

Le chien, le général et les Oiseaux

de Francis Nielsen • France • 2003 • 1h15

FICHE TECHNIQUE

Réalisation	Francis Nielsen
d'après une fable intitulée <i>Le Général et Bonaparte</i> de Tommaso	
Guerra	
Illustrations originales	Sergueï Barkhin
Directeur de l'animation	Bruno Wouters
Décors	Patrick Clerc
Musique	Andrea Guerra

AVEC LA VOIX DE ...

Philippe Noiret	le conteur
-----------------	------------

SYNOPSIS

Il y a longtemps, un jeune général russe, devient un héros en parvenant à sauver son pays, envahi par Napoléon. Mais pour cela il a dû mettre le feu aux ailes des oiseaux pour qu'ils brûlent toutes les habitations de St Petersburg.

Désormais le général est un vieil homme qui rêve toutes les nuits des oiseaux en flammes. De plus, il est attaqué chaque jour par tous les volatiles de St Petersburg où il vit seul et s'ennuie. Un jour, il rencontre un chien affamé et seul comme lui. Alors il lui offre un repas et des caresses. A partir de cet instant, le chien ne quitte plus le général. Dans un premier temps, le général refuse de l'adopter et le repousse. Mais le chien ne cesse de suivre le général qui s'attache à lui et l'installe dans son appartement.

Désormais, le général n'est plus seul et il raconte ses exploits militaires à Bonaparte, son chien. Un jour, le général explique à son nouvel ami le rêve qu'il a fait la nuit précédente : les chiens, tous réunis, parvenaient à libérer les oiseaux. Tout à coup Bonaparte s'élance à travers St Petersburg. Et tous les chiens de la ville quittent leurs maîtres pour se rassembler sur la rivière gelée et obtenir ainsi la libération de tous les oiseaux en cage. Les habitants s'inquiètent car le printemps approche et la couche de glace menace de se rompre. Le général décide alors de venir au secours des chiens et finalement fait la paix avec les oiseaux.

Le chien, le général et les oiseaux est un film dit d'animation car il n'a pas été tourné avec de vrais acteurs. Pour raconter des histoires, les films d'animation utilisent différentes techniques. La technique la plus répandue est celle du dessin animé : par exemple *La Reine des Neiges* de Lev Atamanov, *Kirikou et la sorcière* de Michel Ocelot ou *Mon Voisin Totoro* de Hayao Miyazaki. Mais pour réaliser un film d'animation, on peut utiliser beaucoup d'autres techniques, comme : l'animation de marionnettes (par exemple *James et la pêche géante* de H. Selick), l'animation de papier découpé (*Princes et Princesses* de Michel Ocelot), l'animation de pâte à modeler (*Chicken run* et *Wallace et Gromit* de Peter Lord et Nick Park) ou encore l'animation en images de synthèse (l'ordinateur permet de créer des images très proches de la vérité, par exemple *Shrek* des studios Dreamworks, *1001 pattes* et *Toy Story 1 et 2* des studios Pixar).

Pour réaliser des dessins animés, on utilise des celluloses. Cette technique complexe, coûteuse et qui nécessite l'emploi de beaucoup de monde dans les studios, a été inventée par Earl Hurd aux Etats-Unis en 1914. Le cellulose est une feuille de cellulose transparente. Les personnages sont dessinés sur sa surface. La feuille est ensuite perforée et fixée sur une barrette. Cela permet d'isoler les dessins en mouvement du décor fixe que l'on voit par transparence. Cette technique, qui a permis d'économiser le nombre de dessins à effectuer, est encore utilisée dans les studios d'animation traditionnels. La prise de vue se fait image par image. La caméra prend une image. La position de l'objet ou de la marionnette est légèrement changée ou encore le dessin légèrement modifié, puis la caméra reprend une image. L'illusion du mouvement est ainsi créée.

Selon les enfants, quelle a été la technique utilisée pour réaliser Le chien, le général et les oiseaux ? Ce film utilise la technique du dessin animé mais le cinéaste explique qu'il s'est inspiré de la technique du papier découpé pour faire bouger les personnages.

La technique du papier découpé consiste à déplacer imperceptiblement (image par image) des éléments découpés (papier, métal fin). Ce procédé fait partie de l'animation plane, comme le dessin animé, à la seule différence qu'elle se pratique directement sous la caméra. Cette technique du cinéma d'animation propose des personnages en papier découpé avec des membres articulés, pour qu'ils puissent bouger. L'éclairage joue un rôle majeur dans ce type d'animation pour créer des atmosphères. L'intérêt de ce procédé tient à sa simplicité et à son économie. Il a permis à des créateurs de réaliser seuls ou avec une petite équipe leurs courts métrages (Michel Ocelot, Jean-François Laguionie, Jacques Colombat...)

LES PERSONNAGES

Il est possible de demander aux enfants de trouver des adjectifs pouvant caractériser les différents personnages...

Le général est un personnage d'un certain âge. On le devine grâce à ses cheveux blancs, sa moustache blanche ou encore ses petites lunettes. C'est donc un général à la retraite. Il aime se souvenir de ses batailles et de ses victoires. Cependant, la nuit il rêve souvent d'une bataille précise, celle qu'il a menée contre Napoléon dont les armées avaient envahi Moscou. Cette victoire a été remportée au prix d'un lourd sacrifice. Il a en effet dû sacrifier les oiseaux, mettre le feu à leurs ailes pour qu'ils brûlent Moscou et sauvent ainsi la Russie. A la suite de cette bataille, le général est devenu un héros national, un homme important et respecté. Mais depuis ce jour, les oiseaux mécontents ne

cessent de le tourmenter et de l'attaquer. Le pauvre général ne parvient donc pas à trouver le repos et ne cesse de faire toujours le même rêve, celui de la bataille contre Napoléon.

Le général vit désormais seul. Tous les jours, il parle au portrait de son épouse morte il y a déjà quelques années. On comprend vite que le général s'ennuie. La ligne de ses épaules montre sa lassitude. Sa rencontre avec le chien Bonaparte est longue à se produire, ce qui renforce ce quotidien monotone et pesant. Bien qu'il aime donner des ordres à son valet ou à son chien, le général cache une grande fragilité. Le rose de ses pommettes ajoute une touche de candeur au personnage. Enfermé dans sa solitude, il se sent incapable de prendre soin du chien. Pourtant, lorsque le chien se trouve loin de lui, le général ressent une immense tristesse. Il comprend alors qu'il s'était attaché à cet animal plus qu'il ne le pensait. Il réalise aussi que cette rencontre est une chance pour lui de vivre encore quelques moments de bonheur.

Le chien Bonaparte est un compagnon fidèle. Sa rencontre avec le général se produit un jour où il ne cesse d'aboyer parce qu'il est affamé. Tous les passants regardent le chien et essaient de comprendre ce qu'il réclame. Seul le général lui offre alors de la nourriture. A partir de ce moment, le chien ne quittera plus le général. Reconnaisant, il ne cessera de suivre son maître restant même plusieurs jours et plusieurs nuits sous sa fenêtre. Patiemment, il attendra que le général lui ouvre sa porte et l'accepte chez lui. Sans se décourager, il retournera sans cesse auprès de son maître même si ce dernier tente de s'en éloigner.

Bonaparte, le chien n'est pas un personnage qui parle. Pourtant on comprend énormément de choses grâce à ses expressions et à ses mouvements. Bonaparte est un chien affectueux qui apporte un peu de fantaisie et de douceur au vieux général. Ainsi ce dernier peut conter ses batailles et surtout cette triste victoire sur Napoléon.

Les deux amis passent alors tout leur temps ensemble. Le chien adopte parfois des attitudes humaines comme lorsqu'il joue aux échecs avec le général tout en fumant la pipe. Mais le chien n'apporte pas seulement un peu de gaieté et de distraction dans la vie du général. Il va lui permettre de livrer une dernière bataille et surtout de remporter une immense victoire.

En effet, un jour le général libère des oiseaux de leur cage et imagine qu'il pourrait en faire de même avec tous les autres oiseaux de St Petersburg. Mais bien vite il oublie ce rêve impossible. Son fidèle compagnon décide alors de réunir tous les chiens de la ville sur la rivière gelée. Les chiens décident de ne quitter cet endroit qu'au moment où tous les oiseaux de la ville seront libérés. Mais le printemps arrive et la glace risque de rompre sous le poids des chiens. Le chien permet donc au général de mener son dernier combat. Grâce au chien Bonaparte, le général parvient à se racheter et obtient le pardon des oiseaux. Désormais il pourra vivre en paix, le cœur léger auprès de son fidèle ami.

LA RUSSIE

L'histoire du Chien, le général et les oiseaux se déroule à St Petersburg, une ville de Russie.

Superficie : 16 995 800 km²

Population (les Russes) : 147 millions habitants

Capitale : Moscou

Langue : le russe

Monnaie : le rouble

Religion : une majorité d'orthodoxes

Géographie : la Russie est un pays immense qui s'étend sur deux continents, l'Europe et l'Asie.

Climat : hivers longs et rigoureux, été courts et relativement chauds

C'est pourquoi dans l'histoire du Chien, le général et les oiseaux, les paysages sont toujours enneigés et la rivière gelée.

THEMES

Napoléon Bonaparte

Sais-tu qui est le général Napoléon Bonaparte dont parle le général russe durant le film ?

Napoléon Bonaparte, né en Corse, a eu une éducation militaire. Il se distingue donc dès son plus âge par ses victoires militaires et on le nomme général. De 1804 à 1821, il fut l'empereur des Français. Mais il ne parvient pas à donner à la France la paix dont elle avait besoin. Arrivé au pouvoir grâce à ses victoires militaires c'est par des victoires nouvelles qu'il lui fallait s'y maintenir. Il décide alors de conquérir un certain nombre de pays voisins afin d'accroître le territoire français. Ainsi en 1812, il s'attaque à la Russie et envahit Moscou. Mais les Russes réussirent à repousser les armées françaises. Il perdit alors de nombreuses autres batailles et dut quitter son poste d'empereur.

La campagne de Russie

Les images de combats, que l'on voit, représentent la campagne de Russie. Cette expédition a été menée en 1812 par les armées de Napoléon contre le tsar Alexandre 1er. Après avoir atteint Moscou, Napoléon se voyait déjà le maître de la Russie. Mais, à l'automne, son armée, incapable de se nourrir sur place et coupée de ses sources d'approvisionnement, connut la famine. Les paysans des régions envahies pratiquèrent la politique de la terre brûlée, détruisant leurs récoltes plutôt que les voir tomber aux mains de l'ennemi. Alors commença la longue retraite de la «Grande Armée», affamée, gelée, harcelée par les cavaliers cosaques, surgissant de vastes zones restées in-conquises. Sur 600 000 soldats, quelques dizaines de milliers seulement survécurent. Napoléon perdit cette bataille et les armées quittèrent la Russie. Ce désastre entraîna la chute de Napoléon.

Un fait historique réel

Ce film est inspiré d'un livre de Tonino Guerra qui s'appelle Le Général et Bonaparte. L'auteur explique que l'histoire du général, du chien et des oiseaux lui a été racontée par un étudiant russe. Cet événement a donc réellement eu lieu, il y a très longtemps, à St Petersburg. Et le personnage du général russe a réellement existé...

Fiche réalisée par Anne Laure Morel, médiateur cinéma, dans le cadre du festival

"L'Enfant et le 7ème Art" 2004

L'amitié entre le général et le chien

Qu'est-ce que les enfants pensent de l'amitié entre le général et le chien Bonaparte ? Selon eux, qu'est-ce que le général apporte au chien ? Et qu'est-ce que le chien apporte au général ?

Selon eux, l'amitié entre un être humain et un animal est-elle possible ? Ont-ils déjà vécu ce type d'amitié ? Qu'est-ce que cela leur a apporté ? Aimeraient-ils vivre eux aussi une amitié aussi forte que le général et le chien Napoléon ?

Le besoin de liberté des animaux

Selon les enfants, les personnages ont-ils bien fait de libérer tous les oiseaux ? Pourquoi ?

Malgré cette amitié très forte entre le général et le chien, le film évoque également l'importance de laisser une part de liberté aux animaux. Les chiens, ainsi que le général, se battent donc pour que les oiseaux retrouvent leur liberté. Le général explique à l'enfant qui porte un oiseau dans une cage qu'il doit laisser son oiseau s'envoler. Mais l'enfant est triste de se séparer de son ami. Il met beaucoup de temps à ouvrir la cage. En effet, il est difficile de s'éloigner de ceux que l'on aime...

Il est possible de demander aux enfants qui vivent avec des animaux s'ils ont déjà ressenti ce besoin de liberté chez leur compagnon...

Il est également possible de demander aux enfants de dessiner l'un des personnages ou l'un des moments marquants du film. Au vu de l'impression générale de la classe, vous pouvez interroger les enfants sur ce qu'ils ont ressenti et pourquoi...

Idée d'activité : le Thaumatrope

Matériel : un grand verre, du carton blanc ou du papier fort, des crayons ou des feutres, de la colle pour papier, un bâtonnet

Le thaumatrope est un jeu qui permet d'expérimenter le phénomène de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine.

1. Dessinez deux cercles sur un carton blanc (à l'aide d'un grand verre par exemple).
2. Découpez les pour obtenir deux disques. Sur chacun des disques, dessinez au centre une partie de la même scène, par exemple, un oiseau sur l'un, sa cage sur l'autre ou encore un poisson sur l'un et son bocal sur l'autre.
3. Collez les deux disques d'une même scène dos à dos, en faisant bien attention de positionner l'un des dessins à l'envers de l'autre. Avant de coller, faites passer au milieu un bâtonnet.

En faisant tourner très rapidement le bâtonnet entre le pouce et l'index de chaque main, le disque se met rapidement en mouvement et crée l'illusion d'une superposition de ses deux faces, l'oiseau est dans la cage, le poisson dans le bocal ou les bougies sur le gâteau...

