

ERNEST ET CELESTINE
 Film d'animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier (France, Belgique, Luxembourg)
 Scénario et dialogues de Daniel Pennac
 D'après les albums de Gabrielle Vincent (Casterman)
 Avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner
 Durée 1h 19

*

Film précédé du court métrage d'animation
LA QUEUE DE LA SOURIS
 De Benjamin Renner (4'10). Production : La Poudrière
Dans une forêt un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché.
 Ce court-métrage, du même réalisateur, Benjamin Renner, s'inspire des fables de la Fontaine, met en scène un lion et une souris dans un duel à priori perdu d'avance...
 On pense inévitablement à la scène de la rencontre entre Ernest et Célestine.

Synopsis

Beaucoup d'enfants connaissent sans doute déjà l'ours Ernest et la petite souris Célestine, qui sont les héros des albums de Gabrielle Vincent.

Ce film d'animation, dont Daniel Pennac a écrit le scénario, va leur faire découvrir comment ces deux sympathiques personnages se sont rencontrés et sont devenus amis ! Rien ne les préparait à cela : les ours vivent à la surface et détestent les souris, et elles-mêmes habitent sous la terre et ont une peur bleue des ours !

Un jour, Ernest se réveille affamé ! Il s'en va à la recherche de nourriture et rencontre Célestine, qui va le convaincre de ne pas la manger mais de se servir plutôt dans un magasin de friandises ! De son côté, Ernest, rassasié, va aider Célestine à remplir sa mission de petite souris. Mais il n'est pas bien vu pour une souris de faire copain-copine avec un ours ! Et l'inverse est vrai aussi... mais l'amitié entre Célestine et Ernest sera plus forte que tous les préjugés !

Ce dossier est un complément au « Cahier de notes sur... », rédigé par Camille Girard et édité par *Les Enfants de cinéma*.

Il convient de lire et de s'appropriier ce document avant de travailler sur le film.

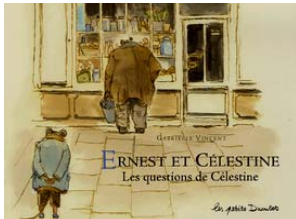
On trouve par ailleurs sur internet de nombreux sites traitant du film, en premier lieu ceux du distributeur, et de nombreuses autres ressources (voir les liens proposés en fin de document).

Ce dossier est accompagné d'un dossier ressource en téléchargement sur le site Ecole et cinéma Orne, dossier protégé par un mot de passe à demander à thierry.delamotte@ac-caen.fr

CONTENU DU DOSSIER

CM-la-queue-de-la-souris	Plans en miroir
Extrait Chaplin	seq-musique-et-peinture
motif-trou	affiche-ernest_celestine_gd-format.jpg
Musique-instruments-et-videos	affiche-la-queue-de-la-souris_gd-format.jpg
Photos-images-sequentielles	bande_annonce.mp4
photos-maison-ernest	entretien_daniel_pennac.mp4
photos-personnages	

AVANT LE FILM

1 – Adaptation : des récits littéraires au film

Il est possible de lire aux élèves quelques-uns des albums d'Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent.

Cependant, si le film s'appuie sur ces albums, il est surtout une réinterprétation des personnages et de l'univers de l'auteur (voir page 4 du Cahier de notes).

Quelques différences :

- Daniel Pennac a ainsi imaginé deux mondes opposés, antinomiques : le monde d'en haut avec les ours et le monde d'en bas avec les souris. Deux mondes qui se détestent mais qu'on ne retrouve pas dans les albums (dans ceux-ci la méfiance entre ours et souris n'apparaît qu'en filigrane).
- Daniel Pennac attribue à chaque monde une coutume ou une loi tyrannique : les ours doivent devenir des juges, les souris des dentistes

2 – L'affiche

⇒ A télécharger sur le site *Ecole et cinéma Orne*, en grand format (ou [ici](#))

- Qu'apprend-on du film que l'on va aller voir ?
- Qu'imagine-t-on de l'histoire ?

Faire des premières remarques sur la technique : il s'agira vraisemblablement d'un film d'animation réalisé en dessin et peint (ici aquarelle).

3 – La bande annonce du film :

Possibilité de voir la bande annonce ici ⇒ <http://ernestetcelestine-lefilm.com/>

4 – Des lectures en réseaux :

■ **Découvrir l'univers d'Ernest et Célestine & de Gabrielle Vincent**

Afin de préserver et promouvoir l'œuvre de Monique Martin, Benoit Attout, son filleul crée la fondation Monique Martin en mars de 2012. ⇒ <http://www.fondation-monique-martin.be>

■ En dehors des albums de Gabrielle Vincent, il est possible aussi de lire des **fables de La Fontaine** dont la morale rejoindra celle qui parcourt La Queue de la souris et Ernest et Célestine.

■ Albums autour de la thématique de **la différence, l'autre, la citoyenneté** (sélection du Canopé 95)

⇒ <http://www.cddp95.ac-versailles.fr/toutes-les-ressources/pole-mediation-de-ressources/litterature-jeunesse/albums-en-reseaux-themes-auteurs/la-difference-l-autre-la/>

⇒ Réseau littéraire "**accepter la différence**" : <http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article1099>

■ **Lectures en réseau autour des amitiés/amours impossibles**

- Pou-poule !, Loufane, Kaleidoscope : amour entre une poule et un renard
- La souris qui cherchait un mari, Francine Vidal, Didier Jeunesse – la souris est amoureuse d'un chat mais cela se termine mal !
- Loulou et Cie, Solotareff, Ecole des Loisirs
- Lou la brebis, Karin Serres, Hervé Le Goff – Père Castor
- Le livre de la jungle, R. Kipling, éviter la version Disney ! Illustré par G. Lefebvre en pop-up

■ **Lectures en réseau autour du monde des saltimbanques**

- Le voyage d'Oregon, Rascal et Louis Joos. Pastel, Ecole des loisirs

■ **Lectures en réseau autour des SDF**

- Les petits bonhommes sur le carreau d'Olivier Douzou – Rouergue

■ **Lectures en réseau autour du pensionnat**

- Le Noël de Madeleine, Ludwig Bemelmans, Lutin poche, l'École des loisirs

APRES LE FILM

A – RECONSTITUTION / RESTITUTION DU RECIT :

⇒ Possibilité d'utiliser les images séquentielles fournies dans le dossier joint en téléchargement sur le site Ecole et cinéma

B - REVENIR SUR DES ASPECTS DU FILM POUR L'ANALYSER, NOURRIR L'ECHANGE AUTOUR DE L'ŒUVRE

1 - Le thème de la différence :

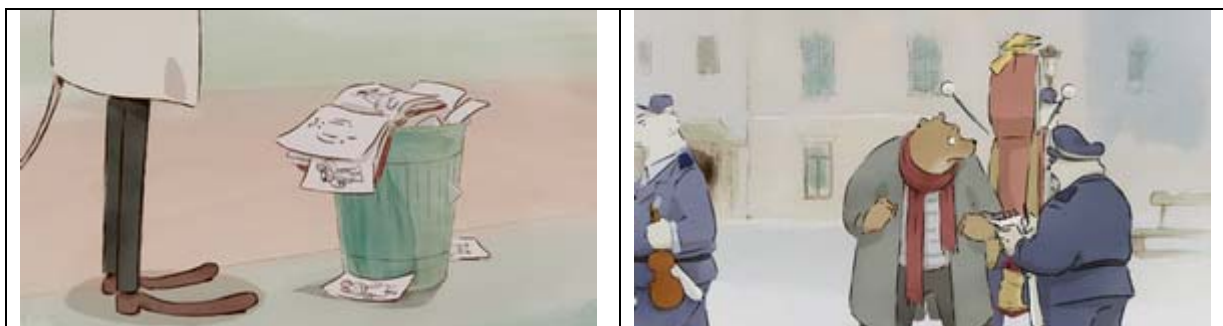
C'est le thème principal du film. La question de la différence et de notre rapport à l'autre est illustrée par la séparation des deux mondes : celui des ours (le monde du dessus) et celui des souris (celui du dessous). Mais ces deux mondes ne sont pas étanches et un jeu s'opère avec les « trous ».

Le lien avec nos sociétés, les communautarismes et nos méfiances vis-à-vis des « autres » des « étrangers » est ici évident.

Cette thématique est cependant abordée sans rendre le film triste ou sombre.

Les caractères dessinés pour les personnages principaux, les héros, permettent en effet de rendre le film drôle, presque burlesque à certains moments : Célestine l'espiègle, la coquine, la volontaire, la fonceuse, et Ernest le gros bougon au grand cœur.

La différence s'exprime aussi par l'exclusion (choisie ou non par les personnages) qui est faite des personnages dans leur propre communauté à cause de leur côté artiste inconvenant car hors de la norme : la musique pour Ernest et le dessin pour Célestine. Ces deux passions les amènent à la même répression : le carnet de dessin à la poubelle pour Célestine et la confiscation des instruments de musique d'Ernest.

⇒ Images fournies dans le dossier joint en téléchargement sur le site école et cinéma,

2 - Les personnages :

Les nommer, les qualifier, les caractériser, distinguer les deux mondes...

⇒ Images fournies dans le dossier joint en téléchargement sur le site école et cinéma,

Ceux d'en haut

Ernest

C'est un gros ours pauvre qui vit en marge de la société. Il est bougon, a un cœur tendre, il souhaite vivre de la musique, alors que ses parents auraient aimé qu'il soit juge, il tente de survivre en faisant le clown dans la rue ou en dévalisant les magasins.

La famille commerçante :

Georges, le vendeur de confiserie (« Le roi du sucre »). C'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.

Le juge ours

Ceux d'en bas

Célestine

Célestine est une petite souris orpheline, chétive et malicieuse, espiègle et fonceuse, volontaire, têtue, obstinée... elle est aussi artiste et refuse de devenir dentiste (comme toutes les souris !).

Grise, la ratte

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 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 !

Le chef de la Police 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.

Le juge souris (rat)

3 – Un motif récurrent du film : « le motif du trou »

⇒ Images fournies dans le dossier associé « motif trou » en téléchargement sur le site école et cinéma,

Ce dossier contient aussi les deux séquences vidéo qui permettent de passer d'un monde à l'autre :

- « la montée de la plume vers la cabane de Ernest » ;
- « la chute du flocon dans les égouts du monde d'en bas »

Vocabulaire :

On pourra :

- chercher les différents sens du mot,
- ses synonymes,
- les expressions relatives au mot trou : un trou de souris, un trou à rats, habiter dans un trou, ne pas avoir les yeux en face des trous, être au trou, avoir un trou de mémoire, faire son trou...
- on pourra aussi remarquer qu'un trou permet de voir, d'observer, d'épier, de surveiller...

4 - Le thème de la faim

Le thème de la faim traverse Ernest et Célestine (comme le court qui précédait « La queue de la souris »).

La faim (la gourmandise !) conduit Ernest dans le sous-sol de la boutique de bonbons. Mais il en a tellement mangé, qu'il ne peut plus passer par le soupirail

> Cette situation ressemble à une farce du Roman de Renart : Ysengrin ayant trop mangé de charcuteries ne peut plus passer par le trou par lequel il était passé.

Le thème de la faim est aussi un thème récurrent chez Chaplin avec son personnage de Charlot.

Voici deux images qui se répondent d'ailleurs parfaitement.

⇒ Extrait de la séquence du film dans le dossier associé en téléchargement sur le site école et cinéma,

Photo 1 : Ernest

Image 2 : Le cirque de Chaplin

5 – LA MAISON D'ERNEST AU FIL DU TEMPS QUI PASSE, DU TEMPS QU'IL FAIT

Voir les propositions pédagogiques en annexe 1 (fin de document) :

- ☞ Français : Découper - Remettre dans l'ordre de l'histoire – Débattre
- ☞ Découverte du monde : Les saisons, jour et nuit, le temps qu'il fait
- ☞ PSIC - Arts plastiques : dessiner / colorer (encres ou crayons aquarellables)... Varier les supports (papier blanc, gris et très sombre voir noir, varier les médiums...)

⇒ Photogrammes fournis pour vidéoprojection dans le dossier joint « maison de Ernest »

6 – ERNEST LE MUSICIEN

Impossible d'ignorer qu'Ernest est musicien. Sa maison est encombrée d'instruments.

- Faire l'inventaire de ces instruments à partir de photogrammes du film (vidéoprojeter les images proposées dans le dossier ressources associé)

⇒ Images fournies dans le dossier associé en téléchargement sur le site école et cinéma,

Ressources pour aller plus loin :

⇒ Découvrir les familles et écouter les instruments : <http://www.instrumentsdumonde.fr/>

⇒ Site de la médiathèque de la Cité de La Musique de Paris <http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/>

 <p>Un piano</p> <p>Une contrebasse</p> <p>Une trompette</p> <p>Un violon</p>	
 <p>Une autre vue du piano, contrebasse et trompette</p>	 <p>Avec la vaisselle sale... une guitare</p>
 <p>Ernest marche sur un bandonéon</p>	 <p>Ernest joue du violon et du bandonéon (sur lequel il avait marché en sortant de son lit)</p>

Un piano (droit) avec une partition

Un tambour

La chanson d'Ernest l'homme orchestre

⇒ Extrait vidéo d'Ernest dans la rue fourni dans le dossier ressource associé

<p>Ernest, Ernest. Mon p'tit nom c'est Ernest. Et si ça continue. Je ne l'porterai plus! Car j'ai faim, j'ai faim, J'mangerais n'importe quoi! Tellement j'ai froid.</p> <p>Je n'ai rien pris. Depuis Mathusalem. C'est là que j'ai maigri. Ça me fait de la peine. Je nage dans ma pelisse Et mes culottes glissent Allons, lâchez du lest Dans le chapeau d'Ernest</p> <p>Ernest, Ernest Mon p'tit nom c'est Ernest Voyons quel est le menu Du pain serait l'bienvenu Je vous assure que si Vous m'en donniez un peu</p> <p>Vous vous sentiriez mieux Et moi aussi</p>	<p>Ernest, Ernest Mon p'tit nom c'est Ernest J'me sens léger, léger Car je n'ai rien mangé. En matière de hors d'œuvre Cett' gaufre est un chef d'œuvre Cett' gaufre est délicieuse Bien grasse et bien mielleuse</p> <p>Au secours, je sens qu'elle part Allons un petit geste En direction d'Ernest</p> <p>Un geste charitable Que je r'mette à table Allons un petit geste En direction d'Ernest</p> <p>Un haricot d'mouton Une andouillette de Vire Avant qu'les flics me virent Ou me mettent au violon</p>
---	---

La chanson du générique de fin (chantée par le compositeur, Thomas Fersen)

⇒ Extrait vidéo fourni dans le dossier ressource associé

<p>Qui aurait parié un bouton dessus ? Qui aurait parié un bouton de son pardessus, Un bouton d'imperméable Sur ces deux indénouables ? Qui aurait parié un bouton dessus ? Qui aurait parié un bouton de son pardessus, De culotte ou de bottine, Sur Ernest et Célestine ? L'aveuglante vérité Etonne la société. Qui aurait pensé Qu'un ours mal léché</p>	<p>Deviens l'ami D'une souris ? C'est insensé ! Qui aurait prédit Qu'un ours mal luné Puisse être l'ami D'une souris ? C'est interdit ! L'impossible est arrivé, Ces deux-là se sont trouvés</p>
--	---

7 – DES IMAGES RICOCHET

Les réalisateurs et dessinateurs du film sont de petits facétieux : ici et là de nombreux plans ne sont pas sans nous rappeler d'autres images.

⇒ Voir les photos fournies dans le dossier ressources associé (images en miroir)

La Grise

Nosferatu de Murnau (1922)

Simulation de l'exécution de l'Ours dans un piège à rat

Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift (1721)

Le rêve de Célestine

La vague, Estampe de Hokusai (1830)

La chambre, bien rangée, d'Ernest et ses trois lits

Boucle d'Or et les trois ours (conte populaire, 19ème)

8 – DES IMAGES EN MIROIR

Ernest et Célestine vivent une histoire identique et parallèle.

Aider les élèves à relever ces parallèles. Cette histoire « double » est illustrée par de nombreux plans.

⇒ [Voir les photos fournies dans le dossier ressources associé \(images en miroir\)](#)

Confiscation de carnet de dessin de Célestine

Confiscation des instruments de musique d'Ernest

Célestine au tribunal

Ernest au tribunal

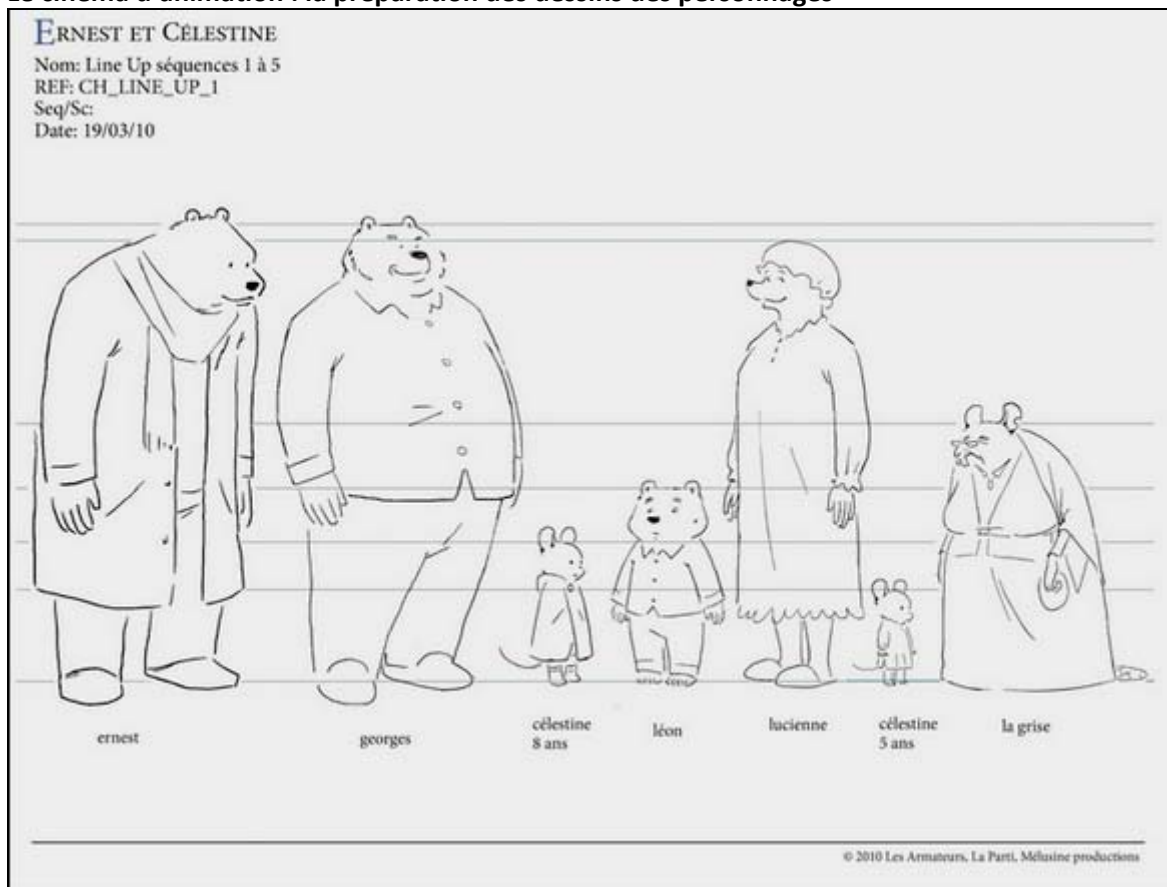
...

...

ALLER PLUS LOIN :

Le cinéma d'animation : la préparation des dessins des personnages

Un site pour voir les dessins préparatoires des personnages du film :

⇒ <http://livlily.blogspot.fr/2013/10/ernest-et-celestine-2012-character.html>

LIENS RESSOURCES :

■ Liens sur le film / généralités / dossiers de presse / extraits vidéos

- Le dossier de presse sur le site officiel du film
⇒ <http://ernestetcelestine-lefilm.com/>
- Et le dossier de presse
⇒ <http://ernestetcelestine-lefilm.com/files/enseignants.pdf>
- Le site de la société de production fondée par Didier Brunner en 1994 (*Bande annonce, croquis et photogrammes à télécharger*)
⇒ <http://www.lesarmateurs-lesite.fr/fiches/9-ernest-et-celestine.html>
- Autre dossier de présentation, très complet
⇒ <http://www.cinerep-blagnac.fr/wp-content/uploads/2013/05/ERNEST-CELESTINE.pdf>
- Bande annonce et extraits :
⇒ <http://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/ecole-et-cinema/ernest-et-celestine/>
- Extraits + interview des réalisateurs à Cannes
⇒ <http://cartable93.blogspot.fr/p/ernest-et-celestine.html>
- Les dessins préparatoires au film
⇒ <http://livlily.blogspot.fr/2013/10/ernest-et-celestine-2012-character.html>

■ Pistes pédagogiques et analyse :

- En vidéo ⇒ <https://vimeo.com/106389178>
- Académie de Versailles (très complet)
⇒ http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-03/ernest_et_celestine_dossier_pedagogique.pdf
- Le site des Grignoux (Belgique) ⇒ <http://www.grignoux.be/dossiers/337>
- Préparer le film en amont (Cycle II) (DSDEN 30)
⇒ https://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_278.pdf
- Exploiter le film en cycle I et II
⇒ http://www.lestetesaclap.fr/wp-content/uploads/2014/02/f_peda-ernestcelestine.pdf

■ **La queue de la souris** : ce court-métrage, du même réalisateur, Benjamin Renner, s'inspire des fables de la Fontaine, met en scène un lion et une souris dans un duel à priori perdu d'avance...

On pense inévitablement à la scène de la rencontre entre Ernest et Célestine.

⇒ Revoir le film : http://www.dailymotion.com/video/xk3d5r_la-queue-de-la-souris_creation

■ Albums en réseaux :

Le roman d'Ernest et Célestine (de Daniel Pennac, Casterman poche, Septembre 2013).

Paru au même moment que la sortie du film, l'album est plus ou moins le scénario du film pour lequel Daniel Pennac dit s'être inspiré de ses échanges épistolaires avec Gabrielle Vincent.

■ **L'ours et les souris** : pistes d'exploitations pédagogiques en maternelle et liens vers des albums en réseaux : <http://materalbum.free.fr/ours-souris/fichier.htm>

ANNEXE 1

LA MAISON D'ERNEST AU FIL DU TEMPS QUI PASSE OU DU TEMPS QU'IL FAIT...

Français : Découper - Remettre dans l'ordre de l'histoire – Débattre

Découverte du monde : Les saisons, jour et nuit, le temps qu'il fait

PSIC - Arts plastiques : dessiner / colorer (encres ou crayons aquarellables)... Varier les supports (papier blanc, gris et très sombre voir noir, varier les médiums...)

Varier les supports (gris et très sombre voir noir, varier les médiums : pierre blanche, craie, pastel sec, crayons de couleur aquarellables).

ANNEXE 2 :

Les instruments de musique d'Ernest

ANNEXES 3

ART PLASTIQUE : Photocopier sur papier canson léger (pour qu'il passe au photocopieur : 120g) la maison ou le portrait de Ernest en noir et blanc. Vidéo-projeter les photogrammes d'origine couleur et travailler la colorisation. La technique utilisée ici est l'aquarelle. Possibilité de travailler à l'encre, ou au crayon aquarellable.

