

JASON ET LES ARGONAUTES

Titre original: *Jason and the Argonauts*

Réalisateur: Don Chaffey

Création: 1963, Grande Bretagne

Durée: 104 minutes

LE FILM

- *Jason et les Argonautes* sur [le site des « Enfants de Cinéma »](#), partenaire du dispositif « École et Cinéma » (cartel)
- Le film sur la [plateforme Nanouk](#), site pédagogique de « Enfants de cinéma », partenaire du dispositif Ecole et Cinéma
- Le film sur la [plateforme Nanouk pour les enseignants](#) : point de vue de Ray Harryhausen, concepteurs d'effets spéciaux pour le cinéma et pour *Jason et les Argonautes* (en savoir plus sur [Ray Harryhausen](#))
- *Jason et les Argonautes* sur [Wikipédia](#) (résumé / distribution / quelques anecdotes)
- [La bande annonce](#) sur le site Allo-ciné (attention bande annonce en anglais)
- Un extrait sur le site [Transmettre le cinéma \(collège au cinéma\)](#)

Le film fait partie de la *Liste des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans* établie en 2005 par le British Film Institute.

L'AFFICHE

En grand format sur la [plateforme Nanouk](#), site pédagogique de « Enfants de cinéma », partenaire du dispositif Ecole et Cinéma

de

MOTS CLES

Mythologie / Aventure / Héros / Solidarité / Dieux / Effets spéciaux / film fantastique /

DES PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM

Le héros et son mythe

1. Le mythe

Le mythe de Jason et le cycle des Argonautes constituent le sujet d'un grand nombre d'œuvres littéraires mais aussi musicales, picturales et cinématographiques.

Dans le cadre du cinéma, la représentation d'un mythe se concrétise généralement dans le genre du fantastique, du péplum ou du film d'aventures.

Le film de Don Chaffey est l'illustre récit des aventures mythologiques de la recherche de la Toison d'Or. Un film d'aventures dans lequel le héros affronte des déchainements naturels liées aux humeurs des dieux.

L'incroyable et l'irrationnel qui habitent les mythes sont merveilleusement mis en scène dans ce film, grâce aux effets spéciaux de Ray Harryhausen.

Le film se réfère au récit mythologique mais diffère cependant par le jeu de l'adaptation au cinéma.

Avec les élèves:

- Lire ou raconter quelques récits mythologiques dont celui de Jason et la Toison d'or. Ces lectures peuvent se faire en préparation de la séance ou en prolongement de la séance.
- Apporter quelques références sur la mythologie, ses dieux et ses héros, par des ouvrages documentaires, par des rencontres avec des œuvres d'art ou en reprenant les informations simples, rédigées pour les élèves sur Wikimini, l'encyclopédie des enfants :
En savoir plus sur la [mythologie grecque](#)
En savoir plus sur la [Toison d'or](#)
En savoir plus sur les [Argonautes](#)
En savoir plus sur [Héra](#)
En savoir plus sur [Zeus](#)
- Retrouver les différentes étapes (épisodes) de l'aventure des argonautes. Selon le niveau de la classe, essayer de les remettre dans l'ordre chronologique. Le site de la coordination École et Cinéma de la Creuse propose un document avec [des images séquentielles](#). Le site Nanouk (entrée enseignants) propose [le déroulant du film](#).
- Recenser les diverses difficultés liées à chaque épreuve. Expliquer en quoi il s'agit d'une difficulté presque insurmontable.

- Indiquer l'épreuve la plus difficile (ce choix peut être un choix collectif ou , selon le temps disponible, un choix personnel pour chaque enfant). Le choix collectif peut être l'objet d'une discussion avec vote. Une solution intermédiaire peut aussi consister à laisser les élèves discuter par petit groupe pour choisir l'épreuve la plus... puis faire une mise en commun de ces choix. Attention, quelle que soit la procédure employée, l'important de cette activité est la détermination à avoir et l'argumentation pour défendre son choix; le moment n'aurait de valeur sans cette argumentation.
- Pour chacune des épreuves, décrire la manière dont la résolution s'est produite. Émettre et justifier un avis sur le réalisme ou l'irréalisme de cette résolution.
- Imaginer des solutions originales, réalistes ou à l'inverse, totalement incroyables, pour affronter, contourner ou éviter l'une ou l'autre des difficultés croisées dans le film. Cette activité, particulièrement prisée des enfants, trouve ici une place de choix, grâce au contexte irrationnel des mythologies et à la puissance fantastique du cinéma. Cette activité offre aux élèves une belle occasion de mettre en mots, partager et défendre des réponses fabuleuses, utopiques, « magiques » mais toujours créatives.

« Les mythes font partie des références culturelles communes qui facilitent la compréhension ; il ne s'agit pas d'initier prématurément les enfants à tous les mythes qui traversent notre culture mais à ceux du moins qui circulent tout naturellement dans la littérature de jeunesse et le cinéma sans que le maître initié n'y prenne garde tant il y en est nourri. Le maître a ici comme ailleurs un devoir d'acculturation »

(cf. Catherine Tauveron dans *Lire la littérature à l'école*).

___ Les personnages et le(s) héros dans le film ___

Les élèves connaissent peut-être certains personnages (Jason, Hercule, Zeus...) par une évocation des noms, par des jeux vidéos, des dessins animés ou des lectures.

Ils seront surpris par les différentes interprétations des aventures, des caractères et des physiques des personnages.

La transposition d'une histoire, quel que soit le domaine artistique de transposition (musique / danse / peinture / etc.) engage forcément des modifications de récit et des interprétations de personnages.

La transposition d'un mythe au cinéma engage forcément des personnages au moins aussi merveilleux et invraisemblables que dans le mythe initial.

Les personnages relèvent de trois catégories : les dieux, les humains et les monstres.

Les « excès » qui leur sont accordés pour les rendre mythiques s'inscrivent dans les excès des mondes auquel ils appartiennent

1. Les personnages

Les dieux

Ceux qui dominent le monde, qui manipulent les humains et les mettent à leur service.

Dans le film, Zeus et Héra sont à la manœuvre.

Leur univers est éloigné de l'univers des humains, qu'ils observent de haut. Leur différence est liée à leur différence de statut qui ne se discute pas et ne suscite pas de révolte. Cette différence est marquée dans le film par le jeu de la caméra (plongée sur le monde des hommes), par l'environnement nuageux, cotonneux qui entoure les dieux, par les formes langagières qu'ils utilisent.

Avec les élèves :

- Trouver la particularité des dieux, définir ce qu'est un dieu dans l'antiquité grecque et/ou romaine.
- A partir du film, comparer la vie des dieux et la vie des humains, l'univers des dieux et l'univers des humains.
- Rechercher les moyens utilisés par les réalisateurs du film pour marquer les différences d'univers et de statut des personnages.
- Expliquer le rôle du bassin d'eau dans le film.

Les héros: les Argonautes

Les héros du mythe et du film sont des humains. Les dieux les dénomment « les mortels » et leur opposent leur immortalité et se jouent de leur mortalité.

Les héros agissent et réagissent comme si leur destinée et les épreuves insurmontables auxquelles ils sont soumis étaient normales alors que nous les trouvons extraordinaires et improbables tant dans leur réalité que dans la possibilité d'en triompher.

C'est ce décalage entre la réalité et la mythologie qui fait des personnages de la mythologie, des héros.

Dans Jason et les argonautes:

- Faut-il parler d'un héros ou des héros ?
- Y a-t'il parmi les argonautes un personnage plus héroïque qu'un autre ?
- Quelques personnages plus marqués impressionnent pour différentes raisons mais au fond, n'est-ce pas la solidarité de leur destinée qui fait de l'ensemble des argonautes des héros ?

Hercule est vigoureux et viril et manifeste aussi une morale en assumant les conséquences de ses actes.

Argos est sage.

Jason est le chef. Pour autant, on ne peut le déclarer le héros de l'aventure. Il se fond dans l'ensemble des Argonautes et n'est ni plus, ni moins brave qu'eux; il est simplement sincère dans ses entreprises. Sa seule marque de pouvoir est la capacité qu'il a de dialoguer avec les dieux.

Avec les élèves :

- Les questions ci-dessus sont celles qui permettront aux élèves de définir les caractéristiques de ces héros.
- Chaque élève élit son héros préféré du film et en fait l'éloge.
- Comparer les héros du film, leur caractère, leur force, leur courage, aux héros rencontrés dans d'autres films ou dans des lectures de contes ou d'albums.

_____ Les monstres _____

Des créatures fantastiques, issues de la mythologie et largement (ré)interprétées par Ray Harryhausen dans leur réalisation et leur animation. (voir aussi ci-dessous le chapitre « Les effets spéciaux »)

Avec les élèves :

- Recenser les différentes créatures du film.
- Comme pour les héros, chaque élève pourra choisir la créature la plus effrayante pour lui et expliquer en quoi elle est effrayante. Pour cette explication, l'enseignant exigera une description relativement précise qui justifie la peur provoquée (son physique, ses cris, sa taille, la couleur et la matière de sa peau, etc.)
- Le recensement de l'ensemble des émotions, ressenties et justifications des élèves de la classe doit permettre de réaliser une « carte d'identité » orale ou écrite de chaque créature (décrire avec précision et dire pourquoi ils font peur).
- Dessiner les créatures.
- Ces dessins peuvent s'envisager comme des représentations identiques aux créatures du film ou comme des représentations personnelles des élèves qui traduisent alors la manière dont eux auraient créé ces personnages (matériel à privilégier: crayons de papier et crayons de couleur)
- Rappeler leur rôle dans les aventures de Jason et les définir comme aide ou obstacle.

_____ Des références pour le travail autour des personnages _____

Les représentations de héros mythologiques, site de la [BNF](#)

Les dieux dans les vases grecs, site de la [BNF](#), exposition Homère et Ulysse

2. Les costumes

Le costume fait partie des éléments avec lesquels le metteur en scène joue pour dater une époque et inscrire son film dans un contexte historique. Il contribue à donner une identité aux personnages.

Avec les élèves :

- Décrire les différents vêtements portés dans l'antiquité grec, d'après le film.
- Découvrir les vêtements de la Grèce antique : [chiton](#) / [clamyde](#) / [himation](#) / [péplos](#) / [exomide](#). Les comparer avec les nôtres.
- Découvrir les métiers de [costumier](#) et d'[accessoiriste](#); Définir les caractéristiques de ces professions. Se projeter dans un tel métier et imaginer son intérêt, les plaisirs qu'il apporte et ses difficultés.

3. Les dialogues

Le langage utilisé par les personnages n'est pas un langage courant. Il est proche du langage du récit.

Par ailleurs, les noms propres de personnage ou de lieu certaines expressions utilisées dégagent naturellement une poésie et ouvre vers l'imaginaire de cette époque.

On peut citer les mots : Zeus / Héra / Médée / Jason / les harpies / la Colchide / la Thessalie / la Toison d'Or / « aux confins du monde » / etc.

Avec les élèves :

- Relever la spécificité des dialogues et l'expliquer. On pourra lire un extrait d'un épisode mythologique pour mettre en valeur le langage du récit.
- Utiliser les mots « originaux » pour des créations de comptines ou pour des jeux vocaux. Ces mots n'auront pas la même portée dans les créations si celles-ci sont proposées avant la séance au cinéma ou après la séance. L'enseignant veillera toute fois à proposer la structure d'une comptine connue
Avant la séance : la magie des mots sans la référence opère et les créations sont très ouvertes et entièrement liées à l'imaginaire ou aux références personnelles des élèves.
Après la séance : les élèves seront influencés par le récit et les images reçus.

Les représentations de héros mythologiques , site de la [BNF](#)

Les dieux dans les vases grecs, site de la [BNF](#), exposition Homère et Ulysse

___ Les effets spéciaux dans le film ___

Les nombreux effets spéciaux servent les démesures divines et mettent en valeur la manière dont le cinéma se saisit des mythes et joue avec l'image du héros.

Ray Harryhausen, concepteurs d'effets spéciaux pour le cinéma est le créateur des effets spéciaux pour *Jason et les Argonautes* (en savoir plus sur [Ray Harryhausen](#))
Ce qui est remarquable dans la réalisation du film et qui le rend un peu désuet mais combien émouvant, est le fait que tous les trucages sont « faits main » et tournés image par image. Le combat entre Jason et les squelettes a nécessité mois de tournage pour 3 minutes d'écran.

Ce qui est remarquable dans la réalisation du film et qui le rend un peu désuet mais combien émouvant, est le fait que tous les trucages sont « faits main » et tournés image par image. Le combat entre Jason et les squelettes a nécessité 4 mois de tournage pour 3 minutes d'écran. Rappel: le film a été créé en 1963. Ni la vidéo ni le numérique n'existent.

Le génie de Ray Harryhausen est aussi le procédé appelé [Dynamation](#) : une technique combinant des prises de vue réelles et des miniatures animées.

Ray Harryhausen dit qu'il voulait être comédien lorsqu'il était jeune. Il a poursuivi des études dans ce sens mais se sentant peu doué, il a abandonné l'idée pour privilégier la création de personnages-marionnettes pour les films. Il raconte que pour réaliser sa première créature, il lui fallait de la fourrure et qu'il a coupé dans le manteau de vison de sa maman pour s'en procurer...

1. Le démesuré Talos

Dans la mythologie, Talos est un homme de fer créé par un forgeron pour veiller sur l'île de Bronze. Pour le film, Harryhausen le réalise en s'inspirant du colosse de Rhodes et joue avec la démesure du personnage qu'il a créé. Il le rend crédible par ses gestes mécaniques et lents qui s'expliquent par la corpulence et les dimensions titanesques de la statue mais aussi par le matériau de son architecture. Cet ensemble associé à des effets sonores de grincements mécaniques suffisent à donner à Talos son caractère menaçant. Ni la parole, ni l'expression du visage ne participent de ce caractère menaçant. Son langage est exclusivement corporel, jusqu'à la scène de sa mise à mort au cours de laquelle ses gestes encore traduisent son désespoir.

Avec les élèves :

- Relever les démesures de Talos en s'appuyant sur des mesures crédibles (taille des humains par exemple) et découvrir la notion d'échelle et de changement d'échelle.
- Imaginer des manières possibles de réaliser les scènes filmées avec Talos (notion d'échelle). Différentes solutions peuvent être proposées, elles seront crédibles (utilisation de maquette et miniatures animées dans un studio avec projection du décor) ou moins crédibles. L'idée est de permettre aux élèves de chercher des solutions, d'inventer.

- Réaliser une petite scène dans un environnement (contexte) choisi avec des objets, des jouets, des personnages (jouets) aux dimensions différentes et disproportionnées ([voir des images](#)) et constater les effets obtenus.
Varier les objets, varier les environnements (penser aussi à des contextes en extérieur) pour créer différentes scènes.
- Prendre des photos des scènes et constater les effets (penser à varier les points de vue). Éventuellement, inventer et écrire une courte histoire en lien avec certaines scènes.

2. Les squelettes

Les squelettes sont des marionnettes; chacune d'elles dispose de 5 articulation qui permettent de lui donner du mouvement. Les scènes sont filmées en [stop-motion](#).

La scène la plus impressionnante au niveau du travail d'animation est celle du combat entre Jason et les 7 squelettes. Elle a été préparée par des tournages avec des vrais acteurs afin de profiler et décortiquer chaque déplacement et chaque mouvement. Elle a ensuite été tournée avec les marionnettes manipulées par des animateurs.
184800 mouvements de marionnettes au total, 4 mois de tournage pour 3 minutes d'écran.

3. Les Harpies

Les harpie sont des marionnettes suspendues par des fils quasiment invisibles. Les scènes avec les harpies sont tournées devant un décor rétroprojeté.

4. L'Hydre

Dans la mythologie, l'hydre à 7 têtes est affrontée par Héraclès (Hercule).
L'hydre tient sa force de ces têtes et Ray Harryhausen réalise un véritable exploit en animant sa marionnette à 7 têtes. Il veut gérer cette animation lui même. Il lui faut au moins une journée pour une scène. Chaque interruption l'oblige à se souvenir du dernier mouvement de chaque tête pour le reprendre dans le bon sens (tourner la tête à droite ou à gauche, en avant ou en arrière ?...)

Mettre le film en réseau

Des œuvres d'art représentant l'épisode de la toison d'or

- Jason apportant à Pélis la Toison d'or cratère apulien à figures rouges, 340/330 av. JC. Paris, musée du Louvre
- Anonyme, (14ème siècle), [Jason à la cour de Pelléas](#), Paris, BNF
- René Boyvin, (1525-1580), [Histoire de Jason et la Toison d'Or](#), Ecoen musée de la Renaissance
- Ercole de Roberti, [Les Argonautes quittent Colchis](#), 1494, Madrid Musée Thyssen Limosin Léonard (vers 1505-1575), [Jason](#), Blois, château, musée des Beaux-Art

- Gustave Moreau (1826-1898) [Le retour des Argonautes](#), 1897, Paris Musée Gustave Moreau
- Gustave Moreau (1826-1898) *Jason et Médée*, 1865, Paris Musée d'Orsay
- Gustave Moreau (1826-1898), *Hercule et l'hydre de Lerne*, 1876, Chicago Art Institut
- Héraclès et l'Hydre de Lerne, [amphore antique](#) à figures noires, v. 540-530 av. J.-C., musée du Louvre
- Jason et le dragon , XVIIe Ecole de Salvatore Rosa
- Lorenzo Costa (1460-1535) L'expédition des Argonautes , 1484 1490, Padoue

Des clins d'œil vers d'autres films

- Clin d'œil autour des squelettes
Tim Burton, *L'étrange Noël de M. Jack*, 1993, film d'animation
- Clin d'œil autour de la notion d'échelle –
Jan Swankmajer, *Alice*, 1988
Hayao Miyakazi, *Mon voisin Totoro*, 1988
Jack Arnold, *L'Homme qui rétrécit*, 1957

Commentaire d'élève entendu à la sortie du cinéma

*« C'est super!
Nous, quand on joue,
c'est exactement des choses comme ça qu'on invente et dans ce film, les héros le font »*

ÉCOLE ET CINÉMA

Fabienne Py, conseillère pédagogique arts plastiques et visuels

Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67