

ACADÉMIE DE LYON

INSPECTION ACADEMIQUE
DU RHONE

Dispositif « Ecole et cinéma » 2005/2006

Cycle 3 : « La prisonnière du désert »
John FORD 1956

Quelques pistes de travail

1 Avant la séance

Différentes entrées possibles : titre, générique, affiche, musique

pages 1-2

2 Après la séance

Approche sensible de l'œuvre

page 3

Approche raisonnée de l'œuvre

pages 3 à 5

(Reconstruction scénario, personnages, lieux du récit, temps du récit, événementiel)

3 Les caractéristiques du western

page 5

4 Les thèmes du film

page 6

5 Une approche cinématographique

page 6

6 Analyse de séquence

page 7

7 Prolongements

page 8

Annexe 1

Exploitation musicale

pages 9 à 11

Annexe 2

Une bibliographie sur la conquête de l'ouest et le racisme

page 12

MRA Arts et Culture
Madame BELLOT-CHUZEL Martine
Ecole maternelle La Pibole
254, rue des écoles 69730 GENAY
martine.chuzel@ac-lyon.fr

Inspection de l'Education Nationale
Coordinateur départemental
Madame CHOFFEL Myriam-IEN
13, quai Jaÿr 69009 LYON
ce.0690264m@ac-lyon.f

1. Avant la séance de cinéma

Il est nécessaire de préparer les enfants à ce qu'ils vont voir, cette préparation peut se faire par l'intermédiaire de l'affiche, du titre, du générique voire de la musique. Il s'agit de permettre aux élèves de se projeter dans ce qu'ils vont voir, sans pour autant dévoiler l'histoire. C'est une mise en appétit.

1.1 Quelques entrées possibles

1.1.1 Le titre

Comparer le titre français et le titre original : « La prisonnière du désert », « The searchers » (les chercheurs, ceux qui cherchent). Dans un cas, on nous mentionne un personnage féminin, dans l'autre des personnages masculins. Recueillir les hypothèses des élèves quant à ses deux titres et y revenir après la projection.

1.1.2 L'affiche

Je vous en fournis une, mais il en existe de nombreuses versions. C'est aussi l'occasion de comparer ce qu'on a voulu privilégier dans l'affiche. Certaines ne montrent que John WAYNE acteur vedette et porteur du film.

-Activité de réception

Elle nous montre ce que l'on trouve en général sur une affiche : le titre, les acteurs, le réalisateur et une image.

Cette affiche met l'accent sur John WAYNE puisque dans le message linguistique, il apparaît avant le titre : ce n'est pas La prisonnière du désert avec John WAYNE mais John WAYNE dans La prisonnière du désert.

Message iconique dénoté : 2 personnages en gros plan, 2 cavaliers en plan d'ensemble mais situés à l'arrière plan.

Le personnage principal au centre de l'affiche (les enfants en déduiront que c'est John Wayne) est face à nous, il porte un chapeau, un foulard autour du cou, il est armé d'un fusil.

Les deux cavaliers sont aussi armés de fusil, peut-être accompagnent-ils John WAYNE ?

La jeune femme est de dos mais nous regarde.

Les couleurs sont contrastées : couleurs chaudes, couleurs froides

Message iconique connoté : tout ce qui est suggéré.

Ce sont des cow-boys.

Y-a-t-il une relation entre les deux personnages en gros plan ? Est-ce que ce sont ceux qui apparaîtront le plus à l'écran ?

Où va se passer l'action ?

A quelle époque ?

Quel genre de film va t-on voir ?

Emission d'hypothèses de récit.

1.1.3 Le générique

Il déroule de façon classique, sur un mur de briques peintes. Il renvoie à la construction des ranches (la maison des Edwards et celle des Jorgensen) mais ce mur symbolise aussi un horizon bouché, le personnage principal ne va t-il pas dans le mur (on pourra y revenir après la projection pour voir combien le héros s'enferme dans le racisme...)

Le type de caractère typographique utilisé est un indice : il montre que l'on est dans un western.

Un chœur d'hommes nous parle d'errance, vous trouverez la traduction de la chanson dans le livret vert.

Enfin le générique nous indique le lieu et l'année : Texas 1868.

1.1.4 La musique :

Un CD réalisé par les conseillers pédagogiques en éducation musicale reprenant différentes plages de la bande originale vous sera fourni à votre demande.

Sur ce CD vous trouverez aussi une chanson intitulée « Au Texas » qu'il est bon d'apprendre avant la séance de cinéma.

Vous trouverez en **annexe 1**, une exploitation possible des différentes plages du CD et en **annexe 2** des références de CD sur le western, disponibles à la médiathèque de Neuville.

1.2 Discussions éventuelles pour situer le récit

La conquête de l'Ouest, la guerre de Sécession, les Indiens d'Amérique.

Situer le récit en permettra une meilleure compréhension.

On peut donner des consignes avant la séance :

-sur le plan visuel : souvenez vous de la séquence initiale et finale du film pour pouvoir les comparer.

-sur le plan sonore : apparition d'un thème musical ? Répétition ?

2. Après la séance

2.1 Approche sensible de l'oeuvre

Moment d'échange autour des ressentis personnels : faire verbaliser à chaud ce qu'on a aimé ou non, faire émerger tous les ressentis. Je vous avais fourni une grille d'analyse l'an dernier dans le dossier « Edward aux mains d'argent », vous pouvez vous y référer (ou me contacter pour que je vous la fournisse).

Chacun pourra faire sa propre critique à la manière de celle que l'on trouve dans les médias : 5 étoiles, 4 étoiles...1 étoile, pour signifier son degré d'appétence pour le film.

Validation ou invalidation des hypothèses émises avant la séance, recenser ce qui est différent et expliquer pourquoi.

2.2 Approche raisonnée de l'oeuvre

2.2.1 Reconstruction collective du scénario

Il est important de voir si tous les élèves ont compris le film. On peut en faire un résumé collectivement, cela permet au cours de la discussion de voir ce qui n'a pas été compris.

Cela permet aussi d'engager un débat (donc d'argumenter) sur les points de désaccord. Revenir aux images par l'intermédiaire du DVD ou de la cassette VHS quand il y a problème.

Le DVD édité par le SCEREN-CNDP est disponible au CRDP et devrait l'être au centre de ressources Marcel PAGNOL à Anse ainsi qu'au centre de ressources départemental qui se situe à Vénissieux : 2, rue D. Casanova.

Vous pouvez vous référer au résumé page 2 du livret vert (cahier de notes sur...)

Vous trouverez en plus, sur le DVD du CRDP, un jeu intitulé : le Jeu des personnages qui a pour but d'amener à réfléchir sur les personnages.

2.2.2 Retrouver les personnages principaux et en dresser leur portrait.

Etant donné le nombre de personnages apparaissant dans le film, il peut être intéressant de les lister et d'établir les liens existant entre eux.

Le héros : Ethan EDWARDS

C'est le frère d'Aaron et l'oncle de Debbie. Le film ne nous le dit pas mais nous le suggère : il a eu une relation amoureuse par le passé avec Martha, la femme d'Aaron, la mère des enfants : Debbie, Lucy, Ben.

Il revient auprès de la famille de son frère (apparemment, c'est un « poor lonesome cowboy » !), il est seul et il repartira seul.

Qu'a-t-il fait pendant les trois années qui ont suivi la guerre? Seule la médaille qu'il donne à Debbie nous l'indique : médaille mexicaine avec un ruban rouge et vert, ce qui veut dire qu'il a servi pour l'empereur Maximilien : domination blanche contre les indiens mexicains. Il a donc déjà nourri sa haine des indiens. Sa haine envers les Comanches se décuplera dans la mesure où ceux-ci ont pratiquement décimé toute sa famille. Quelle raison le pousse à vouloir exterminer tous les Indiens ? Sa folie meurtrière va jusque dans le carnage d'un troupeau de bisons puisqu'il sait que c'est la nourriture de ses ennemis. Il tire même sur un Comanche déjà mort. Il scalpe Eclair, c'est le blanc qui scalpe l'Indien.

En même temps, il a des sursauts humanistes : en effet il recouvre Look d'une couverture quand il la découvre morte.

A la fin du film, le racisme est résolu in extremis : en s'approchant de Debbie, son intention est de la tuer parce qu'elle a couché avec un indien mais il est touché par le vivant et il réitère l'élévation de Debbie, comme au début du film quand il arrive chez son frère et qu'il la prend pour Lucy.

Martin PAWLEY

Il a été trouvé par Ethan quand il était petit, après le massacre de ses parents par les Indiens. Il a été accueilli par la famille d'Ethan et grandit parmi eux. Sa relation avec Ethan est particulière. Ethan lui signifie dès le début du film qu'il ne fait pas vraiment partie de la famille : -« Tu es métisse », « Ne m'appelle pas mon oncle ». Pourtant, il est comme Ethan, assoiffé de vengeance et fait partenariat avec lui pour retrouver Debbie. Ethan est un modèle pour lui, c'est un peu son tuteur.

Il est fiancé à Laurie Jorgensen qui, lassée de l'attendre s'apprête à épouser Charly.

Debbie EDWARDS

Elle est petite fille au début du film, elle échappe au massacre de sa famille comme sa sœur Lucy qui sera retrouvée morte par Ethan lors de sa quête. Lorsqu'Ethan et Martin la retrouvent, c'est une jeune femme qui vit dans le camp des Comanches. Elle a été élevée par les Comanches puis mariée au chef Eclair, elle ne souvient plus de ses origines et c'est un véritable bouleversement lorsque son oncle et Martin l'arrachent à sa nouvelle famille. Ce personnage est inspiré d'une histoire réelle, celle de Cynthia Ann PARKER, capturée par les Comanches en 1836.

Aaron et Martha sont les parents de Debbie, Lucy et Ben.

Il y a aussi la famille JORGENSEN dont le fils Brad était amoureux de Lucy et la fille Laurie, fiancée à Martin. Brad meurt lors d'une attaque avec les Indiens (c'est encore un fois suggéré par le son off : détonations qui s'espacent puis plus rien).

Le révérend-capitaine CLAYTON qui représente les militaires.

Les Indiens : leur première apparition nous est donnée en caméra subjective par les yeux de Debbie (Eclair maquillé pour la guerre). On les voit à plusieurs reprises : si la violence de la destruction du ranch n'est pas montrée, on les rencontre lors de la bataille dans la rivière, lors de l'achat de Look mais aussi prisonniers en longues files d'attente chez les militaires.

Moïse, simple d'esprit, ancien sauvage indien domestiqué.

2.2.3 Les lieux du récit

Monument Valley : décor qui fait partie intégrante de la construction du film : de grands espaces avec d'énormes pitons rocheux. Décor grandiose, chaque lieu est choisi pour renforcer la situation dramatique (ex : quand Ethan s'engouffre seul devant un canyon dans un passage étroit pour suivre des traces au sol, on nous indique qu'il va dans l'impasse et que sa découverte ne sera pas très agréable : il y trouve Lucy morte).

Le désert : c'est la métaphore du vide et de la solitude du héros. Le désert, c'est un endroit où l'on se perd : beaucoup de poussière, de brume, de fumée, de neige comme autant de signes de perte de repères.

C'est l'occasion de travailler avec les élèves sur le désert en géographie, de situer l'Amérique et le Texas et en histoire sur la colonisation de l'Amérique du nord, la culture indienne (situer sur la frise chronologique).

2.2.4 Le temps du film

Le temps filmique et le temps du récit ne sont pas en adéquation : en deux heures de film on nous raconte plus d'une dizaine d'années de temps passé. Le passage du temps est rythmé par le passage des saisons, des années.

La lettre lue par Laurie déroule aussi un temps qui dure plusieurs années.

Il est intéressant de remarquer la répétition dans la narration :

- le dernier plan du film reprend le premier en l'inversant.
- Madame Jorgensen a la même attitude que Martha Edwards quand elle sort de chez elle pour regarder qui arrive : main sur le front pour s'épargner de la lumière, elles sortent de l'obscurité (et celui qui arrive va les éclairer).

2.2.5 L'événementiel du film

Les images qui se trouvent à l'intérieur du livret vert peuvent servir de support à la narration du récit.

3. Les caractéristiques du Western

Retrouvez les caractéristiques dans le film que vous venez de voir ou à partir d'autres films déjà vus.

Le western raconte la quête d'un individu ou d'une communauté.

Il existe un texte et document pour la classe qui traite du western, il s'agit de la revue 150.

Un ouvrage dans la collection « Petits cahiers » édité par le SCEREN CNDP, sur le Western est disponible au CRDP et va être disponible aux centres de ressources pédagogiques Marcel Pagnol à Anse et à Vénissieux.

Le western raconte la mise en place de la civilisation américaine et nous affirme la grandeur de ce pays. Le western a d'abord exalté la grandeur et la conquête d'un monde nouveau mais il évoque aussi les problèmes liés à cette conquête : le racisme et la violence.

3.1 Les constantes

3.1.1 Des cow-boys

Aventuriers solitaires et courageux. Leurs ennemis, les Indiens : Apaches, Comanches....les cow-boys se caractérisent aussi par leur tenue vestimentaire : chapeau, chemise, gilet, bottes, éperon; harmonica ou guitare peuvent compléter cette panoplie.

3.1.2 Les femmes

Les westerns sont des films d'hommes, les femmes y sont souvent cantonnées aux rôles d'épouses, d'institutrices ou de chanteuses dans les saloons. Il y a aussi les squaws plus ou moins muettes.

3.1.4 Les indiens

Peuple massacré, ce n'est qu'avec « Little big man » que sera dénoncé le massacre du peuple indien. Chaque tribu a sa propre langue, ses traditions et son organisation.

Le langage des signes est très important. Un autre moyen de communication est la peinture : maquillage et danse marquent les différents événements de leur vie.

3.1.5 Les animaux

- Les chevaux : personnages centraux, ce sont eux qui transportent les hommes, meilleurs amis des cow-boys, capables des meilleures acrobaties.
- Les bisons : nourriture essentielle des indiens, leur peau est utilisée pour la construction des tipis et la confection des habits.

3.1.6 Les paysages et les espaces

Grands espaces de l'ouest, symboles de liberté mais aussi univers inquiétants parsemés de dangers : rivières à fort courant, canyons...

4. Les thèmes dégagés par le film

Le racisme

L'identité, le métissage

La filiation

Ces thèmes peuvent être à l'origine d'un travail sur la maîtrise de la langue, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Vous trouverez en **annexe 2** une bibliographie pour traiter du racisme, des indiens...

5. Une approche du langage cinématographique

Vous trouverez dans le DVD du SCEREN CNDP un jeu intitulé Où est la caméra ? il aborde l'image uniquement d'un point de vue spatial pour en approcher la construction ; Il est un peu difficile (à utiliser avec les plus grands).

5.1 Comparaison de la première et de la dernière séquence

Première séquence : elle met en place un contraste très marqué : nous sommes à l'intérieur de la maison dans le noir, une porte s'ouvre, un étranger arrive. Nous sommes projetés en pleine lumière dans l'impressionnant paysage de Monument Valley. Ce contraste clair/obscur reviendra régulièrement dans le film : un milieu noir protecteur et un milieu lumineux dangereux. Le **récit est ouvert** comme il peut l'être dans un roman. Il commence par un retour.

Dernière séquence : il reprend la première en l'inversant. Ethan ramène Debbie chez les Jorgensen. Les Jorgensen accueillent Debbie puis rentrent chez eux dans le noir, suivis de près par Martin et Laurie. Ethan retourne d'où il vient en pleine lumière dans l'impressionnant paysage de Monument Valley livré à sa solitude. La porte se referme. Ethan part. Le **récit se ferme**.

5.2 Les contre-plongées

Il y en a beaucoup dans le film, on peut demander aux enfants de les repérer.

Elles accentuent l'expression dramatique :

- le bonheur de Laurie.
- l'inquiétude et la peur, quand Martin saute de la falaise pour aller chercher Debbie.
- l'angoisse : le visage des Comanches.
- le trouble de Martha quand elle reconnaît Ethan.

5.3 La voix –off

Dans la séquence de la lettre, le réalisateur fait un va et vient entre **voix-in** et **voix-off** pour la lecture de la lettre.

Ce peut être le moment d'aborder avec les élèves le son dans le film et de leur faire différencier ce qui est in de ce qui est off.

C'est tantôt la voix de Laurie, tantôt la voix de Martin qui est off.

6. Analyse de séquence : arrivée d'Ethan et de Martin chez les Jorgensen

Une séquence est découpée en plans. On change de plans lorsqu'on change d'image.

Cette séquence commence à 41'55. Elle dure 1'51.

Plan 1 : plan fixe, c'est la reprise du plan initial mais le cadre est plus grand, la porte est déjà ouverte, la femme va dans la lumière. Son mari la suit et ils vont tous les deux à la rencontre des cavaliers.

Plan 2 : plan fixe en contre-plongée, plan américain sur les personnages en pleine lumière. Expression d'incrédulité et d'impatience.

Plan 3 : plan fixe général sur le ranch. Entrée des 2 cavaliers au 1er plan. Par ce fait, le spectateur adopte leur point de vue.

Plan 4 : plan fixe en contre-plongée sur Laurie rayonnant de bonheur.

Plan 5 : contre-champ pour accompagner la descente des cavaliers de leur monture.

Plan 6 : plan fixe général : les propriétaires du ranch encadrent les 2 cavaliers pendant que Mme Jorgensen court au centre de l'image : accueil enthousiaste.

Plan 7 : plan fixe moyen : cette fois, c'est Mme Jorgensen qui accueille Ethan d'une poignée de main franche.

Plan 8 : Mme Jorgensen accompagne Martin. Décentrage sur l'image des personnages.

Plan 9 : Plan fixe moyen sur Laurie. Contrechamp du plan précédent : expression de joie intérieure.

Plan 10 : Plan fixe américain : Mme Jorgensen et Martin occupent le centre de l'image.

Plan 11 : rappel du plan 9 mais autre expression de Laurie : fausse colère.

Plan 12 : rappel du plan 10 : entrée dans le champ de Laurie par la droite. Le jeune couple occupe le centre de l'image.

Plan 13 : rappel du plan 6 : les personnages sortent successivement du champ par la droite. Temps d'arrêt qui permet à Ethan de précéder les Jorgensen pour sa sortie.

7. Prolongements possibles

7.1 En arts plastiques

Activité de production :

Apprentissage

Notion de contraste

-clair/obscur

-couleurs chaudes/couleurs froides (les ocres de la terre et des pitons rocheux en opposition avec le bleu du ciel)

Expression :

-donner un contrat traduisant la solitude, l'isolement. Ce peut être un contrat sur l'immensité, un endroit sans repères.

-en gardant quelques éléments de l'affiche, faire une nouvelle affiche avec les personnages principaux du film (on peut y retrouver Eclair ou Martin), on peut avoir comme consigne de trouver un nouveau titre, de mettre l'accent sur un des personnages...

7.2 En technologie

Fabriquer des tipis avec des éléments naturels : morceaux de bois, feuilles, branchages ...tout ce que l'on peut trouver dans la nature.

Plage 1 : Chanson « Au Texas »

Apprendre cette chanson avant le visionnement du film et guetter son apparition furtive (chantée ou jouée par un instrument ?).

Plage 2 : Main title “The searchers “ (générique de début)

A l'écoute des 20 premières secondes, demander aux élèves à quel genre de film cette musique fait penser. Noter les différentes hypothèses.

Plage 3 : Thème principal du retour d'Ethan

Après le visionnement du film, il est possible de retrouver ce thème par l'écoute, dans ces différentes apparitions (ici en majeur = impression de sérénité)

Guetter le retour du thème (après quelques développements vers 1'30).

Plage 4 : Thème principal (premières menaces)

On retrouve le thème principal exprimé en mineur (trémolos des cordes qui créent une impression d'inquiétude).

Un instrument rajoute une note d'étrangeté (carillon).

Nouvelle apparition du thème mais interrompu par des accents dramatiques.

Plage 5 : Thème principal (départ d'Ethan)

Plage très brève où le thème est joué par un clavier (façon piano bar)

Se poser la question du sentiment exprimé (regrets de voir parti Ethan, mais aussi une certaine tranquillité : ici le thème est en majeur).

Plage 6 : les Comanches préparent leur attaque du ranch

Plusieurs phases dans cet extrait : ambiance guerrière, suspens, cœur battant, le thème au violoncelle seul (en mineur) rejoint par des sons graves, suspens (note aigüe tenue), petit air de flûte, inquiétude grandissante, nouveaux petits traits de flûte, menace sourde, coup de gong, éclair soudain (les Comanches sont bien là, il faut s'enfermer).

Il est possible de reconstituer le scénario de cette séquence, de nommer chaque instant, puis réécouter en imaginant la scène qui se déroule au soleil couchant dans le décor grandiose de Monument Valley.

Plage 7 : Thème d'un personnage secondaire « Look » (Ecoute dans la VF)

Après le visionnement, tenter de se souvenir de la scène où apparaît ce personnage, son rôle dans le récit, l'adéquation musicale à son caractère.

Quel est l'instrument (percussion) qui accompagne ce moment mélodique plutôt agréable à l'oreille (moment de repos dans cette histoire dramatique).

Plage 8 : End title (générique de fin)

Retrouve-t-on le thème principal ? Majeur ou mineur ?

Quels autres éléments du générique de début sont également présents ici ? Comparer les deux génériques (leur structure, l'aspect conclusif du générique de fin).

Plage 9 : Chanson du film « The searchers »

Pour les « anglicistes », retrouver le sens général de chaque couplet.

Au Texas

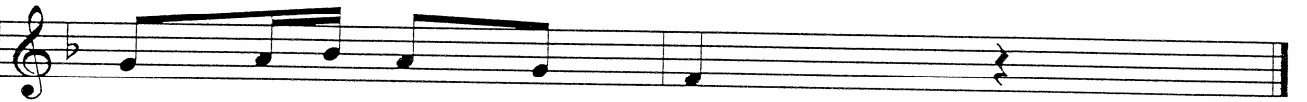
Au Te - xas y'a - vait un gar - çon,

au Te - xas y'a - vait un gar - çon,

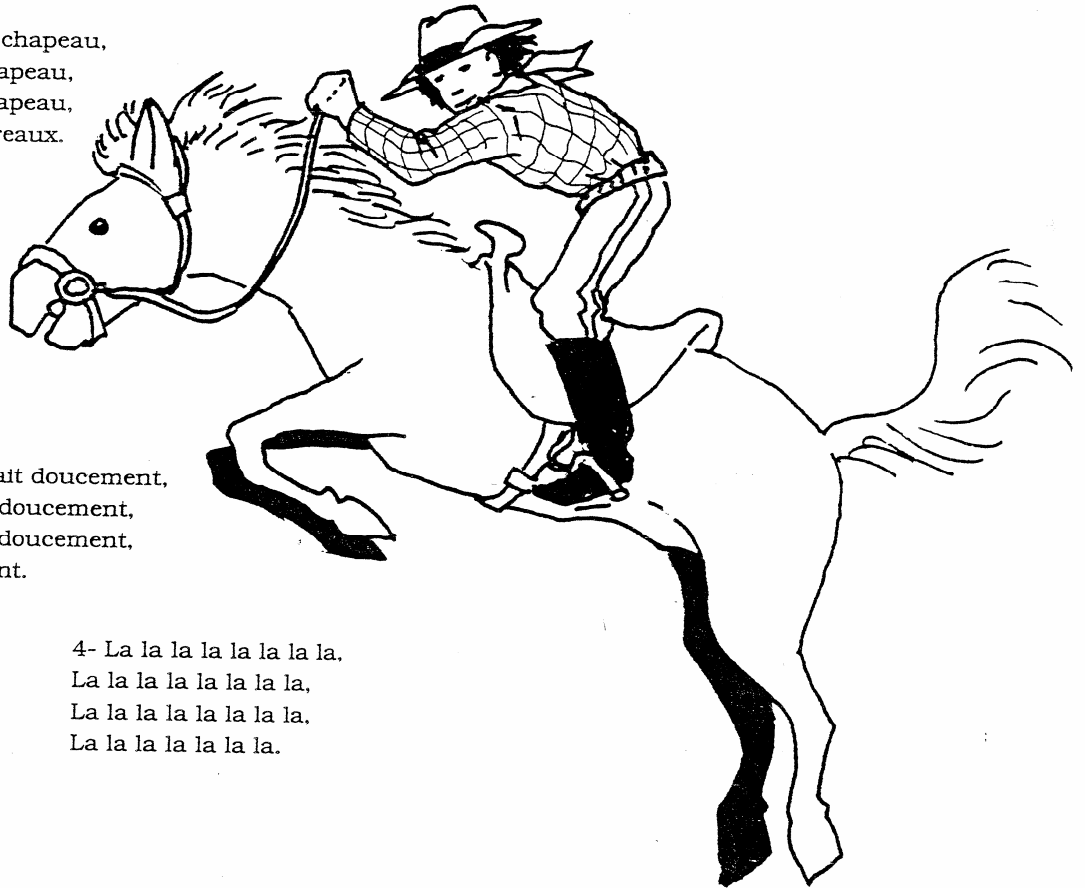

au Te - xas y'a - vait un gar - çon

qui chan - tait sa chan - son.

2- Il portait un joli chapeau,
Il portait un joli chapeau,
Il portait un joli chapeau,
Une chemise à carreaux.

3- Son cheval trottait doucement,
Son cheval trottait doucement,
Son cheval trottait doucement,
Sous le soleil brûlant.

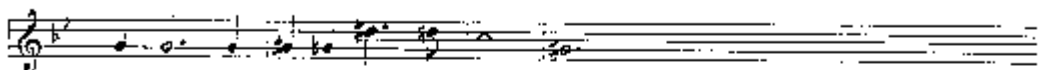
4- La la la la la la la la,
La la la la la la la la,
La la la la la la la la,
La la la la la la la la.

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERI

Thème principal

Thème principal en mineur

Thème de "Look"

A propos des indiens et de la conquête de l'ouest

Des documentaires

Dictionnaire des Indiens d'Amérique du nord

Gilbert LEGAY *Casterman*

Le dico des Indiens

Michel PIQUEMAL - Jean-Michel ARROYO *Editions de la Martinière*

L'ouest américain

Giovanni CARRADA - Sandro RABATTI *Casterman*

Sur les traces des Indiens d'Amérique

Nicolas GRENIER – Donald GRANT *Gallimard*

Des romans

Ours qui se gratte

Patrick BERTRAND *Actes Sud junior*

Un grand-père transmet à son petit-fils la sagesse des Indiens des plaines d'Amérique du Nord dans une vingtaine de fables.

Malika et le grand manitou

Geneviève NOEL *Milan*

Malika est une jeune Comanche. Elle ne veut pas apprendre à coudre et à cuisiner. Elle préfère la chasse...

Des bandes dessinées

Lucky Luke

Morris - Goscinny *Dupuis Dargaud*

Morris s'est largement inspiré de l'histoire populaire de la conquête de l'ouest pour les aventures de Lucky Luke. Si la comédie prime dans son univers, ce n'est pas qu'une parodie du Western car de nombreux personnages et événements sont basés sur des faits réels.

Blueberry

Jean-Michel CHARLIER – Jean GIRAUD *Dargaud*

27 épisodes retracent la conquête de l'ouest. Les numéros de 1 à 5 :

« Fort Navajo, Tonnerre à l'ouest, Aigle solitaire, Le cavalier perdu, La piste des Navajos » ont pour cadre l'Arizona, le Nouveau Mexique et le Texas. Ils se déroulent sur la période allant de juin 1867 à mai 1868.

Des CD : Western : les meilleures musiques de film *Première séance*

Il était une fois le western *Wagram*

Sur le thème du racisme

Mon papa a peur des étrangers

Rafik SCHAMI *La joie de lire*

Francie

Karen ENGLISH *Bayard jeunesse*

On a volé mon vélo

Antonin LOUCHARD *Syros*

Le chat de Tigali

Didier DAENINCKX *Syros*