

LE PAPIILLON

de Philippe Muyl • France • 2003 • 1h25

FICHE TECHNIQUE

Réalisation et Scénario Philippe Muyl
Directeur de la photographie Nicolas Herdt
Musique Nicolas Errera

INTERPRETES

Claire Bouanich Elsa
Michel Serrault Julien

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

Cuisine et dépendances
La vache et le président

SYNOPSIS

Elsa vient d'emménager au-dessus de l'appartement de Julien, un vieux monsieur qui vit seul et collectionne des papillons. Parce que sa mère n'est pas venue la chercher à l'école, Julien la recueille chez lui. Elsa découvre sa passion pour les papillons, et profitant de l'absence momentanée de Julien libère les insectes. Julien la met à la porte.

Quelques temps plus tard, elle surprend la conversation entre Julien et sa concierge. Depuis des années, il rêve de trouver un spécimen rare, l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que sa rareté. L'Isabelle apparaît quelques jours par an seulement dans les montagnes du Vercors. Julien ne veut pas rater cette occasion et a décidé de partir en expédition. Elsa se glisse dans sa voiture et, une fois découverte, se débrouille pour qu'il ne joigne personne, en donnant le numéro de la cabine téléphonique au lieu de son appartement puis en perdant la puce du portable de Julien. Celui-ci décide de continuer tout de même son voyage et de laisser Elsa l'accompagner.

Pendant ce temps, la mère d'Elsa informe la police de la disparition de sa fille.

Le périple dans le Vercors d'Elsa et Julien va s'étaler sur plusieurs jours pendant lesquels ils vont faire plus ample connaissance. Ce sera l'occasion pour Elsa de découvrir la montagne, la nature, le camping et les braconniers. Arrivés sur le site que Julien recherchait, ils tendent une toile pour attirer l'Isabelle. Le papillon apparaît la seconde nuit, mais la maladresse d'Elsa le fait fuir. Julien se met en colère et Elsa refuse de dormir sous la tente. Le lendemain, Julien la cherche. Elle est tombée dans une crevasse. Julien court chercher du secours à la gendarmerie. Il est reconnu et arrêté. Mais Elsa est sauvée.

À sa sortie du commissariat, Julien est accueilli par Elsa et sa maman. Plus tard, tous deux assistent à l'éclosion de la chrysalide et à l'apparition de l'Isabelle. Elsa va lui rendre sa liberté en compagnie de Julien.

SEQUENCE D'APPROCHE

Écrire la situation initiale à travers l'étude des personnages, du lieu et de l'action des premières séquences du film.

Première séquence

Le film s'ouvre sur un gros plan d'Elsa dans le fourgon qui mange un sandwich. Elle tourne la tête hors champ et nous découvrons une jeune femme sortant du fourgon des affaires pour les mettre sur le trottoir. S'y trouvent déjà une table, des chaises, un matelas. Deux autres personnes sortent de derrière le fourgon en portant un meuble. *Que se passe-t-il ?*

Julien reçoit un colis sur le pas de sa porte. Il voit passer les jeunes gens avec les meubles. Donc même immeuble. Un gros plan sur le visage de Julien nous indique qu'il n'est pas très joyeux à l'idée d'avoir de nouveaux voisins.

Retour sur Elsa qui tente de sortir du fourgon. N'y arrivant pas, elle klaxonne jusqu'à ce que sa mère vienne lui ouvrir. Elsa descend et s'empare d'un ballon de basket. *Quel trait de caractère est mis en évidence ici ?*

Retour devant l'appartement de Julien qui voit passer Elsa. Ils échangent un regard. Julien la regarde monter. Sa réaction, un « aïe » qui suggère qu'il n'apprécie pas beaucoup la présence de cette enfant.

Deuxième séquence

On découvre l'intérieur de l'appartement de Julien : un chat sur un fauteuil, une photo de famille et un livre sur l'Isabelle nous brossent le portrait d'un homme seul et passionné par les papillons. Julien ouvre son colis, qui contient des chrysalides. Il les emporte dans son bureau, ce qui nous laisse découvrir les cadres aux murs, pleins de papillons épinglés, et des vivariums.

Plus tard, Julien descend les poubelles et croise la mère d'Elsa qui part avec des amis. Où est Elsa ?

Dans sa chambre comme nous le montre le plan suivant. Ne parvenant pas à trouver le sommeil, elle se lève et joue au ballon. Ce qui réveille Julien, qui regarde au plafond. Soupir exaspéré.

Troisième séquence

La sortie des classes. Les parents attendent leurs enfants. Elsa sort. Personne ne l'attend. Elle visse sa casquette sur sa tête et se dirige vers une cabine téléphonique. À la dame qui en sort, elle demande de lui donner le numéro de la cabine pour que sa mère puisse l'appeler. Pourquoi lui faut-il ce numéro ?

Dans le café, Julien s'installe. La barmaid lui donne une montre pour qu'il l'examine. On apprend son métier. Commente le fait qu'Elsa attend seule. Julien s'en va en lui jetant un coup d'œil.

Ellipse.

Julien fait entrer Elsa chez lui.

Quels traits caractérisent les personnages ? Qu'apprend-on dans ces séquences (sur les lieux, les personnages, l'action...) ? On entre dans la vie quotidienne de ces personnages. Que peut-on deviner de la suite du film en observant certains détails ? Elsa qui est isolée dans le camion. La mère est du côté des copains ; elle n'est pas très présente à l'image, symbole de son rôle de mère, les réactions de Julien face aux nouveaux arrivants montrés en gros plans : il n'est pas enchanté...

Nous nous attarderons sur la séquence des braconniers et celle de la chasse aux papillons. Juste avant la première, Elsa et Julien ont passé la nuit dans un refuge. Ils continuent leur périple à la recherche du pré où Julien compte trouver son Isabelle.

Plan 1 :

Une biche et son faon en plan moyen s'avancent. Panoramique lent pour les suivre. En in de mouvement, on découvre le chapeau d'Elsa en amorce.

Plan 2 :

Contre-champ. Julien et Elsa, cadrés en plan rapproché taille au milieu des fougères, observent les deux animaux. Elsa : elles nous regardent.

Vont suivre avec les Plans 3 et 4 un nouveau champ, contre-champ. Mais plus proche des protagonistes, pour souligner à la fois l'admiration d'Elsa, écouter Julien qui murmure et contempler nous aussi cette scène intimiste. Puis, un **Plan de demi-ensemble.** Elsa et Julien, de dos, au premier plan, observent les animaux. Concrètement, il s'agit pour le réalisateur de lier les personnages aux animaux, suggérant ainsi qu'il n'y a pas de trucage.

Plan 6 :

Gros plan sur le visage d'Elsa, absorbée. Un coup de feu retentit. Elsa sursaute et se colle à Julien.

Plan 7 :

Gros plans sur Julien qui sert Elsa dans ses bras. Deux gros plans sur leurs visages, pour insister sur leurs réactions.

Plan 8 :

Plan rapproché du chasseur qui surgit des fougères. La caméra le suit jusqu'à l'animal.

Plan 9 :

Plan rapproché d'un second chasseur qui s'arrête à hauteur du premier chasseur accroupi.

Plan 10 :

Plan moyen d'Elsa et Julien qui les observent.

Plan 11 :

Plan de demi-ensemble. Les chasseurs emmènent l'animal. Plan fixe qu'on peut penser subjectif.

Plan 12 :

Gros plan de Julien qui serre Elsa contre lui. Il murmure salopards de braconniers. À Elsa qui lui demande ce que ça veut dire, Julien lui explique.

Les enfants savent-ils ce qu'est un braconnier ? En quoi cette première séquence est-elle importante pour la seconde ? Quel éclairage apporte-t-elle sur celle-ci ?

La deuxième séquence s'ouvre sur des gros plans, de blé, de fleurs puis d'un papillon. Elsa et Julien l'observent. Julien explique la reproduction des fleurs se fait grâce au papillon-

Plan 1 :

En plan moyen, Julien monte son filet à Papillon et le donne à Elsa. Il lui apprend la technique.

La mise en scène est plus dynamique, il y a plus de valeurs de plan, le cadre est plus aéré avec des plans larges d'Elsa au milieu du paysage, jusqu'au

Plan 10 :

Gros plan du filet avec un papillon. Elsa crie « J'en ai attrapé un ! »

Plan 11 :

Elsa se redresse en **plan rapproché poitrine** pour crier, *je l'ai eu.*

Plan 12 :

Plan rapproché du filet avec le papillon. Les pieds de Julien apparaissent. Il s'agenouille. **Mouvement de caméra** pour remonter au visage de Julien qui sourit en regardant Elsa. Julien : C'est un Apollon, il est magnifique.

Vont suivre du plan 13 au plan 16 des gros plans insistent sur la réaction d'Elsa face à Julien qui enferme le papillon dans un bocal pour le tuer. Ainsi, le réalisateur montre Elsa, souriante, alors que la main de Julien met le papillon dans le bocal, puis progressivement son sourire s'efface, quand Julien lui explique que le papillon va mourir sans souffrir. *Que s'est-il passé dans la tête d'Elsa ?*

Plan 17 :

Gros plan du visage de Julien qui s'étonne qu'elle ne sourie plus. Julien : Quoi qu'est-ce qu'il y a ?

Plan 18 :

Gros plan du visage d'Elsa. Elle regarde le bocal.

Plan 19 :

Gros plan du papillon dans le bocal.

Plan 20 :

Gros plan du visage d'Elsa. Elle jette à la figure de Julien le mot braconnier !

Plan 21 :

Gros plan sur le visage de Julien qui acquiesce, mi-ennuyé, mi-amusé. *Que traduit sa réaction ?*

Plan 22 :

Gros plan sur le visage fermé d'Elsa.

Dans la scène suivante, Elsa boude et reste à distance de Julien. La mise en scène de cette séquence est construite de manière à séparer les visages, à l'opposé de la séquence précédente où les deux personnages sont ensemble dans les gros plans.

Le sujet de départ était la découverte de la nature, l'observation dans la première, les plaisirs de la chasse au papillon dans la deuxième. Dans les deux, une complicité s'établit entre le grand-père et sa petite fille. Mais ils sont rattrapés par la réalité cruelle, avec l'apparition des braconniers et la mort du papillon.

Première séquence. Une suite de champs contre-champ qui les laisse spectateurs puis témoins.

Dans la deuxième séquence, ils sont acteurs.

Qui est le personnage principal de ces séquences ? Quelles leçons peut-on retirer ? Quel éclairage apporte-t-elle sur la suite de l'histoire, sur les rapports entre les deux personnages ?

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

Julien est un vieux monsieur solitaire. Il a perdu son fils et sa femme. Ancien horloger, sa seule occupation aujourd'hui est d'élever et de chasser les papillons ; une passion qui lui est venue quand son fils est tombé malade, et qu'il a continué après son décès. Mais sous ses airs de solitaire taciturne, il cache un manque d'affection que vient combler Elsa. Quels éléments nous indiquent son caractère ?

Pourquoi décide-t-il d'emmener Elsa avec lui ? Julien est aussi un original qui vit dans son monde à lui. En emmenant Elsa, il ne pense pas à mal, mais parce qu'il ne se soucie pas trop de prévenir la mère d'Elsa, il se met hors-la-loi. Que pensent les enfants de ce vieux monsieur qui "enlève" un enfant ?

Elsa, du haut de ses neuf ans, n'est plus tout à fait une enfant. Abandonnée la plupart du temps à elle-même, elle a dû apprendre à se débrouiller seule ; elle est très mature pour son âge. Pourquoi décide-t-elle de suivre Julien, un inconnu ?

Elsa n'hésite pas à se montrer espiègle et à profiter de la naïveté qu'elle inspire en tant qu'enfant à Julien pour parvenir à ses fins.

De quelle manière le réalisateur nous montre-t-il que Julien cède devant Elsa ? La scène du café au début du film, où on le voit partir tout seul ; puis une ellipse, et on découvre Julien faisant rentrer Elsa chez lui. Plus tard, quand il lui achète des chaussures, à la vendeuse qui lui demande s'il faut autre chose à Elsa, il répond par la négative ; et l'on voit sortir Elsa avec un blouson et un chapeau...

Isabelle est, comme le dit Julien, plus une mère qui s'inquiète pour son enfant qu'une maman qui lui apporterait de l'affection. Cette jeune mère-célibataire travaille en tant qu'aide-soignante pour subvenir à leurs besoins, un métier très exigeant quant aux horaires qu'elle exerce au détriment de sa fille.

Les enfants ont-ils trouvé Julien et Isabelle sympathiques ? Ou antipathiques ? Pourquoi ?

L'Isabelle est un papillon crépusculaire, l'un des plus beaux papillons d'Europe qui n'apparaît que quelques jours par an dans des endroits bien précis.

La Nature

Pour Elsa, ce voyage est un voyage de découverte. Elle n'est jamais allée à la montagne. Ce séjour va lui permettre de découvrir la nature, les meules de foin, les animaux, biche, escargot et papillons... Le réalisateur s'évertue à éliminer les traces de civilisation, le portable de Julien, le jeu d'Elsa, mais ne peut l'occulter entièrement. Sa discrétion nous laisse face aux splendides paysages du Vercors. Cette découverte de la nature s'accompagne d'un discours écologique. Dans ces paysages, les animaux sont libres. Elsa est choquée par les braconniers, puis par Julien qui lui aussi tue ces animaux. Julien est d'ailleurs converti à la fin du film puisqu'il laisse l'Isabelle, objet de sa quête et dernière pièce de sa collection, s'envoler.

La recherche d'affection

Les deux personnages principaux sont pour ainsi dire seuls au monde : Julien vit seul avec le souvenir de son fils, et Elsa doit souvent se débrouiller sans sa mère. C'est donc la rencontre de deux solitudes que nous raconte le film. Derrière le masque insensible de Julien, on découvre un grand-père affectueux. Elsa l'a bien compris et arrive à lui faire exprimer ses sentiments et nouer avec lui des liens durables à la fin du film.

Le voyage initiatique

Julien arrive en fin de vie, il ne peut plus attendre un an pour trouver son papillon. Ce voyage, ce sera peut-être son dernier, mais il se le doit, pour accomplir la promesse faite à son fils. Elsa a trouvé un nouveau foyer, mais pas de mère. Que va-t-elle chercher en compagnie de ce vieux monsieur ? Tous deux partent donc pour un périple en pleine nature, loin de la civilisation, à l'image de ces héros mythologiques qui doivent accomplir une longue route pour s'accomplir.

Le papillon cristallise leurs quêtes : il représente le deuil pour Julien, et porte le même nom que la mère d'Elsa, dont la fillette recherche l'affection.

Qu'ont-ils appris tous les deux ?

Fiche réalisée par Bertrand Mullon, médiateur cinéma, dans le cadre du festival "L'Enfant et le 7ème Art" 2004

