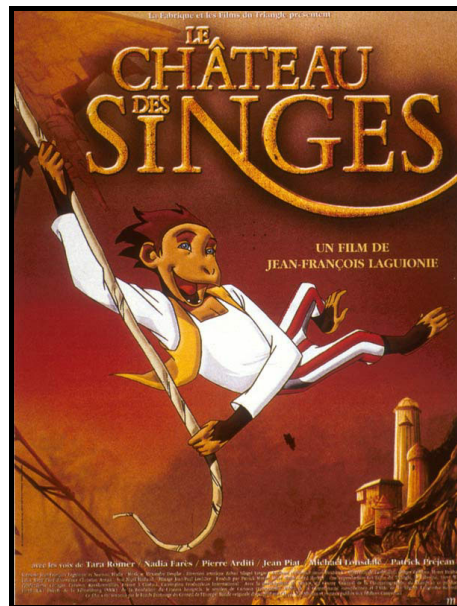

Cinéfête 4

Le Château des singes

De Jean François Laguionie

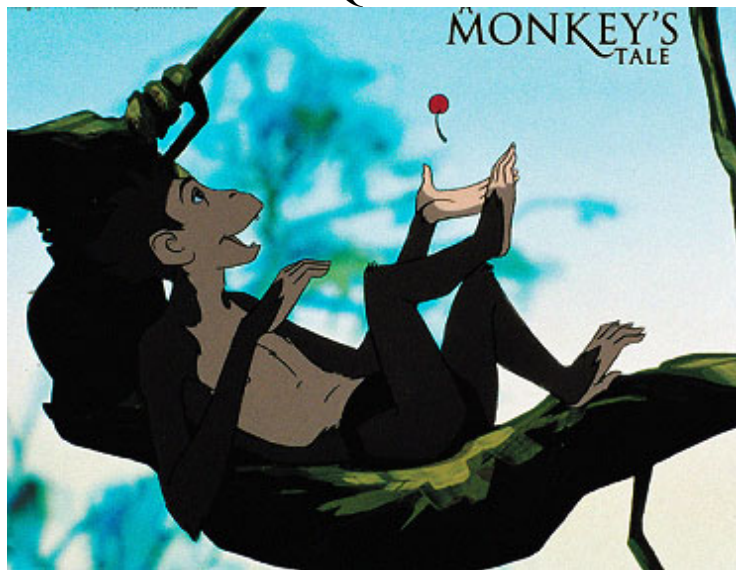
Dossier réalisé par Annick Faure-Girard, Institut Français de Leipzig.

LE CHATEAU DES SINGES

De Jean-François LAGUIONIE

I. Fiche technique	page 3
A- Fiche technique et artistique	
B- Le réalisateur	
II. Résumé	page 4
A- Résumé en français	
B- Kurzbeschreibung	
III. Les personnages	page 5
A- Les Woonkos	
a. Kom	
b. Margad	
c. Korkonak	
B- Les Laankos	
a. Le Roi des Laankos	
b. Ida	
c. Gina	
d. Maître Flavius	
e. Sérignole	
f. Gorine	
g. Ludovic	
IV. Introduction du film par l'image	page 7
A- L'affiche	
B- Le rêve d'Icare	
V. Pistes d'observation et d'exploitation	page 10
A- Le choc des cultures	
B- La communication	
C- L'éducation	
VI. Références bibliographiques et sites Internet	page 16
A- Articles sur le film	
B- Bibliographie	
C- Sites internet	

I. FICHE TECHNIQUE

A- Fiche technique et artistique

Film d'animation français

Titre allemand :

Kwom und der König der Affen

Durée :

80 min

Sortie en France :

1999

Sortie en Allemagne :

2003

Réalisateur :

Jean-François Laguionie

Scénario :

Jean-François Laguionie, Norman Hudis

Producteurs :

Patrick Moine, Steve Walsh, Gerd Hecker
Les Films du Triangle

Distributeur :

MFA +

Image :

Jean-Paul Rossart

Musique :

Alexandre Desplat

Voix :

Tara Römer	(Kom)
Nadia Farès	(Gina)
Pierre Arditi	(Le Roi)
Michael Lonsdale	(Maître Flavius)
Jean Piat	(Sérignole)
Patrick Préjean	(Gorine)

Prix:

Hollywood Discovery Awards 2000

Genre :

Film d'animation

Age cible :

à partir de 8 ans

Niveau linguistique :

à partir d'1 an d'apprentissage du français

B- Le réalisateur

Jean-François Laguionie est né en 1939 à Besançon. Il est « inventeur d'histoires », qu'il les écrive, les dessine ou les mette en scène dans des films d'animation. Il est l'auteur de nombreux courts métrages, souvent primés (*La demoiselle et le violoncelliste*, avec Paul Grimaud, grand prix du festival d'Annecy en 1965, *La traversée de l'Atlantique à la rame*, Palme d'Or à Cannes, César 1978) mais aussi en 1984, d'un premier long métrage d'animation : *Gwen ou le livre de sable* (prix de la critique à Annecy, prix du long métrage au festival de Los Angeles).

Outre des albums tirés de ses films, Jean François Laguionie a publié deux recueils de nouvelles (*Les puces de sables* 1982 ; *Image-image*, 1983).

Après avoir longtemps vécu à Paris, Jean-François Laguionie s'est installé dans un petit village au nord de Montpellier, Saint-Laurent-le-Minier, au moment où il travaillait à la réalisation de *Gwen*. Avec tous ses amis dessinateurs et animateurs, il a investi une ancienne soierie, **La Fabrique**. Ce lieu est aujourd'hui connu dans le monde entier pour la qualité de son travail.

Ce film est dédié à **Paul Grimaud**, qui a réalisé en 1979 un film d'animation français « Le roi et l'oiseau » d'après un conte de Hans- Christian Andersen et un scénario de Jacques Prévert. Ce film a eu un succès mondial.

J-F Laguionie est un grand admirateur de Paul Grimaud .

II. RESUME

A- Résumé en français

La vie paisible du peuple singe fut un jour bouleversée par un terrible cataclysme. Quelques singes parvinrent à se réfugier au sommet des arbres, d'autres à s'abriter dans l'enchevêtrement de leurs racines. Ainsi naquirent le monde d'en Haut et le monde d'en Bas. Les deux peuples ont réorganisé leur vie, ignorant chacun l'existence de l'autre...

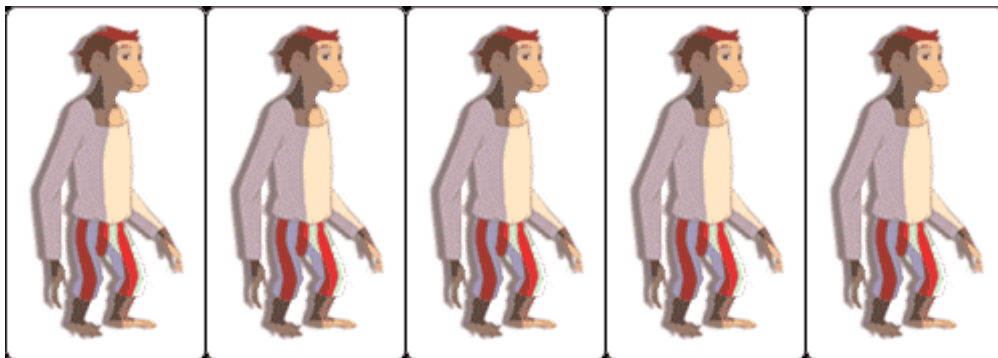
Jusqu'au jour où Kom, intrépide petit singe « d'en Haut » en tombant de la canopée va se retrouver au Château des singes du pays « d'en Bas ».

Le héros va vivre un parcours initiatique riche en péripéties...

B- Kurzbeschreibung

Vor langen Jahren lebten die Affen in Frieden miteinander im Dschungel, bis eine Naturkatastrophe sie in zwei Gruppen trennte. Den Woonkos gelang es, in die Wipfel zu klettern, um dem Hochwasser zu entkommen, während die Laankos Zuflucht auf den Felsmassen fanden. Beide Völker sind dann einander so fremd geworden, daß sie zur Zeit unserer Geschichte beinahe Feinde sind. Daß beide Stämme einst ein einziges Volk waren, weiß Kom, der junge Affe, gar nicht. Wie jeder Woonko fürchtet er sich vor den Laankos. Eines Tages fällt er bei einem übermutigen Sprung ins Reich der Laankos. Er wird sofort zum Schloß des Laanko-Königs gebracht und soll getötet werden. Doch hat der König Mitleid mit ihm : er spricht ihn frei und nimmt ihn zum Hofnarren. Mit dem Dienstmädchen Gina und dem alten Gelehrten Flavius entdeckt er die Sitten der Laankos. Dem Königsreich droht aber eine Gefahr : der Großkammerer Serignole schmiedet Ränke, um die Kronprinzessin zu vergiften und so an die Macht zu kommen. Kom wird Serignoles Pläne durchkreuzen, die Prinzessin retten, und beide Völker wieder versöhnen.

III. LES PERSONNAGES

A- Les Woonkos

Kom : jeune singe d'une quinzaine d'années, curieux et malin, qui appartient au peuple des Woonkos. Audacieux et parfois insolent, son insouciance le projettera dans l'univers du château des singes, où il deviendra bouffon du Roi.

Margad : grand frère de Kom, qui tente de le raisonner lorsque ce dernier dit des «bêtises ».

Alors que Kom est tombé dans le monde d'en bas, Margad ne peut arriver à le croire mort.

Korkonak : vieux singe borgne et sage de la tribu des Woonkos, il donne des leçons aux jeunes singes: « le monde d'en Haut est bon, le monde d'en Bas est mauvais ».

B- Les Laankos

Le Roi des Laankos : il s'occupe davantage de ses rêves que de son peuple, son plus grand désir serait de traverser le lac. N'ayant aucune peur des Woonkos, c'est lui qui donne l'ordre de recueillir Kom.

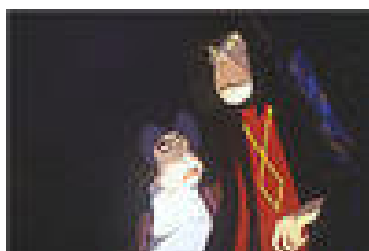
Ida : fille du Roi, alitée à cause d'une maladie inconnue..

Gina : Jeune servante du château, elle a le même âge que Kom, le soigne, l'aide à s'adapter au monde des Laankos.

Maître Flavius : C'est à lui que le Roi confie l'éducation de Kom, car il est très instruit. Il veille sur la bibliothèque du château.

Sérignole : grand chancelier du Roi, il veut faire abdiquer le Roi et s'emparer du pouvoir. Alors que le Roi délaisse son peuple pour ses rêves, il dirige le château et tente de se débarrasser de la fille du Roi, héritière du royaume.

Gorine : singe difforme et stupide, il veut se venger de Kom. Il a peur de son ombre.

Ludovic : conseiller personnel du roi, qui comme lui apprécie Kom.

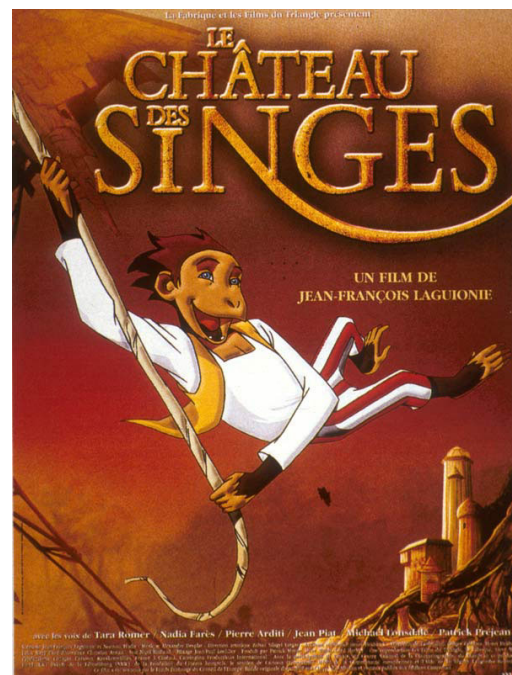
NOTER : les voix des personnages de ce film sont celles d'acteurs célèbres du cinéma français : Mickaël Lonsdale , Pierre Arditi, Jean Piat.

IV. INTRODUCTION DU FILM PAR L'IMAGE

A- L'affiche

La pochette du film en DVD

L'affiche du film

Questions :

Ces images vous évoquent-elles un film, un (ou des) personnages que vous connaissez ?

- la machine volante (voir page 13)
- Ida : la princesse endormie : évocation de quel conte ? (*la Belle au bois dormant*)
- Gina : qui effectue les tâches ménagères multiples : évocation de quel conte ?
- (*Cendrillon*)
- Serignolle ?

Exploitation :

- L'affiche (voir le modèle page suivante)
- La machine volante.(voir page 13)

Questions :

- Regardez bien le visage de Kom : ses yeux, son sourire, qu'expriment-ils ?
- La graphie du titre : que représente la longue « queue » de la lettre N ?

Le travail d'une classe française de CM1

Questions :

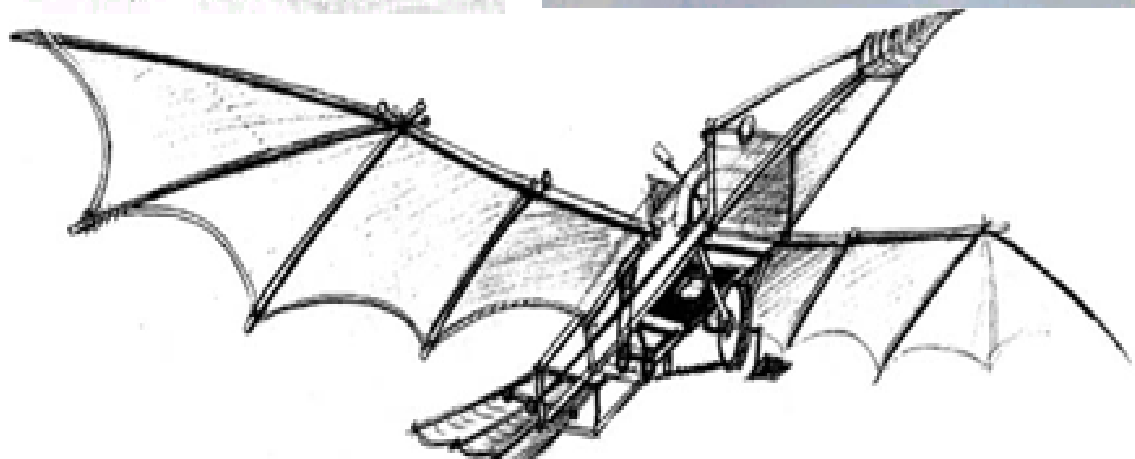
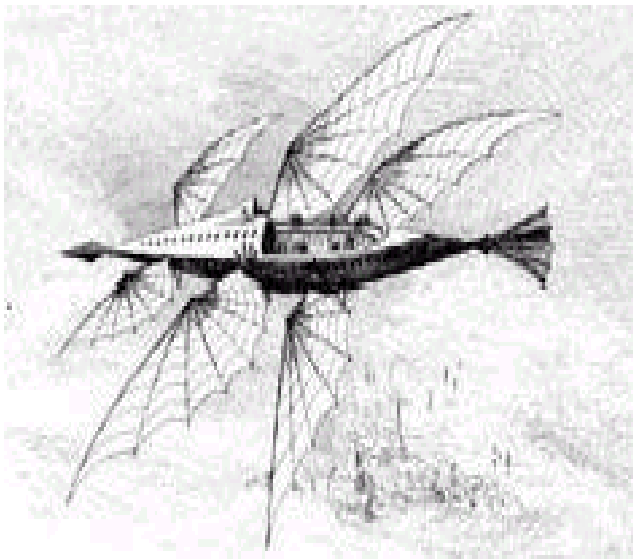
- Quels éléments importants du film ont été repris dans cette image pour donner envie d'aller au cinéma ?
- Peux-tu imaginer une autre affiche à partir d'autres éléments ? par ex : la tempête, la vie à la cour, la machine volante etc...

Envoyez vos dessins à l'Institut Français le plus proche de chez vous pour gagner ; liste et adresses sur www.kultur-frankreich.de (à l'attention de l'attaché de coopération pour le français) avec vos nom, adresse et classe .

B- Le rêve d'Icare

Tous les hommes ont rêvé de voler un jour et de nombreuses machines ont été créées, en voici deux reproductions et celle que tu connais déjà:

Dessine ta machine volante idéale , envoie ton dessin à l'Institut Français proche de chez toi, demande à ton professeur. Le plus beau dessin sera affiché sur le web et gagnera une cassette vidéo !!!

V. PISTES D'OBSERVATION ET D'EXPLOITATION

A. Le choc des cultures

Description des personnages

- Remplissez le tableau ci-dessous après avoir vu le film, à l'aide des photos de cette brochure ou sur les sites Internet (voir page 15) .

	Les Woonkos	Les Laankos
Habillement		
Habitat		
Mode de déplacement		
Conventions Habitudes		

Questions :

- Quelles idées fausses sont transmises par Korkonak aux Woonkos ?
- A partir de ces observations, faire réfléchir les élèves sur la question de la vie sauvage/ civilisée.
Ce qui est différent de nous est-il forcément moins bien ?
- Les Laankos sont **civilisés**. En quoi la civilisation apporte-t-elle un bienfait ?
- Quels peuvent-être les aspects négatifs de la civilisation ?
- Qu'est-ce qui se fait / ne se fait pas dans la vie civilisée ? Quel rôle jouent les tabous ?

- Qu'est-ce qu'un préjugé, une idée fausse, un stéréotype ? Faire chercher ces mots dans le dictionnaire. On peut ensuite envisager une séance de travail sur les préjugés (Vorurteile) à l'égard de tel ou tel peuple, sous la forme d'un « Wortigel » : le professeur écrit un nom de pays ou de continent au centre du tableau, les élèves disent tout ce qui leur vient à l'esprit en rapport avec ce qu'ils savent sur ce pays ou ce continent. Faire une analyse ensemble .

VOICI des éléments pour vous aider à remplir le tableau ci-dessus :

Le choc des cultures	
WOONKOS	LAANKOS
<u>Habillement</u> : Presque nus pudeur minimale	vêtus „humainement“ ils ne montrent pas leurs oreilles
<u>Habitat</u> :ville suspendue“, lianes, ponts de singes nécessaire pour vivre (habitations)	château raffinement des pièces du château
vie sauvage	civilisée
<u>Déplacement</u> : se balancent, grimpent <u>évolution</u> : adoptent le comportement de singes Lance-pierres	à pied, à cheval <i>singent-ils les humains?</i>
<u>Communication</u> : langage+ cris	langage sans cris

B- La communication

* Le cri :

Question : A quoi sert le cri ? *Faire reproduire en classe par un ou plusieurs élèves :*

- Le cri de l'ennui
- Le cri de la joie
- Le cri de la colère
- Le cri de la douleur
- Le cri du doute
- Le cri de la solitude
- Le cri de l'amour... *inventé par le roi*

Faire dire aux élèves les sensations ressenties dans le corps à la production d'un cri.

Exploitation : Le cri est l'expression de la sensibilité, il permet le partage d'émotions, il est direct. Le cri est utilisé par les Wonkoos pour communiquer.

* La parole :

Maître Flavius fait appel à ses notes pour se lancer dans un exposé scientifique.

Extrait de dialogue :

« -... ensuite j'ai procédé à quelques expériences ergo-naturalis-phénomé...nologiques. »

Le Roi grogne. Il commençait à s'amuser et voilà que Flavius l'assomme avec ses discours. Kom s'en aperçoit. Il se met à pousser un long cri. Le Roi sursaute.

- *Pourquoi cries- tu ainsi ? demande-t-il à Kom.*

- *C'est le cri de l'Ennui, Majesté. Maître Flavius t'ennuie avec sa lecture. Et moi aussi je m'ennuie !*

- *Nous n'avons aucun cri de cette sorte, ici ! dit le Roi en riant.*

- *Je sais. Vous parlez beaucoup trop et vous ne criez pas assez !*

- *Ton peuple dispose-t-il donc de beaucoup de cris différents ?*

- *Dans le monde d'En Haut, tu sais, on n'a pas toujours envie de faire des discours comme Maître Flavius. Et puis il y a souvent du danger et il faut faire vite. Alors, en plus du langage ordinaire, nous avons toutes sortes de cris.*

Et, pour se sentir plus à l'aise, Kom saute sur la table la plus proche.

- *Il y a le cri de la Colère... RRAAAAHHH ! Celui de la Douleur...*

HOUOUOUMMM !... Celui de la Joie, quand tu te dis que la vie mérite d'être vécue, YAAHOUOUOU !... ou – quand tu n'es plus tout à fait sûr – celui du Doute, BMMAAAAAAK... On peut crier n'importe quoi, si on a vraiment envie de le faire savoir, car le Cri va tout droit au cœur, ça peut-être le retour de la lune, ou celui de ton amie... ou les deux à la fois, si la lune et ton amie sont de retour en même temps !

Les Laankos l'écoutent avec intérêt, comme si les cris de Kom faisaient vibrer chez certains quelques cordes endormies.

- *Dans la canopée, chacun ne partage pas forcément l'émotion de celui qui a crié. Mais il peut le renvoyer vers d'autres qui en ont peut-être besoin. Certains soirs, par exemple, le cri de la Solitude fait un long voyage avant de revenir à son point de départ. Et quand il revient, il n'est plus tout à fait pareil. Chacun lui a apporté une petite note différente... Et si on se sentait seul, alors ce n'est plus tout à fait le cas et on peut s'endormir.*

- *Vous entendez ? s'écrie le Roi. C'est merveilleux ! Voilà des singes civilisés !*

Observez pendant le discours de Maître Flavius le schéma suivant :

discours ennuyeux > cri = partage de l'émotion.

Exploitation : Rechercher dans le texte ci-dessus les éléments du dialogue permettant d'aboutir à cette observation.

C- L'éducation

Korkonak

Il commence toujours sa leçon par une sorte de cri farouche repris en chœur.

Extrait de dialogue :

- *WRRAAHHG!...*

- *Bien. Vous avez poussé le Cri qui nous rappelle que TOUT CE QUI EST EN HAUT EST BON...*

- *Oui... En Haut BON! reprend le chœur.*

- *Et TOUT CE QUI EST EN BAS EST MAUVAIS!*

- *Oh oui... MAUVAIS!*

- *Pourtant, certains d'entre vous jouent avec le vide. Faut-il leur répéter une fois de plus ce qui les attend dans le Monde des Ténèbres?... Faut-il leur décrire les démons et les monstres horribles qui sont prêts, gueule béante, à les avaler?...*

Regardez ces fleurs bleues là-bas, de l'autre côté du ravin...

Les petites têtes se tournent vers un arbre étrange, aux pétales bleus comme le ciel.

- *Chacune de ces fleurs est double. La partie inférieure, celle qui tombe en automne, est un poison terrible!...*

Mais l'autre, celle qui reste accrochée à l'arbre, est un remède qui guérit toutes les maladies...

Kom ne semble pas s'intéresser à la leçon. Pourtant, il écoute de ses deux oreilles.

- *Eh bien le Monde est comme ces fleurs! continue Korkonak sur le même ton théâtral. Il a son bon et son mauvais côté.*

- *J'ai une question à te poser, Korkonak, l'interrompt Kom.*

Tous les jeunes singes se tournent vers lui en murmurant:

« Question ?...On ne pose pas de question ! »

- *Comment sais-tu que le Monde d'En Bas est mauvais, puisque personne n'en est jamais revenu pour en parler ?*

- *ON NE POSE PAS DE QUESTION ! hurle Korkonak, outré.*

- *D'accord, d'accord !...pas de question ! répond Kom, sans s'affoler.*

Mais on peut se demander pourquoi les dieux, s'ils ont créé ces deux mondes, ont fait celui du bas plus attirant que l'autre !...Regarde : même une cerise, elle le sait ! »

Consigne : Relever les éléments du texte (*expressions, tournures de phrases, affirmations mensongères...*) qui permettent de faire apparaître :

- le manichéisme de l'enseignement : qu'est-ce qui est bien / mal ?
- l'étroitesse d'esprit .
- l'effet de propagande.
- la superstition
- le maintien dans l'ignorance

Question : Comment Kom remet-il en cause ce mode d'enseignement ?

Exploitation : Fait preuve d'esprit critique en posant une question, cherche à savoir sur quelles bases reposent les « connaissances » du vieux singe, s'appuie sur une observation directe de la nature.

Consigne : Après avoir vu le film, expliquez le passage en gras dans le texte : «chacune de ces deux fleurs... un remède qui guérit toutes les maladies. »

Maître Flavius

Bon, maintenant nous allons pouvoir procéder à ton éducation. (...)

Extrait de dialogue :

Et pour ça, continue Flavius en lui désignant un livre sur le pupitre, tu vas apprendre à lire dans cette chose qui est devant toi. On appelle cela un LIVRE. Les livres sont la mémoire des singes.

Voici la bibliothèque où tu te trouves en ce moment. Au-dessous logent les serviteurs, les gardes, les cuisiniers ; etc. Au-dessus, ce sont les étages supérieurs pour les singes supérieurs : les courtisans, les ministres, les artistes, etc. Tu n'as pas le droit d'y pénétrer ! Le Roi, lui, habite au sommet de la tour.

Qu'est-ce qui décide qu'on est un singe supérieur ? demande Kom, innocemment.

Justement : la HAUTEUR où l'on habite.

- Alors vous devez considérer notre peuple comme très supérieur puisqu'il habite au sommet des arbres ?

- Heu...

- Bien joué, Kom ! dit Ludovic en éclatant de rire.

(...)

Ensuite vient la leçon d'astronomie. Dans la lunette grossissante, Flavius montre les étoiles au jeune Woonko.

Tu vois, il y a d'autres mondes dans l'univers, mais les étoiles ne sont pas aussi grandes que notre monde à nous.
- Elles le sont peut-être, répondit Kom. Elles nous semblent plus petites parce qu'elles sont loin, non ?
- Heu... Je n'avais pas pensé à ça !

Consigne : Expliquer à présent les différences qui existent entre l'enseignement de Maître Flavius et celui de Korkonak.

Exploitation : Un savoir fondé sur les livres, l'acceptation d'une remise en question contrairement à un enseignement fermé, sans sources et sans contradiction possible.

A partir de ces paroles, on peut réfléchir sur l'histoire qui nous a été contée et écouter le message de la princesse à son peuple, à la fin du film « il faut abandonner l'idée que le monde meilleur est ailleurs ...Il faut bannir pour toujours l'ignorance et la superstition ; il faut apprendre à nous connaître »

Ce message est une morale : l'histoire s'apparente à une fable.

Consigne : Faire chercher aux élèves les éléments qui composent cette fable.

Les paroles d'une chanson : Maître Flavius et Kom

Assimiler pour être civilisé

Avec de la patience tu apprendras les sciences,
le calcul mathématique et la géographie,
la philo, philosophie et puis aussi les petites têtes aréaltiques
et les derniers rebondissements de la mécanique cantique.

Assimiler pour être civilisé

Apprends la morale et à te conduire en société
À te moucher comme une princesse et à marcher comme une altesse,
à avancer dans les salons au son des violons,
si tu es obéissant, tu deviendras savant.

Assimiler pour être civilisé

Oui mais apprendrai-je aussi, où je vais et d'où je suis
Je veux savoir dans la vie d'où je viens et qui je suis...

Vous pouvez trouver les chansons du film chez MILAN édition (bande originale en CD)

VI. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITES INTERNET

A- Articles sur le film

Libération, « Aussi frondeur et intrépide que Kirikou. »

Le Parisien, « Un dessin animé, jolie fable sur la différence, qui devrait réconcilier enfants et parents. »

Le Parisien, « Un véritable joyau du dessin animé. Un rythme dynamique, un graphisme inspiré et soigné pour un film tonique. »

La Tribune, « Un superbe dessin animé pour petits et grands. »

Le Dauphiné Libéré, « Une petite merveille de dessin et d'animation. »

Le Courrier de l'Ouest, « Un conte original et attachant, à l'écriture soignée et aux décors magiques. »

La Voix du Nord, « Les aventures mouvementées de Kom, le petit singe, qui évoque Kipling et le Livre de la Jungle, devraient ravir petits et grands par ses qualités artistiques, son charme et son humour. »

Roc, « L'univers fantastique du monde des singes émerveillera petits et grands. »

Télé-Poche, « Une très belle histoire aux dialogues vivants et intelligents. Ce savoureux cocktail d'humour, d'action et d'émotion plaira à tous les enfants. »

Le Nouvel Economiste, « Une fable sur le courage, d'une intelligence extrême. »

L'Express, « Remarquable long-métrage d'animation dont la poésie, la virtuosité et le caractère contemporain devraient toucher ceux qui ont fait triompher Kirikou. »

Le Canard Enchaîné, « Un superbe film d'animation, doux et luxuriant. »

Junior Infos, « Le réalisateur ne prend pas les enfants pour des imbéciles »

Le Journal des Enfants, « Un dessin animé superbe : à voir de toute urgence. »

Positif, « L'histoire ravira les spectateurs de tous âges. »

Et la presse allemande, qu'en dit-elle ? Merci de nous le faire savoir en envoyant le résultat de vos recherches à www.kultur-frankreich.de

B- Bibliographie

Le château des singes : le texte original du film illustré par les croquis préparatoires de l'auteur. CASTERMANN roman, *série dix et plus*, janvier 1999, ISBN 2-203-11879-2

Le château des singes : l'album du film avec les photos. Editions CASTERMANN. ISBN 2 203 142 618

C- Sites Internet

Site officiel en anglais: www.amonkeystale.com : un site avec plein de jeux autour des personnages du film et des images à télécharger.

Autres informations autour du film:

En français :

www.le-petit-bouquet.com

www.gciment.free.fr/critiquechateaudessinges.htm

www.image.net

www.ccac.be

www.premiere.fr

www.cadrage.net

En allemand :

www.programmkino.de