

LONGS MÉTRAGES
ANNÉCY 2020
CRISTAL

CALAMITY

une enfance de Martha Jane Cannary

1 — L'HISTOIRE

1863, États-Unis d'Amérique.

Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. C'est l'audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.

Injustement accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Cet outil est à destination des enseignants et plus généralement des adultes accompagnant des enfants spectateurs. Les activités proposées font référence aux programmes élémentaires (cycles 2 et 3) de l'Education Nationale :

- A** Langages pour penser et communiquer, lecture et compréhension de l'écrit
- B** La formation de la personne et du citoyen
- C** Agir de manière responsable et coopérer
- D** Observer et comprendre des images
- E** Expérimenter, produire, créer
- F** Se repérer dans l'espace

Sur le site www.gebekafilms.com sont téléchargeables les informations complémentaires : affiche, dossier de presse, bande-annonce, visuels...

2 — QUELQUES PERSONNAGES

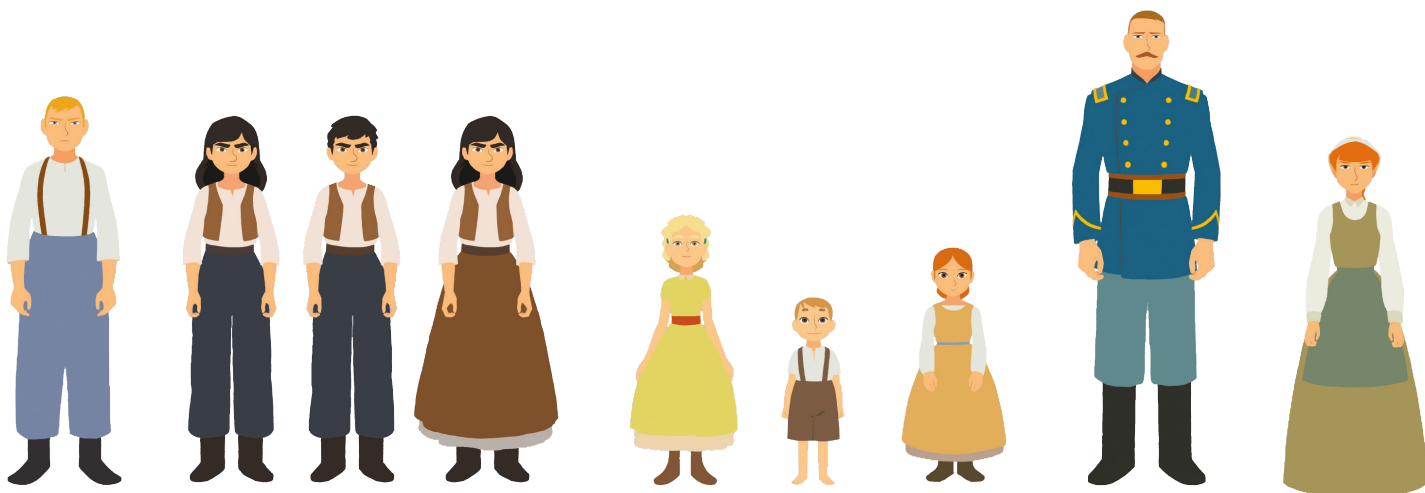
MARTHA JANE, 11 ans - Orpheline de mère, elle voyage avec son père blessé, sa sœur Léna et leur petit frère de 3 ans, Elijah, dont elle prend soin. Volontaire et débrouillarde, elle n'aime pas l'injustice. Elle adore raconter des histoires... au sens propre comme au figuré !

ABRAHAM JACOBSON, 45 ans - Le chef du convoi. C'est l'image de l'autorité, du respect des règles et des traditions. Il ne supporte pas que quelqu'un sorte du rang.

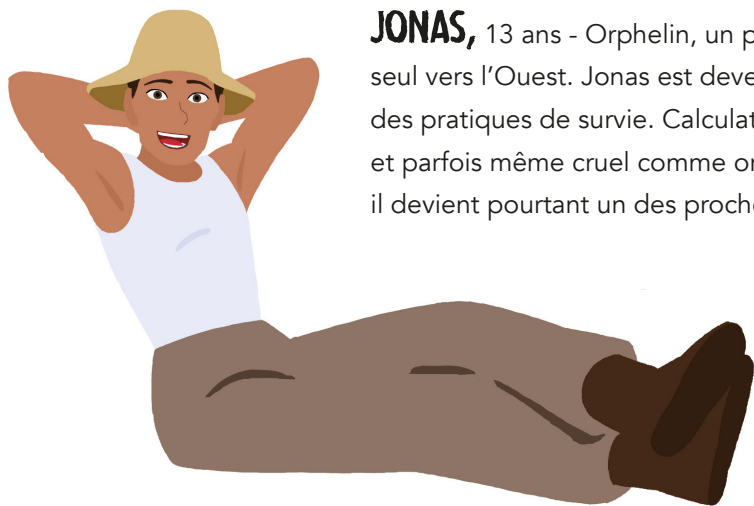
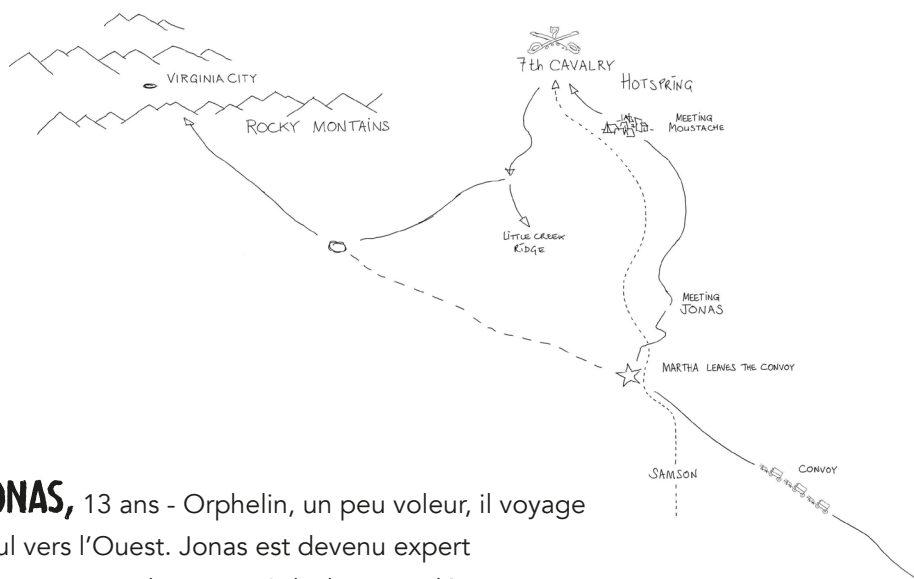

ETHAN, 13 ans - Fils d'Abraham, il mène le bétail accompagnant le convoi avec sa bande de garçons-vachers. Fier et souvent agressif, il montre sa supériorité aux filles et particulièrement à Martha quand elle ose prendre des initiatives.

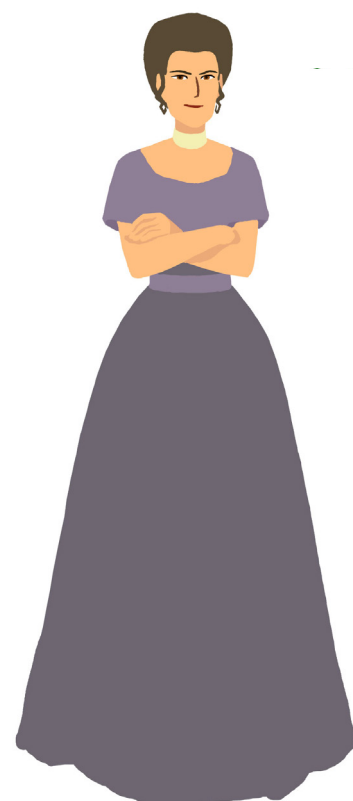

SAMSON, 28 ans - Flamboyant et charmeur, il se fait passer pour un lieutenant du 3ème de cavalerie et propose de guider le convoi sur le bon chemin. En réalité blanchisseur dans un régiment, il a découvert qu'on le regarde différemment lorsqu'il a passé un uniforme d'officier.

JONAS, 13 ans - Orphelin, un peu voleur, il voyage seul vers l'Ouest. Jonas est devenu expert des pratiques de survie. Calculateur, colérique et parfois même cruel comme on peut l'être à cet âge, il devient pourtant un des proches soutiens de Martha.

MADAME MOUSTACHE, 28 ans
Élégante géologue issue d'une bonne famille, elle cherche de l'or avec des méthodes scientifiques. Elle reconnaît chez Martha la force de s'opposer, comme elle, à l'ordre établi par ce monde d'hommes.

3 — LA CONQUÊTE DE L'OUEST

Au XIXe siècle, est entreprise une grande épopée dans des territoires quasiment inconnus d'Amérique du Nord, au-delà du Mississippi. Après les premiers trappeurs, des expéditions militaires et scientifiques partent en reconnaissance vers le Pacifique. Vers 1840, l'idée d'une « terre promise » grandit parmi la population de l'Est. Trappeurs, fermiers, ranchers, hommes d'affaires ou chercheurs d'or pensent trouver leur bonheur dans ces territoires lointains comme la Californie ou l'Oregon. Pour y accéder, les colons empruntent des pistes difficiles traversant d'immenses étendues. En 1863, quand Martha Jane Cannary et sa famille s'engagent dans leur grand voyage en chariot, des guides sont déjà édités pour aider les migrants dans ce dangereux périple. En 1900, les tribus amérindiennes ont été vaincues et reléguées dans des réserves ; l'essentiel des terres a été colonisé, relié à l'Est par le télégraphe et le chemin de fer. La conquête de l'Ouest est terminée. Elle demeurera fermement ancrée dans la culture américaine.

ATELIER Course d'orientation C F

Faire revivre aux enfants l'aventure de Martha pour trouver le bon chemin vers l'Ouest, jouer les éclaireurs comme Samson qui propose de guider le convoi sur ces terres inconnues.

La course d'orientation est un jeu de piste qui développe de multiples compétences :

- Être observateur (travail de la mémoire visuelle)
- Se repérer dans l'espace, dans un paysage, s'orienter, utiliser une boussole
- Développer l'esprit d'équipe, la solidarité, pour atteindre un objectif

Différentes formes de courses, adaptées à l'âge des élèves, peuvent être organisées dans la cour de l'école, dans un parc à proximité comme en pleine nature.

Pour en savoir plus :

- Des fiches actions détaillées et progressives pour les cycles 1 à 3

sur http://frereolivier.fr/documents/pedagogia/desportivo/Actifiche_Course_Orientation.pdf

- La FFCO élabore avec les enseignants des programmes d'initiation en lien avec d'autres disciplines scolaires. Trouver un espace ressources, des supports didactiques sur : <http://www.ffcorientation.fr/jeunes/>

4 — LES WESTERNS

La conquête de l'Ouest à peine achevée, elle devient un mythe fondateur pour les américains. Cowboys, indiens, bandits ou chercheurs d'or, révélés et fantasmés dans les spectacles de Calamity Jane ou de Buffalo Bill vers 1890, sont une grande source d'inspiration pour le cinéma. *L'Attaque du grand rapide* en 1903, considéré comme le premier western, est un succès et entraîne la réalisation de beaucoup d'autres films. Apparaît alors un genre cinématographique très populaire qui évolue jusqu'à aujourd'hui. De la valorisation des aventuriers, cowboys ou chercheurs d'or, le western devient plus humaniste et écologique. Les peuples indiens et la nature y retrouvent leurs droits comme dans *La Chevauchée sauvage* (1975) ou *Danse avec les loups* (1991). Quelles que soient les évolutions, les paysages spectaculaires, magnifiés par les longs cadres en cinémascope, sont communs à tous les westerns. *Calamity* de Rémi Chayé, film d'aventure dans les immenses paysages du grand Ouest américain, est dans la lignée des plus beaux westerns.

SELECTION DE FILMS D

Films magnifiant le « Wild West », accessibles aux 8-12 ans

Deux films en écho au convoi dans lequel est embarquée la jeune Martha et aux sublimes paysages qu'il traverse :

La Piste des géants de Raoul Walsh (1930)

Une caravane de chariots parcourt 3 000 kilomètres, des rives du Mississippi vers la Californie. Tourné comme un documentaire.

Les Affameurs de Anthony Mann (1952) avec *James Stewart, Julie Adams...*

Deux hommes au passé trouble escortent la longue marche d'un convoi de pionniers. Le réalisateur refuse de magnifier la violence, traitée en hors champ et par la réaction des héros. A minima, de longs extraits peuvent être montrés.

Et aussi...

La Chevauchée fantastique de John Ford (1939) avec *John Wayne*

Tout est là pour une parfaite introduction au western : l'attaque des Indiens (moment de bravoure), le paysage naturel de Monument Valley (exploité pour la première fois), le cow-boy solitaire...

Mon nom est personne de Tonino Valerii (1973)

Les westerns ne se prennent pas toujours au sérieux. Ce film initié par Sergio Leone est un hommage au western classique, une parodie qu'on appelle « spaghetti » car réalisée par des italiens et tournée en Europe.

Convoi de femmes de William Wellman (1950)

Ce western féministe au temps de la ruée vers l'or montre que Calamity Jane n'a pas été la seule femme prête à affronter tous les dangers.

La Blonde du Far-West de David Butler (1953)

Immortalisée à de nombreuses reprises dans des films, on retrouve une Calamity Jane farfelue et chantante dans cette « comédie musicale, western, comédie ».

5 — CALAMITY JANE, UNE LÉGENDE DE SON VIVANT

Les histoires du Far-West racontent un monde sauvage et hostile dominé par des hommes. Pourtant, une femme à part osait s'habiller comme eux pour vivre libre. C'est ce qu'a retenu la légende.

Vagabonde solitaire, amoureuse des grands espaces, Martha Jane a appris à monter à cheval très jeune.

Mais elle était cantonnée à des métiers réservés aux femmes comme serveuse, lavandière, danseuse, infirmière ou nounou. Rêvant d'aventure, elle aurait commencé à s'habiller en homme en 1875 pour se joindre à une expédition destinée à trouver de l'or dans le Dakota.

Généreuse, elle n'avait peur ni des indiens, ni de la variole, se portant à plusieurs reprises au secours de malades. Un journaliste repère ce personnage hors normes et rapidement la presse en fait l'héroïne du Grand Ouest. Vantarde et devenue célèbre, Calamity Jane raconte ses aventures, réinventées constamment. De saloons en auberges, elle enchante les clients.

Vers 1896, elle a écrit son autobiographie en gommant certains traits de caractère comme son vocabulaire de charretier et sa tendance à abuser de l'alcool. Ce récit romancé la décrit comme une guerrière toujours prompte à voler au secours des opprimés. Elle a entretenu sa légende avec ces brochures et des spectacles Western auxquels elle participait en véritable actrice. Cela lui permettait de récupérer un peu d'argent à une époque où elle vivait dans la misère.

Les nombreux films, livres, BD, exploitant le mythe de Calamity, laissent une part très modérée à la réalité historique. Rémi Chayé ne raconte pas non plus la véritable enfance de Martha Jane mais « une enfance » telle qu'il l'a imaginée avec les scénaristes Sandra Tosello et Fabrice de Costil, à partir de rares éléments connus. On pourrait en imaginer d'autres.

ATELIER d'écriture **A** **E**

Vantards comme Martha Jane

1 - Chaque enfant réfléchit à un évènement de sa vie qu'il souhaite raconter. (Souvenir de vacances, de jeu avec les copains, d'évènement familial, etc.)

2 - Il le note pour lui en quelques mots, au plus proche de la réalité.

3 - Tout en gardant des éléments du premier récit, il le réécrit en déformant, en exagérant des faits pour les rendre plus spectaculaires, « héroïques » :

- Remplacer un des personnages et un des lieux réels par un personnage et un lieu imaginaire, extraordinaire. Un des copains de la fête d'anniversaire peut devenir un bandit ou un dragon. Ou la piscine au fond du jardin être décrite comme un lac immense et très profond...

- Amplifier une action réalisée pour la rendre héroïque. Traverser la piscine à la nage peut devenir traverser la mer ou un grand lac, toujours à la nage bien sûr !

4 - L'enfant peut raconter sa nouvelle histoire devant le groupe. Aux autres de deviner ce qui est vrai et ce qui a été inventé ou amplifié.

Trouver le bon équilibre dans l'exagération, si on veut impressionner l'auditoire avec une histoire qui pourrait rester crédible.

6 — GARÇON MANQUÉ OU FILLE RÉUSSIE ?

CALAMITY, une enfance de Martha Jane est un film d'aventure autour d'une petite fille courageuse, celle qui deviendra bientôt cette icône féminine de l'Ouest américain. En imaginant ses jeunes années méconnues, ce conte féministe entraîne le spectateur sur les traces de la jeune héroïne.

Dans ce Far West, les femmes s'occupaient des enfants, des repas et ramassaient du bois pour le feu. La mort de sa mère contraint Martha à prendre le relais pour ces tâches mais elle découvre très vite qu'elle est capable d'en faire davantage.

Martha découvre la liberté de sa personne et de ses mouvements quand elle enfle le pantalon de son père, en abandonnant la robe, uniforme des femmes. Elle poursuit son émancipation en se coupant les cheveux. « Martha voit le côté pratique de sa tenue », expliquent les scénaristes. « Elle n'est pas dans la revendication. » Pourtant son entourage prend son attitude comme une menace.

Les femmes et les filles de l'époque devaient obéir et s'en tenir à l'ordre patriarcal comme aux besognes qui leur étaient attribuées en restant à la maison ou toujours près des chariots pendant le voyage.

Martha Jane brave ces interdits avec l'innocence de l'enfance. Elle deviendra même le guide de la communauté en s'imposant comme éclairceuse à la fin du film. Elle montre la voie vers l'Oregon mais aussi vers une autre façon de considérer la condition féminine, toujours en étant fière d'être une fille.

SELECTION D'OUVRAGES B

Pour faciliter la réflexion et l'échange sur l'égalité filles-garçons et la déconstruction des stéréotypes.

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?

BD de Soledad Bravi et Dorothée Werner, éd. Rue de Sèvres

Une chronologie qui remonte aux origines, pour comprendre cette absurdité de l'humanité.

Les Combattants, BD de Jean-Michel Billioud et Nicolas André, éd. Casterman

La vie de 30 personnages qui ont changé le monde et l'état des lieux de leur cause aujourd'hui.

Histoires du soir pour filles rebelles d'Elena Favilli et Francesca Cavallo, éd. Les Arènes

100 destins de femmes extraordinaires du monde entier, d'hier et d'aujourd'hui. Des femmes qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves.

Madame le lapin Blanc (album jeunesse) Gilles Bachelet, éd. Seuil jeunesse

L'épouse du fameux lapin blanc d'Alice se plaint de sa vie de ménagère et de son mari toujours en retard ! Drôle et déjanté, truffé de références à l'émancipation des femmes.

La Petite fille aux singes (album jeunesse) Patrick McDonnell, éd. De la Martinière jeunesse

L'enfance incroyable de Jane Goodall, aventurière qui partit étudier les chimpanzés en Tanzanie.

La Venture d'Isée (album jeunesse) Claude Ponti, éd. L'école des loisirs

Isée veut vivre des choses extraordinaires plutôt que de les subir. Merveille d'inventivité pour une héroïne née !

7 — CALAMITY, UN FILM PICTURAL

« Dans ce film, il y a un espace énorme. Celui des plaines avec des ciels monumentaux. Celui des montagnes rocheuses qui lentement apparaissent puis grandissent de jours en jours et qu'il va falloir franchir. C'est un parcours dans le paysage pour ce « village sur roues » qui avance avec l'espoir de trouver un avenir meilleur, plus loin. ». Rémi Chayé

Rémi travaille avec des couleurs franches, contrastées, pour valoriser ces grands espaces bruts et spectaculaires. Peints sans cerné, avec des formes simples, les personnages s'immergent parfaitement dans les décors traités de la même manière. Toute l'image est un jeu d'aplats de couleurs, entre personnages et paysages. Ces couleurs, interprétation sensible du réel, expriment d'abord la lumière et les émotions qu'elles transmettent, à la manière des Nabis comme Pierre Bonnard ou Paul Sérusier qui utilisent de grands aplats de couleurs « sorties du tube », sans mélange pour peindre la lumière. On pense aussi au Fauvisme et son chef de file, Henri Matisse, qui dès 1905 a un engouement pour l'utilisation de la couleur pure dans un dessin sans contours.

ATELIER peinture de paysage

Pour commencer, partez à la recherche d'œuvres de peintres Nabis ou Fauves, des peintres comme Gauguin, Sérusier ou Matisse, dans les livres, sur les sites internet, dans les musées.

Quelques exemples :

- Le Talisman de Paul Sérusier (1888)
- Les Meules jaunes de Paul Gauguin (1889)
- Paysage à Collioure d'Henri Matisse (1905)
- L'Estaque, route tournante d'André Derain (1906)

Observez bien la construction et les couleurs particulières de ces tableaux de paysages.

Il est possible ensuite de faire un atelier « peindre à la mode de... » en s'inspirant d'une de ces œuvres mais n'hésitez pas à sortir de la classe pour faire observer un vrai paysage aux enfants.

De la même manière que devant un tableau, chacun observe les formes simples et les couleurs formées par la végétation, les reliefs naturels, les constructions...

En extérieur, on peut remplacer la peinture par des craies grasses ou des papiers colorés à découper et coller.

Utiliser des papiers découpés oblige l'enfant à simplifier, géométriser les formes du paysage qu'il observe.

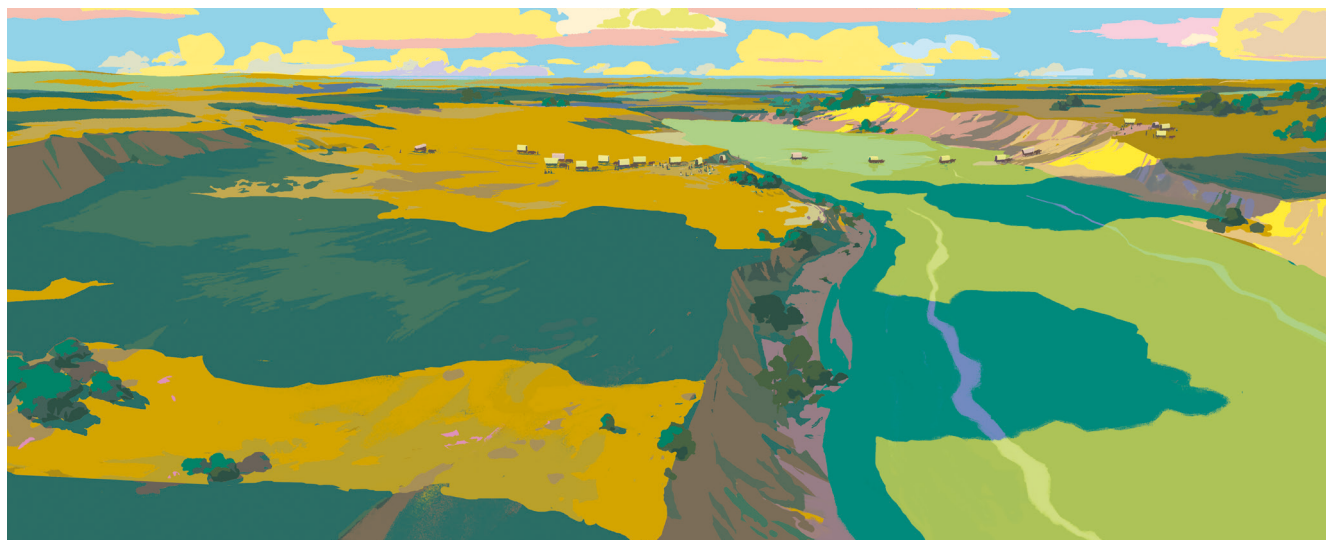
Ainsi il représentera plus l'émotion qu'il ressent par des formes et des couleurs simples sans se perdre dans trop de détails.

Matisse disait qu'il ne peignait pas ce qu'il voyait, mais plutôt ce qu'il ressentait.

Il ne faut pas hésiter à reproduire les couleurs avec plus d'intensité, de vivacité et de contraste entre elles que ce qu'on voit. Chez les Nabis et les Fauves, c'est souvent le contraste entre couleurs chaudes (rouges, orangés...) et froides (bleus, verts...) qui créent les volumes et l'espace.

Par exemple, l'ombre sur un citron jaune sera bleue, celle de grands arbres verts sera rouge.

Le paysage n'est pas représenté mais recréé, quitte à tendre vers l'abstraction.

8 — LE RÉALISATEUR DU FILM

Rémi Chayé

Illustrateur, diplômé de l'École internationale du film d'animation La Poudrière, il collabore à plusieurs longs métrages ; storyboarder et assistant-réalisateur pour *Brendan et le secret de Kells* et *Le Tableau*, storyboarder pour *Kerity* et *Pourquoi j'ai pas mangé mon père*.

Tout en haut du monde (2016), prix du public à Annecy en 2015, dont il est l'auteur graphique, est son premier long métrage.

Il remporte le grand prix de ce même festival en 2020 avec *Calamity* son nouveau film.

Pour en savoir plus sur Calamity Jane

LIRE

Calamity Jane, lettres à sa fille - Ed. Payot et Rivages

Calamity Jane, album BD n°30 de Lucky Luke par Morris et Goscinny, Ed. Dupuis

Un livre **Art of Calamity** - Editions Granovsky

Un Roman Jeunesse

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (208 pages)

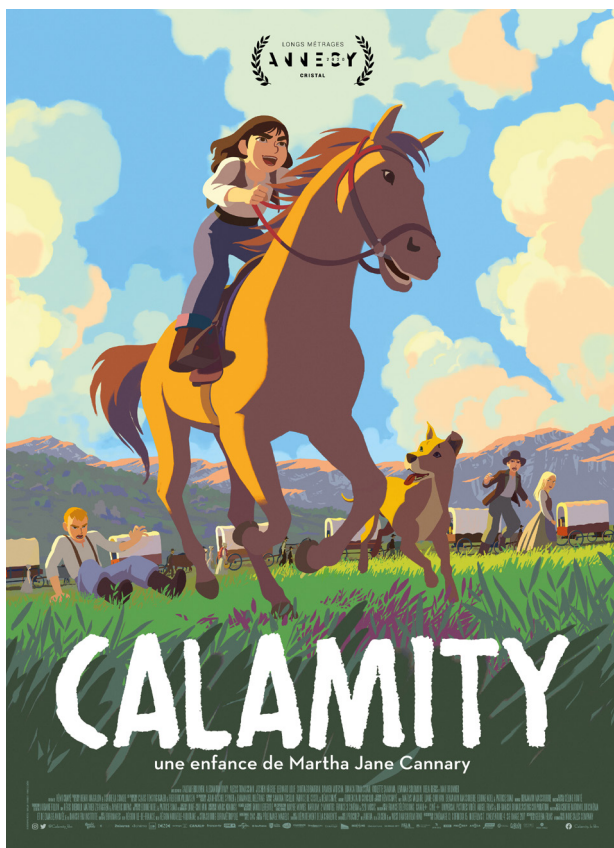
Parution septembre 2020

ECOUTER EN PODCAST

Mais qui était Calamity Jane ? France inter, L'heure des rêveurs de Zoé Varier du 7 février 2014

Retrouvez 4 extraits de la bande originale du film ainsi que toutes les infos relatives à la conception de la musique ici :

<http://22dmusic.com/playlist/Calamity>

1400
plans

2,5
personnages
par plan

Jusqu'à
25
personnages
à l'écran

40
chariots

70
objets par
chariots

12 images
dessinées
et doublées
par seconde

980
décors

57 600
dessins pour
80 minutes
de film

GEBEKA
FILMS
A LA BOULEVARD COMPANY

Document promotionnel non contractuel
www.gekekafilms.com - ©Gebeka Films 2020