

Calamity

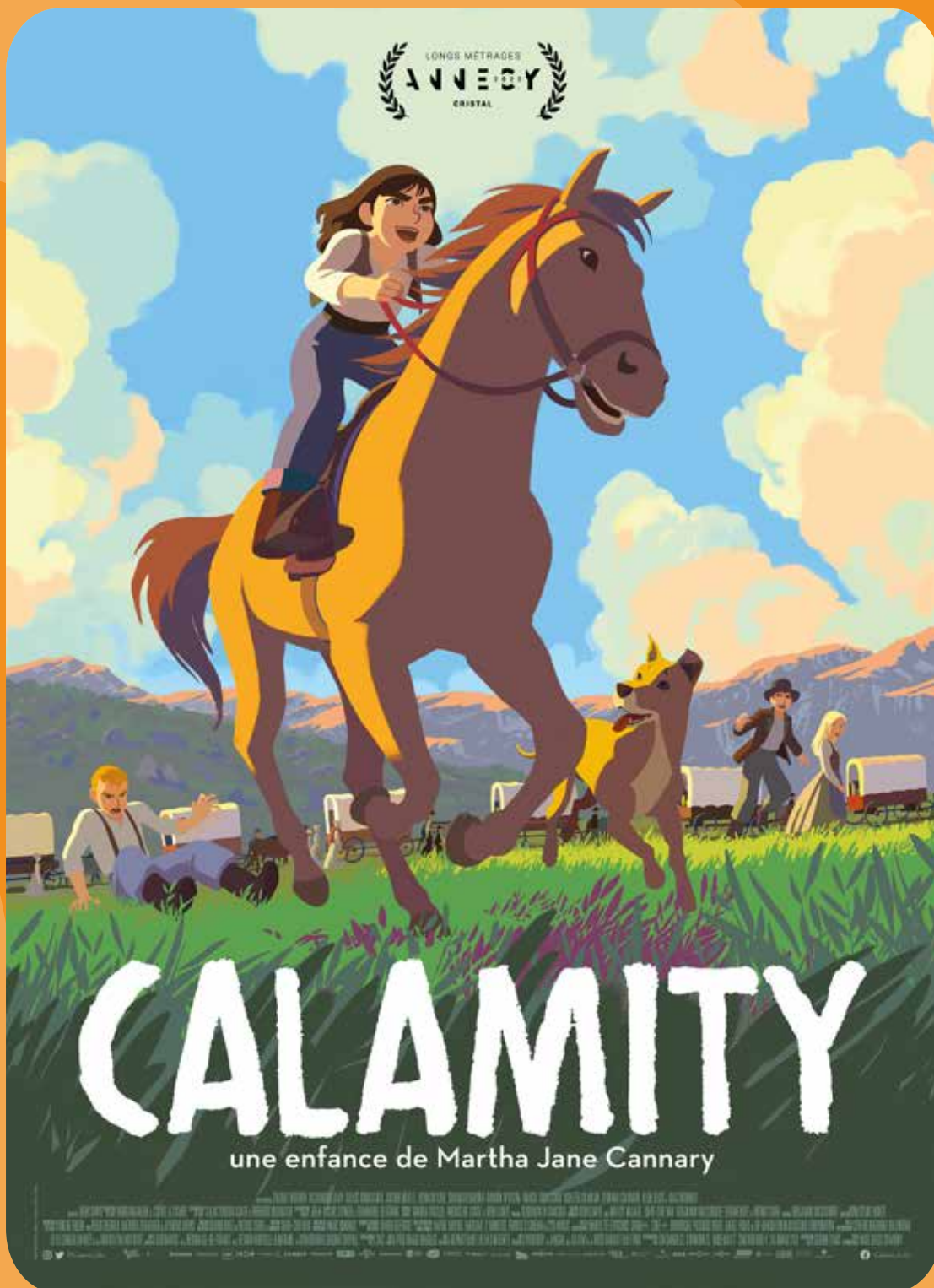
une enfance de Martha Jane Cannary

aventure

égalité

voyage

amitié

Sommaire Présentation de « Calamity »

Aperçu du film	1
Synopsis	1

Discussion préalable autour du film

Que savez-vous sur des westerns ?	2
Un genre cinématographique américain	2
Les héros vertueux	3
Cinéma et paysage	4
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary	4

Comprendre le film

Un récit initiatique	5
Une héroïne qui transcende les stéréotypes de genre ...	5

Echanges autour du film

Partager	6
Analyser	7
Introspection	8

Exercices

- F1. Cartes des émotions
- F2. Comparaison avec d'autres films d'animation
- F3. Lettre au nom de Martha Jane

Présentation de « Calamity »

Aperçu du film

Titre : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Durée : 85 minutes

Classification d'âge: tous publics

Réalisateur : Rémi Chayé

Genre : animation (western)

Mots clés : aventure, égalité, voyage, amitié

Synopsis

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. 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.

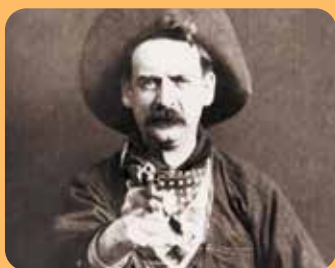
Discussion préalable autour du film

Que savez-vous des westerns ?

Le western est un genre cinématographique emblématique dont l'histoire est profondément liée à la conquête de l'Ouest des États-Unis. Les vastes paysages naturels, les cowboys avec leur pistolet à la ceinture et les duels tendus sont des éléments caractéristiques qui ont contribué à définir ce genre cinématographique.

L'histoire du western remonte aux débuts du cinéma, avec « Le Vol du grand rapide » d'Edwin Porter en 1903, considéré comme le premier film à avoir introduit le western au grand public. Ce genre a atteint son apogée dans les années 1920 et 1930, captivant un large public. Des films tels que « La Chevauchée fantastique (Stagecoach) » (1939, John Ford), « Le train sifflera trois fois (High Noon) » (1952, Fred Zinnemann), « L'Homme des vallées perdues (Shane) » (1953, George Stevens), et « La Prisonnière du désert (The Searchers) » (1957, John Ford) sont considérés comme des œuvres majeures du western américain.

Cependant, malgré la popularité durable du genre jusqu'aux années 1960, le western a ensuite connu un déclin progressif. Néanmoins, le western a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma, et son influence continue d'être ressentie dans de nombreux films contemporains.

« Le Vol du grand rapide » (1903)

« La Chevauchée fantastique » (1939)

« L'Homme des vallées perdues » (1953)

Un genre cinématographique américain

Le western émerge en tant que genre cinématographique dont l'intrigue se déploie généralement en Amérique du Nord au cours de la conquête de l'Ouest au XIXe siècle. Contrairement à l'Est des États-Unis, qui avait déjà vu l'installation précoce des immigrants, l'Ouest demeurait préservé.

Avec la découverte des mines d'or au milieu du XIXe siècle, une affluence de personnes s'est dirigée vers l'Ouest, perçu comme « une terre d'opportunités ». Dans des régions où la loi et l'ordre n'étaient pas solidement établis, les individus devaient assurer leur propre protection, donnant naissance à des récits d'aventures captivants, d'intrigues périlleuses, mettant en scène des antagonistes vicieux et des héros parfaits qui ont inspiré le genre du western.

L'esprit pionnier, consistant à ériger un foyer au cœur de la nature impitoyable, ainsi que les récits de personnes intègres et courageuses se battant contre des forces malveillantes menaçant leurs familles et villages, ont contribué à forger une image romantique et mythique des États-Unis. Les westerns sont perçus comme le genre cinématographique le plus américain, étroitement lié à l'histoire, au territoire et aux valeurs fondamentales du pays.

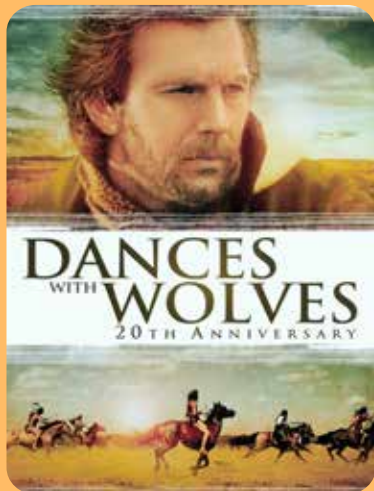

Les héros vertueux

Le western narre fréquemment les exploits de héros vertueux et intrépides. Dans ce genre cinématographique, le protagoniste est souvent dépeint comme une figure surhumaine, dotée d'un courage inébranlable face au danger, et qui accorde une priorité aux intérêts collectifs plutôt qu'aux intérêts personnels.

Néanmoins, au fil du temps, le western a été soumis à des critiques pour avoir idéalisé l'histoire américaine au détriment d'un esprit pionnier, et pour avoir véhiculé des valeurs patriarcales incarnées par des protagonistes masculins imposants.

Des films tels que « Pour une poignée de dollars » et « Et pour quelques dollars de plus » de Sergio Leone, « Danse avec les loups » de Kevin Costner (1991), et « Django Unchained » de Quentin Tarantino (2013) ont attiré l'attention en réinterprétant les valeurs et les codes du western traditionnel. Ces œuvres ont contribué à remettre en question les conventions établies et à offrir une perspective plus nuancée, élargissant ainsi la portée du genre.

« Danse avec les loups » (1991)

«The Good, The Bad, The Weird» (2008)

Cinéma et paysage

Le western est souvent loué en tant que cinéma du paysage, capturant des images d'un territoire vaste et d'une nature sauvage préservée, évoquant des espaces empreints de légendes et de mythes anciens. Les représentations d'une diligence traversant des étendues sauvages ou d'un cow-boy se tenant à l'horizon sont des éléments visuels qui éveillent l'imagination du public.

Rémi Chayé, le réalisateur de « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary », partage cette perspective en soulignant les vastes espaces dans son film. Il décrit des cieux étendus, des plaines à perte de vue et des montagnes rocheuses qui émergent progressivement pour prendre des proportions de plus en plus imposantes. « Les personnages doivent escalader ces montagnes. C'est un voyage à travers le paysage pour les habitants de ce "village roulant" qui s'aventurent toujours plus loin dans l'espoir de découvrir un avenir meilleur », explique-t-il en parlant de son œuvre. Cette mise en valeur du paysage dans le film contribue à enrichir l'expérience visuelle et narrative, renforçant ainsi le lien entre les personnages et l'environnement grandiose du Far West.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » est une œuvre d'animation qui s'inspire de la vie de Martha Jane Cannary, une figure authentique de l'époque du Far West. À cette période, l'Ouest était gouverné par des hommes puissants, obligeant Martha Jane à adopter le déguisement d'un homme pour assurer sa survie. L'histoire peu conventionnelle et libre de Martha Jane a été immortalisée dans un livre qui a connu un immense succès, et elle a même fait l'objet d'une adaptation cinématographique dans les années 1950. Le surnom « Calamity », signifiant « désastre, malheur, malchance » en anglais, incarne la vie tumultueuse de Martha Jane, ajoutant une dimension significative à son récit captivant.

Comprendre le film

Un récit initiatique

Le film traite de la croissance mentale des personnages évoluant de l'enfance à l'adolescence, ou de l'adolescence à l'âge adulte. Les jeunes spectateurs peuvent s'identifier aux protagonistes en observant leur capacité à surmonter des obstacles, prendre des décisions et résoudre des problèmes grâce à la collaboration avec autrui. De manière particulière, ce film d'animation aborde de façon poignante la beauté et la valeur de la vie, mettant en lumière le courage des individus qui affrontent des défis, même dans des situations difficiles.

● Question clé pour ouvrir l'esprit

Q. Connaissez-vous des récits de personnes qui persistent dans la réalisation de leurs rêves malgré les obstacles ?

Une héroïne qui transcende les stéréotypes de genre

Les stéréotypes de genre reposent sur l'idée préconçue que toutes les personnes d'un genre particulier partagent les mêmes caractéristiques. Le film « Calamity » incite les spectateurs à réfléchir sur la notion d'authenticité avant même que les caractéristiques sexuelles secondaires ne se manifestent, questionnant ainsi les conceptions traditionnelles du masculin et du féminin. Le personnage principal, Martha Jane, entreprend un voyage introspectif sur son identité, cherchant à rester fidèle à elle-même plutôt que de se conformer à l'étiquette imposée d'une jeune fille. À travers la quête identitaire de Martha Jane, explorant ses sentiments et son amour pour la nature, le public prend conscience que ce qui importe réellement n'est pas la distinction entre homme et femme, mais plutôt l'importance d'être fidèle à soi-même.

● Question clé pour ouvrir l'esprit

Q. Quels sont les stéréotypes sur les hommes et les femmes ?

Echanges autour du film

Partager

Partagez vos impressions sur le film à travers différentes questions

Reliez la scène qui vous a le plus marqué aux émotions qu'elle évoque (voir F1)

Q) Décrivez la scène de « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » qui vous a le plus marquée en utilisant les cartes des émotions.

R) J'ai ressenti de l'injustice. Lorsque Martha Jane a été accusée de vol à tort, je trouvais ça frustrant et injuste.

colère

irritation

angoisse

ressentiment

malaise

courage

fierté

joie

excitation

honte

tristesse

peine

Analyser

Comparez le film avec d'autres longs-métrages

Comparez les différences avec d'autres films d'animation (voir F2)

Q) Quelle est la différence entre « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » et les autres films d'animation que vous avez vus ?

A) Les autres films d'animation que j'ai regardés utilisaient la 3D alors que le film « Calamity » est une animation en 2D.

Autres films
d'animation

« Toy Story »¹⁾

« L'illusionniste »

Référence 1) Traditionnellement, l'animation était réalisée avec la technique d'animation sur cellulo consistant à dessiner directement sur une feuille de plastique transparent les éléments destinés à être animés. Aujourd'hui, cette technique est remplacée par celle d'animations graphiques. « Toy Story » est connu comme l'œuvre qui a popularisé l'animation par ordinateur.

Comparez les différences avec d'autres protagonistes du western (voir F2)

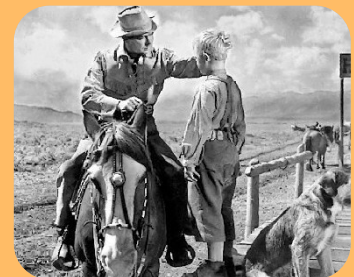
Q) Quelle distinction observe-t-on entre Martha Jane de « Calamity » et les autres protagonistes majeurs du western ?

A) La majorité des personnages principaux du western sont des hommes adultes. Ce qui distingue principalement Martha Jane, c'est qu'elle est une jeune fille vêtue en garçon.

Personnages
principaux du western

« La Chevauchée fantastique »

« L'Homme des vallées perdues »

Imaginez une rencontre avec Martha Jane et notez les conseils qu'elle pourrait vous prodiguer (voir F3)

Ma chère amie de France,

Comment vas-tu ?

Je t'écris cette lettre avec l'espoir qu'elle illuminera ta journée et fera naître un sourire sur ton visage. Je sais que tu es une personne très curieuse, toujours avide de comprendre le monde qui t'entoure. Même si tu te décris comme timide, sache que tu es capable d'apprendre tout ce que tu désires à n'importe quel moment ! Bien sûr, les choses ne seront pas toujours simples. Mais n'oublie pas que les moments difficiles sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Quand tu traverses des épreuves, pense à moi, Martha Jane, et fais face au défi avec courage ! J'espère que tu garderas toujours confiance en toi-même et que tu continueras de t'aimer.

A bientôt,

Martha Jane.

F1. Cartes des émotions

Décrivez la scène de « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » qui vous a le plus marquée en utilisant les cartes des émotions.

colère

irritation

angoisse

ressentiment

malaise

courage

fierté

joie

excitation

honte

tristesse

peine

F2. Comparaison avec d'autres films d'animation

Quelle est la différence entre « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » et les autres films d'animation que vous avez vus ?

Quelle distinction observe-t-on entre Martha Jane de « Calamity » et les autres protagonistes majeurs du western ?

