

Le Vilain Petit Canard

de Garri Bardine, d'après le conte de Hans Christian Andersen - Russie – VF - SN le 2 novembre 2011
Film d'animation de marionnettes - Comédie musicale - Tous publics à partir de 5 ans – Durée : 1h14

Synopsis

Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivent et couvent de concert. Un beau jour, le coq découvre un œuf énorme qu'il rajoute discrètement à la couvée de sa compagne. Un oisillon voit le jour, mais il ne ressemble à aucun de ses congénères et se retrouve très vite mis à l'écart, subissant les humiliations et les moqueries de ses compagnons à plumes. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un magnifique cygne blanc.

Avec cette adaptation du conte d'Andersen, transformé en comédie musicale sur des musiques de Tchaïkovski, Garri Bardine atteint le sommet de son art.

Une métaphore et un thème d'actualité

Dans le film, la basse-cour est une sorte de société oligarchique hiérarchisée et bien réglée. Pour Garri Bardine, cette ferme est une métaphore du régime soviétique et bien plus encore : "L'idée de mettre en scène *Le Vilain Petit Canard*, m'est venue d'une constatation qui m'inquiétait : l'absence de tolérance dans les sociétés d'aujourd'hui. Et la Russie n'est pas la seule concernée. Le film a nécessité six ans de travail. Pendant cette période rien dans le monde n'a changé. Malheureusement, ce thème reste actuel encore aujourd'hui....Pendant l'écriture du scénario, j'ai pris du recul par rapport à ma vie, et à l'expérience acquise en vivant dans un état totalitaire. Dire que je critique l'Union

Soviétique serait inexact. La basse-cour dans le film est une métaphore du totalitarisme, régime qui peut régner aussi en Afrique et en Asie... N'importe où dans le monde."

Un conte musical

La musique du *Lac des Cygnes* et de *Casse-Noisette* s'est naturellement imposée à Garri Bardine : "Quand j'ai décidé que le film prendrait une forme musicale, dans mon esprit s'est imposé tout naturellement le schéma suivant : *Le Vilain Petit Canard* – le cygne – *Le lac des Cygnes*. Et est-ce qu'il existe une musique dramatiquement plus forte que la musique de Tchaïkovski ? Non ! C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, en plus des extraits du *Lac des Cygnes*, la musique du ballet *Casse-Noisette*. Le compositeur-arrangeur a écrit une partition en s'inspirant de mes suggestions, après quoi l'Orchestre Philharmonique National de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov a enregistré la magnifique musique du film. Le poète Youli Kim a écrit en vers toutes les chansons et l'autre étape a été l'enregistrement des morceaux vocaux. Pour moi, il est très important que l'hymne de la basse-cour soit interprétée par un chœur. Le contrepoint dans le film est incarné par les trois chants solitaires du petit canard. Il était important pour moi de faire coexister le chœur et la voix solitaire du petit canard."

Le réalisateur

Garri Bardine est diplômé de l'école du théâtre d'Art de Moscou Nemirovitch-Dantchenko. Il débute une carrière d'acteur dramatique au théâtre Gogol, puis tourne dans des films. En 1975, Bardine commence une carrière de marionnettiste, notamment en postsynchronisation de films d'animation. Puis il passe à la réalisation au sein du studio Soyuzmoultfilm, où pendant quinze ans, il crée une quinzaine de films d'animation. Il glane de nombreuses récompenses, aussi bien en URSS qu'à l'étranger, parmi lesquelles trois prix Niki, et une palme d'or du meilleur court métrage au festival de Cannes pour *Fioritures*. En 1991, il fonde le Studio Stayer et réalise, entre autres, en 2005, *la Nounou 3 la famille s'agrandit*, film projeté par Ciné Clem. *Le Vilain Petit Canard* est son premier long métrage.

D'Andersen à Bardine, un conte et un film pour tous

Garri Bardine admire Hans Christian Andersen, écrivain danois du XIXème siècle, pour " son lyrisme et ses qualités de dramaturge. C'est un conteur qui est cruel, la sentimentalité n'est pas une qualité qui lui est propre. Il met son lecteur en condition pour affronter les épreuves cruelles de la vie qui l'attend, mais il finit la plupart du temps sur une note d'espoir."

Le Vilain Petit Canard est sans doute le plus autobiographique de tous les contes d'Andersen. Conçu en juillet 1842, après l'échec de sa pièce de théâtre *L'Oiseau dans le poirier*, qui fut sifflée à la première du 4 juillet de la même année, *Le Vilain Petit Canard* commencé fin juillet paraît en octobre de l'année suivante. Andersen y passe en revue les principales périodes de sa vie, de son enfance à Odense, les années d'étude, l'intimité dans la famille Collin. La poule incarne Madame Drewsen, fille aînée de Jonas Collin. Le cygne symbolise la réussite, laborieuse et tardive, d'Andersen. On retrouve ce thème romantique du génie incompris dans la poésie du XIXe siècle, chez Alfred de Vigny, chez Charles Baudelaire, montrant l'incompréhension entre le poète des cimes et le vulgaire dans *L'Albatros*.

Théodore de Banville (*Les Torts du cygne*), Sully Prudhomme (*le Cygne*) ont exploité aussi ce thème qui peut également être perçu dans le roman *Le Rouge et le noir*, de Stendhal, dont le héros, Julien Sorel, jeune homme de condition modeste mais d'une intelligence exceptionnelle, souffre d'être né dans un milieu grossier et brutal.

Dans son livre, *Les Vilains Petits Canards*, Boris Cyrulnik analyse la façon dont laquelle des enfants maltraités résistent au traumatisme de la vie, grâce à la force de la résilience qui permet de «faire un projet pour éloigner son passé, métamorphoser la douleur du moment pour en faire un souvenir glorieux ou amusant ». Hans Christian Andersen affirmait ne pas écrire de contes pour les enfants. Cette idée est partagée par Garri Bardine : "Sans tenter de me comparer à lui, je peux dire que je ne fais pas des films seulement pour les enfants, mais également pour leurs parents."

Technique d'animation

Garri Bardine a utilisé la technique de la "claymation", animation à base de personnages modelés, sculptés en pâte à modeler sur lesquels sont posées, à la main, de véritables plumes. Une fois le personnage obtenu, il est disposé sur un fond d'ensemble pour être photographié. Après chaque image prise, la figurine est légèrement modifiée ou déplacée avant d'être photographiée à nouveau. Ensuite les photographies sont assemblées pour en faire un film. Les images sont par la suite montées ensemble dans une séquence compilant 10 à 12 images par seconde, alors qu'un film non-animé en comporte 24. Le premier héros en pâte à modeler a vu le jour dans les années 50, il s'agissait de "Gumby". Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, comme ceux de Wallace & Gromit et L'Etrange Noël de M. Jack ou encore *Franz et le chef d'orchestre* et *1, 2, 3, Léon*, films projetés par Ciné Clem.

Réalisation

La réalisation du film *Le Vilain Petit Canard* a nécessité six ans de travail pendant lesquelles plus de plusieurs centaines de personnages ont pris forme, non sans difficulté. Garri Bardine : "Au studio seulement 25 personnes ont travaillé sur le film. En termes de quantité, ce n'est en aucun cas comparable ni avec les studios *Pixar*, *Walt Disney*, ou *Dreams Work*. Nous avons créé 400 marionnettes. Tout ce que nous avons utilisé dans le film est le fruit d'un travail réalisé entièrement manuellement. Sans compter que le tournage est réalisé image par image. C'est pourquoi cela demande du temps. Mais l'essentiel, est que je souhaitais obtenir une qualité optimale de l'image et du mouvement."

Interpelé sur le choix de cette technique d'animation, Garri Bardine affirme son originalité, préférant la technique du "stop motion" aux nouvelles techniques d'animation. "Je connais les techniques nouvelles utilisées dans l'animation. Mais je tiens à continuer à faire des films à ma façon."

Pistes pédagogiques autour du conte

Le conte d'Andersen fait partie de ces récits initiatiques, qui montrent comment, en grandissant, l'individu doit apprendre à se connaître et s'accepter tel qu'il est, même si son entourage lui renvoie de lui-même une image négative et ne l'aide pas à développer l'estime de soi. Ce qui est l'objet de moquerie et d'exclusion peut devenir, avec le temps ou selon le point de vue, un atout, un motif de reconnaissance.

A l'école, le conte revisité par Garri Bardine est à mettre en constellation littéraire avec :

- d'autres versions de ce même conte
- d'autres contes d'Andersen, pour mettre en lumière les caractéristiques de cet auteur et en particulier : *La Petite Fille aux allumettes* ou *La Petite Sirène*, ...
- d'autres contes et histoires sur le thème de la construction de soi et l'acceptation des différences.
- d'autres contes traditionnels qui mettent en scène des animaux familiers pour éclairer d'autres thématiques de la vie.

On peut aussi lire en réseau des documentaires sur les animaux de la ferme et les animaux sauvages de nos contrées afin d'éclairer certains aspects du contexte de l'histoire. Un récit documentaire peut être exploité pour explorer les liens entre fictions et documentaires : *Mon cygne argenté* de Michael Morpurgo, Christian Birmingham – publié en 2003 à l'Ecole des Loisirs. En observant un cygne jour après jour, un jeune garçon découvre les secrets, partage les bonheurs et les drames de la vie sauvage. Un texte sur les relations entre les animaux et les hommes.

Ressources

Le livre : *Le Vilain Petit Canard*. Garri Bardine. Arte Editions

Le DVD du film : *Le Vilain Petit Canard*. Garri Bardine. Arte Editions

Le site : www.levilainpetitcanard-lefilm.com, avec dossier pédagogique.

Une version texte seul sur : <http://feeclochette.chez.com/Andersen/levilain.htm>

Des versions illustrées du conte dans divers ouvrages :

- *Contes d'Andersen*, Rouge et Or, 2011
- *Contes d'Andersen*, Grund, 1995
- *Les plus beaux contes d'Andersen*, Jean-Noël Rochut, 2009
- Boris Cyrulnik, *Les Vilains Petits Canards*, Odile Jacob, 2001.

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 / Le Vilain petit Canard/ octobre 2012