

A stylized, colorful illustration of a landscape. The foreground features rolling green hills with a brown path. On the left, there is a green tree, a purple flower, and an orange flower. A red bird is flying in the sky above the tree. The background consists of layered blue and white waves, suggesting a sky or water. The overall style is flat and graphic.

Le Magicien d'Oz (1939) – USA

Comédie musicale, fantastique.

Judy Garland

Judy Star

En 1936, Judy Garland n'a travaillé que dans des petits films et le studio ne veut pas entendre parler d'elle pour « porter » un aussi gros budget, on lui préfère d'abord la star enfant, valeur sûre de l'époque : Shirley Temple.

Judy a 17 ans quand elle tourne *Le Magicien d'Oz*.

Or, elle est censée jouer le rôle d'une petite fille... Il lui arrivera d'avoir la poitrine bandée pour entrer dans le corps d'un personnage d'enfant.

Par ailleurs, elle a déjà la voix d'une femme, cuivrée, maîtrisée et sensuelle, cette voix qui fera son succès aux côtés de Fred Astaire et Gene Kelly ou sous la direction de Minnelli, son mari.

Cette ambiguïté traverse tout le film et enrichit ce conte d'enfant de résonances plus directement liées à des références d'adulte.

La bande annonce

- <https://youtu.be/J6SKfAliUks> (clic droit ouvrir le lien hypertexte)
- Précipitée au delà de l'arc-en-ciel par une tornade du Kansas, Dorothee se retrouve dans un monde bien différent du sien.
- Elle apprend que la seule personne susceptible de lui venir en aide est le grand et puissant Magicien d'Oz.
- Accompagnée de ses amis rencontrés en chemin, elle se met en route pour un mystérieux château. (Titre original - WIZARD OF OZ, THE) © 1939 THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co

La chanson

<https://youtu.be/oW2QZ7KuaxA>

La quête de Dorothée

Over the Rainbow est l'une des chansons les plus connues de la fin des années 1930. Incarnant les espoirs et les rêves d'une jeunesse aspirant à un monde idéal d'amour et de joie, la chanson fut écrite en une nuit pour Judy Garland² qui l'interpréta dans le film Le Magicien d'Oz, et elle devint le thème musical qui devait bercer toute sa vie. En effet, on lui demanda de l'interpréter à presque toutes ses apparitions publiques.

Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, tout là-haut
Est une contrée que j'ai connue jadis, par une berceuse
Quelque part au-delà de cet/(l') arc-en-ciel, les cieus sont bleus
Et les rêves qu'on ose faire deviennent bel et bien réalité

Un jour, je ferai un vœu et me réveillerai avec les nuages loin derrière moi
Là où les soucis fondent comme des bonbons au citron, tout/(loin) au-dessus des cheminées
C'est là-bas que vous me trouverez

Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel volent des merles bleus
Des oiseaux volent par-delà cet arc-en-ciel
Oh (alors), pourquoi ne le puis-je pas, moi ?
Si de joyeux petits merles bleus volent au-delà de l'arc-en ciel
Oh, pourquoi ne le puis-je pas, moi ?

Situer le Kansas

Le Kansas est un État du centre des États-Unis, surnommé *the Sunflower State* (« l'État des tournesols ») Le Kansas est un État agricole.

La tornade

Un terrible cyclone emporte Dorothy avec la maison. Dorothy perd connaissance et se retrouve dans un pays enchanté, habité par le petit peuple des Munchkins.

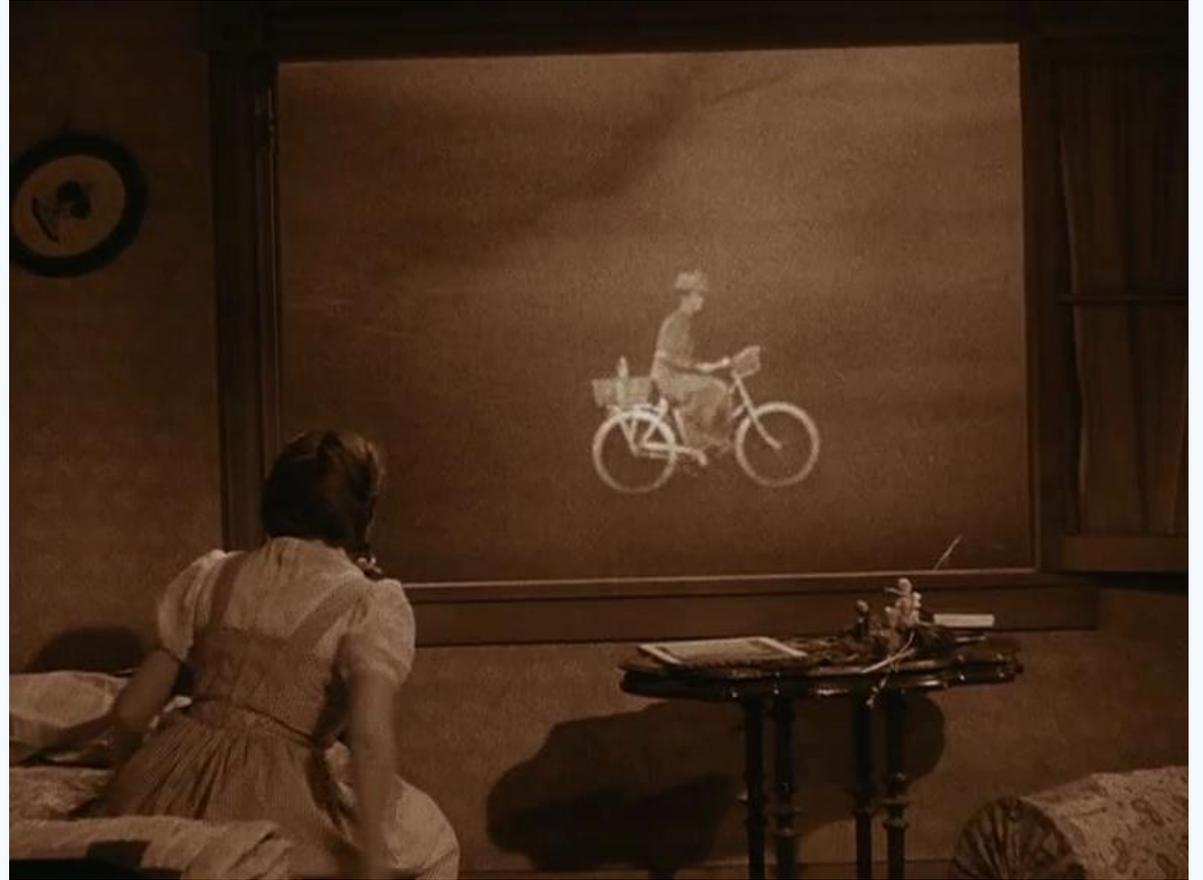
En atterrissant chez eux, la petite fille a écrasé la Sorcière qui les opprimait.

Désormais sous la protection de la Bonne (et belle) Sorcière mais menacés par la Sinistre Sorcière de l'Ouest, sœur de la première,

Dorothy et Toto parcourent la route initiatique qui doit les mener au Magicien d'Oz.

<https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-magicien-d-oz/cahier/analyse#analyse-decoupage>

Pendant sa perte de connaissance, Dorothy voit passer, comme sur un second écran, les personnages (bons et mauvais) de son entourage

Le passage de la réalité à l'imaginaire

Dorothée ouvre la porte de sa maison en partie détruite par la tornade et découvre...

A ce moment là, s'active la possibilité de passer de la réalité à l'imaginaire, du terne au brillant et pourquoi pas du noir et blanc à la couleur .

Le pays des Munchkins

« le pays des merveilles »

La rencontre avec le Magicien d'Oz.

Le passage au monde du rêve, c'est-à-dire, ici, à la couleur, au chant, à la danse, au monde des fées.

- En quatre minutes, Dorothy rentre chez elle, le cyclone approche, les adultes se sont réfugiés dans la cave à tornades et, comme on dit à Toulouse, l'héroïne est « fermée dehors », c'est-à-dire que lui est interdit le seul lieu qui la mettrait en sécurité, le souterrain où se soude la famille.
- Le metteur en scène insiste sur ce point : Dorothy donne des coups de pied sur la porte, appelle au secours mais en vain. Elle est donc condamnée à faire face à l'abandon des siens, dans des conditions désastreuses.

Au cœur du monde imaginaire

Le chemin jaune

Dorothée et ses amis

Dorothée doit rapporter
à la sorcière son balai

Évolution des personnages d'un monde à l'autre

- Les trois personnages qui accompagnent Dorothy dans son chemin initiatique, l'épouvantail, l'homme en fer blanc et le lion poltron sont bien sûr des répliques des trois ouvriers agricoles que nous présentait les séquences en noir et blanc. Dès le départ, dans la séquence de la cour de ferme (séq. n°2), il est fait allusion à ce qui constituera certaines des caractéristiques de ces personnages tels qu'ils existeront dans le pays d'Oz. Pour ne prendre que le plus évident, le futur épouvantail reproche à Dorothy de ne pas avoir de cervelle, et d'autre part, quand il virevolte sur lui-même, il utilise la même gestuelle désarticulée qu'il adoptera dans le monde de la féerie. Le lion poltron a peur mais pour Dorothy qu'il «
sauve » de la bauge à cochons...

Les personnages

le Professeur Merveille

Illustration de William Wallace Denslow représentant Toto dans le roman Le Magicien d'Oz.

Mademoiselle Gulch, Tante Em

la Bonne Sorcière du Nord

Le lion peureux

la Sinistre verdâtre sorcière de l'Ouest

L'homme en fer blanc

L'épouvantail

la Bonne Sorcière

La quête des personnages de la ferme du Kansas devenus: l'épouvantail, l'homme de fer et le lion poltron

- -un cerveau
- -un cœur
- -du courage

les nains offrent une réplique miniaturisée, colorée et vraisemblable du monde des humains.

En effet, le peuple des Munchkins est politiquement organisé, avec représentants des grands corps de l'État, maire, garde républicaine, guildes et associations, médecin... bref, une structure à la fois amusante parce que caricaturée et crédible parce que calquée sur le système américain : on peut alors penser à une république des enfants.

Les Munchkins

L'intérêt de leur intervention est double : elle joue à la fois sur l'effet de réel et sur la référence à la légende.

D'une part, la curiosité est attisée par l'attrait qu'exerce la rareté, surtout si elle est montrée avec prodigalité : qui a vu autant de vrais nains à la fois ?

De l'autre, la présence des nains renvoie au monde des légendes enfantines : on pense, en les voyant, aux farfadets de Walt Disney.

La versification des dialogues, le travail des voix, le chant, les mouvements de foule chorégraphiés, le décor (d'un goût qu'il est permis de contester...) sont autant d'éléments qui, joints au nanisme, rendent cette séquence frappante. Il le fallait : c'était l'entrée dans le territoire du Magicien d'Oz. Au même titre que la couleur, la présence des nains facilite le passage dans le monde du merveilleux.

Route rouge, route jaune

La supercherie

Séquence 28

[1:24'00" - 1:29'00"]

Toto tire un rideau et fait découvrir la supercherie : le grand Magicien d'Oz n'est qu'un charlatan qui se sert de prothèses techniques pour amplifier sa voix. Il confesse piteusement son imposture, avant de se faire pardonner en distribuant à chacun des accessoires bien concrets qui témoigneront qu'ils ont respectivement un cerveau, du courage, un coeur : un diplôme, une médaille, une breloque – témoignage de reconnaissance.

L'intervention de la Bonne Sorcière permet de tirer la morale de cette histoire : Dorothy comprend qu'il ne faut pas chercher son bonheur ailleurs que dans son jardin.

Et, comme il n'y a pas mieux au monde que son chez soi, la petite fille fait ses adieux aux trois sages et sur les conseils de la Bonne Sorcière, claque trois fois des talons en répétant comme formule magique « Rien ne vaut un foyer ».

La fin

La maison tourbillonnante termine sa chute, en couleurs cette fois. Retour au Kansas et au noir et blanc.

Dorothy se retrouve dans son lit, avec à son chevet, Tante Em, son oncle, ses trois amis et le « Magicien » : comme dans un opéra de Mozart, tous les personnages sont réunis pour le final.

La couleur

Jusqu'aux années trente, même si les expérimentations de films en couleurs existaient depuis les débuts du cinéma (de la coloration au pochoir, au virage, teintage voire pellicule deux ou trois couleurs...), le cinéma se tourne en noir et blanc et présente donc le monde « réel » sans couleurs.

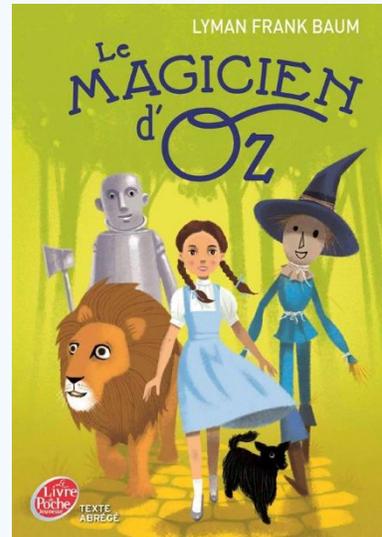
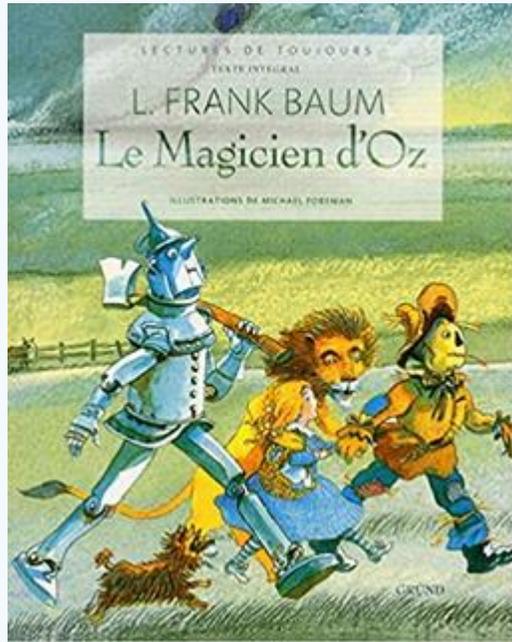
Les années trente marquent un tournant : la pellicule couleurs est fabriquée industriellement et son usage se répand. *Le Jardin d'Allah* de Bolewslavski en 1936, *Le Magicien d'Oz* et *Autant en emporte le vent* font sensation en 1939. Cette année-là, l'introduction de la couleur n'est donc pas sentie comme un plus de réalité, comme un gain dans la mimesis, – la représentation analogique du monde –, mais, au contraire, comme une ouverture vers l'exotisme, l'imaginaire le plus pur.

On en verra une preuve dans le fait que Walt Disney est un des premiers à s'intéresser à la couleur, avec un court métrage *Flowers and Trees* en 1932, et un long métrage, *Blanche Neige et les sept nains*, en 1937.

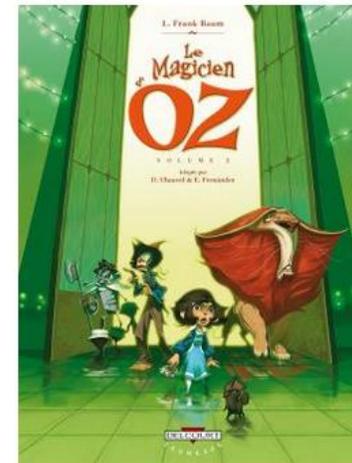
En ce qui concerne le mélange noir et blanc/couleurs, *Le Magicien d'Oz* n'innove pas vraiment : en 1923, dans la première version des *Dix Commandements*, Cecil B. DeMille insérait une séquence couleurs dans un film noir et blanc.

De nos jours, la tendance est inversée et dans *Les Ailes du désir* de Wenders, ce sont les anges qui voient en noir et blanc, et les humains en couleurs, signe d'époque (3) ...

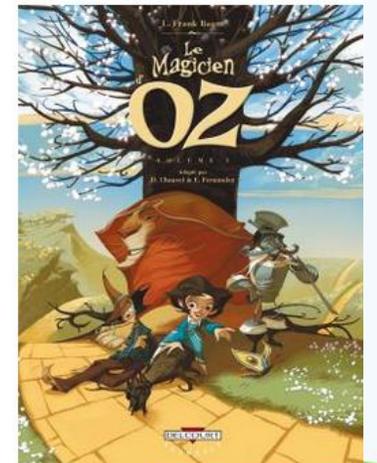
Bibliographie albums et BD

Le Magicien d'Oz T03

Le Magicien d'Oz T02

Le Magicien d'Oz T01

Pistes arts plastiques

Support
2
manches
en bois
fixés en
forme de
croix
1/3_2/3
Boîtes de
conserve
récupéré
es

Epouvantails d'artistes : Friedensreich Hundertwasser _ Mondrian

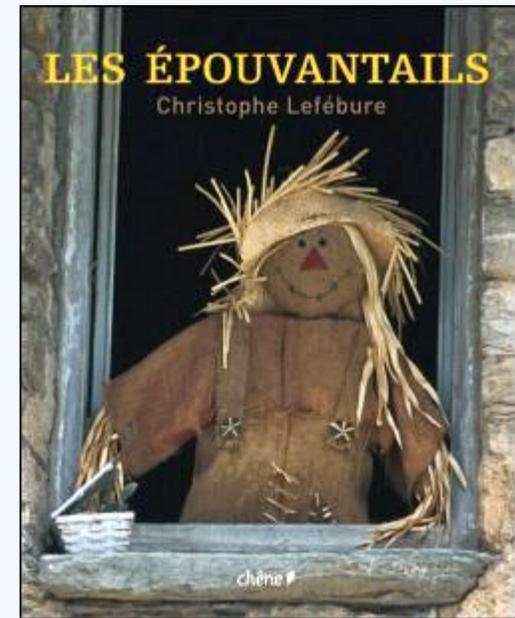
Support : Les "habits" sont de simples draps cousus.
Médium : Acrylique.

On peut
aussi
travailler
à partir
de vieux
tee-shirts.
Têtes:

Extrait du
http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2012_oz.htm

Pistolet à colle pour fixer les éléments

3

sur 3

70 %

chanson de Fou

*Je les ai vus, je les ai vus
Ils passaient par les sentes
Avec leurs yeux comme des fentes
Et leurs barbes comme du chanvre.*

*Deux bras de paille,
Un dos de foin,
Blessés, troués, disjoints,
Ils s'en venaient des loins,
Comme d'une bataille.*

*Un chapeau mou sur leur oreille,
Un habit vert comme l'oseille
Ils étaient deux, ils étaient trois,
J'en ai vu dix, qui revenaient du bois.*

25

Les campagnes hallucinées / Verhaeren Verhaeren,
Émile (1855-1916). Auteur du texte

Représenter la tornade ou une tempête :

- Classe de Sylvie Balzer à Schweighouse sur Moder
Technique : Encres et feutres noirs

- Ecole de Schweighouse sur Moder
Technique : Pigments en poudre et encre de Chine

*Bon film et bonnes trouvailles
avec vos élèves*