

Sindbad

d'après les contes des milles et une nuits

de Karel Zeman • République Tchèque • 1974 • 1h10

SYNOPSIS

Sindbad le musicien s'embarque sur un navire. C'est le début de nombreuses aventures qui le feront naviguer sur les sept mers, affronter des tempêtes, découvrir des lieux mystérieux, des palais exotiques, une île vivante, et faire des rencontres extraordinaires avec un rapace immense, un géant ou encore le Sultan de la mer.

DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL ET ANALYSE

Sindbad est un film à épisodes.

« L'élaboration du film a commencé en 1971, tout d'abord comme une série d'épisodes isolés. Le réalisateur Karel Zeman en a fait plus tard un film de long métrage en rangeant les parties indépendantes de sorte que le spectateur soit introduit dans le milieu de l'action et dans le style du conte de fées. » (Source : Le Film tchécoslovaque – mars 1975)

Proposez aux enfants de reconstituer la chronologie de l'histoire. On pourra insister sur l'articulation des différents épisodes.

Premier épisode :

SINDBAD

1 . Le départ

Cette première partie constitue l'exposition ; elle présente le personnage principal et le genre du film.

Les enfants se rappellent-ils les premiers plans ?

Un livre s'ouvre. Sur chaque page, un carton du générique, avec tout du long une musique orientale. Cette image du livre, que suggère-t-elle ? Les enfants connaissent-ils les Contes des mille et une nuits ?

Puis deux tapisseries pleines de motifs tournent, laissant place à un musicien assis, avec en fond les tours d'une ville, la nuit. La Voix off débute par ces mots : « A cette époque, j'étais jeune encore... ». Il entend l'appel de l'océan, et on retrouve le musicien sur la poupe d'un bateau. Les autres passagers l'écoutent. Que nous annoncent ces premiers instants du film ? L'aventure ?

La voix-off : le récit de ces histoires se fait par l'intermédiaire d'un narrateur. Qui est-ce ? La voix utilise la première personne du singulier (« Je ») et nous indique qu'il s'agit de Sindbad. Pourquoi utiliser ce principe de narration ? (référence au conteur, comme Shéhérazade dans les mille et une nuits, dont ce récit est tiré).

2 . La famine

Sindbad explique que le voyage est long. A l'image, le navire au milieu de l'eau puis Sindbad, perché en haut du mat qui scrute l'horizon. Les provisions sont épuisées. Un nuage en forme de crâne flotte au-dessus d'eux quand la voix explique que « la mort planait au-dessus de nous. ». Plusieurs fois dans ses films, Karel Zeman utilise des allégories pour signifier la posture fâcheuse de son héros. Pourquoi ?

Sindbad pêche sans succès. La nuit, un grand poisson s'approche. Sindbad le capture avec son filet. Le poisson le supplie de le libérer contre une récompense. Dans quel type de récit rencontre-t-on des poissons qui parlent ? Sindbad le relâche. Il repêche un collier de perles.

3 . La baleine géante

Le lendemain, ils abordent une île pleine de cocotiers. Sindbad essaie de casser une noix avec sa hache, rate son coup et cogne

la terre. Du sang jaillit, celui d'une baleine géante endormie. Qu'ont ressenti les enfants à ce moment de l'histoire ? Elle coule le bateau. Sindbad est sauvé par le poisson qu'il a épargné.

Il le chevauche jusqu'à une île rocheuse. Il annonce qu'il ne repartira plus à l'aventure. Après avoir échappé à des bêtes féroces, épuisé, Sindbad s'évanouit. Un éléphant le prend sur son dos et le porte jusqu'à la ville. Pourquoi cet éléphant l'aide-t-il ? Parce qu'il a l'habitude des hommes ? Parce qu'il représente la sagesse ?

4 . Le voleur

L'éléphant s'arrête chez un boulanger et Sindbad achète un pain avec le collier.

La nuit venue, un voleur subtilise le coffre du sultan et disparaît. Karel Zeman utilise ici un procédé narratif, le Deus Ex Machina, pour faire rebondir l'action. Ce voleur est parachuté dans l'histoire sans réelle raison. Est-ce gênant ? Si ce procédé est exclu des histoires modernes en raison de sa superficialité, il est beaucoup utilisé dans le conte et fait avancer l'histoire.

Au matin, Sindbad est arrêté par les soldats du sultan et emmené au palais. Le Sultan menace Sindbad pour qu'il avoue. Le boulanger est convoqué et raconte l'échange de pain contre les perles. Le Sultan réfléchit et comprend que Sindbad n'est pas le voleur, car il a échangé les perles avant le vol. La Princesse ne reconnaît pas son collier. Sindbad est sauvé ; le Sultan l'invite à sa cour. Le Boulanger offre le collier à la princesse et devient fournisseur de la cour. Sindbad joue de la musique à la Princesse.

Cette conclusion est-elle celle d'un conte ? Que peut-on imaginer de la suite ?

Deuxième épisode :

LE DEUXIEME VOYAGE DE SINDBAD

Ce deuxième épisode fait directement suite au premier, reprenant l'histoire là où le précédent s'est arrêté.

5 . La Princesse

Le Sultan est passionné de chasse ; il poursuit des antilopes sur un cheval bleu. Il grimpe la colline, la redescend. La voix de Sindbad dit que le Sultan exige qu'il l'accompagne. Mais à l'image, nulle trace du héros. On découvre Sindbad, épuisé, dans le costume du cheval. Comment ont réagi les enfants à cette surprise ? Est-ce la suite qu'ils espéraient ?

Sindbad est amoureux de la princesse en secret. Il joue de la musique sous sa fenêtre. Le perroquet de la princesse tente de la prévenir. Il invite Sindbad à grimper jusqu'à sa fenêtre en jetant une rose. Les gardes tentent de l'en empêcher en tirant des flèches. Sindbad est touché et emprisonné. A quel type de scène assiste-t-on ? Le stéréotype de la scène romantique ?

6 . L'évasion

Le perroquet se déguise en soldat avec échasses, cape et heaume. *Un animal qui se déguise en homme. Quels autres contes utilisent ce procédé ?* Il relève un garde et donne une lime à Sindbad. Celui-ci lime les barreaux, surveillé par les gardes. Il s'enfuit en mer, poursuivi par les soldats du Sultan.

7 . L'oiseau géant

Sindbad rame longtemps, toute la nuit jusqu'à une île où repose un œuf géant. Il grimpe dessus et aperçoit les navires du Sultan qui arrivent. Un oiseau gigantesque surgit. Sindbad se cache sous son aile et le regarde dévorer les soldats. *Une fois de plus, la chance est avec Sindbad.*

Au matin, Sindbad endormi se réveille sur la patte de l'oiseau en vol. Il arrive dans une île et descend de l'oiseau. Il le regarde dévorer un éléphant.

8 . Le vieil homme

Sindbad explore l'île. Il tombe sur un vieil homme qui lui demande de le porter sur son dos vers un village. Mais une fois grimpé sur son dos, le vieillard le frappe, le cogne. Sindbad se précipite dans un champ de cactus pour s'en débarrasser, mais échoue. Il le jette dans la bouche d'un hippopotame, mais le vieil homme s'échappe. Assoiffé, Sindbad ouvre un tonnelet, mais le vieil homme s'en empare et le vide. C'est du vin. Le vieillard, saoul, tombe.

Sindbad trouve sur la plage des naufragés et un radeau. Il embarque avec eux.

Troisième épisode :

DANS LE PAYS DES GEANTS

Suite directe du second épisode, nous retrouvons le radeau en pleine mer.

9 . Le géant

Une tempête se déchaîne. Quand le calme revient, les trois navigateurs arrivent sur une île. Ils trouvent un château. Un géant les capture et veut les dévorer. Sindbad arrache les barreaux de la cage et crève les yeux du géant.

Ils s'échappent.

Le géant tente de les retenir et détruit son château. Il leur jette des rochers. Ils parviennent au radeau, mais le géant jette un rocher qui le détruit. Sindbad seul survit et grimpe dans un tonneau. Il rame. Il est tiré par des hippocampes géants. Le voyage est long. Il s'endort.

Une nouvelle fois, Sindbad se retrouve seul. Pourquoi Karel Zeman élimine-t-il toujours les compagnons, laissant son héros seul face à de nouvelles aventures ?

10 . La danseuse et le sultan

A son réveil, Sindbad se trouve sur une rivière qui longe un jardin. Des femmes peuplent ce jardin. Elles appartiennent à un sultan. *A quel genre de lieu fait penser ce jardin ? Au Paradis ?* Sindbad a faim, et veut une pomme. Il se glisse sous son tonneau pour en prendre une. Une danseuse assise sur la branche chute dans le tonneau. Ils tombent ensemble dans l'eau. L'alerte est donnée. Ils se cachent. La danseuse tombe amoureuse. Sindbad trouve dans l'eau une bague magique, celle du sultan. Cette bague peut donner la mort.

Le temps passe. Les soldats finissent par les retrouver et les arrêtent.

Le sultan, la main enveloppée dans un pansement pour cacher la perte de sa bague, condamne Sindbad à mort. Mais celui-ci utilise la bague et le sultan meurt. Il devient le nouveau sultan. Il fait construire un nouveau navire et repart. Il jette la bague dans l'océan.

Pourquoi ne veut-il plus s'en servir ?

Quatrième épisode :

LE TAPIS VOLANT

Cet épisode fait exception puisqu'il n'est pas la suite directe du précédent.

11 . Le tapis volant

A nouveau seul, à cheval, Sindbad découvre une ville au milieu de la jungle. Les gens sont effrayés par le cheval, car personne n'en a jamais vu. Sultan veut le tuer. Mais Sindbad le convainc que le cheval est inoffensif. Sultan émerveillé lui offre un tapis volant en échange. Sindbad s'envole.

Le sultan veut monter sur le cheval, mais trop lourd, il l'écrase.

12 . La princesse ensorcelée

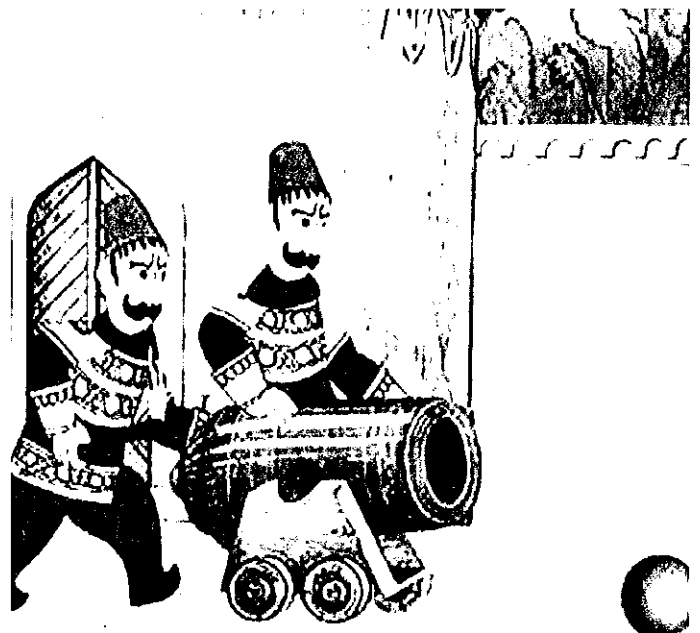
Cette séquence est différente des précédentes. Sindbad n'est plus le protagoniste principal mais un spectateur privilégié, mû par le désir de percer un secret.

Sindbad vole sur son tapis. Il arrive en pays inconnu et découvre un beau palais et une ville qu'il décide de visiter. Mais les archers veulent l'abattre. Il atterrit loin de la ville et entre en marchant, portant son tapis sur son dos.

Il assiste à l'arrivée du prince hindou qui vient demander la main de la princesse. La fille du Sultan est victime d'un sortilège : elle disparaît toutes les nuits, alors qu'elle est enfermée dans une tour. Le Sultan a promis sa fille à celui qui la désensorcelerait. La nuit. Le prince hindou surveille la princesse avec un faucon. Sindbad également. Il détourne l'attention du prince et assiste à la transformation de la princesse en colombe. Il la suit alors qu'elle s'envole. Le faucon la poursuit. Sindbad le chasse, mais perd la trace de la colombe.

Il la retrouve au matin au côté de son bien-aimé. Mais le prince hindou arrive aussi. Sindbad donne au couple son tapis pour s'échapper.

Il prend leur barque en échange et gagne à nouveau le large.

Cinquième épisode :

LE SULTAN DE LA MER

Pour ce dernier épisode, Karel Zeman reprend le procédé initié lors du premier : cet épisode est en effet la suite directe du précédent.

13 . Le roi des mers

Attaqué par une pieuvre géante, Sindbad est attiré au fond de l'océan. Des poissons l'escortent jusqu'au Sultan de la mer. Sa fille lui apporte une lire. Il veut que Sindbad joue une berceuse pour l'endormir. *Sindbad a acquis ici un statut particulier : ses exploits, ses talents sont parvenus aux oreilles du Sultan de l'océan.* Sindbad s'exécute et le Sultan s'endort. Sindbad commence à étouffer. Il coince un poisson dans sa lire et s'échappe.

Il remonte et découvre une épave de navire. Il s'en empare. Le soir tombe. Le lendemain, Sindbad dresse la voile et atteint une île. Il entre dans une baie et y jette l'ancre.

14 . Les singes

Sindbad marche sur l'île. Des singes le capturent. Ils le nourrissent et lui enseignent leur mode de vie. Liane, il se cogne à un arbre, les singes rigolent. *Quelle est la réaction de Sindbad ? Amusé ? Humilié ?* Sindbad veut s'échapper mais il est rattrapé. Les singes le font sauter à travers un cerceau, marcher en équilibre sur une corde qu'ils n'hésitent pas à couper. Sindbad est considéré comme un jouet de divertissement. Il trouve des raisins et décide de s'en servir. Il en fait la collecte et le transforme en vin. Les singes font la fête et boivent. Ils s'endorment, ivres.

Sindbad en profite pour s'échapper et rejoindre son bateau. Il prend la barque et s'éloigne.

Cette fin est ouverte. Sindbad repart en mer, certainement vers de nouvelles aventures.

Ces histoires sont construites sur un schéma identique. Essayez de le décrire avec les enfants. *Sindbad arrive sur une nouvelle île, découvre une civilisation, la plupart du temps hostile, et se trouve contraint de fuir (sauf à la fin du troisième épisode où son départ est volontaire).*

Comment avancent les histoires : *tout va bien et Sindbad commet une faute, le plus souvent involontaire, qui entraîne des conséquences néfastes ou la situation est désespérée, sa ruse ne suffit plus, et un élément surnaturel (poisson qui parle, oiseau gigantesque) intervient pour le sauver.*

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

Sindbad : à la fois musicien, marin, aventurier, c'est un héros rusé, courageux, mais pas téméraire. Et quand la ruse ne suffit plus, la chance s'en mêle.

Les sultans : la plupart sont tyranniques, imbus de leur pouvoir. Aucun n'est foncièrement bon. Ils exploitent ou menacent Sindbad. Aucun ne l'aide vraiment.

Les princesses : prisonnières, enfermées ou gardées par des soldats. Elles sont filles de sultans, promises à d'autres sultans. L'histoire de la princesse ensorcelée traduit bien cet état de chose.

Les créatures : dressez avec les enfants l'inventaire du bestiaire rencontré par Sindbad. *Quelle attitude adoptent-elles envers le héros ?*

L'adaptation des Contes des mille et une nuits

Classique de la littérature arabe, ces contes ont été maintes fois adaptés au cinéma. Sindbad en est l'une des figures les plus connues. Nous ne nous attarderons donc pas sur le sujet, vous renvoyant à l'abondante documentation qui s'y rapporte et au thème suivant.

La particularité de ce film réside dans la technique utilisée, qui rappelle les tapisseries et miniatures persanes. Dans celles-ci, l'homme est, la plupart du temps, montré de trois quart, à l'exception des pieds, qui comme les animaux sont de profil. Le réalisme est laissé de côté au profit d'enluminures qui traduisent une volonté de faste et de richesse (le cheval bleu de Sindbad, orné de motifs floraux).

Le récit de voyage

Les arabes étaient connus pour être d'excellents marins. Ils ont exploré les mers orientales. Les aventures de Sindbad sont un hommage à ces aventuriers.

L'exploration maritime est aussi un thème largement exploité dans la littérature. *Les enfants connaissent-ils d'autres histoires, d'autres navigateurs, imaginaires célèbres ? Sur quel ton (fantastique ou réaliste) leurs aventures sont-elles contées ?*

Au cours de ses voyages, Sindbad rencontre des créatures fantastiques. C'est là aussi l'une des constantes des récits de voyages. On peut rapprocher ces créatures d'autres mythologies, d'autres récits, en particulier *l'Odyssée* d'Homère. Les enfants peuvent comparer les deux histoires et rapprocher certains éléments (le cyclope et le géant, le Sultan de l'océan et Poséïdon...)

Pourquoi ne pas inventer avec eux, en reprenant les remarques sur la construction des histoires, un récit imaginaire dans la veine des aventures de Sindbad ?

La principale technique de ce film est celle du **papier découpé**. Les personnages sont faits de différents morceaux de matériaux plats (carton...) animés indépendamment image par image, que la caméra filme de face.

Pour rendre un effet de profondeur, le réalisateur utilise la **technique du multiplan**. Les différents éléments de l'image (ciel, décors, végétation, personnages) sont disposés sur des plaques de verre superposées. Un espace est laissé entre chacune d'entre elles, créant une sorte de relief.

D'autres techniques ont été conjointement utilisées. Le **dessin animé** pour créer certains reliefs supplémentaires (la chute des rochers que jette le géant). Des **marionnettes** et des **volumes** pour les oiseaux et les visages en gros plan.

Et pour les plans se passant dans l'eau, une matière transparente et gondolée (**cellulo**, **verre**) est glissée devant l'objectif et donne cet aspect flou, changeant à l'image.