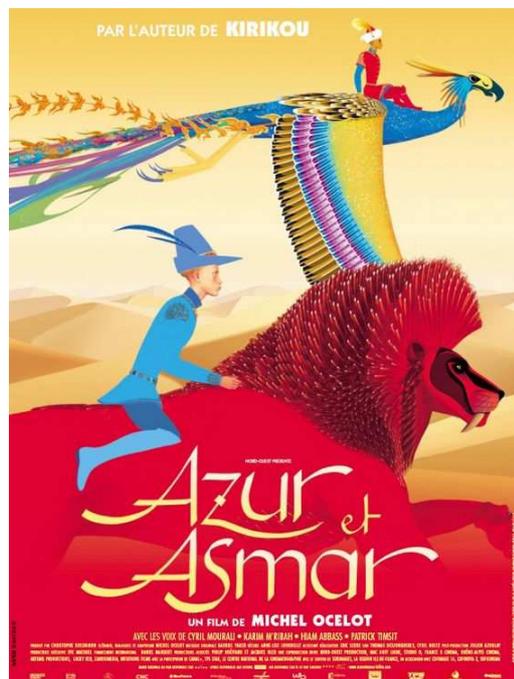

AZUR ET ASMAR

Film d'animation de Michel Ocelot

France, 2006

90 minutes

Couleur

L'histoire :

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.

Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Le contexte du film :

Quelques dates dans l'histoire du dessin animé cinématographique

- 1892** « *Théâtre optique* » d'Emile Reynaud : illustrations projetées par lanterne magique
- 1895** Invention du cinéma
- 1908** Projection à Paris du premier film entièrement dessiné à la main (« *Fantasmagorie* » d'Emile Cohl – durée 2 minutes – noir et blanc – dessin image par image sur feuille)
- 1914** Séparation du dessin du décor grâce à l'utilisation du celluloïd transparent
- 1926** « *Les aventures du prince Ahmed* » de Lotte Reiniger dont la technique des ombres chinoises inspirera Michel Ocelot dans *Princes et Princesses*
- 1937** « *Blanche neige et les sept nains* » premier dessin animé long métrage de Walt Disney
- 1980** Apparition des images numérisées par ordinateur
Apparition de la 3D

Le réalisateur :

Michel Ocelot

Connu pendant vingt ans des amateurs de courts métrages Michel Ocelot a reçu un Bafta (« oscar » britannique) pour *Les Trois Inventeurs* (1979), un César pour *La Légende du pauvre bossu* (1982) et un Prix de la « meilleure série » pour *Ciné Si* (1989) à Annecy et à Ottawa.

En 1998 le film *Kirikou et la Sorcière* révèle au grand public un cinéaste d'animation d'une rare délicatesse. Le film fait un triomphe au cinéma, en cassettes, en DVD. Son héros envahit le monde de l'édition et même celui de la comédie musicale. Le film est acheté par plus de cinquante pays.

Ce succès inattendu va ouvrir le chemin à une nouvelle génération d'animateurs français. Depuis, les dessins animés se bousculent sur nos écrans (*Les Triplettes de Belleville*, de Sylvain Chomet en 2003 ; *Renaissance*, de Christian Volkman en 2006, etc.)

Michel Ocelot propose alors au public un montage d'une série de sketches, animés quelques années plus tôt en ombres chinoises, qu'il regroupe sous le titre de *Princes et Princesses*.

2005 : sortie de *Kirikou et les Bêtes sauvages*, quatre épisodes qui reviennent sur le passé du héros.

2006 : sortie de *Azur et Asmar*.

2008 : réalisation d'un clip pour Earth Intruders, chanson phare du dernier album de Björk. Michel Ocelot est aujourd'hui considéré comme l'initiateur du grand renouveau de l'animation française.

AVANT LA PROJECTION

Préparer les élèves à la projection :

- Attitudes, règles de vie :
  - Lorsque c'est la première projection et pour certains élèves leur première rencontre avec le cinéma, on peut leur demander quelle est leur représentation du cinéma, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils savent.
  - Rappeler quelques règles de spectateur
  - Expliquer pourquoi on va au cinéma avec l'école : on est dans le cadre d'un apprentissage et non pas d'une sortie familiale.
- Motivation par rapport au film que l'on va voir sans pour autant dévoiler le contenu.

Plusieurs entrées sont possibles :

- A partir du TITRE DU FILM :

Emettre des hypothèses de récit. Ces hypothèses seront à valider ou non après la projection.

- A partir de L'AFFICHE DU FILM : lecture sensible de l'affiche.

Formuler des hypothèses de récits

Formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par l'affiche.

→ Il s'agit d'une situation d'EXPRESSION.

- A partir de la BANDE SONORE DU FILM

Ecoute sensible d'un extrait musical : le générique

→ Évocation de ressentis et hypothèses de récits.

Apprentissage de la berceuse.

→ Il s'agit d'une situation d'EXPRESSION.

PENDANT LA PROJECTION

Il est possible de donner une consigne aux élèves, par exemple :

- repérer des passages sonores
  - Exemple : repérer le passage de la berceuse : quand et comment le reconnaît-on ?*
- repérer visuellement les personnages principaux

APRES LA PROJECTION

DES SITUATIONS DE RECEPTION

1. APPROCHE SENSIBLE DE L'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE :

Très rapidement après le film, faire verbaliser les réactions des élèves.

→ Des situations d'EXPRESSION où l'on va livrer ses émotions, ses ressentis, ses points de vue.

- A-t-on aimé ? Pas aimé ? Pourquoi ?
- A-t-on trouvé le film drôle ? Triste ? Long ?

- A-t-on eu peur ? A quel moment ?
- Qu'est-ce qui nous a semblé curieux ou étrange dans le film ?
- A-t-on pensé à des situations vécues ? A des histoires connues ?
- Que pense-t-on de l'attitude de tel ou tel personnage ?

Autour des thématiques abordées par le film :

- apprendre, grandir
- sortir, s'exposer au danger
- la beauté / la laideur
- la différence

2. APPRENTISSAGES A PARTIR DE L'ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE

→ Des situations d'APPRENTISSAGES où l'élève va repérer, analyser, identifier, comparer, trier, mettre en lien des éléments

La compréhension du récit

A l'oral au cycle 2 :

- Validation ou non des hypothèses émises avant la projection
- Raconter, compléter, reformuler
- Citer les personnages, les lieux, les actions
- Se repérer dans la chronologie du récit

Les personnages du film

- les nommer
- les décrire physiquement (vêtements, ...)
- décrire leur personnalité
- évoquer leur façon de s'exprimer
- décrire leur mode de vie, leur langue
- décrire leur attitude : en général ou dans une situation particulière.

Les lieux du film

Une ville du Maghreb

- les monuments : les formes des toits
- les couleurs
- les costumes
- le mobilier et les objets
- la nature (les arbres, les fleurs...)
- les sons

Analyse de l'affiche du film

Lecture analytique de l'affiche : comprendre les moyens utilisés (forme, couleur, matière) pour produire les effets obtenus.

- Qui voit-on ?
  - ☞ Deux jeunes hommes chevauchant des animaux imaginaires
    - Le lion écarlate : invention de Michel Ocelot
    - L'oiseau de Saïrmouth (ou oiseau Roc) : animal mythique présent dans les contes orientaux.
  - **L'univers des contes**
  - **L'Orient**

- ☞ Leurs costumes :
  - Oriental pour Asmar, médiéval pour Azur
    - **L'Orient**
    - **Le Moyen Age**

- ☞ Les deux personnages adoptent la posture de chevaliers
  - **Le Moyen Age**
- ☞ Azur et Asmar vont dans la même direction, vers la droite de l'image
  - **Un parallélisme entre leurs deux vies**
  - **Un voyage initiatique, une quête commune**

- L'affiche est dessinée :
  - ☞ A quel genre filmique fait-elle référence ?

- Le titre
  - ☞ La calligraphie du titre évoque la calligraphie arabe.
  - ☞ Le nom des personnages : qui est Azur ? Qui est Asmar ?
    - quels éléments ont-ils en commun ?
    - qu'est-ce qui les différencie ?

- Les couleurs :
  - ☞ Aplats de couleurs vives
  - ☞ **Contrastes** colorés
  - ☞ Correspondance entre les personnages :
    - Azur est bleu sur le lion rouge, Asmar est plutôt vêtu de rouge sur un oiseau à dominante bleue

Analyse de la bande sonore

- La séquence de repas chez Jenane :
  - Piste culturelle : la musique arabe
    - les instruments
    - la musique
  - Pistes relatives au lien musique / image
    - les différentes composantes du son
    - l'utilisation du son
- La berceuse
  - Notion de répétition
  - Notion de citation.

Aborder des notions

☞ La notion de contraste : « une rencontre entre deux entités différentes »

► Azur et Asmar présentent de nombreuses différences

1. Dans l'histoire :

- Leur culture d'origine
- Leur langue d'origine
- Azur n'a que son père, très sévère ≠ Asmar n'a que sa mère qui est au contraire très douce.

2. A travers les images du film :

↳ Des contrastes colorés

Coloration	Valeur	Intensité
<i>Exemples :</i> - leurs vêtements sur l'affiche du film - la couleur de leur peau, de leurs cheveux, de leurs yeux - les couleurs des deux Djinns - les chambres des deux enfants - leurs tenues dans la scène finale - la rencontre avec le lion écarlate - le marché oriental	<i>Exemples :</i> - Azur dans la tempête - les ombres chinoises, la ville la nuit	<i>Exemples :</i> - les décors à l'arrivée d'Azur dans « l'autre pays » ≠ les décors lors de la visite de la ville

↳ Des contrastes de matière

Exemples :

- les fruits et légumes du marché oriental
- les bijoux berbères

↳ Des contrastes de forme

- les personnages traités en aplats de couleurs se détachent souvent des décors très graphiques

Exemples :

- la maison de Jenane
- le palais de la princesse Chamsous Sabah

↳ Des contrastes sonores

- Musiques pulsées / musiques non pulsées

🌀 La notion de symétrie : la parité et l'équilibre

- ▶ Les différences entre les deux personnages sont à mettre en correspondance.

1. Dans l'histoire :

- Azur et Asmar ont tous les deux perdu un parent
- Leur nourrice veille à un partage toujours équitable, de leur enfance à l'âge adulte (le lait et le gâteau, les coffres à jouets, l'aide pour aller à la rencontre de la fée...)
- Leur mariage avec les fées

2. A travers les images du film :

Beaucoup d'images sont construites autour d'un axe vertical central, ce qui accentue la lisibilité du film.

Exemples :

- La nourrice Jenane s'adressant aux deux enfants
- Leur chambre
- L'entrée du palais de la princesse
- Le lion écarlate en gros plan
- ...

Cependant, il peut être intéressant de repérer que souvent un élément intrus se glisse dans cette apparente symétrie.

☞ La notion de répétition

► De nombreuses scènes du film sont traitées de manière répétitive.

Exemples :

- Quand Azur et Asmar apprennent à parler
- Le coucher des deux enfants
- Les bagarres des deux enfants
- La traversée de la ville avec Crapoux
- Le passage des trois portes vers la fée
- L'arrivée des juges

Cette notion de répétition est également présente

- dans de nombreuses images :

Exemples :

- La forêt traversée par Azur et Crapoux
- Les babouches à l'entrée de la mosquée
- Les décors du palais de la princesse Chamsous

- dans des extraits musicaux

Exemples :

- Le retour de la berceuse à divers moments du film
- Séquence du repas chez Jenane

☞ La notion de citation : l'association d'éléments empruntés à diverses cultures pour se construire

1. Dans l'histoire :

- La nourrice Jenane, ainsi que chacun des deux héros parle deux langues, connaît deux pays.
- Le savant Yadoa parle le grec et l'hébreu.
- La princesse Chamsous est élevée par des précepteurs venus des quatre coins du monde. Elle complètera même son savoir livresque par une expédition de découverte de la ville.
- La ville réunit une mosquée, une église et une synagogue.
- Trois clefs magiques différentes sont nécessaires pour épouser la fée des Djinns.

2. A travers les images du film

- Les décors du film s'inspirent d'architectures existantes

Exemples :

- Le jardin de Jenane → l'Alhambra de Grenade (Cour des Lions)
- Le palais de la fée des Djinns → la Mosquée Bleue d'Istanbul, l'Eglise Saint Sophie
- Le palais de la princesse, la forêt → la mosquée de Cordoue

- Certaines images font référence à d'autres productions artistiques

Exemples :

- Les babouches à l'entrée de la Mosquée → Etude de babouches - Eugène Delacroix
- Les ombres chinoises → Princes et Princesses - Michel Ocelot

- Certains personnages font allusion à d'autres déjà connus

Exemples :

- La princesse et le sage → Kirikou

3. A travers les musiques

Exemple : la berceuse

Le langage cinématographique

Des notions de langage du cinéma :

1. La notion de plan : (général, moyen, américain)

Il est possible de les repérer, les classer à partir de photogrammes du film.

Exemple :

- Le passage au très gros plan quand Azur parle à son père, à sa nourrice.
- Le passage du gros plan au plan moyen quand Azur échoue sur la plage.
- Le lion écarlate : très gros plan

2. La notion d'angle de vue (plongée, contre plongée, frontal)

- Les personnages et les décors sont dessinés en vue de face presque tout au long du film.

- A noter :

- Une vue en plongée : sur un décor en perspective : Azur fait face au lion écarlate
- Une vue en contre-plongée : Azur au pied de la falaise noire

3. La notion de mouvement de caméra

Exemple :

- Le travelling :

- Horizontal lors de la traversée de la forêt par Azur et Crapoux
- Vertical : la princesse et Azur montent dans l'arbre

- Caméra fixe : à la fin de la traversée de la forêt , Azur et Crapoux avancent vers la caméra

- Zoom arrière : Azur se réveille sur la plage

4. Le son

- In / off
- Champ / hors champ
- Le lien image / son

DES SITUATIONS DE PRODUCTION

Dans le domaine de la langue

- Légender un photogramme
- Produire un résumé de l'histoire
- Inventer des dialogues entre les personnages
- Imaginer les héros du film dans une autre situation

Dans le domaine des arts visuels

☞ La notion de contraste

- Faire apparaître une forme sans tracer sa ligne de contour : produire des contrastes de couleur, forme ou matière
- Faire varier des amplitudes de contrastes (les nuances)

☞ La notion de symétrie

- Savoir introduire un intrus dans une symétrie

☞ La notion de répétition

- Rechercher différentes techniques permettant la répétition (empreinte, calque, photocopie, TICE....)
- Répéter en déformant : notion de variation

☞ La notion de citation

- Associer divers éléments dans une production : opérer des liens entre ces éléments

☞ Le langage cinématographique

- Avec un appareil photo :
  - Produire des images en plongée, en contre plongée, frontales
  - Manipuler le zoom.....
- Avec une caméra :
  - Rechercher différents moyens de filmer un objet qui bouge (travelling, zoom)...

Dans le domaine de l'éducation musicale

☞ Pratique rythmique : à partir de la musique de la séquence du repas chez Jenane

☞ Interprétation de la berceuse

DES LIENS AVEC D'AUTRES PRODUCTIONS ARTISTIQUES

Contes orientaux

- Livre :
Contes des Mille et une Nuits
- Films :
Court métrage : "Sheherazade ", Florence Mialhe- 1995
"Voleur de Bagdad", Michael Powell – 1940

Voyage initiatique :

- Film :
« Kirikou et la sorcière » Michel Ocelot – 1998

Répertoires de berceuses

Musiques arabes

Architectures arabo- andalouses

Arts du quotidien : céramiques, bijoux, tissus, mobilier etc.