

Princes et Princesses

de Michel Ocelot • France • 2000 • 1h10

FICHE TECHNIQUE

Auteur et réalisateur

Animateurs

Musique

Bruiteurs

Michel Ocelot

Lionel Kerjean,

Gilles Burgard...

Christian Maire

Dominique Lemaire et

Bertrand Boudaud

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

• 1992 - *Les Contes de la nuit*

• 1998 - *Kirikou et la Sorcière*

SYNOPSIS

Dans une salle de spectacle, trois personnages inventent différentes histoires remplies de princes et de princesses. On découvre ces contes, les uns après les autres, racontés en théâtre d'ombres...

La Princesse des Diamants

Les diamants du collier de la Princesse se sont répandus dans l'herbe. Celle-ci, transformée en statue, est gardée par un monstre. Le Prince qui parviendra à réunir tous les diamants du collier avant que le temps du sablier ne soit écoulé, délivrera la princesse. Un jeune Prince, ayant sauvé une fourmilière du feu, reçoit l'aide des fourmis qui rapportent rapidement les diamants éparpillés...

Le Garçon des figues

Un jour, en plein hiver, un pauvre paysan égyptien, propriétaire d'un figuier, découvre un fruit mûr. Il l'offre à la Reine qui trouve la figue succulente. Celle-ci récompense le paysan et lui fait promettre de lui apporter ses autres figues. Ainsi, le paysan acquiert progressivement une petite fortune. Jaloux, l'intendant de la Reine tente de mettre fin à ce rituel. Mais il est pris à son propre piège...

La Sorcière

Un Roi annonce que celui qui parviendra à conquérir le château de l'horrible sorcière pourra épouser la Princesse. Malgré ses canons, ses puissants béliers et son armée, le Prince ne parvient pas à détruire le château. Ne prêtant pas attention aux rires de la foule, un jeune homme pauvre décide de tenter sa chance. Il frappe simplement à la porte de la sorcière. Sa gentillesse séduit cette dernière qui se dévoile être une charmante jeune fille. Le jeune homme refuse d'épouser la Princesse et décide de rester avec la jolie sorcière...

Le Manteau de la vieille dame

Au Japon, une vieille femme couverte d'un magnifique manteau est poursuivie par un voleur. Pour la tromper, il lui propose de monter sur son dos et de la ramener ainsi chez elle. La vieille femme, dotée d'une force incroyable, oblige le voleur à la conduire à travers le pays pour observer le paysage. Toute la nuit, pris à son propre piège, le voleur doit courir pour satisfaire les désirs de la vieille femme. Épuisé, il la ramène à l'aube. Heureuse de cette nuit si animée, la vieille femme lui offre son manteau...

La Reine cruelle

En l'an 3000, une Reine cruelle demande à ses prétendants de se soumettre à l'épreuve de la cachette. Ils ne doivent pas être découverts par la Reine au risque de se faire désintégrer. Un montreur de foire parvient subtilement à pénétrer dans la chambre de la Reine, seul endroit du royaume non surveillé, en se déguisant en fabulo chanteur. Sa ruse séduit la Reine...

Prince et Princesse

Un Prince supplie sa Princesse de lui donner un baiser. Mais ce baiser provoque la transformation du Prince en crapaud. A chacun de leur baiser, le Prince et la Princesse se métamorphosent en un animal différent. Finalement, au dernier baiser, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs rôles...

SEQUENCE D'APPROCHE

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

Après une ouverture au noir, le film débute sur un décor facilement identifiable. **Que représente ce décor ?** On remarque des rangées de fauteuils rouges ainsi qu'un écran. **Où se situe ce décor ?** (dans l'arrière plan) **Dans quel lieu commence l'histoire ? Que voit-on au premier plan ?** Il y a trois bureaux sur lesquels on identifie des écrans d'ordinateur, des lampes, des crayons et des pinces. **A quoi servent ces objets ?** Installés à ces bureaux, on remarque trois silhouettes humaines, d'abord vues de dos. **Comment apparaissent ces trois personnages ?** (en ombres chinoises) **Peut-on les identifier ? A l'aide de quoi ? De leur silhouette ? De leur voix ?** Il y a un garçon, une fille et un homme plus âgé. **Quel est le premier personnage qui parle ? Et que dit-il ?** La fille prend la parole en premier et dit ceci : "Et si j'étais une princesse avec le plus beau collier du monde...". **Que font alors les deux autres personnages ?** Ils imaginent une suite à ce début d'histoire. **Qu'inventent-ils ?** Ils élaborent des péripéties, un élément perturbateur et construisent des personnages secondaires autour de la Princesse (un prince pour aider la princesse, un monstre pour la garder...). **Que construisent-ils ?** (un scénario) **Peut-on deviner quel est le métier de ces trois personnages ? Une fois le scénario trouvé, que font-ils encore ?** Ils réfléchissent aux costumes des personnages. **Comment créent-ils ces costumes ?** Ils les dessinent. **Les mains que l'on voit dessiner sont-elles animées ou réelles ?** Parfois, ils utilisent leurs écrans pour effectuer des recherches et savoir à quoi ressemblaient exactement les casques de jadis. Bien que l'histoire soit imaginaire, ils effectuent des recherches historiques pour réaliser de vrais costumes, identiques à l'époque choisie pour le conte. **Peut-on deviner l'époque dans laquelle ils situent leur histoire ? Que se passe-t-il ensuite ? A quoi sert cet étrange robot ? En quoi le garçon et la fille sont-ils costumés ?**

L'image s'obscurcit jusqu'à devenir noire puis s'éclaircit petit à petit de nouveau. On retrouve le même plan d'ensemble du début mais sans le garçon et la fille. "Vous êtes prêts ?", dit l'homme âgé. La caméra se rapproche alors

de l'écran recouvert semble-t-il d'un rideau rouge. Provenant du hors champ, on entend la même voix dire ceci : "*La Princesse des diamants*". **A quoi correspond cette phrase ? Qu'annonce-t-elle ?**

Qu'apprend-on dans cette séquence (sur le lieu, les personnages, l'action...) Que peut-on imaginer de la suite du film ?

On retrouve cette même mise en scène avant chaque nouvelle histoire qui nous sera racontée.

POUR PARLER D'IMAGES

Nous nous attarderons sur le début du conte intitulé **Princes et Princesses** car l'image prend le relais du dialogue pour signifier la dispute du couple. De plus, nous assistons à la mise en scène d'une transformation, thème important du film de Michel Ocelot.

Le début de la séquence se caractérise par le même dispositif évoqué précédemment ("Vous êtes prêts ?", suivi de l'annonce du titre du conte). Au moment où le rideau s'ouvre sur le décor du conte en question, on distingue toujours la bordure de l'écran ainsi que les lumières allumées tout autour. Apparaissent alors un Prince et une Princesse sur un fond bleu (représentant la nuit). Le décor est constitué d'une lune, de fleurs et d'un saule pleureur. Puis grâce à un léger recadrage de la caméra sur les personnages, la bordure de l'écran disparaît. Ainsi nous ne sommes plus les simples spectateurs d'un conte mais nous devenons les témoins de cette déclaration d'amour entre le Prince et la Princesse. Un second recadrage sur les personnages renvoie cette fois-ci le décor dans le **hors champ**. Par ce procédé, Michel Ocelot souhaite attirer l'attention sur les personnages.

Plan 1 :

la caméra recadre de nouveau les personnages qui sont désormais coupés au niveau de la taille. Le Prince et la Princesse se trouvent à chaque extrémité du **plan**, l'un à gauche du plan et l'autre à droite. La réunion des deux personnages dans le même plan exprime leur affection.

Plans 2 à 7 :

succession de **champs / contre champs** montrant tour à tour le prince en **gros plan** et la princesse en **plan rapproché poitrine**. L'apparition soudaine du **champ / contre champ** insiste sur le dialogue tout à coup tourmenté des deux personnages. Il s'associe au changement de ton de la conversation. De plus, les deux personnages sont désormais séparés et isolés dans des plans différents ce qui souligne leur désaccord. L'utilisation du **plan rapproché** permet de mettre en valeur les yeux expressifs de la Princesse, qui indique son refus.

Plan 8 :

plan moyen au niveau de la cheville des deux personnages. Ils sont tout à coup réunis dans le plan : vont-ils se réconcilier ? On aperçoit de nouveau le décor autour d'eux.

Plan 9 :

plan rapproché taille de la princesse et du prince penchés l'un vers l'autre. Ils échangent un baiser.

Soudain, le Prince se recule et disparaît comme s'il fondait. Cette disparition s'accompagne d'un bruit étrange semblable à un croassement. La Princesse se retrouve seule dans le **plan**.

Plan 10 :

ce plan est appelé **plan raccord dans le mouvement** dans la mesure où il exprime une continuité avec le mouvement amorcé dans le plan précédent. La forme noire fond jusqu'au sol. A droite, en **plan rapproché**, la princesse est vue de la taille aux pieds.

Plan 11 :

gros plan d'un crapaud dans l'herbe, qui s'adresse à la Princesse. On comprend que le Prince a été transformé en crapaud.

Plans 12 à 15 :

alternance de **champs / contre champs** montrant tour à tour le crapaud et la princesse (en **plan rapproché taille**). Les deux personnages sont de nouveau isolés dans des plans séparés, ce qui souligne leur nouveau différend.

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, marionnettes, papier découpé...). Ces six contes, par exemple, utilisent la technique d'animation dit de silhouettes c'est à dire que des silhouettes découpées d'objets ou de figures sont animées sur un arrière-plan éclairé. Cette technique porte également le nom d'ombres chinoises.

Pour réaliser ce film, Michel Ocelot n'a jamais utilisé d'ordinateurs. Il s'est servi uniquement de papier noir, de ciseaux et d'une caméra 16 mm possédant un zoom qu'il remontait à la main. La caméra, simplement fixée au mur, visait verticalement une table-plaque de verre. Sous la plaque, étaient disposées des ampoules ordinaires, éclairant à contre-jour les éléments posés par-dessus, c'est-à-dire une feuille de décor et les découpages à animer. Ces découpages étaient essentiellement des marionnettes plates découpées dans du papier canson noir. Elles possédaient des petites articulations en fil de fer, poussées à la main, image par image, sous la caméra. Pour réaliser *Princes et Princesses*, Michel Ocelot a également fait appel à de l'animation traditionnelle, dite en phases, pour pouvoir réaliser notamment les transformations. La limace et la trompe de l'éléphant ont été réalisés en pâte à modeler. On a utilisé du sel pour représenter la fumée et l'écume. Des maquettes en trois dimensions ont permis de réaliser certains objets. Le mégaradar a été fabriqué à l'aide d'un fond de bouteille plastique et de clous. Les mains qui dessinent appartiennent à de réels humains. Enfin la lumière a été réalisée grâce à un jeu de trous dans le canson noir qui permettait de jouer avec de "vraies" flammes. **Afin que les enfants saisissent bien le fonctionnement de cette technique, il est possible de mettre en place avec eux un petit spectacle d'ombres chinoises...**

Le travail d'un cinéaste

Lors du générique, on entend une chanson. **Quelles sont les paroles de cette chanson ?** On entend par exemple les phrases suivantes : "Et si tu étais ci et si tu étais ça... Et si on inventait.. Et si on imaginait... Et si on dessinait (...) le cinéma imaginaire...". **Quel est le sens de ces paroles ? Qu'énoncent-elles ? Que révèlent-elles de la suite du film ?**

Les petites scènes, qui précèdent chaque conte, ne sont pas là de manière anodine. Elles servent à représenter le métier de cinéaste mais aussi le travail de création. **Les enfants savent-ils ce que fait un cinéaste ?** Michel Ocelot explique les différentes facettes de ce métier. Par l'intermédiaire des trois personnages, il montre comment on trouve des idées, c'est-à-dire en discutant, en lisant, en critiquant ou encore en définissant ce que l'on aime. Il insiste également sur l'importance de la documentation pour que les choses sonnent justes. Enfin, il insiste sur le travail en lui-même avec l'utilisation des crayons pour dessiner les croquis et la réalisation des costumes. **Qu'est ce que les enfants pensent de ce métier ?**

Un voyage au-delà des frontières, à travers les siècles

A travers ces six courts métrages, Michel Ocelot nous convie à un voyage à travers le monde mais aussi à travers les siècles. **Les enfants se souviennent-ils des différents pays visités ? Les enfants se souviennent-ils des différentes époques évoquées ? Peuvent-ils les citer ? Quels sont les indices qui nous permettent de reconnaître le pays et l'époque où ces histoires prennent place ? Quels sont les rôles et les significations des couleurs utilisées ? Qu'apprenons-nous sur ces pays et sur la vie des époques représentées ? Qu'est ce qui a surpris les enfants ?**

Nous vous proposons le tableau suivant :

Conte	Pays	Epoque	Indices
"Et si j'étais une princesse avec le plus beau collier du monde..."	France	Epoque napoléonienne	Diadème porté par son arrière arrière grand-mère ou casque qui ressemble à celui qu'aurait pu porter son arrière arrière grand-père...
"Et si on était en Egypte, au temps des pharaons..."	Egypte	Epoque des Pharaons	Costumes, coiffes, pyramide, statues égyptiennes, soleil sur un trône, position du corps, des bras et des mains, musique égyptienne traditionnelle, droit de vie et de mort de la Reine sur ses sujets, terme de "fella"...
"Et si j'étais une sorcière..."	France	Moyen Age	Coiffure du garçon, armures des soldats, armes de l'époque (béliers, canons...), architecture du château...
"Et si j'étais une vieille dame japonaise..."	Japon	Epoque d'Hokusai (fin du 18 ^{ème} siècle)	Costumes et coiffure de la vieille dame (kimono, chaussures et baguettes dans les cheveux), architecture des maisons, référence à des lieux précis (Mont Fuji, les chutes d'eau...), musique traditionnelle...
"Et si j'étais une Reine toute puissante et impitoyable..."	Pays imaginaire	Futur	Costumes et coiffes des personnages, vaisseau de la Reine, mobilier de son château, mégaradar, écran d'ordinateur immense, fabulo chanteur...
Et ainsi de suite			

Pourquoi ne pas demander aux enfants de représenter le conte (et donc l'époque et le pays) qu'ils ont préféré parmi ces six contes ?

Les métamorphoses

Les enfants se souviennent-ils des différentes transformations ? En quoi les personnages sont-ils métamorphosés ? Et des différents déguisements ? Pourquoi ces personnages se déguisent-ils ? Quelles réactions suscite leur déguisement ? On remarque un certain nombre de transformations physiques, surtout dans le dernier conte intitulé **Princes et Princesses**. Les deux personnages se métamorphosent l'un après l'autre en animaux divers (de toutes les tailles, de tous les milieux...). **Les enfants se souviennent-ils de ces animaux ? Qu'est-ce qui provoque la transformation ? A quoi cela fait-il penser ?** Habituellement, le baiser de la Princesse transforme le crapaud en Prince et le baiser du Prince ôte le sortilège qui touche la Princesse. Dans ce conte, tout est inversé. Ne remarque-t-on pas d'autres inversions dans les différents contes racontés ? Par exemple, la sorcière n'est pas une vraie sorcière puisque c'est une jeune fille charmante qui se cache sous un masque hideux. De même la dame âgée japonaise, en apparence fragile, possède une force incroyable. Le voleur qui l'accompagne n'est pas aussi brutal qu'il veut le faire croire. La Reine est cruelle parce qu'elle s'ennuie. Mais elle s'attendrit devant le "fabulo chanteur". Les transformations physiques s'accompagnent également de transformations morales dans la mesure où les personnages, en apparence méchants, se révèlent être d'une grande bonté. Michel Ocelot semble nous dire qu'il faut se méfier des apparences. En effet, dans la plupart de ces contes, des jeunes hommes pauvres et d'apparence fragile parviennent à séduire la princesse grâce à leur gentillesse. Alors que les princes armés et vaillants échouent à cause de leur violence et de leur méchanceté.

Qu'est-ce que les enfants pensent de ce dicton "méfiez vous des apparences !" ? (sans oublier de préciser que l'image cinématographique elle-même n'est qu'une apparence, un monde reconstitué selon le désir du cinéaste...)