

« Ernest et Célestine »
de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
Au Cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry
Samedi 14 mars 2015

1) Quand un producteur de cinéma raconte des histoires, le soir, à sa fille ...

La réalisation du film *Ernest et Célestine* pourrait être l'objet d'un scénario, une aventure aux multiples personnages. La première scène serait intimiste, un père partage avec sa fille la lecture des albums de Gabrielle Vincent...

✓ Découvrir le métier de producteur :

« Peu importe ce que coûte le film, ce qui compte, c'est ce qu'il rapporte. Je parle de plus-value humaine et artistique. Ça doit rester une oeuvre. Je dois beaucoup à mes auteurs. »

Didier Brunner interviewé par Richard Tallet «Charente libre», 2014

✓ Connaître l'oeuvre de Gabrielle Vincent :

« Tout est dans mes livres. »

Gabrielle Vincent, Conversation avec Arnaud de la Croix, Editions TANDEM, 2001

« Je ne veux pas rester assis à ne rien faire.

Je ne veux pas faire toujours comme les autres.

Je ne veux pas suivre toujours la file.

Je ne veux pas regarder la télé .../...

Je veux dessiner, peindre, inventer des histoires ...»

Séraphino dans **Désordre au Paradis** de Gabrielle Vincent, Casterman, 1989

- **Ernest et Célestine ont perdu Siméon**, Duculot, 1981
- **La naissance de Célestine**, Duculot, 1987
- **Les questions de Célestine**, Casterman, 2001
- **Un jour, un chien**, Duculot, 1982
- **Désordre au paradis**, Duculot, 1989

Livres disponibles de Gabrielle Vincent http://jeunesse.casterman.com/peoples_detail.cfm?ID=4095

✓ Parcourir le blog de la Fondation Monique Martin <http://www.fondation-monique-martin.be/>

✓ Retrouver les clins d'oeil à l'oeuvre de Gabrielle Vincent dans le film ...

« Dans la cave d'Ernest, par exemple, tous les objets sont des objets qui ont appartenu à Gabrielle Vincent, ou qu'elle a dessinés. On en a fait une espèce de mausolée. »

Benjamin Renner dans **Ernest & Célestine...**, les éditions de l'oeil, 2014, page 27

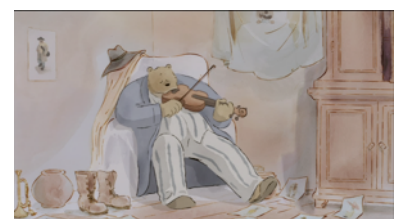
E&C ont perdu Siméon

Photogramme du film

E&C musiciens des rues

Photogramme du film

2) De l'adaptation à l'hommage ... ou quand de multiples univers se rencontrent...

Le scénario écrit par Daniel Pennac se situe en amont des albums de Gabrielle Vincent. Il fait le récit de la rencontre entre Ernest et Célestine et la naissance de leur amitié ...

✓ Découvrir le métier de scénariste :

« Le roman, c'est le lieu des métaphores, le cinéma, c'est le lieu des images. Le romancier produit de la métaphore, le scénariste doit produire des images. Si le scénariste produit des métaphores, c'est un casse-tête terrible pour le réalisateur qui doit transformer ces métaphores en image. .../... La deuxième différence, c'est que le romancier travaille seul, le scénariste travaille pour une équipe. .../... Ce qui nous amène à la troisième différence. Le romancier peut se considérer comme propriétaire intellectuel absolu de son oeuvre, pas le scénariste. Le scénariste travaille pour les autres. .../... Il est naturel que ces gens modifient le scénario de départ.

Extrait d'un interview de Daniel Pennac <https://www.youtube.com/watch?v=Rx9oFAyzhfc>

✓ Lire :

- **Le roman d'Ernest et Célestine**, Casterman, 2012

- **Cabot-Caboche**, Pocket Jeunesse, 1982

- **L'oeil du loup**, Pocket Jeunesse, 1984

- **Kamo et moi**, Gallimard jeunesse, 1992

✓ Voir : **L'oeil du loup** de Hoël Caouissin, Les films de l'Arlequin, 1998

✓ Faire des liens : d'une oeuvre à l'autre ...

« Tu imagines un orphelinat à cette époque et dans ces circonstances ? .../... Il y avait un vieux surveillant à barbe grise, la bouche pleine de trous, qui lui expliquait avec des postillons glacés que seuls sont orphelins les enfants qui le méritent, que la famille n'est pas un droit mais une récompense, des trucs de ce genre, tu te rends compte !»

Kamo et moi de Daniel Pennac, Gallimard jeunesse, 1992, pages 79 et 80

Photogramme du film

Désordre au Paradis

«Lorsqu'il se réveille, c'est la nuit bleue. Une nuit de pleine lune. D'abord, le Chien ne bouge pas. Trop peur de s'être cassé quelque chose. Et puis, il y a le désespoir. Car il ne lui faut pas beaucoup réfléchir pour admettre l'évidence : il a été abandonné. Volontairement. Comme plusieurs milliers d'autres chiens à l'époque des vacances.»

Cabot-Caboche de Daniel Pennac, Poche.Nathan, 1992, page 130

Un jour, un chien

✓ Découvrir le métier de réalisateur :

« Un réalisateur c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il doit organiser toutes les phases du travail, choisir les artistes qui vont collaborer, expliquer comment faire le travail, décider des choix artistiques et techniques... »

Hoël Caouissin, http://u2.u-strasbg.fr/ccash/adminxtration/site_free/contrechamp/www.contrechamp.net/

«...Une grosse pression venait du fait que Gabrielle Vincent a toujours été contre l'adaptation de ses livres et ce, jusqu'à sa mort. Les propositions ne lui plaisaient pas. Pour nous et pour la production, il était donc très important de respecter l'esprit des livres en nous démarquant de ces tentatives infructueuses. Il y avait une vraie passion de toute l'équipe pour l'œuvre de Gabrielle Vincent et notre film a toujours été conçu comme un hommage à son travail... »

Extrait d'un interview de Stéphane Aubier <http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusinterview&l=fr&tid=2465&did=221586>

« ... Nous avons fait le pilote en respectant assez scrupuleusement le design original de Célestine, car c'était le but que nous nous étions fixés. Plus tard, en dessinant le storyboard du film, mon équipe m'a fait constater que petit à petit, j'avais changé le design de Célestine. Le museau que j'avais dessiné avait progressivement rétréci, sans que je ne m'en rende compte. Je m'étais approprié le personnage sans que ce soit une volonté de ma part. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était assez proche de la démarche de Daniel Pennac, qui avait choisi de ne reprendre aucune histoire des albums, et de créer un récit totalement original, tout en respectant l'esprit des aventures de Gabrielle Vincent... »

Extrait d'un interview de Benjamin Renner <http://www.effets-speciaux.info/article?id=766>

et <http://www.effets-speciaux.info/article?id=768>

✓ Voir et lire :

- **La queue de la souris** de Benjamin Renner, 2007 <https://vimeo.com/40657306>
- **Le blog** de Benjamin Renner <http://reineke.canalblog.com/archives/2012/12/12/25755085.html>
- **Le grand méchant renard** de Benjamin Renner, Delcourt, 2015
Turbo Média <http://www.editions-delcourt.fr/special/grandmechantrenard/turbomedia.php>
- **Gus, petit oiseau, grand voyage** de Christian De Vita, 2015
(développement visuel par Benjamin Renner)
- **Panique au village** de Vincent Patar et Stéphane Aubier, 2007
- **Panique au village**, tome 1 Le vol du tracteur, de Vincent Patar et Stéphane Aubier, Dupuis, 2009
- **Panique au village** de Stéphane Maladrin, Tapez pour saisir le texte Hélicon, 2009

Benjamin Renner et Daniel Pennac

Vincent Patar, Stéphane Aubier et Benjamin Renner

Et aussi : Zaza et Zik (décors), Davy Durand et Eléa Gobbé-Mévellec (animation), Lambert Wilson et Pauline Brunner (voix), Vincent Courtois (musique), Thomas Fersen (chansons)...

Marielle Bernaudeau, <http://www.lafilledecorinthe.com>

3) Lorsque la musique et le dessin jouent ensemble ...

✓ Voir et revoir la séquence « Hiver - printemps » (53:03 - 55:1)

" C'est sans doute ma scène préférée. J'ai voulu que narrativement comme figurativement le dessin ait une présence forte... Ce sont autant de récréations que Pennac nous a offertes."

Extrait d'un interview de Benjamin Renner http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2012/12/11/ernest-et-celestine-s-en-vont-au-cinema_1804664_3246.html

✓ Télécharger le découpage des plans de la séquence, l'extrait du script et du roman sur le site école et cinéma 92. <http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/cinema/>

✓ Organiser un débat d'idées avec les élèves :

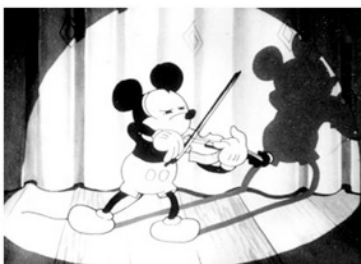
C'est quoi un artiste ?

L'art, à quoi ça sert ?

Est-ce que l'art rend heureux ?

✓ Lire et voir :

- **Frédéric** de Léo Lionni, Ecole des loisirs, 1975
- **Le rêve d'Albert** de Léo Lionni, Ecole des loisirs, 1992
- **Le petit monde de Léo Lionni** de Giulio Gianini, Cinéma Public Films, 2015
- **Etude n° 7** d'Oskar Fischinger, 1931 DVD *Ten films* <http://www.heeza.fr>
- **Points** de Norman Mac Laren, 1940 DVD *Jeux d'images* <http://www.dvdparadoxe.com>
- **Esprits** de Davy Durand, 2012 http://www.dailymotion.com/video/xruirj_esprits_creation

Just Mickey de Walt Disney 1930

Le criquet et son violon de Zdenek Miler, 1978

U de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde, 2006

✓ Peindre la neige :

Les chasseurs dans la neige de Pieter Bruegel, 1565

La pie de Claude Monet, 1869

Paysage de neige de Cuno Amiet, 1904