

Courts Sur mer

3 films d'animation • 1998 - 2001 • 43 mn

Le Cyclope de la mer

Un cyclope gardien de phare recueille un poisson rouge et le soigne. Une fois rétabli, le poisson veut retourner à l'océan, mais le cyclope l'en empêche. Un orage éclate et dévaste le phare. Au matin, le cyclope désormais aveugle relâchera son compagnon.

Le vieil homme et la mer

Le long duel entre vieux pêcheur et un espadon géant dont la prise lui vaudra de nouveau l'estime de ses pères. Mais sa prise sera dévorée par les requins... Inspiré du livre d'Hemingway.

Père et fille

Un père dit au revoir à sa fille. La fille attend le retour de son père et revient au fil des saisons et des années sur le lieu de leur séparation.

LE CYCLOPE DE LA MER

DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL ET ANALYSE

Reprenez avec les enfants les principaux temps de cette histoire.

1. Le quotidien du cyclope

Les enfants se rappellent-ils les premiers plans ? Le film commence avec les cartons du générique sur fond noir, avec en illustration sonore les cris des mouettes. *Qu'évoquent ces sons pour les enfants ?*

Le premier plan est un *Plan rapproché* du cyclope qui ouvre son oeil. Il se redresse et actionne une corde avant de contempler les mobiles des oiseaux accrochés au plafond. Le cyclope se lève. Suit un *Panoramique* de son habitat, peuplé d'animaux étranges animés. *Qu'évoque ce lieu pour les enfants ?* On retrouve le Cyclope à la fin du panoramique ; il ouvre une fenêtre et donne à manger aux mouettes. Puis il sort sur la plate-forme du phare.

Cette première partie constitue l'*exposition* ; elle présente le personnage principal et le genre du film. *Que ressentent les enfants quant au Cyclope ? Ont-ils une impression de rituel quotidien ?*

2. La découverte du poisson

Alors qu'il examine un morceau de bois que l'océan a déposé pendant la nuit, des cris d'oiseaux attirent son attention. Après avoir chassé les mouettes, il découvre l'objet de leur convoitise, un petit poisson rouge, prisonnier d'une flaque d'eau. Le cyclope le recueille et l'emmène chez lui. *Que pouvons-nous imaginer de la suite du film à cet instant ?*

Jusqu'à présent, les plans étaient à l'échelle du Cyclope. Mais le plan qui suit le retour du Cyclope à l'intérieur change l'échelle. On découvre

en *plan large* un minuscule phare perdu au milieu de l'océan. Ce plan reviendra ponctuer le récit. *Quelle est sa signification ? (isolement, temps qui passe, fonction du Cyclope...)*

L'incident déclencheur : il s'agit d'un événement qui lance l'intrigue en donnant au(x) protagoniste(s) un objectif pour la durée du film. Ici, c'est l'arrivée inattendue de ce poisson.

Les enfants ont-ils identifié l'objectif du Cyclope ?

3. Les soins

Assis face à un bocal, le cyclope veille sur le poisson. Il lui donne à manger. Les mouettes guettent à la fenêtre. Elles font naître une vision cauchemardesque chez le Cyclope qui ferme les volets pour protéger le poisson des mouettes. Le temps passe, le cyclope s'endort. *Comment est-ce montré à l'image ? (fondu au noir, lumière changeante...)*

A son réveil, le soir tombe. Le poisson s'est réveillé et l'observe. Suivent deux plans qui épousent le regard du poisson. *Que signifient-ils ?* Le cyclope l'imite en gobant comme lui et le salue. *Que signifient ces gestes ? (amitié, communication...)* *Le poisson y répond-t-il ? Est-il important pour le Cyclope que le poisson y réponde ?*

Le Cyclope lui offre un coquillage refuge avant de grimper dans la rotonde pour s'installer aux commandes de sa machine. Son oeil éclaire.

4. Le poisson prisonnier

Le jour se lève. N'apercevant pas son nouvel ami, le cyclope s'approche et plonge sa main dans le bocal pour secouer le coquillage. Le poisson en jaillit et s'élance vers la fenêtre. Le Cyclope le rattrape et le ramène dans son bocal.

Après un instant de réflexion, il l'éloigne de la fenêtre. *L'objectif du Cyclope est-il toujours le même ? Quelles sont ses véritables intentions ? Peut-on ressentir les sentiments du poisson ?*

5. Le cyclope et le poisson

Pour distraire son ami, le Cyclope meuble son bocal de pierres, d'algues et de poissons articulés. Mais le poisson reste au fond de sa coquille. *Les enfants peuvent-ils expliquer pourquoi ? Quels indices nous aident à le comprendre ?*

Alors le Cyclope va lui sculpter un mini-phare, réplique de son habitat ; il se plonge dans son ouvrage jusqu'à oublier sa fonction de gardien de phare, ce qu'illustre un nouveau plan large du phare. La rotonde est éteinte, seule la lumière de son atelier scintille.

Ces trois séquences représentent le deuxième acte du film, c'est à dire les moyens que met en oeuvre le protagoniste principal pour atteindre son objectif. Ici, ce sont les différents rôles que va adopter le Cyclope pour apprivoiser son nouvel ami. *Identifiez avec les enfants les principaux comportements (protecteur, infirmier, amuseur, géolier...).* *Le Cyclope tient-il compte des désirs du poisson ?*

6. La tempête

Le Cyclope va installer sa sculpture finie dans le bocal et le surmonter d'une bougie. Mais la lumière de la bougie effraie le poisson qui déclenche une tempête miniature, à laquelle répond, alors que le Cyclope éteint la bougie, une vraie tempête. Le Cyclope se précipite dans la rotonde.

Un *plan très large* montre le phare au milieu de l'océan déchainé.

La mer pénètre dans le phare et renverse tout sur son passage, mobiles et bocal. De son poste, le Cyclope effrayé est victime d'hallucinations avant que la machine pivotante qu'il conduit ne s'écroule sur lui.

Le climax est le moment le plus tendu, le plus conflictuel de l'intrigue. C'est le pendant de l'incident déclencheur qui conclut le premier acte. A partir de ce point, les protagonistes ne pourront plus revenir en arrière. *En quoi cette scène fait-elle basculer l'histoire ?*

7. La libération

Au matin, le calme est revenu mais le phare est dévasté. Le Cyclope recherche à tâtons son ami. Il finit par le retrouver parmi les débris de ses mobiles. Nous découvrons que le Cyclope est aveugle alors qu'il tient le poisson dans ses mains.

Aidé d'un bâton, il se dirige vers le bord de la plate-forme du phare et remet le poisson à l'océan. *Que signifie ce geste ? Le Cyclope a-t-il atteint son objectif ?*

8. L'avenir du cyclope

A la nuit tombée, le Cyclope brûle ses mobiles dans la rotonde, seul moyen pour lui de faire jaillir la lumière.

Dernier plan large du phare. Les flammes illuminent la rotonde. Au loin, la corne d'un navire se fait entendre.

Quel va être l'avenir du gardien, désormais aveugle ?

PERSONNAGES

Proposez aux enfants de trouver des adjectifs pouvant caractériser les différents personnages, leurs relations...

Le cyclope de la mer est gardien de phare. Son oeil unique représente sa fonction : c'est lui qui crée le faisceau de lumière du phare.

Il vit seul au milieu de l'océan. Pour combler sa solitude, le Cyclope s'est créé une collection de mobiles, faits de bois récupérés sur la plate-forme du phare.

Le poisson rouge, petit être muet et faible, va provoquer un grand bouleversement chez le Cyclope. Ne pouvant se faire comprendre, il va devenir le reflet de l'enfermement du cyclope.

THEMES

La solitude

La seule compagnie du cyclope se résume à ses mobiles et aux mouettes, mais toute conversation, toute communication est impossible. *Quels moyens utilise le réalisateur pour accentuer cette solitude ?* Les plans éloignés du phare, l'absence totale de navire sur l'océan...

L'aveuglement

Il n'est pire aveugle que celui qui voit dit un proverbe. Le cyclope est aveugle, avant même que la machine ne le rende aveugle physiquement. Il ne voit que sa propre solitude, son propre désir d'avoir de la compagnie et ne tient pas compte du désir du poisson rouge. Son accident lui permettra « d'ouvrir les yeux » à cette réalité et le poussera à relâcher cet ami.

LA TECHNIQUE D'ANIMATION

Ce film d'animation utilise des marionnettes en volume, dont on décompose le mouvement pour prendre autant d'images.

Ce dispositif impose au réalisateur de nombreuses contraintes, notamment en terme de mouvement de caméra. *Les enfants ont-ils repéré les plans en mouvement ?* Il s'agit de longs panoramiques circulaires (mouvements de rotation de la caméra autour de son axe) montrant l'intérieur du phare, cylindrique, puis le mouvement du cyclope, installé sur sa machine dans la rotonde.

La lanterne magique. Inventée au XVIIème siècle, elle fait partie des ancêtres du cinématographe. Son dispositif : à l'intérieur de l'appareil, une bougie sert de source lumineuse, éclairant des peintures de verre qui grâce à la lentille peuvent être projetées sur un écran.

Ne peut-on voir dans les hallucinations du cyclope, cramponné à sa machine en pleine tempête une référence à la lanterne magique ? le cyclope projetant alors à travers la lentille de sa machine les visions qui le hantent sur les fenêtres du phare...

LE VIEIL HOMME ET LA MER

DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL ET ANALYSE

Proposez aux enfants de reconstituer la chronologie de l'histoire, en utilisant les points précédemment abordés (incident déclencheur, objectifs, climax...)

1. Le rêve

Un mousse sur le pont d'un bateau contemple l'océan. Des pirogues emmènent son regard au rivage. Des montagnes se transforment en éléphants, et de la brume surgissent des animaux d'Afrique, gazelles, lions... *Comment s'enchaînent les images (par fondus, tout se transforme) ? Qu'évoquent-elles pour les enfants (la poésie, le rêve) ?*

2. Le vieux pêcheur

Un fondu enchaîne sur un vieil homme dans son hamac. Un enfant le réveille pour le dîner. Il demande à Santiago s'il peut venir avec lui. Santiago lui répond qu'il y a longtemps qu'il n'a rien attrapé. *Quel est l'enjeu de cette pêche qui se prépare ?*

3. La pêche

Il fait encore nuit quand Santiago quitte son jeune ami.

Il rame longtemps.

Santiago se retrouve loin de la côte. Une de ses lignes se tend fortement. Il prend la ligne à la main pour remonter le poisson, qui résiste. Il remorque la barque. Le soir tombe.

Au matin, Santiago est réveillé par le poisson qui tire la ligne. Le poisson jaillit hors de l'eau et Santiago découvre un gigantesque espadon. Le poisson replonge. *Quelle attitude peut-on prêter au poisson ? (un défi, ...).* L'attente se poursuit.

4. Souvenirs et rêves

Santiago se souvient d'une partie de bras de fer qu'il fit, jeune, à Casablanca et qui dura 11 heures. Santiago finit par gagner. *Nouvelle séquence onirique : Pourquoi ce souvenir ? Que nous apprend-il sur Santiago ? Que pouvons-nous alors imaginer de la suite de l'histoire ?* La nuit tombe. Santiago médite sur sa place ; il voudrait l'échanger contre celle de l'espadon. Il rêve qu'il nage, jeune, avec le poisson, et que les raies, les dauphins volent dans le ciel. *Quels rapports Santiago a-t-il avec les hommes ? avec les animaux ? Avec la vie ?*

5 . L'affrontement

A l'aube, le fil qui se tend brusquement le ramène à la réalité. Le poisson fonce vers la barque. Santiago plante son harpon quand il passe sous la barque. *Comment se termine cet affrontement ? Par rapport à l'attente qui a précédé, comment les enfants l'ont-ils perçu ?*

Santiago a attaché le poisson au flanc de la barque. *Quels sont ses sentiments à ce moment précis ? Heureux, fier ?* Des requins surgissent. Santiago fait face mais les requins sont trop nombreux. Il se résigne à abandonner. *Que peut-on ressentir à ce moment de l'histoire (de la frustration...)?*

6 . Retour à terre

Sur la plage, les pêcheurs et Manolin, admiratifs, observent le cadavre du poisson, encore attaché à la barque. *Santiago a-t-il atteint son but ?*

Le vieil homme est chez lui, endormi. Manolin le rejoint et écoute son récit. L'enfant évoque alors leurs futures pêches et son apprentissage. *Quel avenir peut-on imaginer pour ces deux personnages ?*

LA TECHNIQUE D'ANIMATION

Ce film d'animation utilise la technique de la peinture sur des plaques de verre rétro éclairées. Il s'agit de peindre toutes les images sur des vitres, souvent sur deux niveaux, un pour les décors, et l'autre pour les personnages, ce qui donne une impression de profondeur.

THEMES

L'adaptation

« L'œuvre à adapter doit être traitée avec respect mais cela ne veut pas dire qu'il faut suivre l'auteur aveuglément. Le cinéma a ses propres lois et son langage...on doit sacrifier des dialogues, des scènes entières mais en les remplaçant afin de ne pas perdre l'idée et l'esprit de l'auteur »
Alexandre Petrov Dossier de presse.

A ce titre les élèves pourront comparer les deux œuvres et comprendre les mécanismes de l'adaptation.

Les souvenirs et les rêves

Le caractère métaphorique de ces séquences permet de traduire certaines idées difficiles à adapter. Elles renforcent le côté philosophe du personnage et nous permettent de mieux le connaître.

PERE ET FILLE

LE COUPAGE SEQUENTIEL ET ANALYSE

Revenons sur la chronologie de l'histoire.

1 . La séparation

Un père et sa petite fille se promènent à vélo. Ils s'arrêtent en haut d'une colline. La petite fille embrasse le père. Celui-ci descend la berge, la remonte pour prendre sa fille dans ses bras. Il redescend et monte à bord d'une barque. Sa fille le regarde s'éloigner. Une fois l'horizon vide, la petite fille remonte sur son vélo et s'en va.

Cette séquence constitue la base de l'histoire. Après avoir vu ces premières images que peut-on imaginer de la suite ? Pourquoi le père part-il ? Est-ce important de le savoir ?

2. L'attente

Une fille un peu plus grande arrive sur son vélo. Elle s'arrête et contemple l'horizon vide. Elle fait demi-tour.

Une jeune fille à vélo lutte contre le vent. Arrivée sur la colline, elle reste face à l'océan vide. Elle fait demi-tour et est emportée par le vent. Il pleut. La même scène se répète.

Trois courtes séquences. Les enfants ont-ils compris le dispositif qui se met en place ? Comment comprend-on qu'il s'agit de la même personne à chaque fois ? Que peuvent-ils imaginer alors de la suite du film ?

Un groupe de jeunes filles se balade à vélo. Une des filles s'arrête sur la colline, puis repart.

Un couple passe. Lui pédale, elle est assise sur son porte-bagages, le regard tourné vers l'horizon.

L'automne. Un couple se promène à vélo avec leurs enfants. Ils s'arrêtent sur la colline. Les enfants et le père s'approchent de l'eau. Elle reste sur la butte, le regard sur l'horizon.

On redécouvre l'autre côté de la colline,

L'hiver. Une dame, les cheveux gris, vient sur la butte. Elle repart.

Une dame âgée vient sur la colline. Elle contemple l'étendue vide d'eau et repart.

On est à nouveau de l'autre côté de la colline.

Quels changements note-t-on dans le paysage ? Dans le comportement du personnage par rapport à la séquence précédente ? Que nous apprend ce plan sur la suite possible ?

3. Les retrouvailles

Une vieille dame descend la berge et s'enfonce dans l'étendue herbeuse qui a remplacé l'eau. Elle découvre les vestiges d'une barque ensablée. Elle s'endort dedans.

Qu'est-il advenu du père ?

En se réveillant, elle voit son père au loin, et s'avance vers lui. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche, elle rajeunit, et c'est une petite fille qui se jette dans les bras de son père.

Comment les enfants ont-ils compris cette fin ?

LA TECHNIQUE D'ANIMATION

Ce film d'animation a été réalisé au fusain et au crayon sur papier puis colorisé en couleur sépia sur ordinateur.

THEMES

Le film se construit sur l'absence et l'attente. La petite fille va construire sa vie sans son père, mais toujours dans l'espoir de le voir revenir. Jusqu'à cette fin poétique.

On pourra s'interroger sur la séparation.

Qu'est-ce qui pousse le père à partir ? Est-ce important de le savoir ?

