LES ÉDITIONS CASTERMAN EDUCATION, LES ÉDITIONS CASTERMAN EVENTS, LES ÉDITIONS CASTERMAN TRAVEL, LES ÉDITIONS CASTERMAN RETAIL, LES ÉDITIONS CASTERMAN DISTRIBUTION, LES ÉDITIONS CASTERMAN SALES, LES ÉDITIONS CASTERMAN MARKETING, LES ÉDITIONS CASTERMAN COMMUNICATION, LES ÉDITIONS CASTERMAN LEGAL, LES ÉDITIONS CASTERMAN FINANCE, LES ÉDITIONS CASTERMAN ACCOUNTING, LES ÉDITIONS CASTERMAN HR, LES ÉDITIONS CASTERMAN IT, LES ÉDITIONS CASTERMAN SECURITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN COMPLIANCE, LES ÉDITIONS CASTERMAN RISK, LES ÉDITIONS CASTERMAN ENVIRONMENTAL, LES ÉDITIONS CASTERMAN SOCIAL RESPONSIBILITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN DIVERSITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN INCLUSION, LES ÉDITIONS CASTERMAN ACCESSIBILITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN SUSTAINABILITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN CLIMATE CHANGE, LES ÉDITIONS CASTERMAN OCEAN PLASTIC POLLUTION, LES ÉDITIONS CASTERMAN WASTE REDUCTION, LES ÉDITIONS CASTERMAN WATER CONSERVATION, LES ÉDITIONS CASTERMAN ENERGY EFFICIENCY, LES ÉDITIONS CASTERMAN CARBON FOOTPRINT, LES ÉDITIONS CASTERMAN GREEN BUILDINGS, LES ÉDITIONS CASTERMAN SUSTAINABLE PROCUREMENT, LES ÉDITIONS CASTERMAN ETHICAL Sourcing, LES ÉDITIONS CASTERMAN TRANSPARENCY, LES ÉDITIONS CASTERMAN ACCOUNTABILITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN INTEGRITY, LES ÉDITIONS CASTERMAN HONESTY, LES ÉDITIONS CASTERMAN FAIRNESS, LES ÉDITIONS CASTERMAN RESPECT, LES ÉDITIONS CASTERMAN EMPLOYEES, LES ÉDITIONS CASTERMAN CUSTOMERS, LES ÉDITIONS CASTERMAN COMMUNITIES, LES ÉDITIONS CASTERMAN SOCIETY, LES ÉDITIONS CASTERMAN WORLD.

LES ÉDITIONS CASTERMAN FILMS | PARTI | FEDIP | MEDIA | CANAL+ CINE+ | DAILY | OOO | MEDIA | CANTINA DEXIA | STUDIOCANAL

Ce film est « une petite merveille ». La légèreté du dessin rappelle, bien sûr, les aquarelles de Gabrielle Vincent mais aussi certaines peintures chinoises (la peinture dite « sans os » de [Qui Baishi](#)).

Daniel Pennac a fait le choix de nous raconter ce qui s'est passé « avant les albums » : la rencontre d'Ernest et Célestine.

Nous découvrons deux mondes qui s'opposent : le monde souterrain des souris et le monde presque humain des ours. Grâce à Ernest et Célestine, un pont entre ces deux univers parallèles va pouvoir se mettre en place.

Vous trouverez des documents:

Sur le site [« Les enfants de cinéma »](#)

Sur le site [officiel du film](#).

Nous vous communiquons quelques pistes à utiliser telles quelles, à adapter, modifier, améliorer ... en fonction de vos élèves et de vos projets.

Avant la projection...

1 - Découvrir l'affiche.

Cette affiche permet de connaître les deux personnages principaux qui sont nommés dans le titre.

Ils sont opposés : masculin, féminin, gros, menu, terne, rouge, bras pliés, bras tendus... mais malgré cela leur connivence est visible. Célestine est perchée sur les épaules d'Ernest, ils sont tournés l'un vers l'autre et se regardent dans les yeux.

La cape de la petite souris rappelle les tenues vestimentaires des enfants du début du 20e siècle.

L'ensemble de l'affiche est dynamique.

On peut observer la technique utilisée : l'aquarelle. Cette technique permet de retrouver la légèreté et les jeux de transparence présents dans les illustrations des albums de Gabrielle Vincent.

2 - Regarder la bande annonce : <http://ernestetcelestine-lefilm.com/index.php?lng=fr>

Faire des arrêts sur image pour lister avec les élèves tout ce que l'on y découvre :

- Le dortoir des souris avec leur surveillante « La Grise ».
- « La Grise », qui raconte des histoires d'ours effrayantes.
- Le monde souterrain de Célestine, une sorte de village médiéval à flanc de montagne.
- La rencontre d'Ernest et Célestine.

On peut aussi observer des notes d'humour :

- Les souris font de la musculation avec des pièges à souris.
- « La Grise » a deux grandes dents « brinquebalantes ».
- Ernest est maladroit et fait de nombreuses chutes.

3 – Présenter quelques albums de Gabrielle Vincent

Ces albums nous présentent des « tranches de vie ».

	
Gabrielle Vincent – Ernest et Célestine au musée	Gabrielle Vincent – Ernest et Célestine musiciens des rues

Pour approfondir le travail de Gabrielle Vincent, lire le dossier proposé par la médiathèque de Charleroi : https://www.mediatheques-cus.fr/UserFiles/parcours_thematiques/centre_illustration/pdf/biblio/2015/Gabrielle_Vincent_dossier2.pdf

Ainsi que celui de la maison d'édition Casterman : <http://cinema-levagabond.jimdo.com/app/download/9848293824/Dossierpedaernestetcelestine.pdf?t=1404921082>

4 – Écouter une chanson du film chantée par Thomas Fersen : <https://www.youtube.com/watch?v=al46plqDo6c>

C'est une valse à trois temps. Demander aux élèves de définir la voix de Thomas Fersen : c'est une voix masculine et elle est « rauque ».

5 - Écouter deux autres voix masculines et trouver celle qui a les mêmes caractéristiques :

- [Tom Waits](#) et [Michel Polnareff](#).

6 - Écouter un extrait sonore et émettre des hypothèses.

Écouter l'extrait sonore proposé : [lien](#)

- Une musique rythmée et festive associée à de nombreuses voix indistinctes suggère un marché ou une fête foraine, nous sommes dans le monde souterrain des souris et Célestine est face à une grande aire de jeu.
- Le son d'une clarinette basse sert de transition. Dans le film, il accompagne la montée de l'escalier.
- Le bruit des pas de Célestine, les voix distinctes, puis le silence contrastent avec les nombreuses sources sonores préalablement entendues. On peut deviner qu'elle est passée « à l'intérieur d'un bâtiment ». Elle vient, en fait, de pénétrer dans la salle d'attente du laboratoire.

Après la projection

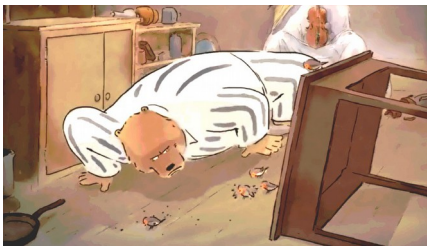
1/ **Comprendre, s'exprimer** en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

Demander aux élèves ce qu'ils ont ressenti en voyant le film. Quels passages les ont surpris, amusés, quel est leur passage préféré ?

Pour comprendre et mémoriser le film

- **Restituer le scénario :**

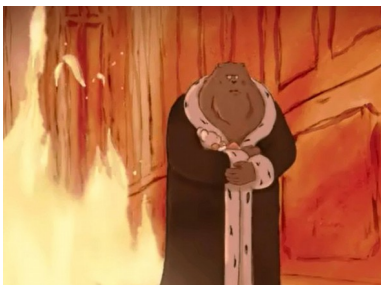
Ordonner les vignettes et raconter (oralement ou par écrit) :

A -
.....

B -
.....

C -
.....

D -
.....

E -
.....

F -
.....

- 1) Les souris regardent les dessins de Célestine.
- 2) Ernest est tout seul chez lui et tombe en poursuivant les oiseaux.
- 3) Célestine se fait chasser car elle n'a ramené qu'une dent.
- 4) Célestine libère Ernest en rongant ses liens.
- 5) Célestine partage la maison d'Ernest. Elle le peint.
- 6) Le « juge ours » quitte le tribunal en feu, aidé par Célestine.

- **Présenter les personnages :**

Sur le site officiel du film, un onglet permet d'accéder à une description précise des différents personnages et de leurs caractères : <http://ernestetcelestine-lefilm.com/character-ernest.php?lng=fr> (en bas de page)

- **Aborder la notion de « préjugé »**

Les souris et les ours vivent dans des mondes parallèles sans se rencontrer. Ils ont peur les uns des autres. Demander aux élèves d'expliquer pourquoi les ours ont peur des souris et pourquoi les souris ont peur des ours. Ces peurs sont-elles justifiées ? Tous les ours mangent-ils des souris ? Cela arrive-t-il souvent ?

Avons-nous aussi quelquefois des peurs et des idées « toutes faites » et infondées qui nous empêchent de communiquer avec d'autres ?
Expliquer la notion de préjugé.

- **Revenir**, comme le préconise Evelyne Aguilée, **sur la simultanéité de l'action** dans la scène des procès

Voir les pages 7 et 8 du document :

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-03/ernest_et_celestine_dossier_pedagogique.pdf

- **Réaliser un « abécédaire du film »**

Afin de mémoriser les personnages et les idées fortes du film.

Un exemple : page 4 du document <http://ernestetcelestine-lefilm.com/files/enseignants.pdf>

2/ Arts visuels

Pour acquérir des références culturelles (faire Ctrl-clic pur suivre les liens)

Comme cela est précisé dans le [cahier de notes](#) de Camille Girard, les réalisateurs font référence aux films de Chaplin : « *La beauté du film, son évidence, l'enchantement qu'il suscite ne seraient pas tels si le réalisateur n'avait pas choisi un cadre large et une caméra fixe, laissant aux personnages le déploiement total et contradictoire à leurs propres déchirements. Je ne peux alors m'empêcher de penser à Chaplin et particulièrement à « The Kid ». Entre Ernest, Chaplin et Célestine, il faut (aller) voir comme ça ricoche de partout... »*

Il est intéressant pour les élèves d'établir ces liens.

Montrer un extrait du Kid : <https://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4>.

Demander aux élèves quels points communs et quelles différences ils repèrent entre les deux « couples » et les deux scénarios.

Autres liens possibles :

La vague d'Hokusai, Boucle d'or et les 3 ours, les courses-poursuites du cinéma burlesque...

Que suggèrent ces photogrammes extraits du film ?	Des références culturelles diverses...
 <p data-bbox="331 517 564 539">Le cauchemar de Célestine</p>	 <p data-bbox="1027 533 1217 555">La vague d'Hokusai</p>
 <p data-bbox="360 846 533 869">La course poursuite</p>	<p data-bbox="911 692 1331 714">Les courses poursuites du cinéma burlesque</p>
 <p data-bbox="357 1149 536 1171">La chambre d'Ernest</p>	 <p data-bbox="1007 1135 1233 1158">Boucle d'or et les 3 ours</p>

Proposition pédagogique en arts visuels : Découvrir la technique du dessin d'animation	
Les premières images du film nous montrent un dessin en train de se faire. Il est facile, en classe de réaliser une courte animation en photographiant image par image un dessin en cours de réalisation.	
Objectif	Découvrir la technique du dessin animé
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Du papier blanc posé verticalement - Un gros feutre - Un appareil photographique avec un pied tout simple - Un ordinateur - Le logiciel « Windows Movie Maker » (gratuit) ou un équivalent (fiche-guide en lien)
Déroulement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Définir les rôles de chaque élève : photographe 1, 2, 3... ➤ Dessinateur 1, 2, 3.... ➤ Proposer au dessinateur 1 de commencer un dessin puis au photographe 1 de le photographier. ➤ Continuer ainsi jusqu'à ce que le dessin soit terminé. ➤ Ouvrir le logiciel choisi et aller chercher les images. ➤ Enregistrer le film et visionner...

Proposition pédagogique en arts visuels : Figurer « la peur »

Les petites souris qui partagent le dortoir de Célestine sont terrorisées à l'arrivée de « La Grise », la surveillante. Leur tête se transforme et leur mimique traduit leur frayeur.

Il s'agit ici de rechercher les codes qui permettent de traduire la peur et l'inquiétude et de connaître quelques œuvres d'art montrant bien l'effroi d'un personnage.

Objectif	images de référence (faire Ctrl-clic pur suivre les liens)		
Découvrir et mémoriser les codes qui permettent de traduire plastiquement la peur d'un personnage.		 Edward Munch Le cri	 Alfred Hitchcock – Photogramme du film « Psychose » - 1960
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Du papier blanc de format A4, - des fusains. 		
Déroulement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposer aux élèves de se représenter « terrorisés ». ➤ Comparer les dessins obtenus. ➤ Évaluer (voir ci-dessous). ➤ Choisir une ou deux des caractéristiques observées et refaire le portrait d'une personne ou d'un animal « effrayé ». 		
Évaluation	Faire la liste des caractéristiques permettant de traduire la peur. Compléter cette liste en regardant les œuvres de référence : Le cri d'Edward Munch et le visage de Janet Leigh dans la scène de la douche d'Alfred Hitchcock (yeux agrandis, bouche largement ouverte, mains sur le visage ou devant soit, éventuellement <u>cheveux dressés sur la tête</u>).		

Proposition pédagogique en arts visuels : « Croquer »

Benjamin Renner, comme Célestine dans le film souhaite aller à l'essentiel, à tracer des lignes fortes, sans chercher à représenter les détails. Il nous montre des « croquis en mouvement » plein de vie.

Objectif	images de référence (faire Ctrl-clic pur suivre les liens)		
Apprendre à regarder les lignes essentielles	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Marquet Femme, enfant et homme de dos - 1904 Site du musée du Havre</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Matisse – Nadia au regard sérieux – 1948</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;">Hergé- Croquis de chat -</p>
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - des photographies d'animaux de format A5, - du papier blanc de format A5, - un crayon à papier par élève. 		
Déroulement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposer aux élèves de choisir la photographie d'un animal. ➤ Demander à chacun de tracer avec son doigt, sur l'image, la ligne qui lui semble la plus importante, puis de la « reporter » sur sa feuille blanche. ➤ Choisir une seconde ligne qui paraît essentielle elle aussi. Puis une troisième. Ainsi de suite jusqu'à ce que l'animal représenté soit reconnaissable avec le moins de lignes possible... <p>Le même jeu peut être mené collectivement dans un premier temps en demandant aux élèves de décrire les lignes qu'ils jugent importantes.</p>		
Évaluation	Reconnait-on l'animal représenté ? Quelles sont les productions qui proposent une réelle économie de lignes.		

Proposition pédagogique en arts visuels : « Drôles d'ombres »

L'ombre de la « Grise » prend des formes surprenantes et assez effrayantes. Nous vous proposons de réaliser des petits volumes de papier et de les éclairer pour créer des ombres qui suscitent la peur.

Objectif

image de référence

Etre inventif en réalisant des petits volumes dont l'ombre suscite la peur.

[Découvrir l'artiste](#)

Colette Hyvrard – Loup- vers 2000

Matériel

- Tables, lampes-torches (ou si possible lampes électriques orientables avec rallonges électriques),
- Papiers, petits objets, trombones, carton, scotch, ...
- Éventuellement, socles en polystyrène extrudé, qui permettent de fixer "en hauteur" les recherches et réalisations à l'aide de trombones détendus.
- Appareils photo numériques.

Déroulement

- Regarder le travail de l'artiste. En déduire sa démarche.
- Demander aux élèves de former de petites sculptures en papier (chiffonné, déchiré...) et de regarder leurs ombres. En variant leur position par rapport à la source d'éclairage, on obtient des ombres très différentes. Rechercher les « ombres effrayantes ».
- Photographier la « sculpture » et son ombre.

Évaluation

- Quel est le décalage entre les sculptures réalisées et les ombres obtenues ? Lesquelles suscitent la peur ? Qu'est-ce qui les rend effrayantes ?
- On peut envisager de faire un jeu d'association : les ombres d'un côté et les objets de l'autre.

3/ Sitographie :

Des dossiers de présentation très complets

- Le dossier d'Evelyne Aguilée - CPAV 91 : http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-03/ernest_et_celestine_dossier_pedagogique.pdf
- sur le site du Fresnoy : http://www.lefresnoy.net/sites/prod/files/2014/downloads/basic-page/presentation/Livret_Pedagogique_Ernest_et_Celestine.pdf
- Sur le site de Lausanne, un article de Sylvie Jean : http://cinema-levagabond.jimdo.com/app/download/9848253624/Ernest_et_Celestine+pistes+peda.pdf?t=1404921082
- https://www.cinema-comoedia.com/film_docs/11015/ernest_et_celestine_dossier_pedagogique.pdf

Pour établir des liens :

- Un site avec de nombreux extraits : <http://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/ecole-et-cinema/ernest-et-celestine/>

CPAV 28 – Dominique Bruckert et Brigitte Gerbou