

Ciné Clem / Ernest et Célestine/ avril 2013 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l'intérêt d'assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l'exploitation du film.

Ernest et Célestine

de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier - France, Belgique, Luxembourg
D'après les albums de Gabrielle Vincent - Scénario et dialogues de Daniel Pennac
Avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner

Film d'animation tous publics à partir de 4 ans – Sortie Nationale le 12 décembre 2012 - 1h19

Synopsis

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d'amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se reconforter.

Ernest et Célestine, c'est l'histoire d'une amitié entre une petite souris qui ne voulait pas devenir dentiste et un ours qui ne voulait pas devenir notaire. Ernest, enrhumé, affamé, fouille les poubelles en quête de victuailles. Alors qu'il s'apprête à enfourner au hasard ce qui lui tombe sous la main, un hurlement retentit ! "Arrrrrêêêêêê !". La petite souris, qu'il allait avaler, le supplie : "Si tu ne me manges pas, je t'offrirai ce que tu aimes le plus au monde ! Et ce sera meilleur pour ta santé que ces cochonneries." C'est ainsi que Célestine, en essayant de sauver sa vie, va complètement bouleverser celle d'Ernest. De ces circonstances malheureuses naîtra une amitié qui chamboulera l'ordre établi dans le monde des souris (le monde du dessous) et dans le monde des ours (le monde du dessus)...

A l'origine de l'histoire, les albums de Gabrielle Vincent

Ernest et Célestine est une belle histoire inspirée des albums de Gabrielle Vincent, une magicienne des mots et du pinceau, décédée en septembre 2000, dont l'œuvre renaît aujourd'hui à l'écran. Gabrielle Vincent — de son vrai nom Monique Martin —, géniale illustratrice née à Bruxelles en 1929, accède à la renommée internationale dans les années 1980 en publiant le premier tome de la série de livres pour enfants *Ernest et Célestine*. Vingt-cinq volumes — tous très populaires — des histoires de l'ours Ernest et de la souris Célestine suivront jusqu'en 2000, révélant les talents de conteuse et d'aquarelliste de leur créatrice. Voici ce qu'elle écrivit un jour à propos de ses albums :

"...Les histoires que je dessine sont souvent des histoires vécues ou observées. J'en ai le scénario dans la tête, et lorsque je prends le crayon, puis la plume, tout vient très vite. Je dessine un peu comme une somnambule, comme si ce n'était pas moi. D'où, sans doute, cette façon que j'ai d'être le spectateur de moi-même, de ne pas arriver à me prendre au sérieux. Presque toujours, c'est le premier croquis qui est le bon, j'aime la spontanéité. J'aime beaucoup dessiner pour les enfants, mais mon activité essentielle reste la peinture."

La naissance du film, une histoire de rencontres

De son vivant, Gabrielle Vincent a toujours eu peur d'une adaptation de son œuvre. Douze ans après sa disparition, les charmants animaux, héros de la série, revivent grâce à la magie du cinéma et avec l'aide de nombreux intervenants, dont certains ne sont pas inconnus. Le principal responsable de cette adaptation est le producteur Didier Brunner qui lisait les histoires d'Ernest et Célestine à sa fille Pauline pour l'endormir et qui avait adoré *Cabot-Caboche* de Daniel Pennac. Didier Brunner a acquis les droits de la série auprès de l'éditeur Casterman en 2008. Il a sollicité Daniel Pennac pour qu'il écrive un scénario sans même savoir qu'il avait été en contact épistolaire avec Gabrielle Vincent pendant une dizaine d'années suite à sa propre lecture de *Cabot-caboche*.

Le scénario, une production de Daniel Pennac

Enfant, Daniel Pennac voyage dans de nombreux pays. Après des études de lettres, il devient professeur, écrit en s'essayant à plusieurs genres : romans pour les adultes, romans pour les enfants, essais. Il s'implique dans l'écriture du scénario du film *Ernest et Célestine* avec les contraintes de la littérature de jeunesse : importance de la péripétie et du rythme de l'histoire, calibrage des mots et des textes, intérêt des adultes autant que celui des enfants. Mais la tâche n'est pas évidente. En effet, les livres d'*Ernest et Célestine* déclinent des saynètes, comme le dit Daniel Pennac, des "petits moments de vie" qu'il ne suffit pas de mettre bout à bout pour former un récit. Il a donc fallu tout reprendre et imaginer deux univers, celui des ours et celui des souris, dont tous les fondements se voient remis en question à cause de l'amitié entre l'ours Ernest et la souris Célestine. Une belle histoire sur la tendresse et la différence, avec des messages à la fois pour les enfants et leurs parents !

Les réalisateurs

Benjamin Renner, fraîchement émoulu de l'école d'animation la Poudrière, a été engagé pour réaliser le film. Il est l'auteur d'un court-métrage remarqué et récompensé, *La Queue de la souris*, en 2007. Ce dernier ne se sentant pas de réaliser seul un long-métrage, s'est vu accompagné de deux autres cinéastes à l'univers très marqué : Vincent Patar et Stéphane Aubier, auteurs de *Pic Pic* et de *Panique au village*. La poésie de Renner et l'humour sarcastique de Patar et Aubier contribuent au charme de ce film comparé à un petit "miracle animé" selon N Thys dans son analyse critique sur Ecran Large le 11/12/12.

L'animation

Les amoureux de Gabrielle Vincent retrouvent la souris et l'ours dans un graphisme fidèle, bien que légèrement moins radical que dans les livres. Avec ses traits un peu plus ronds et ses formes plus fouillées et propices à l'animation, on retrouve ce qui a fait l'enchantement des livres : une poésie de l'épure, de la simplicité avec des décors que le blanc ou la couleur unique n'effraient pas. Réalisé sous flash, on croirait presque à du dessin traditionnel tant le soin apporté à chaque détail est réussi. Nul remplissage intempêtif et inutile ici : le vide hivernal des images met en valeur le mouvement des corps, composés de quelques lignes et couleurs simples, et apporte une fluidité incomparable et merveilleuse. C'est le principe même du cinéma d'animation qui est au

cœur de l'œuvre : le mouvement et ses possibilités à la fois narratives et graphiques jusqu'à cette séquence magnifique, le passage de l'hiver au printemps, dans une joyeuse minute d'animation abstraite qui rappelle les travaux de Fischinger ou de Richter.

Côté voix, c'est Pauline Brunner, celle à qui son papa producteur lisait les histoires d'*Ernest et Célestine*, qui interprète la souris, tandis qu'un Lambert Wilson gronde dans le rôle de l'ours. La musique a été composée par le grand violoncelliste Vincent Courtois. Des textes signés Thomas Fersen accompagnent tout en douceur cette singulière résurrection d'une œuvre sur grand écran.

Les personnages

Ceux d'en haut

Ernest, l'ours

Ernest est un gros ours sans le sou qui vit en marge de la société du "Monde d'en haut". Ce bougon au cœur tendre qui rêvait de devenir poète ou musicien, que ses parents auraient préféré qu'il soit juge, tente de survivre en faisant le clown dans la rue ou en dévalisant les magasins. Toujours affamé, il découvre Célestine endormie dans une poubelle. Sur le point de la croquer, le voilà sous le charme de cette petite souris qui va devenir son amie.

Georges, le confiseur

Georges est un vendeur de bonbons pour lequel "il faut sucrer les dents des autres enfants pour être riche". Et lorsque son fils, Léon, tente d'acheter une glace au citron, il se met en colère. Son épouse, Lucienne, et lui savent à quel point il est possible de faire fortune avec le commerce de dents !

Le chef de la police des ours

Les policiers ours blancs sont partout et toujours sur la trace d'Ernest. Qu'il chante dans la rue, qu'il dévalise un magasin de bonbons, ils ne manquent jamais de sanctionner une de ses péripéties.

Ceux d'en bas

Célestine la souris

Célestine est une petite souris orpheline, chétive et malicieuse. Chassée de chez elle parce qu'elle préfère dessiner à devenir dentiste (comme toutes les souris !) elle fait la rencontre fortuite d'Ernest. Dans le monde d'en bas, il est interdit de fréquenter un "Grand méchant ours". Rien n'empêchera pourtant Célestine, obstinée, de devenir la comparse et complice d'Ernest. Son goût pour le dessin et la peinture, son fort caractère mais aussi la finesse de ses traits sont inspirés par sa créatrice, Gabrielle Vincent.

Le chef de la clinique

Le chef dentiste est un vieux rongeur sévère qui enseigne le métier de dentiste aux enfants. Pour lui, rien ne permet de déroger à cette destinée : les incisives constituent la force des souris mais aussi l'outil de travail qui leur a permis de construire leur civilisation. Alors que Célestine ne ramène qu'une seule dent un soir, il la chasse du Monde d'en bas !

La Grise, la vieille souris

Chaque soir, la Grise raconte des histoires qui font peur aux enfants de l'orphelinat : des histoires du monde d'en haut. C'est que dans le monde souterrain des souris, on ne rigole pas avec les "Grands méchants ours". Et pourtant, elle se retrouvera face à l'un de cette espèce...

Le chef de la police des souris

Le chef de la Police est une souris blanche qui fait régner l'ordre dans le Monde d'en bas. Pour lui, les ours représentent une véritable menace.

Une merveille d'intelligence, d'humour et de poésie, très récompensée !

"Bien loin des autres longs-métrages d'animation américains, souvent factices à trop vouloir utiliser l'image de synthèse et l'épate numérique à grands coups de performance sans même se demander si une autre technique ne conviendrait pas mieux, *Ernest et Célestine* offre une nouvelle fois la preuve de l'originalité des studios francophones après des réussites comme *Le Jour des corneilles*, *Le Tableau* ou *Couleur de peau : miel*. Et il clôt l'année 2012 sur un point d'orgue en devenant l'une de ses plus belles réussites." Ecran Large. N Thys 11/12/12

César 2013 du meilleur film d'animation

Prix du Meilleur Film au Festival du Film de Sarlat 2012 - Novembre 2012

Prix du public pour Mon 1er Festival 2012 - Novembre 2012

Prix Animé RNC Media du Festival du cinéma international en Abitibi-Témisamingue (Québec) - Novembre 2012

Prix Meilleur Film International et Prix du Public - Amsterdam Cinekid !! - Octobre 2012

Prix du public au Lund International Fantastic Film Festival - Octobre 2012

Mention spéciale SACD à La Quinzaine des réalisateurs - Mai 2012

Pistes pédagogiques

En littérature, retrouver les histoires d'*Ernest et Célestine* écrites par Gabrielle Vincent. Lire ou relire les romans de Daniel Pennac : *le serpent électrique*, *le crocodile à roulettes*, *Kamo et moi*, *L'œil du loup*... Etablir des réseaux de lectures. Comparer les livres de Gabrielle Vincent et le film : les personnages, les trames narratives, les styles graphiques...

Ressources

Le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pennac. Casterman 2012

Le dossier de presse disponible sur le site officiel du film : <http://ernestetcelestine-lefilm.com/>

Des interviews sur : <http://www.franceinter.fr/evnement-ernest-et-celestine>

Un dossier pédagogique sur : <http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-337>

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site www.cineressources71.net. CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.

Ciné Clem / Ernest et Célestine/ avril 2013