

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

de Rémi CHAYÉ

FICHE TECHNIQUE

Pays : France / Danemark

Durée : 1h22

Année : 2020

Genre : Animation, aventures

Scénario : Rémi CHAYÉ, Fabrice DE COSTIL, Sandra TOSELLO

Directeur artistique : Rémi CHAYÉ

Animation : Liane-Cho HAN

Son : Régis DIEBOLD, Mathieu Z'GRAGGEN

Montage : Benjamin MASSOUBRE

Musique : Florencia DI CONCILIO

Coproduction : Maybe Movies / Noerlum Studios / 2 minutes /

France 3 Cinéma / 22D Music

Distribution : Gebeka Films

Casting : Céline RONTÉ

Interprètes (voix) : Salomé BOULVEN (Martha Jane Cannary),

Alexandra LAMY (Madame Moustache), Alexis TOMASSIAN

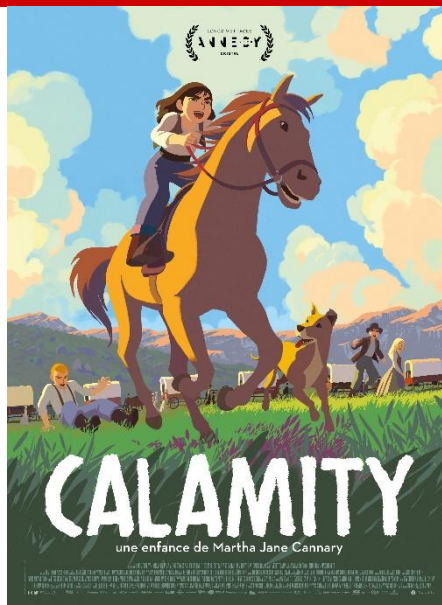
(Samson), Jochen HÄGELE (Abraham), Léonard LOUF (Jonas),

Santiago BARBAN (Ethan), Damien WITECKA (Robert), Bianca

TOMASSIAN (Eve)

Sortie : 14 octobre 2020

Reprise : 19 mai 2021

Cristal du long métrage Festival international du Film d'animation d'Annecy 2020

Nomination César 2021

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.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Liens avec les programmes

Niveau	Discipline	Points de programme
Cycle 2	Enseignement Moral et Civique	<ul style="list-style-type: none"> ● Connaître les valeurs et les principes de la République Française : l'égalité entre les filles et les garçons ● Respecter autrui, accepter les différences ● Identifier, partager des émotions et des sentiments
	Questionner le Monde (Se repérer dans l'espace et dans le temps)	<ul style="list-style-type: none"> ● Étudier un espace géographique terrestre ● Situer des événements les uns par rapport aux autres ● Prendre conscience de l'évolution à travers des modes de vie

CM1-CM2	Français	<ul style="list-style-type: none"> • « Héros, héroïnes et personnages » : quelles qualités permettent à Calamity de s'imposer comme une héroïne ? De quelles valeurs est-elle porteuse ? • « Se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres » : Calamity, récit d'apprentissage, permet aussi de suivre les étapes d'une découverte et d'une affirmation de soi. Au cours du film, Calamity réussit à imposer sa singularité au sein de sa communauté.
6 ^e	Enseignement Moral et Civique	Respecter autrui : travail sur les préjugés et les différences
	Français	<ul style="list-style-type: none"> • « Récits d'aventures » : comment le récit d'aventures permet-il de tenir le lecteur en haleine ? Cette question est mise en abyme dans le film car Calamity devient au cours du film une experte dans l'art du conte, elle construit elle-même sa légende en amplifiant ses exploits, lors des veillées autour des feux de camp. • « Résister au plus fort : ruses, masques et mensonges ». Le je double qui place l'héroïne dans une position fragile au sein du groupe au début du film est par la suite utilisé comme un double jeu, une ruse qui permet à Calamity à plusieurs reprises de se sortir de situations périlleuses ou de parvenir à ses fins.
Cycle 4	Arts-Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> • La matérialité de l'œuvre – la matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur (travail à faire sur les choix graphiques, les choix chromatiques) • La représentation : images, réalité et fiction – la narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse... (travail en particulier sur l'ellipse et le temps)
4 ^e	Enseignement Moral et Civique	Construire une culture civique : l'évolution des droits des femmes dans l'Histoire
	Histoire	L'Europe et le Monde au XIX ^e siècle : l'importance de l'émigration au XIX ^e siècle (ex : conquête de l'Ouest)

La thématique double je(u) dans le film

Question de l'identité :

- Qui suis-je ? Qu'est-ce qu'être une fille ? Qu'est-ce qu'être un garçon ?
- Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?
- Rôles des vêtements, de l'uniforme, du déguisement, de l'apparence.
- L'absence de la mère, puis la blessure du père, oblige-t-elle Martha à prendre un rôle qui n'est pas celui d'une enfant ?
- Comment l'héroïne parvient-elle à renverser le stigmate de sa singularité (être une fille qui ne reste pas à sa « place de fille ») en utilisant la ruse et le travestissement ?

Avant la projection

1) L'affiche

Mettre les élèves en situation de faire des hypothèses afin de créer un horizon d'attente.

Message linguistique :

- « Calamity », un nom ? Un lieu ? Ressemble au mot « calamité »...
- « Martha Jane Canary », qui est-ce ?
- « Une enfance », pourquoi pas « l'enfance » ? Serait-ce « un » point de vue ?

Message iconographique :

- Décrire les personnages.
- Décrire les lieux.
- Décrire le convoi.
- Décrire le point de vue : légère contre-plongée sur le personnage à cheval, pourquoi ?

2) La bande-son de la bande-annonce

A voir ici : <https://www.youtube.com/watch?v=EcRIbrCpODo>

Faire écouter la bande-annonce **sans le son** aux élèves et les mettre en situation de se faire des images mentales et de faire des hypothèses. Est-ce que vous voyez des personnages ? Des animaux, des lieux, des objets ? Que ressentez-vous ? Qu'est-ce que cela vous raconte ?

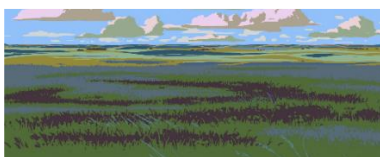
3) Les personnages

Présenter les personnages à partir de quelques photogrammes et faire des hypothèses sur les relations qui les lient.

4) L'espace-temps narratif

Échanger avec les élèves à partir de quelques photogrammes et situer le récit dans l'espace et le temps.

5) La conquête de l'Ouest

Évoquer cette période de l'histoire américaine afin de contextualiser le film.

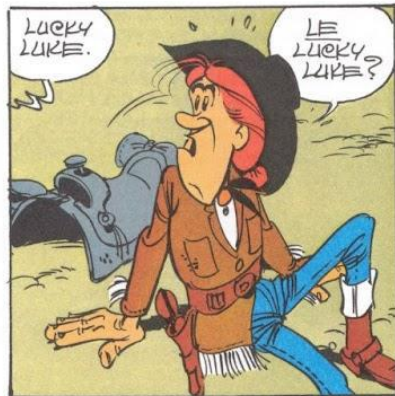
Possibilité de s'informer sur la [page Wikipédia](#) traitant du sujet.

a) Un personnage légendaire

L'entrée dans le film peut se faire à travers le personnage de Calamity Jane dans l'aventure de Lucky Luke. À partir de la lecture des 4 planches consacrées à la présentation du personnage, questionnement sur son identité : un cowboy ? une dame ? une aventurière ? une conteuse d'histoires ? Bref... Une légende de l'Ouest. On pourra ensuite demander aux élèves de comparer la caractérisation du personnage établie par Morris et Goscinny avec celle du film.

JE SUIS NÉE VERS 1850, À PRINCETON, DANS LE MISSOURI, L'AÎNÉE DE SIX ENFANTS. MON VÉRIABLE NOM EST MARTHA JANE CANNARY...

...MON CARACTÈRE ET MA FORCE EFFRAYAIENT UN PEU MES PARENTS. JE LEUR DOIS NON SEULEMENT LA VIE, MAIS AUSSI MON SURNOM...

BEN QUOI? JE JOUE RODÉO!

QUELLE CALAMITÉ, JANE, VAS-TU ENCORE FAIRE AUJOURD'HUI?

...J'AIMAIS LES JEUX DES GARÇONS, MAIS EUX, ILS NE VOULAIENT PAS DE MOI.

J'PEUX JOUER. TU VEUX RIRE? TU N'ES QU'UNE FILLE! VA JOUER À LA POUPEE!

POUR LES AMADOUER, JE RECOURAIS À DES RUSES TRÈS FÉMININES...

ET MAINTENANT JE PEUX JOUER AVEC VOUS?

L'ARMÉE M'ATTIRAIT. UNE FOIS MAJEURE, JE M'Y ENGAGAI COMME SCOUT...

J'AI RÉTROUVÉ LA CALAMITY JANE! VOTRE LANGAGE! N'OUBLIEZ PAS QU'IL Y'A DE JEUNES RECRUES ICI!

POUR DES RAISONS QUE J'IGNORE, ON DÉCIDA QUE J'AVAIS DES DISPOSITIONS POUR CONDUIRE DES ATTELAGES DE MULES...

J'AI TRAVAILLÉ AU PONY EXPRESS...

TSSK TSSK TSSK

J'AI ÉTÉ CHERCHEUSE D'OR...

EH! LES GARS! CALAMITY JANE VIENT DE TROUVER UN FILON!

J'AI MÊME TRAVAILLÉ À LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER. J'AI TOUJOURS SU ME FAIRE RESPECTER. UNE FEMME QU'ON NE RESPECTE PAS N'EST PAS UNE DAME.

JE VAIS VOUS APPRENDRE À DIRE DES GROS MOTS DEVANT MOI!

C'EST LÀ UNE VIE BIEN REMPLIE...

FAUT TE DIRE QUE JE SUIS ASSEZ MENTEUSE, MAIS ATTENDS, CE N'EST PAS FINI.

ET PUIS J'AI RENCONTRE WILD BILL HICKOK, ET NOUS AVONS DECIDE DE NOUS MARIER. CE FUT...

...UN BEAU MARIAGE, WILD BILL ET MOI, NOUS ETIONS FAITS POUR NOUS ENTENDRE...

NOUS SOMMES PARTIS NOUS INSTALLER A DEADWOOD, DANS LE DAKOTA-SUD. C'ETAIT LA BELLE VIE. PENDANT QUE MON MARI JOUAIT AU POKER, MOI, JE M'OCCUPAIS DU MENAGE...

MALHEUREUSEMENT, WILD BILL OUBLIA LA REGLE N°1 D'UN BON JOUEUR DE POKER: TOUJOURS S'ASSOIR LE DOS AU MUR, ET IL SE FIT DESCENDRE PAR-DEARRIERE...

(CETTE COMBINAISON D'AS ET DE HUIT EST CONNUE DEPUIS SOUS LE NOM DE "DEADMANS HAND" (LE JEU DU MORT))

POUR NOYER MON CHAGRIN, J'AI QUITTE DEADWOOD. J'AI CHERCHE DE L'OR, ET J'EN AI TROUVE PAS MAL... MAINTENANT JE VOUDRAIS M'ETABLIR DANS UN COIN TRANQUILLE POUR MENER UNE VIE NORMALE. PTOUI!

ET TOI, LUCKY LUKE, QUE FAIS-TU PAR ICI, A PART PRENDRE DES BAINS?

JE SUIS ENVOYE PAR LE BUREAU DES AFFAIRES INDIENNES POUR MENER UNE ENQUETE...

DES LIVRAISONS D'ARMES SONT FAITES AUX APACHES, COMME J'AI PU LE CONSTATER A MES DEPENS. JE VAIS A EL PLOMO, QUI SEMBLE ETRE LE CENTRE DE CE TRAFIC D'ARMES.

EL PLOMO? POURQUOI PAS? JE VAIS Y ALLER AUSSI! POUR M'Y INSTALLER.

PARFAIT. NOUS FERONS ROUTE ENSEMBLE.

VOULEZ-VOUS QUE JE VOUS AIDE A SELLER VOTRE CHEVAL?

POURQUOI? JE NE SUIS PAS MALADE.

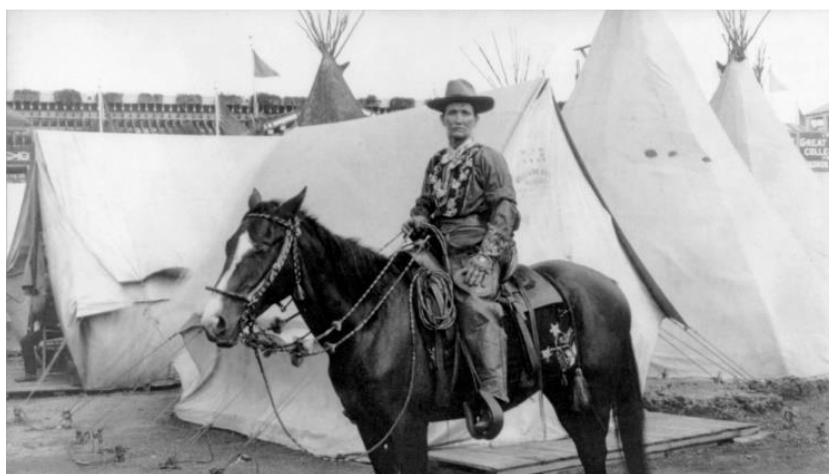

PLUS TARD...

b) Un personnage historique

Travail à partir de photographies de Calamity Jane. Faire une recherche documentaire sur la vie de cette femme.

6) Analyse de la séquence d'ouverture (de 2'04 à 4'12)

- Étape 1 : ce que disent les deux premiers plans du film

On pourra demander aux élèves de décrire les deux premiers plans et d'exprimer leurs impressions.

Plan 1 : très gros plan en légère contre-plongée sur Martha Jane

Plan 2 : plan d'ensemble en plongée sur la prairie

Ces deux plans forment un contraste puissant en termes de valeurs de plan et d'angles de prise de vue.

Le gros plan focalise l'attention du spectateur sur le personnage et son intériorité : il installe directement le personnage principal au centre du film (qui porte son nom : c'est un portrait). Il apporte aussi des indications sur le caractère du personnage, mis en valeur par la légère contre-plongée.

Le plan d'ensemble permet de situer le personnage dans son environnement : l'accent est mis sur l'immensité du paysage. Saisis en plongée, les personnages paraissent minuscules dans cet espace qu'ils traversent. Ainsi, ce plan nous indique aussi que la nature sera partie prenante de cette histoire. Mais ce plan inscrit aussi Martha Jane dans un groupe : elle n'est pas seule mais voyage en convoi.

Enfin, ces deux plans inscrivent le film dans un genre, le western, qui confronte souvent le héros à la nature sauvage de l'Ouest.

À la suite de cette analyse, on pourra explorer deux directions, correspondant aux « programmes » induits par ces plans : la caractérisation du personnage et son rapport aux autres et à l'espace.

- Étape 2 : qui est Martha Jane ?

Qu'apprend-on, dans cette première séquence, sur la situation familiale et sociale du personnage ? Sur son caractère ?

> Fille aînée, orpheline de mère. Elle s'occupe de ses frères et sœurs. Sa famille est la plus pauvre du convoi. Dans le convoi, assignée à sa place de fille, elle est reléguée sur le côté, avec les autres femmes et enfants (plans 4 et 5). Martha Jane est donc doublement déclassée : par sa pauvreté et par son genre.

> Elle se présente d'abord comme une fille déterminée (plan 1). Elle est aussi éloquente : sa parole est réconfortante quand elle se fait conteuse auprès de sa petite sœur et de son petit frère, mais elle peut être aussi offensive, quand elle répond aux attaques d'Ethan. Elle apparaît enfin comme une fille rebelle que son père tente d'apaiser.

- Étape 3 : une communauté en mouvement

Quel est le but du voyage de Martha Jane ? Où se dirige le convoi ?

On pourra à cette occasion faire un travail autour du contexte historique et géographique de la conquête de l'Ouest. La carte de Samson pourra servir de support.

Après la projection

1) Pistes de travail autour du « double je »

a) Le nom

Donner aux élèves les images de quelques protagonistes (avant la projection). Leur demander de se souvenir du nom qu'ils s'attribuent ou qu'on leur attribue.

Martha Jane : elle apprend à utiliser sa double identité. Son prénom est double à l'origine, mais son identité se construit progressivement. C'est d'abord un stigmaté que les autres lui appliquent, quand on la traite de « calamité » (Abraham, 00:30:28 ; Jonas, 00:41:41). Cependant, à la fin du film, elle revendique son surnom : « On m'appelle Calamity, Calamity Jane » (01:14:04). Entre-temps, elle se fait appeler « Marcus » et se fait passer pour un garçon pour mieux pouvoir échapper à ses poursuivants, puis elle se déguise en fille pour retrouver Samson dans le camp militaire, avant de prendre les habits du Clairon pour redevenir un garçon (« Vous m'avez sauvé la vie, M'sieur », lui dit Ethan.). On pourra insister sur le combat douloureux de Martha pour s'affirmer : son père lui dit qu'elle lui « fait honte » quand elle porte un pantalon, Jonas la traite de « pisseuse » quand il apprend qu'elle est une fille. Pour autant, Martha ne renonce jamais à sa féminité : « J'suis une vraie fille ! » But de cette double identité : être plus libre, faire ce qu'elle aime, être qui elle veut.

D'autres figures doubles apparaissent dans le film :

Samson : éclaireur ou blanchisseur ? Dans les deux cas, il est au service du groupe, mais dans le premier cas, il nettoie le terrain, éclaire le trajet, alors que dans le deuxième, il nettoie simplement les habits des généraux, pour qu'ils puissent briller non pas à la guerre, mais en société. On apprend à la fin du film que « Samson » n'est pas son vrai nom : il a pris celui d'un officier.

But : être considéré, devenir un héros.

Madame Moustache : son nom-même annonce sa double identité. Femme seule et puissante.

Jonas : il se fait appeler « Abigaël » par Martha Jane pour tromper les trappeurs. Sa duplicité tient de la ruse : d'ailleurs, il se déguise en fille dans le chariot de Mme Moustache pour échapper au shérif. Enchaîné à Martha Jane/Marcus pendant une partie du film, il forme avec elle un être double, dont le réalisateur montre la symétrie.

Les autres personnages n'ont pas de double identité, mais ils sont amenés à changer face à l'audace de Calamity.

b) Quelques pistes d'analyse

De 12'50 à 15'24 – Le lasso

13'25
Les filles à la cuisine

14'04
Les garçons maîtrisent la force des chevaux par le lasso

14'13
Vue en plongée
Les garçons supérieurs aux filles ?

Vue en contre-plongée

14'54
Calamity s'entraîne au lasso comme les garçons

De 16'25 à 19'07 – Le pantalon

Calamity enfile un pantalon (plus pratique pour monter à cheval)
Vue en contre plongée : devient-elle supérieure, comme un garçon ? Lien avec le plan précédent

Mais « Les filles, c'est en jupe ! »

De 44'13 à 46'41 – Le vol des trappeurs

Vol des trappeurs par la ruse – déguisement – jeu de rôle – mascarade – mise en scène

De 1'01'00 à 1'02'21 – Calamity en robe

Vêtements contre nature ? Déguisement ?
« J'aime pas les robes » – Question de l'identité / vêtements

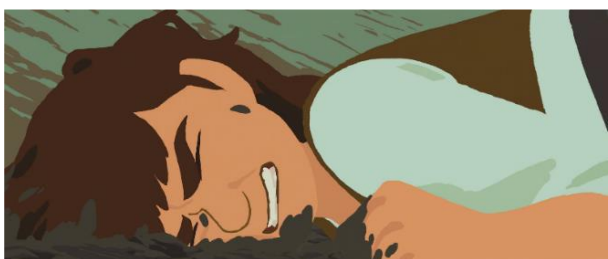
De 1'06'56 à 1'08'29 – Samson se confie sur sa véritable identité

Avec ces uniformes, « j'étais quelqu'un d'autre ».

c) Les scènes doubles

Comparer les photogrammes : composition, place dans la chronologie du film et importance dramatique.

La traversée périlleuse de la rivière est jouée deux fois : la première, ridicule, est une humiliation pour le père et donc pour Martha Jane (5'37), la deuxième, épique, est un triomphe pour Calamity, qui sauve Ethan et qui va pouvoir ainsi conquérir une place de premier plan dans sa communauté (1'12'57).

La chevelure de Martha Jane est une première fois l'objet d'une humiliation quand Ethan lui tire les cheveux et la traîne dans la boue (29'22) : elle s'empresse d'ailleurs de les couper dans la foulée. Mais dans un deuxième temps, sa chevelure contiendra de l'or (1'00'27).

Martha Jane fait tomber deux fois Ethan de cheval. La première se fait sous le mode agressif (20'17), la deuxième se joue sous un mode affectueux (1'16'40).

2) Pistes de travail autour du récit d'apprentissage

- Reconstituer les étapes de la métamorphose de Martha Jane en Calamity Jane (transgressions, exploits, reconnaissances).

- Élaborer une carte de géographie imaginaire reconstituant les différentes étapes du voyage de Calamity, en même temps que les moments-clés de son parcours (obstacles, rencontres, exploits...) : le déplacement dans la nature s'accompagne d'un mouvement intérieur chez le personnage. La conquête de l'Ouest se traduit par une conquête sociale pour Calamity.

3) Piste de travail autour du récit d'aventures

- Étape 1 : réfléchir aux caractéristiques du récit d'aventures

Raconter ses aventures : l'invention d'un double héroïque ?

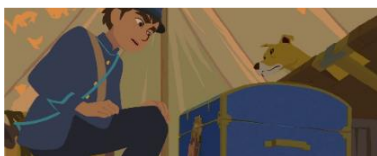
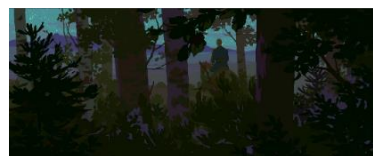
Quels personnages racontent leurs exploits dans le film ? Racontent-ils la vérité ? Dans quelles circonstances le font-ils ? Quel effet produisent-ils sur leur auditoire ?

- Étape 2 : écrire un récit d'aventures

Consigne : autour du feu de camp, Calamity raconte une de ses passionnantes aventures à son public. Pour rendre son récit plus palpitant, elle n'hésite pas à exagérer et même à inventer des exploits.

4) Revenir sur les émotions ressenties et mettre en lien avec les moments du film

5) Se re-raconter l'histoire à partir de quelques photogrammes

6) Retracer l'évolution physique de Marthe Jane dans le film en tentant d'en expliciter les raisons

7) Débattre sur l'égalité filles-garçons

Possibilité d'utiliser la vidéo *Un Jour Une Actue* sur le sujet :

<https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntIVc>

Questionner les élèves autour de la place des filles dans la famille, à l'école, dans les médias...

8) Autres idées de débats

- Les apparences, en évoquant le personnage de Samson, le blanchisseur, qui va découvrir que les autres le regardent autrement lorsqu'il porte un costume d'officier...
- L'amitié, le vol, en évoquant l'évolution d'Ethan, le fils du chef du convoi...

BIBLIOGRAPHIE

- ▶ Ressources disponibles ici : <https://www.gebekafilms.com/fiches-films/calamity/?cn-reloaded=1>

Fiche rédigée par Samuel MAUSSION, professeur de Lettres Modernes, Dominique TERASAS, professeur d'Arts Plastiques, Sébastien FAROUELLE, professeur d'Histoire et d'Enseignement Moral et Civique, Xavier THIBAUD, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels 1er degré

[Voir toutes nos fiches pédagogiques de films](#)