

LE PACTE présente

D'APRÈS LE CONTE DE TOMI UNGERER

JEAN DE LA LUNE

LIVRET PÉDAGOGIQUE
le 19 décembre au cinéma

1. Du livre au film

Synopsis

Jean de la Lune s'ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s'accroche à la queue d'une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu'il s'agit d'un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis...

Biographie de Tomi Ungerer

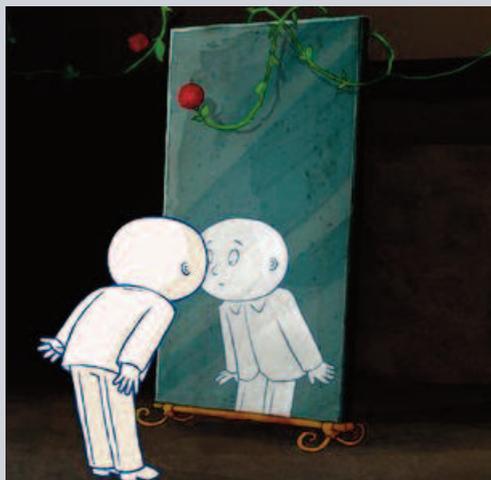
Inventeur d'objets, sculpteur, écrivain, dessinateur publicitaire, Tomi Ungerer est surtout un célèbre illustrateur d'albums pour enfants. Il naît à Strasbourg en 1931 et grandit en Alsace pendant la domination nazie.

Ces années d'occupation seront marquantes et toujours évoquées dans ses œuvres, riches en dénonciations de l'absurdité de la guerre et véritables hymnes à la paix et à la liberté.

En 1956, après une longue période de voyages (du Cap-Nord à l'Algérie, où il rejoint le corps des Méharistes), il décide de partir à New York où il commence sa carrière de dessinateur satirique, d'auteur et d'illustrateur de livres pour enfants. Ayant publié plus de 130 ouvrages et plus de 30 000 dessins, il a reçu en 1998, le prix Hans Christian Andersen, la plus importante récompense de la littérature pour enfants. Le conte *Les Trois Brigands* a été adapté au cinéma en 2007. Tomi Ungerer est le seul artiste vivant qui a un musée dédié à son œuvre.

L'Adaptation

Le film d'animation *JEAN DE LA LUNE* est l'adaptation d'un conte éponyme, publié en 1966 et édité en France en 1969 par l'École des Loisirs. Il est souvent considéré comme le conte le plus poétique de la production de Tomi Ungerer. On y retrouve les thématiques les plus chères à son œuvre : celles de la différence, de l'exclusion et de la liberté de l'individu face à l'ignorance de la société. La critique sociale se glisse avec ironie dans les plis du livre, tout en restant dans le cadre d'un conte pour enfants.

Issue du livre de Tomi Ungerer, la version cinématographique de *JEAN DE LA LUNE* par Stephan Schesch garde ses thèmes centraux et en développe d'autres. Le travail de l'adaptation a été fait en collaboration étroite avec Tomi Ungerer qui a élargi le propos initial du livre. Le film ouvre des intrigues nouvelles et en approfondit d'autres juste évoquées dans le conte. Il ancre finalement le récit dans un univers aux problématiques plus contemporaines.

De l'illustration à l'animation

Le conte d'Ungerer est très court et n'a pas de dialogues. Le discours direct présente toujours les pensées des personnages, et à peine une vingtaine d'images figurent dans le livre. Ce qui ne suffirait même pas pour obtenir une seconde de cinéma ! En effet, il faut 24 images pour réaliser une seconde de dessin animé.

L'illusion du mouvement est donnée par l'enchaînement rapide d'une succession d'images fixes. Ce travail fastidieux d'animation est mené par plusieurs équipes d'illustrateurs, et chacune d'entre elles a une tâche particulière : celle qui dessine les deux positions extrêmes d'un mouvement, celle qui remplit les espaces entre deux positions, celle qui les colorie...

PISTE PÉDAGOGIQUE

(pratique) :

réalisation d'un folioscope

Le folioscope est l'un des jouets optiques qui permet de restituer l'illusion du mouvement.

Donnez aux enfants de 15 à 25 petites feuilles rectangulaires et, sur chacune d'elles, faites-leur dessiner les étapes d'un mouvement auparavant choisi. Chaque image dessinée doit être légèrement différente de la précédente. Reliez dans l'ordre les papiers au moyen d'une pince à dessin, puis effeuillez-les avec le pouce.

2. Ajouter / soustraire, les passages du livre au film

Dans l'histoire : les personnages ajoutés

Il y a trois personnages principaux : Jean de la Lune, Ekla des Ombres et le Président de la Terre. Du conte au film, ce dernier change de rôle et d'uniforme : dans le livre, il est Général en Chef de police. Le film accentue ainsi l'aspect dictatorial. De plus, le film intègre plusieurs rôles secondaires (en observant avec attention les illustrations du livre, on peut en apercevoir certains en filigrane). Grâce à ces nouveaux personnages, le réalisateur et Tomi Ungerer ont enrichi la narration. On suit alors les périples de la petite fille et de son père traversant

en voiture les paysages du film, ils aident Jean de la Lune à retrouver Ekla. On rencontre le fidèle assistant du Président de la Terre toujours obéissant et flatteur. On découvre les enfants de la ville qui n'arrivent plus à dormir depuis que leur ami lunien a quitté l'espace.

Dans l'histoire : les éléments narratifs ajoutés

Le scénario du film se détache de la trame du livre et invente de nouvelles pistes narratives, dont les trois plus importantes sont les suivantes :
1. Dans le livre, le Général en Chef se « limite » à arrêter Jean de la Lune, le croyant un dangereux

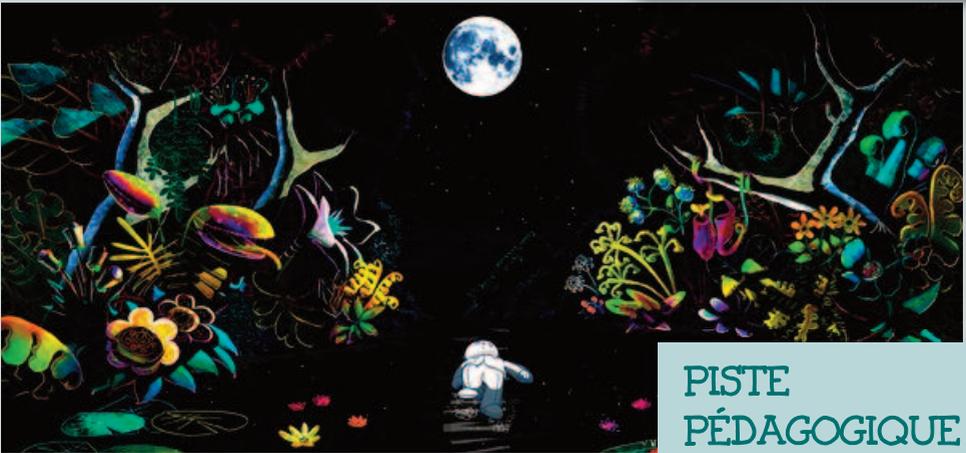
ennemi. Dans le film, le Président de la Terre profite de son arrivée sur Terre pour préparer son énième conquête : celle de la Lune.

2. Dans le livre, Ekla des Ombres et le Général en Chef ne se rencontrent pas. Dans le film, le Président de la Terre s'adresse au célèbre scientifique pour lui commanditer la construction d'une fusée qui l'amènerait sur la Lune.

3. Dans le livre, Jean de la Lune s'évade de la prison et arrive chez Ekla des Ombres. Le savant est déjà en train de terminer son vaisseau spatial et décide d'aider le lunien à retourner sur son satellite. Dans le film, Jean de la Lune rencontre d'abord le scientifique Ekla des Ombres qui étudie le lunien comme s'il s'agissait d'un drôle de « phénomène », puis lui apprend à parler. Leur rencontre instaure une véritable amitié.

PISTE PÉDAGOGIQUE

Regardez la première et la dernière séquences du film qui se passent toutes deux dans un drive-in. Demandez aux enfants de les comparer avec le début et la fin du livre. Pourquoi le réalisateur a-t-il ajouté ces scènes, qui n'étaient pas présentes dans le conte ?

Dans le temps

Le livre raconte « une visite que tout le monde ici a oubliée » se déroulant dans une époque incertaine mélangeant présent et passé : des voitures typées 1960 cohabitant avec des gendarmes avec des épées, des appareils photographiques du début du XXème siècle, des plumes dans des encriers... Le film travaille dans une même direction d'ambiguïté chronologique. Son époque est ici énoncée : la voix du narrateur (celle d'Ungerer lui-même) nous dit que l'histoire se passe de nos jours. Néanmoins, des caractéristiques appartenant à des périodes disparates se mêlent avec liberté, parfois à l'intérieur d'un même objet. À titre d'exemple, le portable dont le Président fait cadeau à Ekla : l'appareil ressemble plus à un talkie-walkie issu des années 1970 qu'à un téléphone de nos jours ! Malgré ce mélange chronologique, la structure du récit est linéaire. La narration s'étend durant les différentes phases de la Lune : de la pleine Lune (Jean arrive sur la Terre) à la nouvelle Lune (il retourne chez lui).

PISTE PÉDAGOGIQUE

Demandez aux enfants quels sont les objets technologiques, les machines et lieux leur paraissant dériver d'une époque passée : le portable donné à Ekla par le Président, les voitures, le distributeur d'essence... Faites-les ensuite réagir sur la fonction de ces éléments dans le film : pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de caractériser ainsi les décors ?

3. Les personnages, les thèmes

Jean de la Lune

Protagoniste de l'histoire, Jean de la Lune est le héros dont on suit toutes les aventures et dont on partage les émotions et les volontés. Il habite la Lune depuis toujours : sa tête en a la forme et tout son corps en garde la couleur. Il est de la même blancheur lumineuse que la Lune et en subit toutes les mêmes variations : les sources lumineuses le rendent visible, ses croissants disparaissent un à un suivant la nouvelle Lune... Depuis son arrivée sur la Terre, il s'initie au langage et aux sentiments terriens. Son voyage sur notre planète constitue une véritable traversée des étapes de l'enfance : il apprend à marcher, à parler et découvre ce qu'est l'amitié... Mais Jean de la Lune découvre aussi l'autre face opposée de plus bas dans la nature humaine : la volonté de domination, la méfiance, la peur de l'inconnu et donc indirectement de l'étranger. Il est immédiatement identifié en tant que menace et sa maison devient un nouveau territoire à annexer.

Le Président de la Terre

Le Général en Chef du conte de Tomi Ungerer devient dans le film le Président de la Terre. Ce nouveau titre permet de « justifier » son projet d'ajouter la Lune à ses conquêtes tout en inventant une nouvelle intrigue. Les signes de la domination du Président contribuent, tout au long du film, à faire de son personnage un véritable dictateur moderne. De fait, il utilise les outils les plus technologiques pour mettre en place une stratégie de la peur et du culte de sa personnalité : les écrans renvoyant son image, le long télescope pour contrôler le reste du monde... Pour cela, il a à ses ordres une armée puissante et à sa merci le chef de la police qui le soutient dans sa volonté de puissance. Le réalisateur dessine un Président cruel aussi bien que stupide et ignorant, poussé par une volonté aveugle de domination des autres.

PISTE PÉDAGOGIQUE

1. Demandez aux enfants comment on caractérise un personnage dans un film (déplacements, gestes, voix, expressions du visage...). Faites-leur retrouver les signes distinctifs de Jean de la Lune.
2. Faites imaginer aux enfants d'autres caractérisations possibles de Jean de la Lune.

PISTE PÉDAGOGIQUE

Faites-leur retrouver les symboles et autres éléments (technologiques,..) qui sont les signes de sa puissance.

Ekla des Ombres

Le Docteur Ekla des Ombres est un drôle de savant habitant un château aux immenses pièces débordantes d'objets loufoques. Ekla des Ombres est l'alter-ego sur Terre de Jean de la Lune. Tout comme lui, avant son arrivée sur la Terre il s'ennuyait énormément et vivait isolé du monde : c'est pour cela qu'il a été endormi « des siècles durant ». Comme Jean de la Lune, il doit aussi réapprendre à connaître le monde et ses habitants. Ils ont, de fait, un parcours parallèle qui va les mener à l'amitié. L'ignorance des changements auxquels la Terre a fait face pendant son sommeil le rend parfois naïf. C'est grâce à son aide et à son savoir que Jean de la Lune peut retrouver sa maison. Leur rencontre devient ainsi un parcours initiatique pour chacun d'eux.

PISTE PÉDAGOGIQUE

Impliquez les enfants sur les décors et accessoires du château d'Ekla des Ombres : par exemple, faites-leur retrouver les éléments (narration, décor,..) qui sont la preuve de son long sommeil ; demandez-leur aussi s'ils ont remarqué la date inscrite en bas de son portrait... il a été réalisé en 1643 !

PISTE PÉDAGOGIQUE

(pratique) :
réalisation d'un

Thaumatrope

Le Thaumatrope est le premier jouet d'optique à exploiter le phénomène de la persistance rétinienne.

Demandez aux enfants de dessiner, sur les deux faces d'un disque en carton, deux images complémentaires et inversées : par exemple un enfant d'un côté et le décor de sa chambre de l'autre. Faites-leur percer deux trous face à face sur le bord du disque, puis attachez une ficelle dans chacun des trous. À l'aide des ficelles, faites tourner rapidement le disque sur son axe : sa rotation entraînera la création d'une troisième image, formée par la superposition de deux dessins.

Les enfants face aux adultes

Les personnages secondaires n'ont pas de nom, mais ils sont néanmoins fondamentaux au déroulement de l'intrigue. Ils l'enrichissent des nuances de rêve et de fantaisie nécessaires à la construction d'un univers enfantin et poétique. La relation entre la petite fille et son père condense toute la dichotomie réel/imaginaire exprimée par le film. Autant l'enfant peut voir Jean de la Lune et s'attrister de son absence, autant son père lui reproche ses « enfantillages ». Ce dernier devra rencontrer Jean de la Lune, pour croire à son existence et se rappeler qu'il l'a déjà connu lors de sa propre enfance. Les autres enfants de la ville constituent un groupe homogène. Depuis que Jean de la Lune a quitté sa maison céleste, ils sont tristes et n'arrivent plus à dormir. Le film nous montre leurs chambres, vides, grises et sombres où le seul éclairage possible est celui de la Lune désormais inhabitée. L'histoire nous raconte leur solitude vis-à-vis du monde des adultes : ils y font face en se réunissant ensemble dans les rues et espérant que Jean de la Lune revienne dans sa maison. La fin du film réunit les deux instances opposées. Les frontières entre réel et imagination se rejoignent : les adultes et les enfants, se retrouvant ensemble à la fin dans les chambres désormais rayonnantes de couleurs, saluent le retour de Jean de la Lune.

4. Les lumières, les couleurs

La lumière comme personnage

Au-delà des écarts narratifs, c'est le travail sur l'image et sa lumière qui différencie le film de sa version d'origine. Dans le film, la présence de Jean de la Lune est accompagnée par les chorégraphies de lumières omniprésentes.

Les faisceaux lumineux ont pourtant un rôle ambigu. Si d'un côté, ils symbolisent la Lune et son habitant, ils représentent une menace constante à sa liberté. Les lumières des hélicoptères, des voitures de l'armée du Président, celle du plafonnier dans la cellule de la prison, font au personnage ce que le soleil fait à la Lune : elles le rendent visible en le transformant en proie. Jean doit attendre sa disparition progressive liée à la nouvelle Lune, pour s'évader de la prison. Pas besoin de lumière pourtant pour retourner à la maison : il n'est pas nécessaire d'avoir son objectif devant les yeux, lui apprend Ekla des Ombres : il suffit de l'avoir dans le cœur.

La symbolique des couleurs

Les illustrations d'Ungerer ont été comparées aux dessins du Douanier-Rousseau : des couleurs vives campant un monde simple et naïf.

La couleur évoque le monde de l'innocence, de la confiance, de la vitalité. Là où elle n'est pas présente, tout est captivité et tristesse. Le réalisateur Schesch semble signer l'équation : couleur égale liberté, absence de couleur égale soumission.

Ce n'est pas par hasard si, depuis l'arrivée sur Terre de Jean de la Lune, les chambres et les décors des enfants perdent leurs couleurs. Ni si Ekla des Ombres donne au lunien une médaille lui permettant depuis la Lune de renvoyer sur Terre un faisceau d'arc-en-ciel restituant des couleurs aux décors et des sourires aux enfants.

PISTE PÉDAGOGIQUE

(pratique) :

Une Lune dans sa chambre

Donnez aux enfants du papier phosphorescent et une paire de ciseaux, puis demandez-leur de dessiner puis de découper la figure de Jean de la Lune. Chaque élève rentrera à la maison avec son lunien personnalisé !

Pour l'organisation d'une séance de groupes (scolaires ou autres), vous pouvez entrer en contact avec la salle de cinéma la plus proche de chez vous. Pour la connaître, joindre LE PACTE ou l'Agence APC en charge des partenariats.

Informations sur le film :

www.le-pacte.com

Distributeur :

5 rue Darcet - 75017 Paris - France
01 44 69 59 59
www.le-pacte.com

Programmation Paris

Xavier Hirigoyen
Tél. : 01 44 69 59 51
x.hirigoyen@le-pacte.com

Programmation Province

Philippe Lux
Tél. : 01 44 69 59 53
p.lux@le-pacte.com

Jean-Baptiste Davi
Tél. : 01 44 69 59 44
jb.davi@le-pacte.com

Eve Rummel
Tél. : 01 44 69 59 48
e.rummel@le-pacte.com

Cette fiche pédagogique a été conçue par :

L'Agence APC (Alain Pétrus Conseil, Agence en Communication culturelle)
70B / 72 rue Laugier - 75017 Paris
Mail : alain.petrus@apc-conseil.fr | suzy.schmautz@apc-conseil.fr |
Tel : 01 47 70 79 11

