

LES CONTES DE LA MERE POULE

Iran • 1992/1998/2000 • 46 min.

Shangoul et Mangoul

de Farkhondeh Torabi et Morteza Ahadi Sarkani

Iran - 2000 - 17 min. - couleur

Il était une fois une maman chèvre et ses trois petits chevreaux. En se baladant, ils rencontrent une maman corbeau qui est inquiète car un serpent lui a volé un œuf. Tout à coup, le plus petit chevreau s'égaré et tombe dans un trou. Un loup essaie de l'attraper. Alerté par ses cris, la maman chèvre sauve son petit de justesse. Un jour, la maman chèvre doit s'absenter et laisser ses petits tout seuls. Le loup s'empare d'une clochette, la même que celle portée par la maman chèvre, pour tromper les chevreaux. Mais ces derniers comprennent la ruse. Le loup, très en colère, parvient à forcer la porte. Il avale deux chevreaux. La maman corbeau alerte la maman chèvre. Celle-ci court très vite et affronte le loup alourdi par son ventre. Les deux chevreaux parviennent à s'échapper du ventre. La maman chèvre embrasse ses petits.

Le Poisson arc-en-ciel

de Farkhondeh Torabi - Iran - 1998 - 13 min. - couleur

Il était une fois un magnifique poisson aux écailles pailletées de toutes les couleurs. Mais ce petit poisson, admiré de tous les autres petits poissons, est très orgueilleux. Il n'aime pas jouer avec les petits poissons aux couleurs trop communes. Lorsqu'une murène attrape la queue d'un petit poisson, le poisson arc-en-ciel observe tous les petits poissons lui venir en aide. Mais le poisson arc-en-ciel refuse d'offrir une paillette au petit poisson qui a perdu un morceau de sa queue. Pourtant un jour, c'est au tour du poisson arc-en-ciel d'être poursuivi par une pieuvre et par un requin. Heureusement, les petits poissons ne sont pas rancuniers et ils le protègent. Pour les remercier, le poisson arc-en-ciel leur offre à chacun ses belles écailles. Désormais, il a plein d'amis.

Lili Hosak

de Vajiollah Fard-e-Moghadam

Iran - 1992 - 16 min. - couleur

Il était une fois un coq et une poule qui attendaient avec impatience la naissance de leur petit poussin. Le jour venu, ils embrassent avec amour leur enfant. Un jour, le poussin s'aventure près de la mare et tombe à l'eau. Alerté par ses cris, la maman

poule appelle le papa coq à l'aide. Mais ils ne peuvent rien faire seuls. Le papa coq tente d'alerter la vache, l'âne, la tortue, le chien, le chat, la pie, les oiseaux, le dindon... Mais personne ne l'écoute car chacun est trop occupé. Heureusement les petits poissons aident le poussin à se hisser sur un nénuphar. Mais à cause du poids, le nénuphar commence à couler. Alors la maman poule se met à pleurer. Cependant, une chèvre entend les paroles du coq et les pleurs de la poule. Elle court prévenir tous les animaux et fait appel à leur bon cœur. Tous viennent enfin au secours du poussin et le sauvent de la noyade.

POUR PARLER D'IMAGES

Dans chacun de ces courts métrages, une situation initiale équilibrée et heureuse est perturbée par un événement. Dans **Shangoul et Mangoul**, la situation initiale insiste sur l'amour de la maman chèvre pour ses petits chevreaux. Elle met en scène un bonheur familial. Mais cet équilibre apparaît menacé. **Quels sont les événements qui annoncent un danger ?** (la mise en garde du corbeau renouvelée par la maman chèvre, le petit chevreau qui s'éloigne...) **De quelles manières les images signifient-elles cette menace ?** La peur ressentie par le spectateur est créée par le montage. En effet, la juxtaposition de l'image du petit chevreau jouant seul et de l'image du loup crée une atmosphère angoissante. Ce type de montage qui alterne entre le poursuivant (le loup) et le poursuivi (le chevreau) permet de mettre en place une ambiance de suspens.

Le début de **Lili Hosak** ressemble beaucoup à celui de **Shangoul et Mangoul**. A partir d'un tapis d'Orient, on découvre les personnages de ce court métrage : un coq et une poule. Ces deux héros attendent avec impatience l'arrivée de leur poussin. A sa naissance, ils sautent et caquettent pour exprimer leur joie. Chacun leur tour, la poule et le coq caressent et embrassent leur petit. A ce moment là, pour signifier l'amour familial, des cœurs sortent des baisers. Ce début serein s'oppose également à l'arrivée de l'élément perturbateur. **Quels sont les événements qui annoncent un danger ?** (l'occupation de la poule et du coq, la curiosité du poussin, l'attraction du poussin pour le papillon qui l'éloigne de ses parents, l'apparition soudaine de la mare...) De la même manière, l'intrusion d'un plan, dans lequel on voit la poule picorer entre deux plans du poussin au bord de la mare, crée la sensation d'une menace imminente. **Comment est montrée la douleur de la poule ?** (son cœur fond) **Comment sont représentés les cris du poussin ?** Des dessins, telles des bulles de bande dessinée, représentent le poussin dans l'eau. Ces bulles sortent de son bec et partent vers la droite. La caméra effectue un mouvement de **travelling** vers la droite pour suivre le déplacement de l'un de ces dessins. La poule les reçoit comme si elle les avalait. Dans **Le Poisson arc-en-ciel**, on retrouve le même type de montage (c'est-à-dire la juxtaposition d'images représentant d'une part le "poursuivi" et d'autre part le "poursuivant") pour signifier le danger imminent encouru par le poisson arc-en-ciel :

Plans 1 et 2 :

deux **plans**, d'abord **d'ensemble** puis **rapproché** du poisson arc-en-ciel qui nage tranquillement au milieu d'une mer brillante et argentée. Il semble être illuminé telle une étoile.

Plan 3 :

de derrière un rocher surgit une pieuvre en **gros plan**. **Quelles sensations provoque l'arrivée de la pieuvre ? Que regarde la pieuvre ? Que suscite l'apparition soudaine du plan 3 entre le plan 2 et le plan 4 ?**

Plan 4 :

gros plan du poisson arc-en-ciel nageant toujours sereinement. La caméra effectue un mouvement de **travelling** vers la gauche qui suit son avancé. **Que comprend alors le spectateur ?** Cette juxtaposition de plans permet de faire comprendre au spectateur que le poisson est en danger.

Plan 5 :

gros plan de l'œil du poisson arc-en-ciel car on entend un bruit inquiétant provenant du **hors champ**. Le fait de ne pas voir la source de ce son accentue l'angoisse liée à ce son, qui demeure inconnu. Le poisson repart.

Plans 6 et 7 :

deux **gros plans**, l'un de la pieuvre qui guette, l'autre du poisson vert, ami du poisson arc-en-ciel.

Plans 8 et 9 :

deux **gros plans** du poisson arc-en-ciel aperçu d'abord derrière un voile sombre. Tout à coup le rythme musical change.

Plan 10 :

apparition d'un requin qui ouvre une bouche immense et pousse un cri. Le rythme musical s'accélère. **Quelles émotions crée l'apparition de ce nouveau plan ?** Il sert à accentuer la menace qui pèse sur le poisson arc-en-ciel.

Dans cette séquence, l'alternance de **gros plans** sur les "gentils" (le poisson arc-en-ciel et le poisson vert) et sur les "méchants" (la pieuvre et le requin) crée chez le spectateur un sentiment de peur. Ce type de **montage** et de **cadrage** (une majorité de **gros plans**) signifie que le poisson arc-en-ciel est coincé entre deux dangers. De plus, les bruits provenant du **hors champ**, parce qu'on ne peut pas les identifier, renforcent le suspens. Enfin, le rythme musical qui s'accélère au moment de la poursuite contribue également à installer une atmosphère angoissante et étouffante.

LA TECHNIQUE D'ANIMATION

Le cinéma d'animation (non spécifiquement réservé aux enfants !) s'oppose au cinéma en prises de vue réelles (avec de vrais acteurs). Les techniques et les matières utilisées sont diverses. La technique la plus répandue du film d'animation est le dessin animé alors qu'il existe un grand nombre de techniques d'animation (pâte à modeler, papier découpé, marionnettes...)

Il est nécessaire d'expliquer aux enfants que les personnages vus dans ces trois petits films ne sont pas des ani-

maux réels mais des animaux que l'on a fabriqués et que l'on a fait bouger sous la caméra. **En quoi sont fabriqués les poissons du film ? Qu'a-t-on utilisé pour faire la mâchoire du requin ? Quels matériaux reconnaissent-ils ? Essayez de faire deviner aux enfants les matières utilisées pour fabriquer ces animaux.** Pour les fabriquer, on a utilisé des matières telles que du tissu (pour les poissons), de la tapisserie ou des tapis (pour la chèvre et ses chevreaux) ou encore du papier découpé inspiré par les motifs persans (pour le poussin et les autres animaux).

Les personnages confectionnés ont été placés sur un décor et l'ensemble a été filmé par une caméra qui fonctionne un peu comme un appareil photo. On a filmé une image puis on a bougé un tout petit peu les personnages. On a pris alors une autre image et on a bougé de nouveau un peu les personnages. Cette opération a été renouvelée un grand nombre de fois car pour faire une seconde de film d'animation, il faut prendre 12 photos (et pour un film il faut 24 images). Lors de la projection, les images défilent très vite sur l'écran, ce qui donne l'impression que les personnages bougent pour de vrai, se déplacent et vivent de réelles aventures.

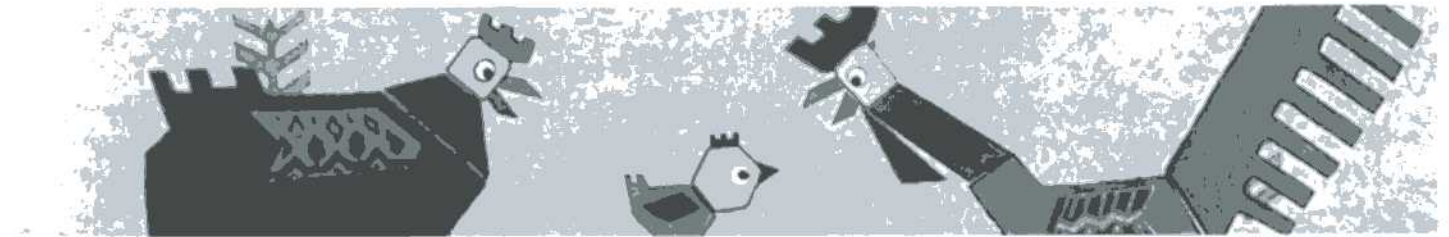
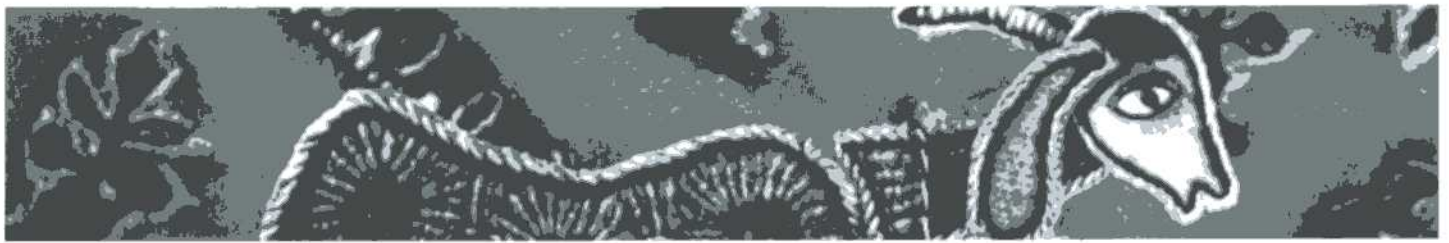
Les trois films sont sans dialogues comme cela arrive souvent dans le cinéma d'animation. On comprend les histoires grâce aux situations créées, aux expressions données aux animaux en leur bougeant telle ou telle partie du corps ou à la musique employée pour rythmer une action ou accentuer un sentiment. **Par exemple, qu'a-t-on utilisé pour faire les voix des petits poissons ?** (des cris d'enfants)

Il est important d'expliquer aux enfants que l'utilisation de tapis pour fabriquer les personnages et les décors n'est pas seulement un choix pratique ou artistique. On fabrique des tapis dans le monde entier, de tailles, de formes, de couleurs, de matières diverses mais aussi de motifs et de techniques utilisés variés. En Iran, la fabrication de tapis est une activité toujours très développée et les tapis iraniens sont connus dans le monde entier pour leur qualité et leur beauté. La fabrication de tapis appartient à la tradition iranienne.

LES PERSONNAGES

Quels sont les personnages de ces petits films ? Quels sont les animaux "gentils" et les animaux "méchants" ? Retrouve-t-on la même répartition dans la réalité ? Selon les enfants, pourquoi le poisson se nomme-t-il poisson "arc-en-ciel" ? Pourquoi, à la fin du film, décide-t-il de donner ses plus belles écailles ? Au début, quels sont les défauts du poisson arc-en-ciel ? A la fin du film, quelles sont ses qualités ? Pourquoi a-t-il changé ? Demandez aux enfants d'essayer de caractériser les personnages. (leurs qualités et leurs défauts). Le petit chevreau et le poussin sont par exemple curieux et aventureux... Ce qui leur cause des tours...

Il est possible de demander aux enfants de dessiner l'un des personnages ou l'un des moments marquants du programme. Au vu de l'impression générale de la classe, vous pouvez interroger les enfants sur ce qu'ils ont ressenti et pourquoi...

LES THEMES

L'histoire de **Shangoul et Mangoul** ressemble à un célèbre conte des frères Grimm. **Lequel ?** Il est possible de lire (ou relire) l'histoire du "*Loup et des sept chevreaux*" aux enfants. Ainsi, vous pourrez comparer les différences et les ressemblances...

Les principaux thèmes du **Poisson arc-en-ciel** sont la différence mais aussi l'amitié. Dans cette histoire, ce poisson est différent des autres. Mais il est tellement joli que tout le monde l'admire. A force d'être complimenté, le petit poisson est devenu très orgueilleux. Mais en même temps, à force d'affirmer sa différence, il se rend compte qu'il est très seul. **Par l'intermédiaire du petit poisson, il est possible d'interroger les enfants sur la différence. Quelles sortes de différence connaissent-ils ? Se sont-ils déjà sentis rejetés parce qu'ils étaient petits, gros, grands, roux (...)** ?

Dans **Lili Hosak**, le thème principal est la communication. Comme ce film est sans dialogues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroles, l'appel au secours du coq et de la poule a été dessiné comme des bulles de bande dessinée. **Les enfants seraient-ils capables de dessiner ces bulles ?** (On y voit le petit poussin qui se noie) On peut donc comprendre ce que dit l'animal sans qu'il ne parle. **Que veut dire son message ? Comment sait-on que la chèvre a enfin réussi à faire comprendre aux animaux l'appel au secours du coq ?** (une auréole apparaît sur leur cœur)

De quelles manières les animaux réagissent-ils au message du coq ?

- La vache ignore complètement ce que lui dit le coq : le message entre par une oreille et ressort par l'autre.

- L'âne, têtu, envoie promener le coq.
- Le chien et le chat continuent à se courir après sans se soucier du coq.
- Le paon fait le beau tout en décorant sa queue avec plein de messages.
- La tortue, elle aussi, fait la sourde oreille et se sert des messages pour décorer sa carapace.
- Les deux oiseaux utilisent les messages comme d'un matériau pour construire leur nid.
- La pie pense que le message est une pierre précieuse et l'ajoute à sa collection d'objets brillants dans son nid.
- Le perroquet répète ce que lui a dit le coq. Il reçoit le message et renvoie le même.
- Seule la chèvre comprend enfin l'appel au secours et convainc tous les animaux de sauver le poussin.

Enfin, à la fin de l'histoire, tous les animaux s'entraident pour sauver le petit poussin. Comment procèdent-ils pour le récupérer au milieu de l'eau ? (la carapace de la tortue sert à faire la coque du bateau, le ver de terre se transforme en mât pour le bateau, la papillon s'accroche au mât pour faire les voiles, tous les animaux se mettent à souffler pour faire du vent...)

Les enfants connaissent-ils d'autres façons d'adresser un message sans parler ? (le langage des signes pour les malentendants et les muets, les messages de fumée chez les indiens, l'écriture, les dessins...)

