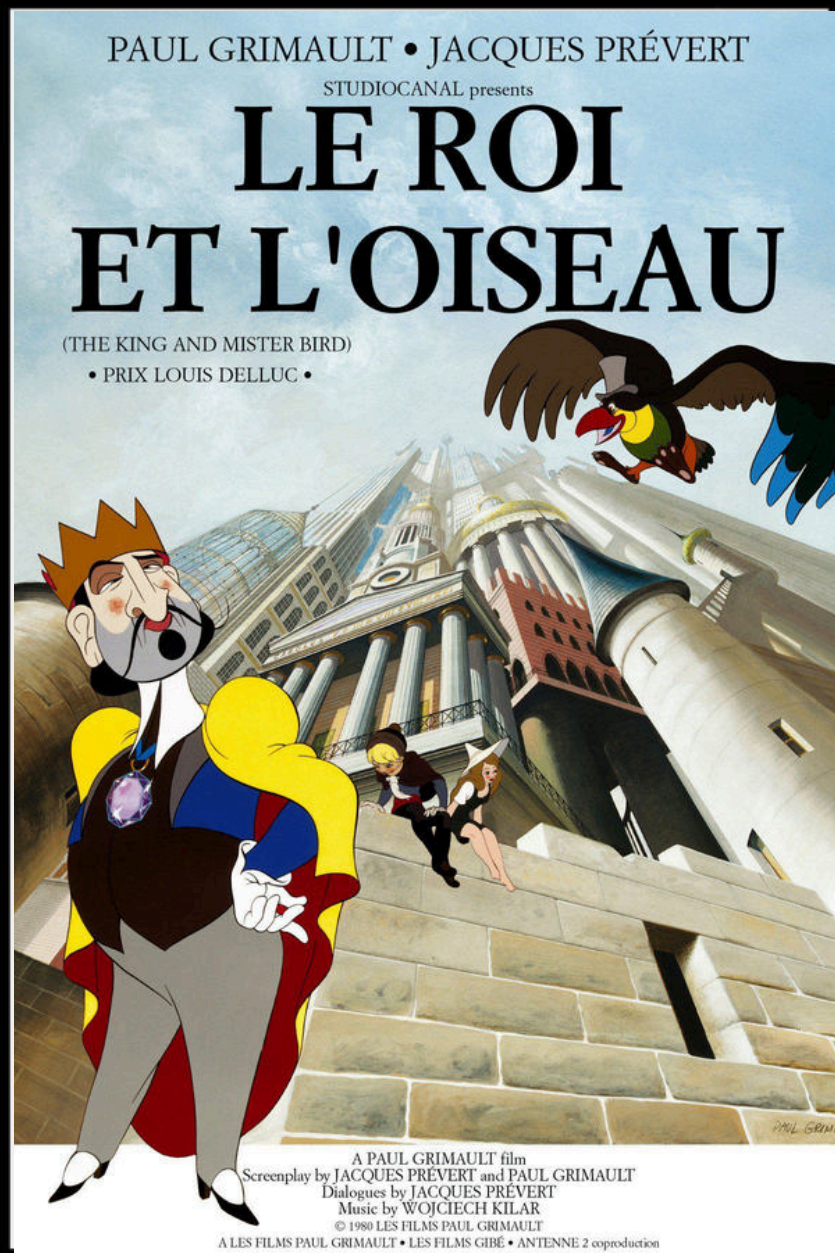

LE ROI ET L'OISEAU

EN QUOI « LE ROI ET L'OISEAU » DE PAUL GRIMAULT ET JACQUES PRÉVERT EST-ELLE UNE ŒUVRE INSPIRANTE, INTÉMPIRELLÉ ET TOUCHE À UNIVERSEL ?

VALENTINE GREDZYNSKI-COLLET / JULIETTE EGLIN DNMADÉ 1.7

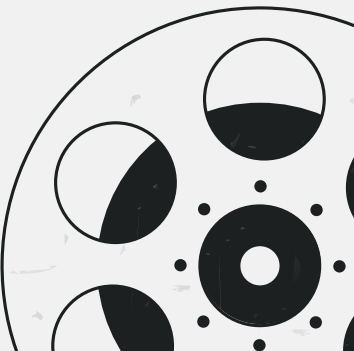

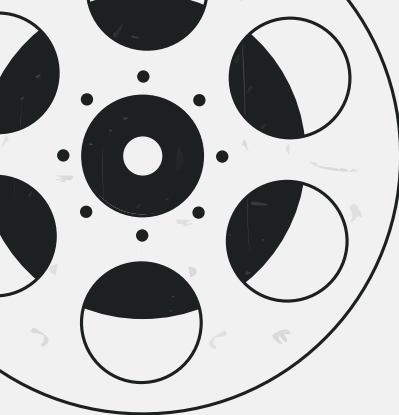
A PROPOS DES RÉALISATEURS

JACQUES PRÉVERT : LE POÈTE DES MOTS SIMPLES

- **BIOGRAPHIE** : NÉ À NEUILLY-SUR-SEINE, PRÉVERT EST UN POÈTE, SCÉNARISTE ET PAROLIER, CONNU POUR SON STYLE ACCESSIBLE ET PROFONDÉMENT HUMANISTE. IL A FAIT PARTIE DU MOUVEMENT SURREALISTE AVANT DE S'EN ÉLOIGNER.
- **ŒUVRES MAJEURES** :
 - **PAROLES** (1946), RECUEIL DE POÈMES DEVENU UN CLASSIQUE.
 - **SCÉNARIOS POUR DES FILMS COMME LES ENFANTS DU PARADIS** (1945) DE MARCEL CARNÉ.
- **STYLE ET THÈMES** : PRÉVERT UTILISE UN LANGAGE SIMPLE ET DIRECT POUR ABORDER DES THÈMES COMME L'AMOUR, LA LIBERTÉ, L'ENFANCE ET LA CRITIQUE SOCIALE.

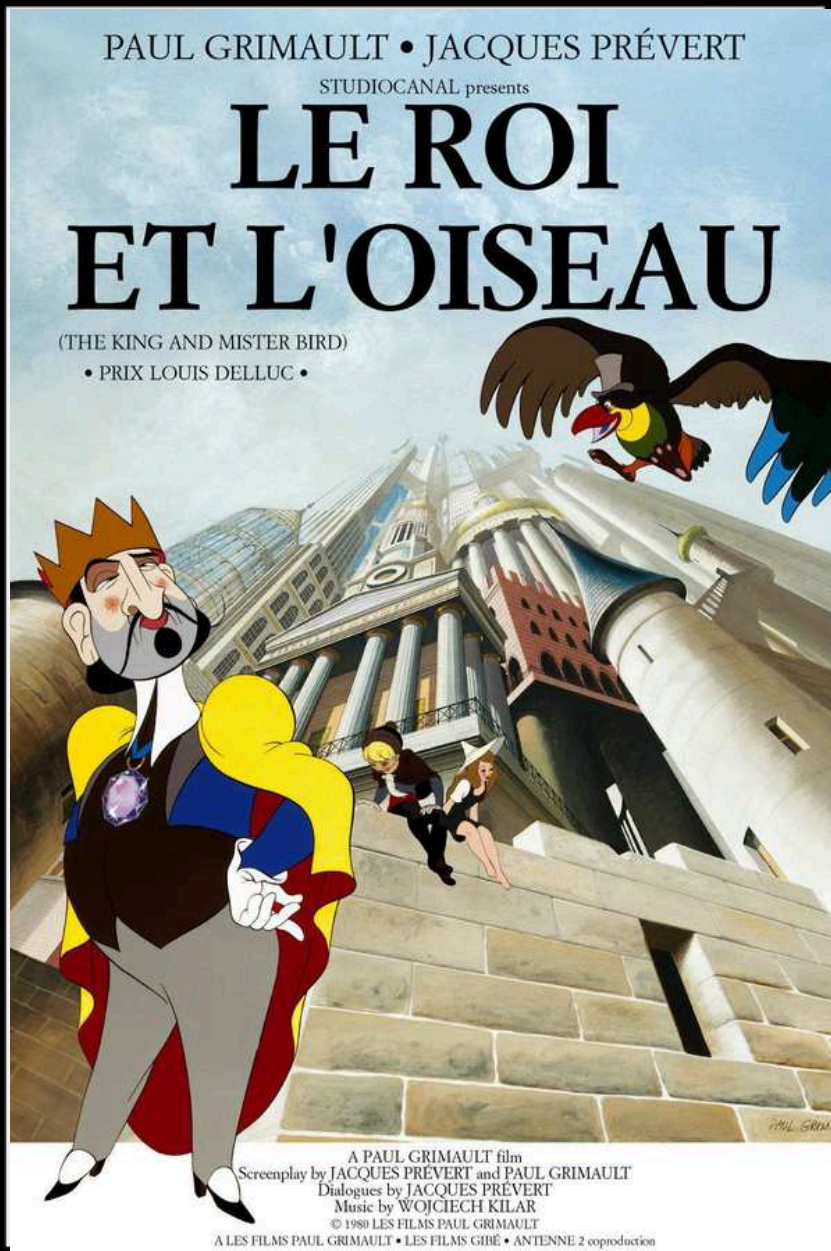

PAUL GRIMAULT : LE MAGICIEN DE L'ANIMATION

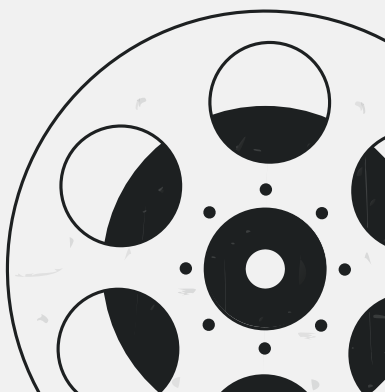
- **BIOGRAPHIE :** NÉ À NEUILLY-SUR-SEINE, GRIMAULT EST UN RÉALISATEUR ET ANIMATEUR FRANÇAIS, SOUVENT CONSIDÉRÉ COMME LE "PÈRE DE L'ANIMATION FRANÇAISE". IL FONDE EN 1936 LE STUDIO D'ANIMATION LES GÉMEAUX.
- **ŒUVRES MAJEURES :**
 - LE PETIT SOLDAT (1947), UN COURT-MÉTRAGE POÉTIQUE.
 - LE ROI ET L'OISEAU (1980), SON CHEF-D'ŒUVRE ABSOLU.
- **STYLE ET VISION :** GRIMAULT PRIVILÉGIE UNE ANIMATION FLUIDE, DES DÉCORS ONIRIQUES ET UNE NARRATION INTEMPORELLE, INFLUENCÉE PAR DES VALEURS HUMANISTES ET SOCIALES.

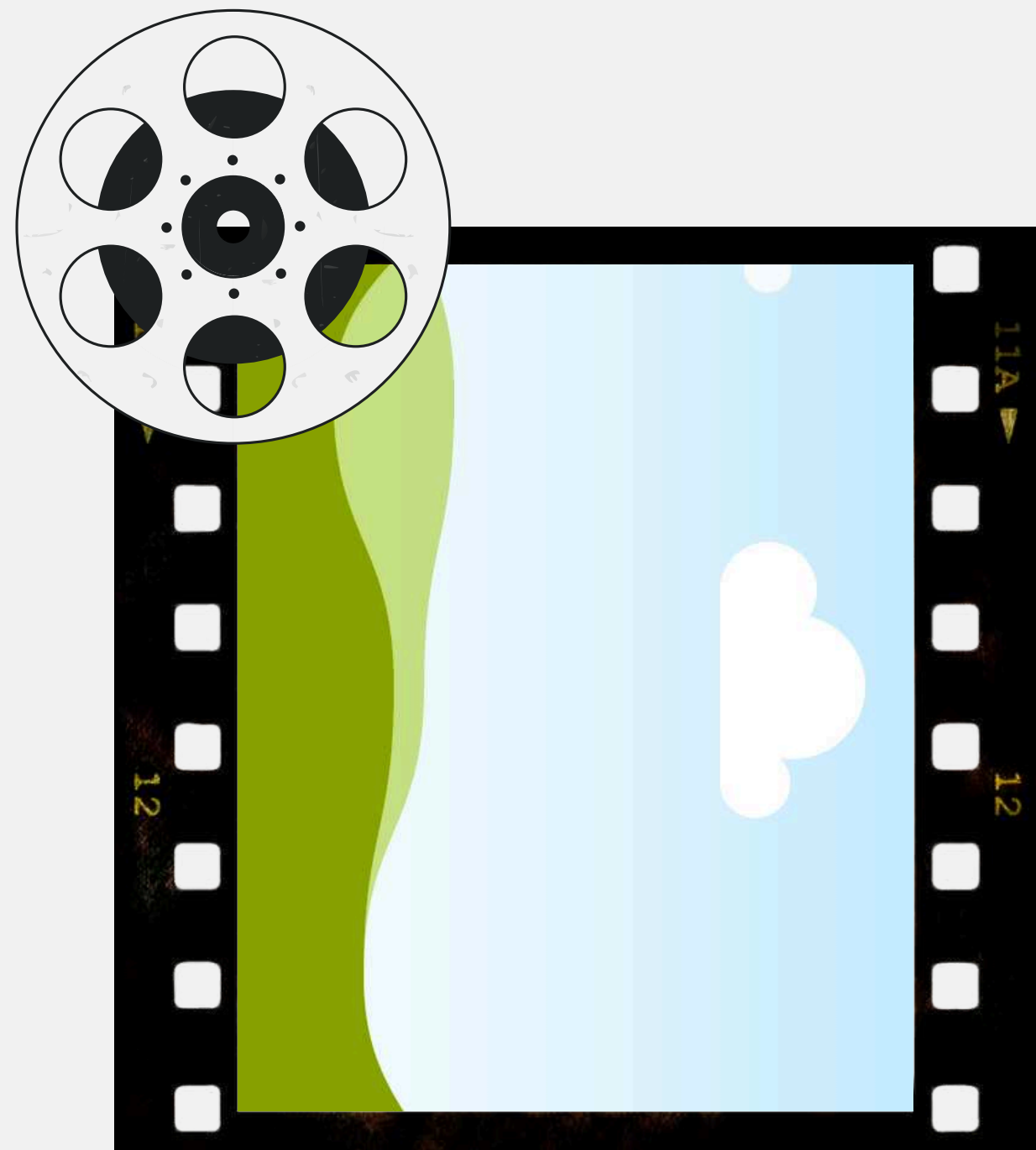
A PROPOS DU ROI ET L'OISEAU

- PRODUCTION LONGUE ET TUMULTUEUSE
- UN STYLE VISUEL RÉVOLUTIONNAIRE
- UN FILM ENGAGÉ
- DISTINCTIONS ET IMPACT
 - PRIX LOUIS-DELLUC (1979) : RÉCOMPENSANT LES FILMS FRANÇAIS LES PLUS MARQUANTS.
- COLLABORATIONS LÉGENDAIRES

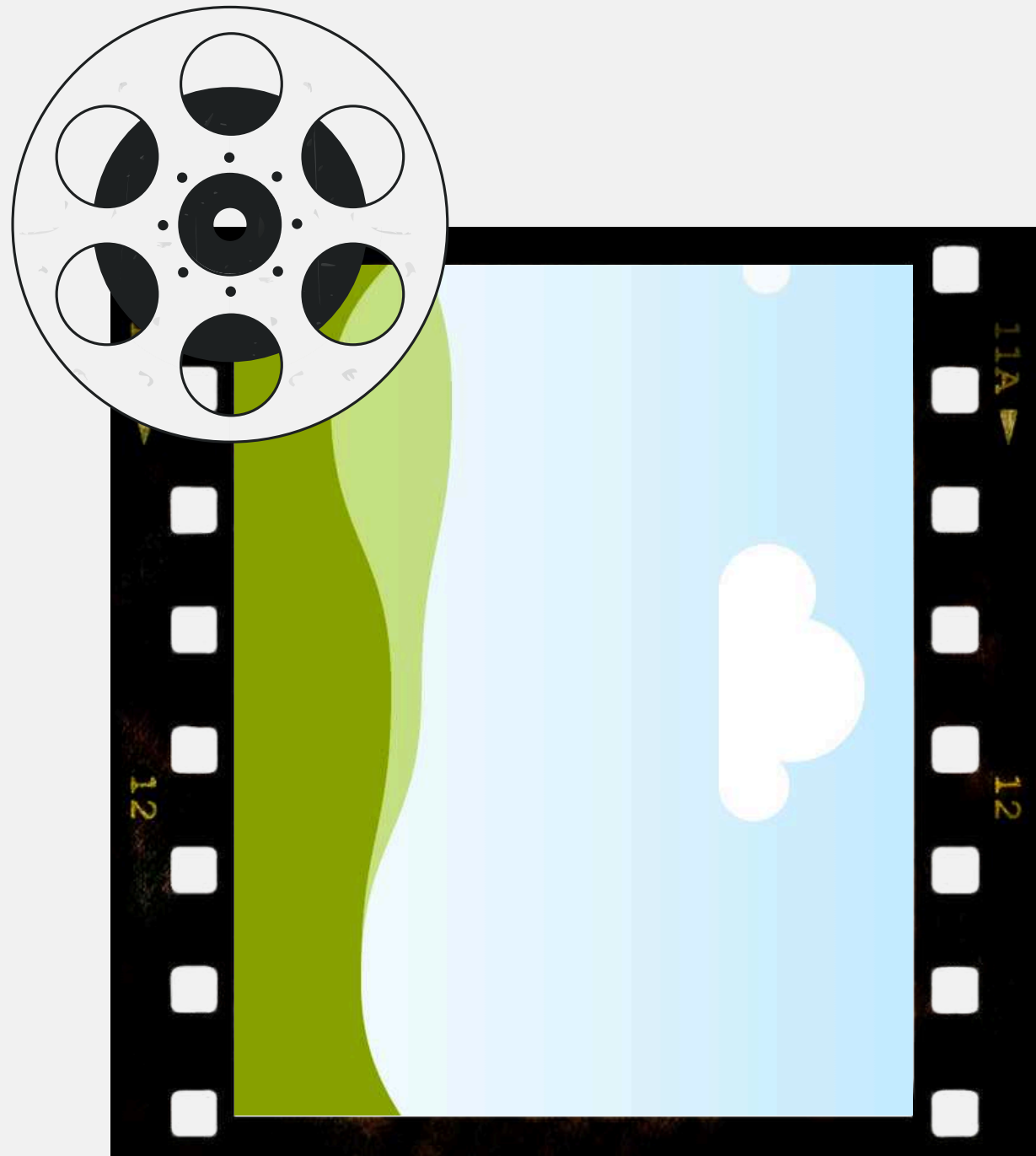
LES PERSONNAGES

LE ROI CHARLES V + III = VIII + VIII = XVI

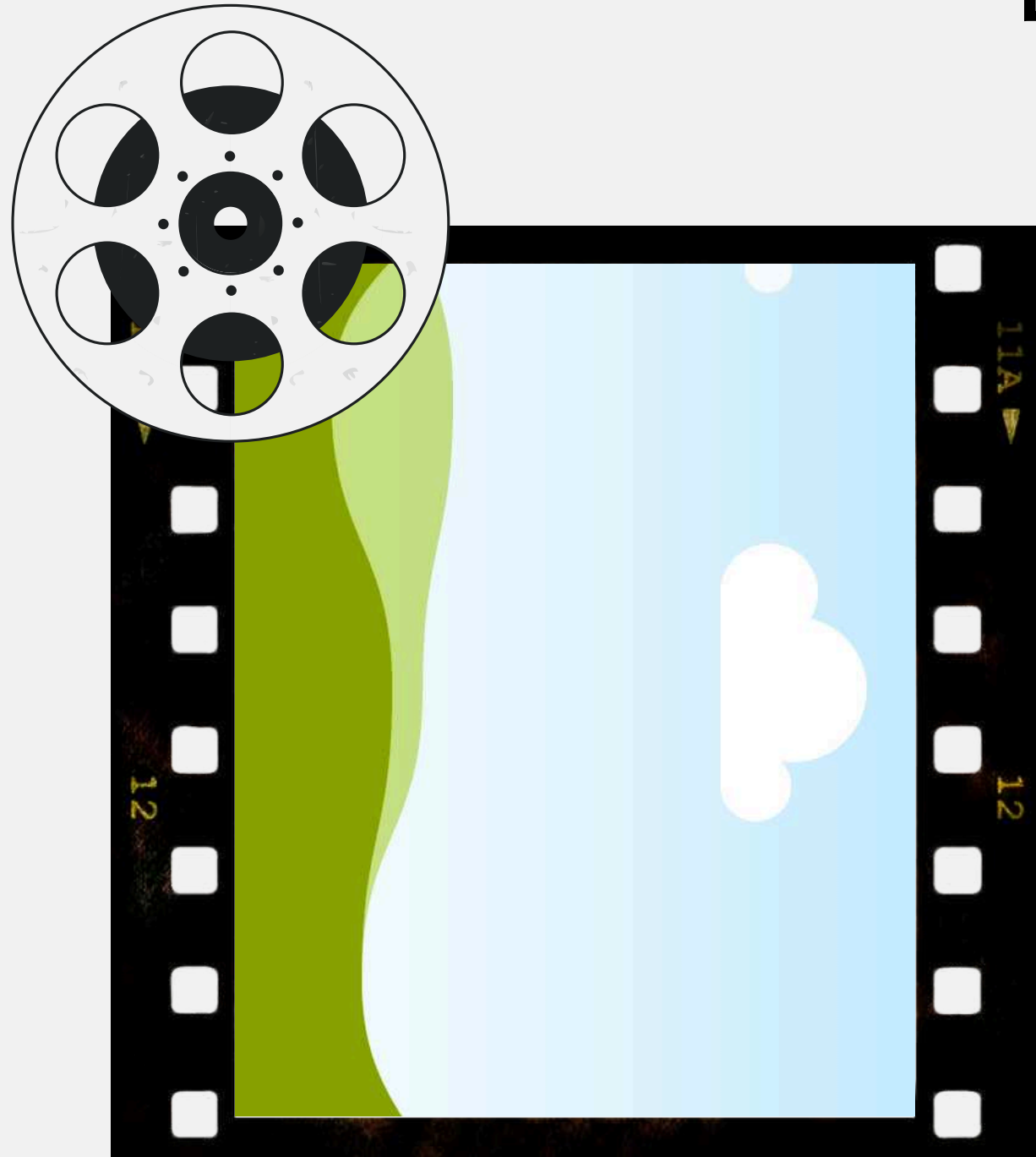
- **RÔLE : ANTAGONISTE PRINCIPAL.**
- **DESCRIPTION : LE ROI EST UN PERSONNAGE TYRANNIQUE, DÉMESURÉ ET AUTORITAIRE.**
- **PERSONNALITÉ : ÉGOÏSTE, CRUEL ET OBSÉDÉ PAR SON POUVOIR, IL REPRÉSENTE L'INCARNATION DE LA TYRANNIE.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : LE ROI EST L'OPPRESSEUR QUE LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DOIVENT COMBATTRE POUR LEUR LIBERTÉ.**

LA BERGÈRE

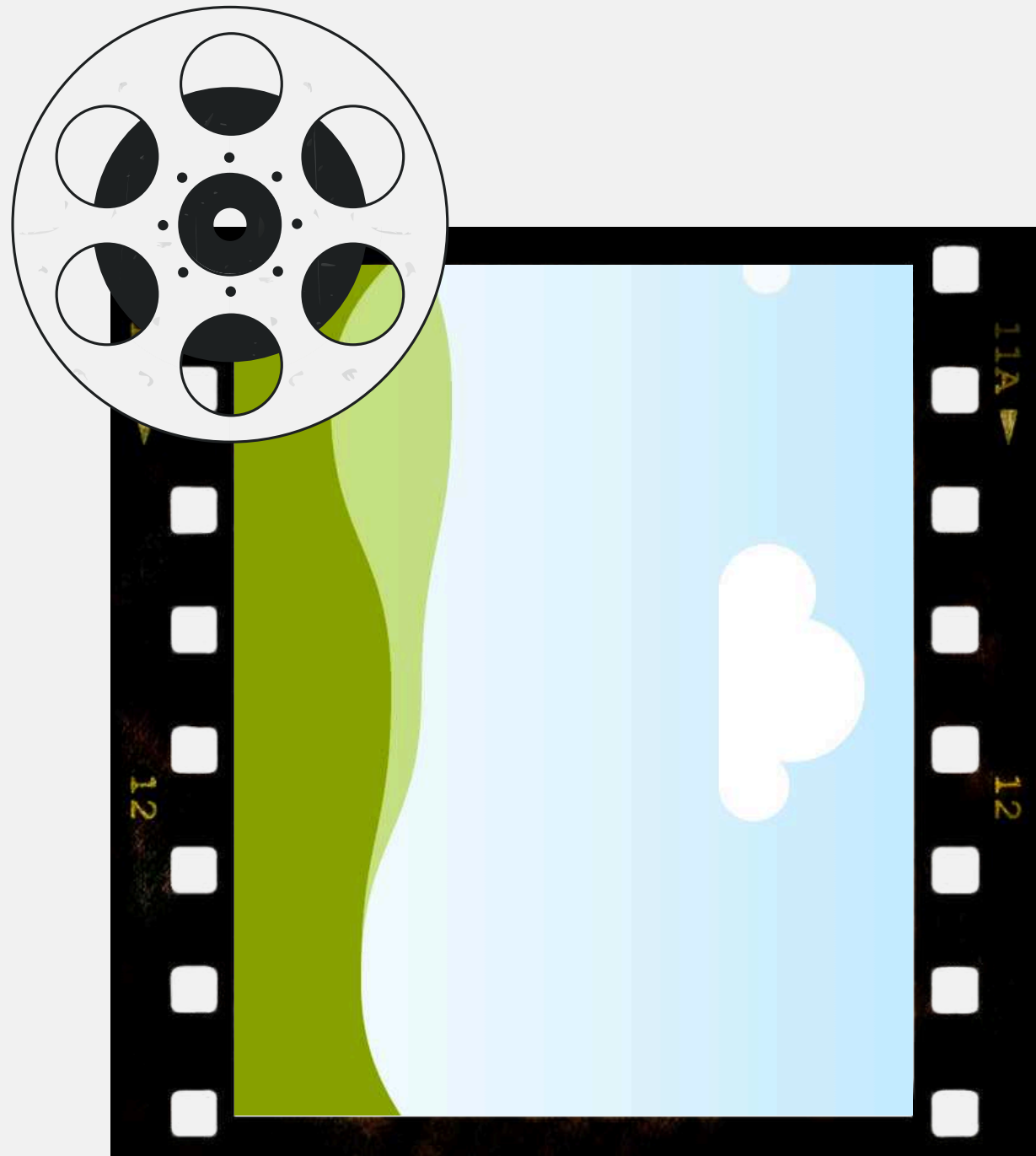

- **RÔLE : HÉROÏNE PRINCIPALE ET AMOUREUSE DU RAMONEUR.**
- **DESCRIPTION : LA BERGÈRE EST UNE JEUNE FEMME BELLE, DOUCE ET INNOCENTE.**
- **PERSONNALITÉ : COURAGEUSE ET DÉTERMINÉE, ELLE N'ACCEPTE PAS LA PROPOSITION DU ROI ET LUTTE POUR SA LIBERTÉ.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : SON RÔLE EST CENTRAL, CAR ELLE INCARNE L'AMOUR VÉRITABLE ET L'ÉVASION FACE À L'AUTORITÉ DU ROI.**

LE RAMONEUR

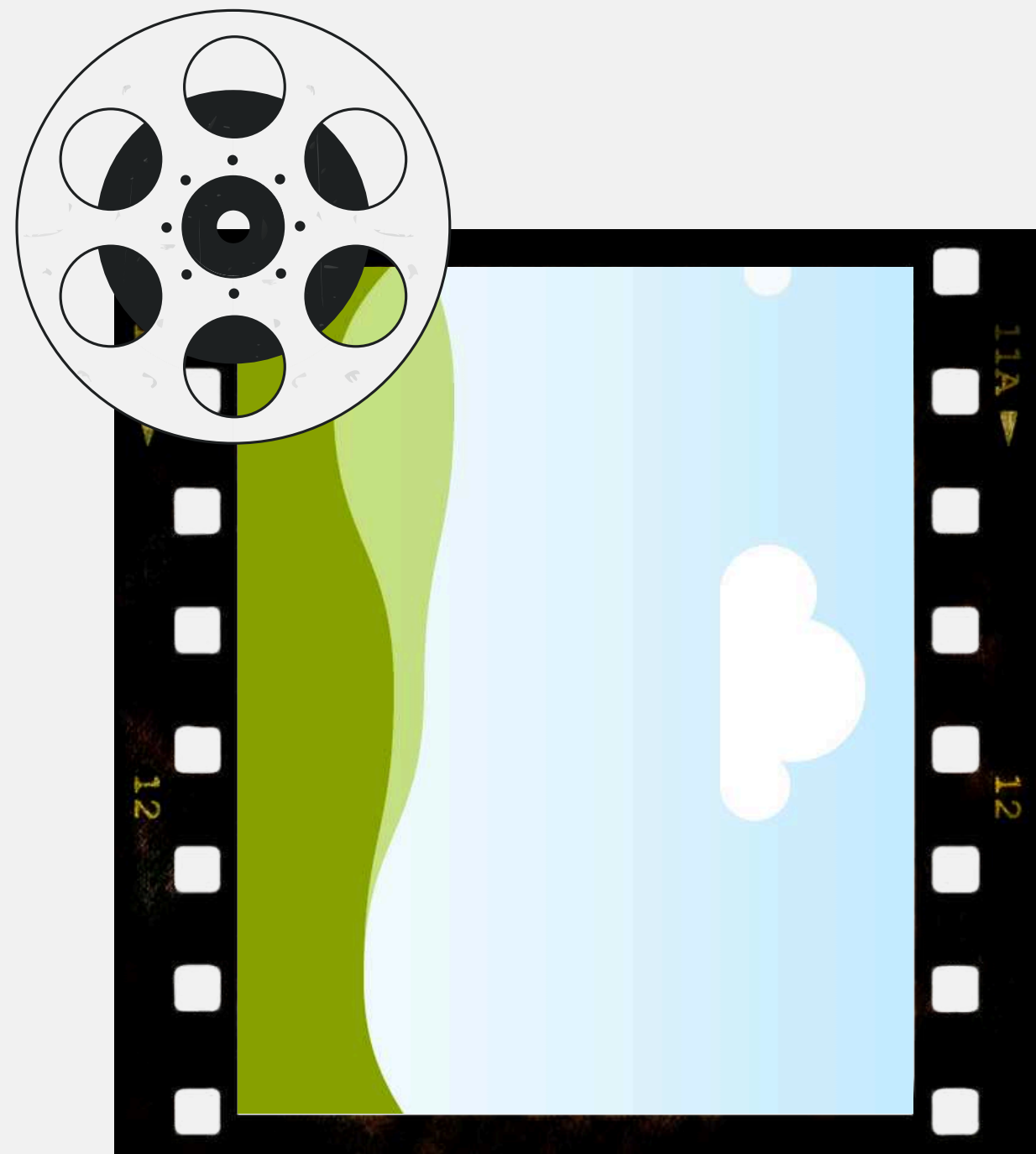

- **RÔLE : HÉROS PRINCIPAL ET AMOUREUX DE LA BERGÈRE.**
- **DESCRIPTION : LE RAMONEUR EST UN JEUNE HOMME DYNAMIQUE, COURAGEUX ET DÉBROUILLARD.**
- **PERSONNALITÉ : DÉTERMINÉ, INTELLIGENT ET INTRÉPIDE, IL AGIT COMME UN PROTECTEUR POUR LA BERGÈRE.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : IL EST L'UN DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA RÉSISTANCE CONTRE L'OPPRESSION DU ROI.**

L'OISEAU

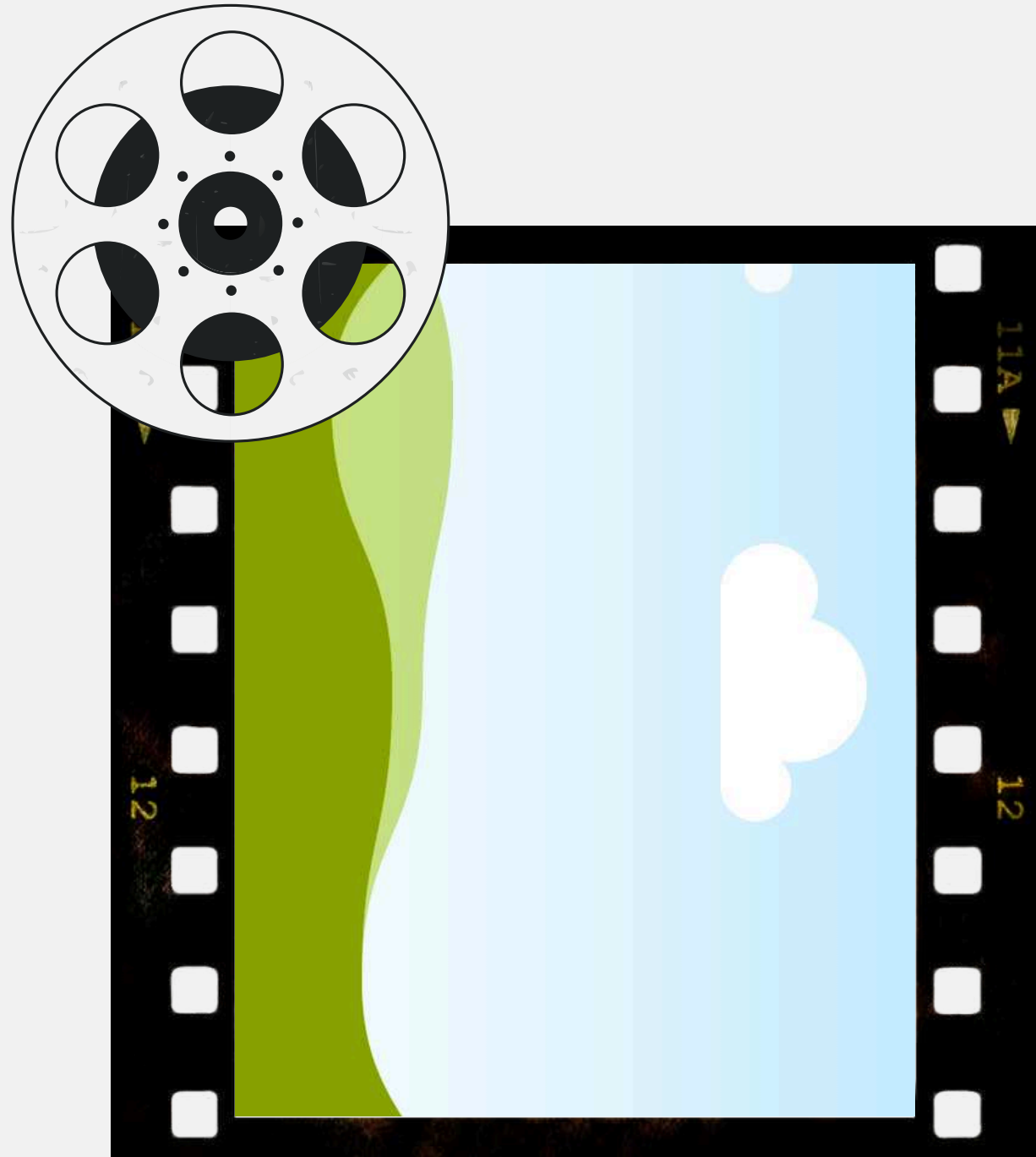
- **RÔLE : PERSONNAGE SECONDAIRE ET ALLIÉ.**
- **DESCRIPTION : L'OISEAU EST UN PERSONNAGE MALIN, ESPIÈGLE ET UN PEU DÉCALÉ.**
- **PERSONNALITÉ : MOQUEUR, INDÉPENDANT ET RUSÉ, IL AIDE LE RAMONEUR ET LA BERGÈRE À ÉCHAPPER À L'OPPRESSION DU ROI.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : L'OISEAU JOUE UN RÔLE CRUCIAL EN AIDANT LES PERSONNAGES PRINCIPAUX À DÉFIER LE ROI ET EN FOURNISSANT UNE PERSPECTIVE PLUS LÉGÈRE ET PLEINE DE MALICE FACE À LA TYRANNIE.**

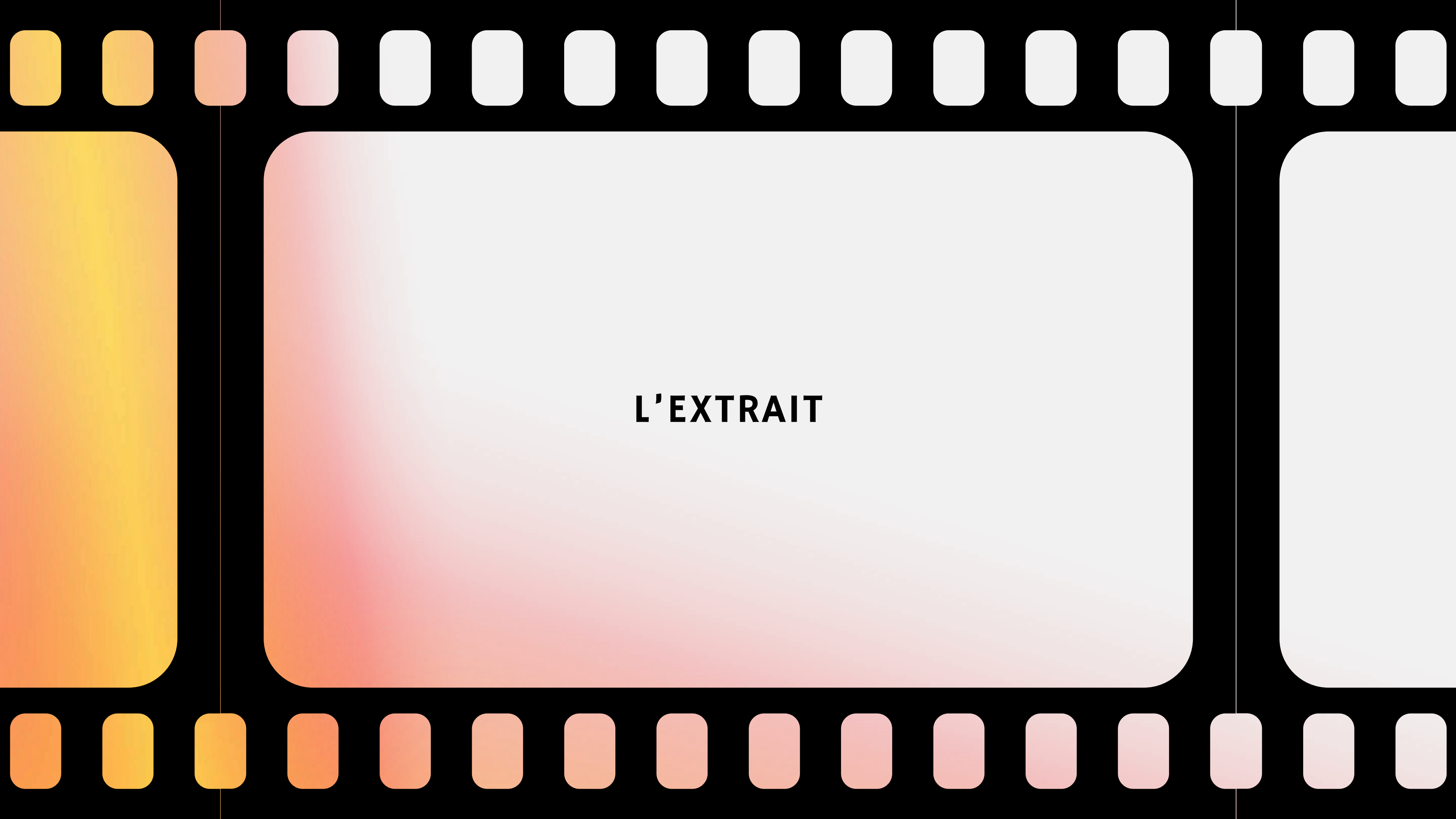
LE CHIEN

- **RÔLE : PERSONNAGE SECONDAIRE.**
- **DESCRIPTION : LE CHIEN EST FIDÈLE AU ROI ET AGIT EN TANT QUE SERVITEUR. BIEN QU'IL SOIT SOUS LES ORDRES DU ROI, IL NE SEMBLE PAS AUSSI CRUEL QUE SON MAÎTRE.**
- **PERSONNALITÉ : BIEN QUE SERVILE, LE CHIEN MONTRE QUELQUES SIGNES DE DOUCEUR ET D'HUMANITÉ.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : LE CHIEN N'EST PAS UN VÉRITABLE ANTAGONISTE, MAIS IL REPRÉSENTE LES INSTRUMENTS DE L'AUTORITÉ QUI SERVENT LE POUVOIR TYRANNIQUE DU ROI.**

LE GARDIEN DU PALAIS

- **DESCRIPTION : UN PERSONNAGE SECONDAIRE MAIS IMPORTANT, LE GARDIEN DU PALAIS EST UN SOLDAT FIDÈLE AU ROI.**
- **RÔLE DANS L'HISTOIRE : BIEN QU'IL SOIT UN INSTRUMENT DU ROI, SON RÔLE SE LIMITE À SUIVRE LES ORDRES ET À INTERAGIR AVEC LES AUTRES PERSONNAGES POUR FAIRE AVANCER L'INTRIGUE.**

L'EXTRAIT

LE ROI ET L'OISEAU

L'ANALYSE

I. THÉMATIQUES MAJEURES DE LA SCÈNE

A. L'ABUS DE POUVOIR ET LA TYRANNIE :

B. L'INNOCENCE FACE À LA BRUTALITÉ :

C. LE CONFLIT ENTRE NATURE ET CIVILISATION AUTORITAIRE

3. MUSIQUE ET AMBIANCE SONORE

2. ANALYSE ESTHÉTIQUE ET VISUELLE

A. LA COMPOSITION DES DÉCORS :

B. LE DYNAMISME DE L'ANIMATION :

C. UTILISATION DES COULEURS :

4. IMPACT ÉMOTIONNEL ET MESSAGE DE LA SCÈNE

IMPACT ET TRACES

1. Adaptations et réécritures

- Inspirations dans l'animation japonaise :
- Références dans d'autres œuvres animées :
- Adaptation littéraire et théâtrale :

2. Réemplois et pastiches

- Pastiches dans le cinéma :
- Références musicales :

3. Sources d'inspiration pour des créateurs

- Architecture et art visuel :
- Jeux vidéo :

4. Pastiches et hommages directs

- Illustrations et bande dessinée :
- Hommages cinématographiques :

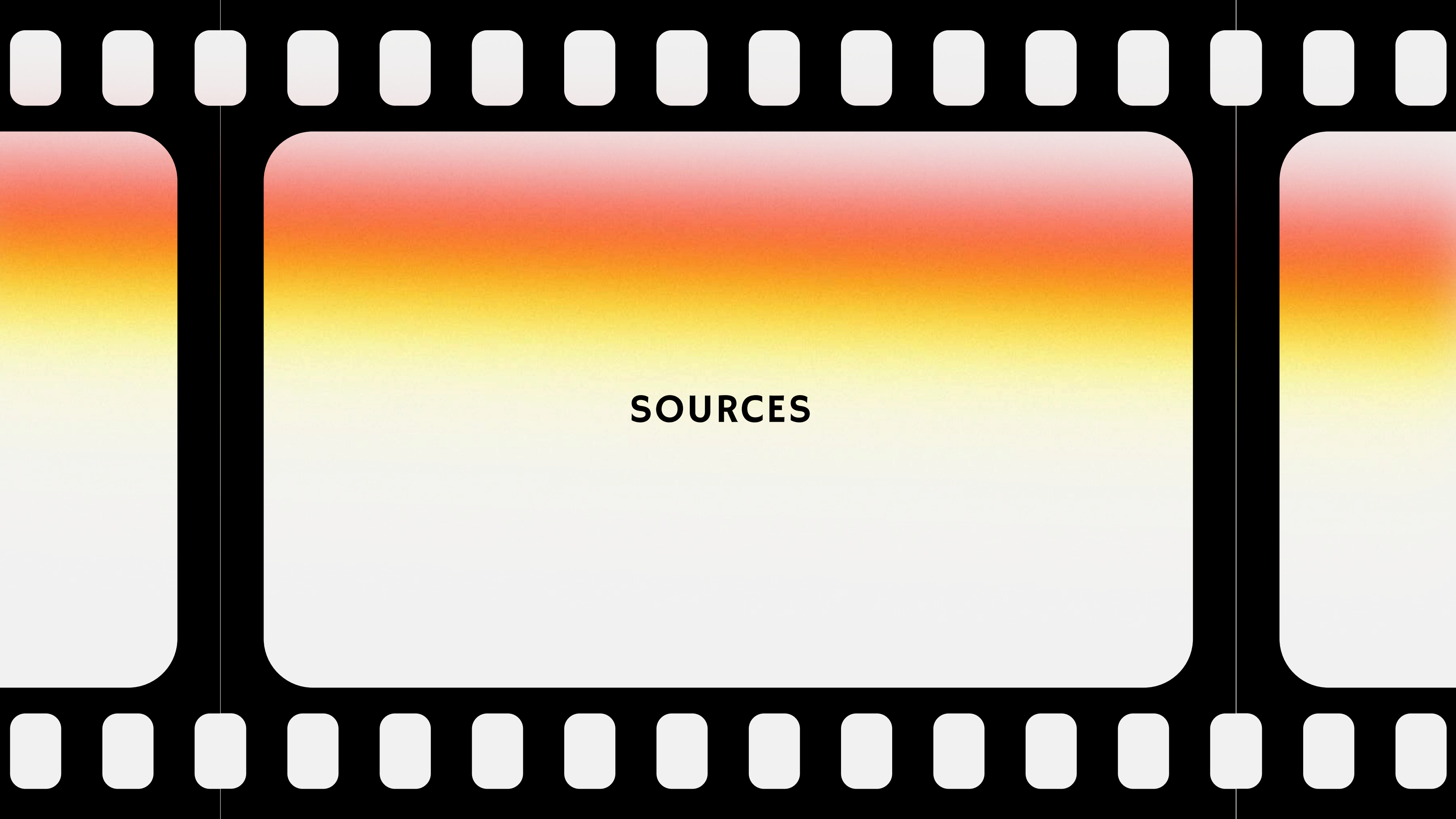
5. Patrimoine culturel et mémoire collective

- Écoles de cinéma et festivals :
- Reconnaissance dans les médias :

RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE

1. Une œuvre inspirante : critique sociale et humanisme
2. Une œuvre intemporelle : esthétique et narration
3. Une œuvre universelle : thématiques et émotions
4. Un impact durable : une source d'inspiration pour les créateurs

SOURCES

- Dossier pédagogique "Le Roi et l'Oiseau" :
<https://www.enfant7art.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-peda-Le-Roi-et-lOiseau.pdf?utm>

- Critique sur DVDClassik : <https://www.dvdclassik.com/critique/le-roi-et-l-oiseau-grimault?utm>

- Critiques des spectateurs sur AlloCiné :
<https://www.allocine.fr/film/fichefilm-29696/critiques/spectateurs/?utm>

Ouvrages de référence :

- "Le Cinéma d'Animation" de Jean-Pierre Pagliano
- "Paul Grimault, artisan du rêve" de Olivier Pêne
- "Le Roi et l'Oiseau : Anatomie d'un chef-d'œuvre" de Serge Bromberg

