

AZUR & ASMAR

un film de Michel Ocelot - 2006 - 1h35

Quelques informations pratiques pour commencer...

- **Où télécharger la fiche pédagogique du film et les fiches outils (vocabulaire du cinéma, des ressentis) ?**

⇒ www.ac-clermont.fr/ia63/ (rubrique éducation artistique et culturelle / arts visuels / Ecole & Cinéma)

⇒ www.cineparc.fr (rubrique Ecole & Cinéma)

⇒ www.clermont-filmfest.com (rubrique Pôle régional d'éducation à l'image/Ecole et Cinéma Puy-de-Dôme)

- **Où trouver des extraits vidéos en lien avec le film (et cités dans la présente fiche)?**

⇒ <http://vimeo.com/>

Cliquez sur «Log in» en haut de la page et il apparaîtra deux rectangles blancs ; dans le premier inscrivez l'adresse suivante : **ecoleetcinema63@gmail.com** et dans le second le mot de passe : **grandecran**. Sur la page vimeo Ecole et Cinéma 63, cliquez sur «my videos».

- **Où trouver des affiches, des photos et d'autres informations sur le film?**

⇒ www.enfants-de-cinema.com

⇒ <http://site-image.eu/>

Avant la séance...

Des propositions à sélectionner, enrichir, croiser selon l'âge des élèves et vos envies...

⇒ **Un croisement d'expressions pour créer des attentes : faire des hypothèses à partir de bandes sonores et d'images**

* *Ecouter 6 bandes sonores issues du film (Cf. page vimeo) : pour chaque extrait, essayer d'imaginer une ambiance... Quelles sensations ? Quel type de bande sonore (musiques, bruitages, voix) Pour quels effets (tristesse, gaieté, nostalgie, vitesse)?*

Une fois l'ensemble des extraits écoutés, les confronter, qu'en penser ? Sont-ils très différents ? Réfléchir sur les liens qui pourraient exister entre eux, imaginer une chronologie, une narration pour un ou plusieurs héros...

* *Observer 6 images extraites du film (Cf. annexe 1). Selon la même logique que ci-dessus : Quel type de représentation (des paysages, des personnages, des lieux, etc.) ? Quel forme de film (prise de vues réelles, animation)? Quelles ambiances? Quels liens peuvent exister entre les différentes photos ? Une certaine atmosphère prend forme...*

* *Mettre en relation images et bandes sonores. Montrer les 6 images en même temps (Cf. annexe2) et écouter à nouveau les bandes sonores. Essayer d'associer images et bandes sonores en justifiant chaque fois les choix. La réunion des deux expressions ainsi que la discussion et l'argumentation permettront d'affiner les observations, hypothèses et attentes... Et par conséquent d'enrichir l'imaginaire.*

⇒ **Un travail sur l'affiche, découverte plastique au service de ressentis**

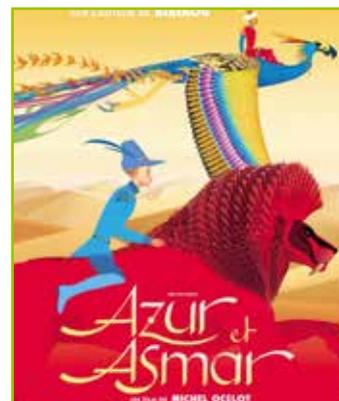
Observer les affiches, les décrire (composition plastique, ressentis qui s'en dégagent...) pour enrichir les hypothèses sur le film.

* *Affiche 1 : Des personnages juchés sur des animaux fantastiques (Cf.annexe3)*

↻ *couleurs* : aplats de couleurs vives, chatoyantes et multiples, aux contrastes colorés, qui donnent une sensation de vie, chaleur ; jeux de rythmes colorés entre les personnages et leur monture ; personnage en bleu qui chevauche un lion rouge, personnage de rouge vêtu juché sur un oiseau à dominante bleue.

↻ *graphismes et typographie* : fins et délicats, le titre situé en bas de l'affiche, domine par sa grandeur les autres écrits, la calligraphie est élancée et élégante. Que dire des deux mots mis en valeur ? Ils commencent par la même lettre majuscule (Des prénoms? Masculin ou féminin ?), sont bien alignés l'un sous l'autre, à la façon des deux personnages sur leur monture...

↻ *composition de l'image* : L'image occupe l'ensemble de l'espace ; deux personnages aux costumes différents (l'un habillé comme au Moyen Age, l'autre plutôt de manière orientale) sont juchés sur des animaux (réels ou imaginaires ?).

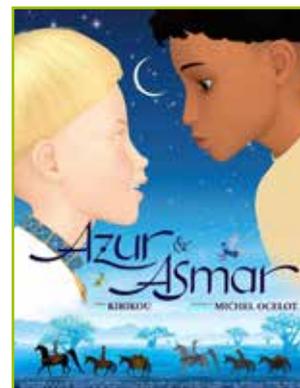

Ils ont l'air sérieux et tendus, dans une posture proche des chevaliers guerroyant. Effet de distance et profondeur donné par la présence d'un arrière plan (dunes), d'un premier et second plan (personnages). Effet de mouvement donné par l'orientation des personnages vus de profil. Ils partent vers... une quête, une bataille....

* Affiche 2 : *Le face à face* (Cf.annexe 4)

couleurs : dominante de bleus pour un large ciel en dégradé, silhouettes à cheval, bleu des arbres, sol bleu. Un personnage à la peau claire avec des cheveux blonds, l'autre à la peau mate avec des cheveux noirs, face à face de profil.

graphismes et typographie : fins et délicats, le titre situé au 2/3 de l'affiche, mis en valeur par sa grandeur, la calligraphie est élancée et élégante. Que dire des deux mots mis en valeur ? Le mot «Azur» est sous le visage de l'enfant aux cheveux blonds et le mot «Asmar» se situe plutôt du côté de l'enfant aux cheveux noirs, le «&» est bien au centre de l'affiche...

composition de l'image : l'image occupe l'ensemble de l'espace ; deux personnages de profil occupent les 3/4 de l'affiche ; ils se regardent intensément. Il ne semble pas y avoir réellement affrontement mais plutôt densité d'attention... Le fond (arrière-plan) nous montre un grand ciel nocturne. Un bandeau, en bas de l'affiche nous fait découvrir un paysage plutôt naturel avec des silhouettes d'arbre. En premier plan, des cavaliers se déplacent de droite à gauche. Ils semblent accompagnés de provisions comme pour un long voyage.

* Confronter les 2 affiches : différences et permanence ? Enrichissement des hypothèses.

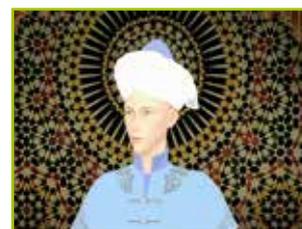
Après la projection : des clés de lecture ...

A/DANS UN PREMIER TEMPS, REVENIR SUR LE FILM PAR UN «INVENTAIRE-DÉBALLAGE»

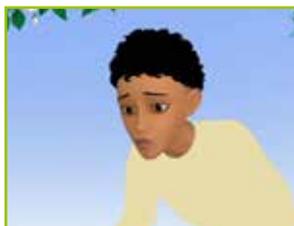
⇒ **Des mots** : *Partir éventuellement de mots-clés pour sérier davantage les différents aspects sur lesquels revenir et canaliser le flot de paroles* : aventures, péripéties, merveilleux, prince/princesse, djinns/elfes, clés magiques ... Beauté, couleurs, humour... Différences, similitudes... Deux pays, deux cultures, frères, racisme, langues française et arabe, amour, haine, méchanceté, ignorance, curiosité...

⇒ **Des personnages** : *Les nommer ; les décrire physiquement (leurs costumes, leur aspect...) ; décrire leur personnalité. Comment s'expriment-ils, se comportent-ils tout au long du film? Comment vivent-ils, parlent-ils ? Ont-ils les mêmes valeurs ?...*

- Azur : jeune garçon aux yeux bleus et cheveux blonds, vêtu d'un costume blanc, il est le fils d'un châtelain, orphelin de mère. Fidèle à ses attachements d'enfant, il partira à la recherche de la fée des Djinns, rejoignant le pays de sa nourrice. Sa posture d'humilité et tolérance vis-à-vis des gens et pays qu'il découvrira lui permettront de réussir sa quête. Courageux et opiniâtre, il porte des valeurs de pureté et de chevalerie.

- Asmar : jeune garçon brun aux yeux noirs, fils de Jénane, on ne connaît pas son père. Frère de lait d'Azur, les sentiments que les deux garçons se portent sauront vaincre les différences et distance créées par la vie de chacun. Il possède les mêmes valeurs de droiture et courage qu'Azur.

- Jénane, la nourrice d'Azur et mère d'Asmar. Elle élève les enfants dans l'égalité et le respect ; les nourrit de berceuses et de l'histoire de la fée des djinns. Chassée du château par le père d'Azur, elle retourne en Orient (de l'autre côté de la mer) où sa connaissance des deux civilisations lui permettra de faire fortune dans le commerce. Elle est le symbole de l'amour maternel universel, bienveillant mais aussi exigeant. Elle est le lien entre les personnages et les lieux du conte.

- Crapoux : personnage caricatural renfermant une certaine dimension comique. Il est laid, couard, se rapproche par ses attitudes corporelles du crapaud. Il critique constamment son pays d'accueil. Il déteste tout ce qui lui est inhabituel, rejette et juge dangereux tout ce qui lui est inconnu. On voit que cette posture est avant tout une protection pour lui. On constate l'évolution de sa personnalité au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que le regard des autres change sur lui...

- La princesse Chamsou Sabah : petite fille vive et espiègle, prisonnière des murs de son palais mais libre dans sa tête. Elle est curieuse de tout, possède déjà une sorte de sagesse liée à son ouverture d'esprit et à sa culture ; lien symbolique entre le « dehors et le dedans ». A travers ses propos, nous découvrons les principes de vie qui régissent la vie d'alors de son pays.

- D'autres personnages vertueux et tolérants : le sage Yadoa, la fée des Djins aux pouvoirs magiques, la fée des elfes, cousine de la fée des Djins...

- Des personnages intolérants, supersitieux... : Le père d'Azur qui mettra à la porte Jenane et Asmar sans aucun scrupule, les personnages qui ont peur des « yeux bleus », ...

⇒ **Deux lieux, deux univers** : le monde occidental européen (on peut aisément imaginer les premières scènes du film dans un paysage de notre pays) et le monde oriental (Perse ; régions de la côte sud de la Méditerranée; Andalousie...)

⇒ **Une époque** : Une époque assez incertaine que l'on pourrait de façon très large situer durant le Moyen-âge.

⇒ **Des éléments de «l'âge d'or» de la civilisation arabo-musulmane** : La plus grande partie de l'histoire se déroule dans une ville imaginaire foisonnante et riche d'éléments du Maghreb que nous découvrons à travers :

- *les monuments* : les bâtiments dans leurs dimensions et diversité, les formes des toits, les décorations, les architectures intérieures...

- *le mobilier et les objets*

- *la nature* : jardins intérieurs, mais aussi arbres, fleurs sauvages...

- *les sons* : la langue arabe, des musiques orientales, ...

- les nourritures, les épices...

⇒ **Des éléments du conte merveilleux** : des palais majestueux (celui de la petite princesse, la salle des lumières, la maison de Jenane), le lion écarlate, l'oiseau Saïmourh (animal mythique des contes persans), les objets magiques (les trois clefs pour passer trois portes, les fioles d'invisibilité, la plume et le bonbon qui permet de parler la langue des fauves), ...

⇒ **Une forme particulière de film**

Un film d'animation à la palette de couleurs et de formes inépuisables... Un film réalisé par le «papa» de Kirikou.

B/DANS UN DEUXIÈME TEMPS, FAVORISER LA PRISE DE PAROLE DES ENFANTS POUR EXPRIMER LEURS RESENTIS ET AFFINER LA COMPRÉHENSION

⇒ **Revenir sur le film pour un «déballage» des ressentis**

- Validation ou non des hypothèses émises avant la projection. Reprendre éventuellement une affiche ou faire des extraits sonores (Cf. *Avant la séance*)

- Raconter, compléter, reformuler ; se repérer dans la chronologie du récit.

- Que recherchent les différents personnages?

- Qui est Jenane pour ces deux enfants? Pourquoi Azur et Asmar étaient-ils élevés ensemble? Jenane fait-elle des différences entre les deux enfants?

- Pourquoi Azur et Asmar sont-ils séparés ? Que penser de l'attitude du père d'Azur ?

- Que penser de l'attitude des différents personnages ? Y a-t-il des similitudes ? Des différences ?

- Quelles émotions ? Peur ? Joie ? Tristesse ? Révolte ? Pourquoi ? A quel moment ?

- A-t-on pensé à des situations vécues ? A des histoires connues ?

- Reconnaît-on des personnages de contes ?

- ...

⇒ Rentrer dans la discussion par une analyse plus précise

Azur et Asmar s'adresse aux enfants et aux adultes comme le dit le réalisateur Michel Ocelot : « Mon secret, c'est que je ne fais jamais de films pour les enfants, car les enfants n'ont rien à faire de films qui sont pensés uniquement pour eux ! Les enfants ont besoin d'apprendre le monde, de découvrir de nouvelles choses. (...) Mes films sont faits pour toute la famille et je suis ravi de réunir tout le monde. Il y a certaines choses que je ne dis pas crument, parce qu'il y a des enfants dans le public, mais je dis tout. »

(Dossier de presse d'*Azur et Asmar* - 2006)

Azur et Asmar est un conte merveilleux qui se passe dans un Moyen-Âge magnifié mais c'est également un film qui parle d'aujourd'hui. Ce film part d'un état des lieux, d'émotions ressenties : « Le sujet qui me tenait à cœur ? D'une part, tous ces gens qui se détestent - ils ont été élevés comme cela - qui se font la guerre ; d'autre part, les individus des deux côtés, qui ne suivent pas, et qui s'estiment, s'aiment au-delà des barbelés. (...) J'ai d'abord pensé à la France et l'Allemagne, mais on l'a déjà tellement fait (...) Et j'ai pensé à la vie quotidienne, en France et dans le monde. Il ne s'agissait plus de traiter d'une guerre déclarée, mais d'une animosité ordinaire, entre citoyens de souche et citoyens récents, et, poussant plus loin, mais parallèlement, entre Occident et Moyen-Orient. Je tenais mon sujet. Une réalité brûlante, à traiter en conte de fée merveilleux. »

(Cf. carnet de notes pages 14-15)

Azur et Asmar est un conte initiatique, visible par tous. Mais, au-delà d'une apparente facilité, nous assistons à la rencontre de deux cultures dont la plus développée à l'époque n'est pas celle que l'on pourrait croire... Occasion de découvrir une civilisation flamboyante, riche et ouverte... Occasion de réfléchir sur les effets de l'ostracisme et de l'intolérance, sans machiavélisme mais au contraire avec bienveillance et confiance dans l'homme... Chacun d'entre nous est à la fois Crapoux et le beau héros... *Azur et Asmar* dit en effet beaucoup de choses sur des sujets sensibles mais sans drame et dans une réflexion joyeuse, l'occasion de revenir sur le film avec des extraits et de discuter de sujets philosophiques et citoyens essentiels.

- **Des êtres rejetés : Jenane et Asmar en Occident, Azur en Orient** (s'appuyer sur l'extrait « Le départ de Jenane et Asmar » et « L'arrivée d'Azur de l'autre côté de la mer » - Cf. page vidéo)

Jenane a élevé Azur et Asmar de façon équitable : même apprentissage, même part de gâteau, etc. Le père d'Azur va casser cet équilibre quand il va décider qu'Azur doit dormir dans un grand lit à l'étage puis l'envoyer en pension faire des études.

Pourquoi casse-t-il cet équilibre entre les deux enfants ? Pourquoi refuse-t-il qu'Azur dise au revoir à Jenane ? Pourquoi et comment chasse-t-il Jenane et Asmar ? Donne-t-il des raisons ? De quel ordre sont les liens qui unissent Azur et Jenane ? Et Jenane et le père d'Azur ? Dans cette fin d'extrait, quels éléments visuels accentuent cette impression d'isolement et de rejet de Jenane et Asmar (couleurs, gros plan sur les visages, etc.) ?

Lorsqu'Azur arrive de l'autre côté de la mer, la situation n'est pas celle qu'il imaginait. Il est rejeté dans un premier temps par les habitants qu'il croise. Que se passe-t-il ? Pourquoi est-il rejeté à son tour ? Pourquoi décide-t-il de fermer les yeux ? Quel jugement porte-t-il sur les personnes qu'il rencontre ? Ce jugement sera-t-il définitif ou changera-t-il durant le reste du film ? Pourquoi ?

Y a-t-il des similitudes entre ces deux extraits au niveau de ce qui est raconté ? De la composition des images ?

Imaginer quelques questions ouvertes permettant de relancer le débat :

- Que signifie être différent ? Être semblable ? Qu'est-ce qui sépare et qu'est-ce qui unit les deux garçons dans le film ? Est-ce qu'être différent veut dire ennemi ? Connaissez-vous le terme tolérance ? De préjugés ? De superstitions ? D'obscurantisme ? ... Essayer de comprendre ce qui les provoque...

Pouvez-vous appuyer vos réponses sur des exemples et des observations de votre quotidien ? Pourquoi a-t-on souvent peur de ce que l'on ne connaît pas ?

- **L'attitude de Crapoux et d'Azur : deux façons de voir le monde** (s'appuyer sur l'extrait «Crapoux et Azur» - Cf. page vidéo)

Quand Azur rencontre Crapoux, ils ont tous les deux un point commun : ils sont étrangers dans le pays de l'autre côté de la mer. Crapoux dénigre par principe et mauvaise foi tout ce qu'il voit et répond toujours aux questions d'Azur de façon négative. Azur a décidé de fermer les yeux pour que personne ne le rejette à cause de ses yeux bleus et va découvrir cette nouvelle terre par ses autres sens : l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Echaudé par son premier contact avec la population, sa nature profonde ne tardera pas à revenir : la curiosité, le savoir, l'envie de comprendre lui permettent d'appréhender ce nouveau monde... Peut-être mieux que Crapoux qui y vit depuis 20 ans.

Dans cet extrait, est-ce que les réponses de Crapoux à Azur correspondent à ce que l'on voit ? Décliner les différents exemples : le chant, la princesse, les femmes, les couleurs, les épices, les chevaux, ...

Que pensez-vous de l'attitude de Crapoux ? Pourquoi dénigre-t-il tout ce qu'il voit ? Est-il vraiment convaincu par ce qu'il clame comme une litanie tout autour de lui ? Est-il respectueux des gens qu'il croise ? Quel comportement a-t-il avec Azur ? Son comportement va-t-il évoluer durant le film ? (Cf. cahier de notes vert page 12)

A votre avis pourquoi les paroles en arabe ne sont-elles pas traduites ? Avez-vous eu du mal à comprendre la situation pour autant ? Qu'est-ce qui permet de comprendre (situation, ton des paroles...)?

Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans un contexte totalement inhabituel, déstabilisant, inconnu ? Que ressentiez-vous ?

Malgré son attitude, Crapoux connaît bien son pays d'adoption et donne beaucoup d'informations à Azur et par conséquent au spectateur : muezzin, diram, différentes épices, etc. Ajouté à tout ce que l'on découvre visuellement, Michel Ocelot donne à voir toute une culture.

Connaissez-vous tous ces éléments (mode de vie, éducation, architectures, ville, couleurs, aliments, etc.) ? Est-ce que les images du film correspondent à ce que vous imaginiez d'un pays du Maghreb ? Pensez-vous que les choses soient aujourd'hui à l'identique ? Que connaissez-vous de cette culture ? ...

- **Jenane, une femme progressiste** (s'appuyer sur l'extrait «Jenane» - Cf. page vidéo)

Dans cet extrait, Jenane ressemble-t-elle à la femme du début du film? Quels changements (statut social, etc.) ? Rejette-t-elle Azur ? Que fait Azur pour regagner sa confiance? Comment ce jeu d'argumentation et de contre argumentation se traduit-il en images et sur la bande sonore ?

Que répond Jenane quand Azur lui demande si elle est gênée par ses yeux bleus?

Jenane est la première personne qui ne craindra pas les yeux bleus d'Azur. Elle déteste les superstitions qui entravent l'homme dans sa réflexion et son rapport à l'autre. Elle prône le savoir, la connaissance, l'instruction, le métissage des cultures qui permettent d'avancer et d'avoir un autre regard sur le monde.

Azur et Asmar véhiculent également ces valeurs ainsi que la princesse Chamsous Sabah ou le sage Yadoa.

(Cf. cahier de notes vert page 11)

Fraternité, respect de l'autre dans ses différentes composantes ... Enrichissement par le métissage des cultures... Rôle de la rencontre, des échanges,... Une autre manière de voir l'autre et ce qu'il peut apporter, ce que l'on peut lui apporter... Les pistes de discussions sont nombreuses.

Aller plus loin dans le questionnement en recherchant dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les articles abordant la liberté et l'égalité entre les hommes, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue ou de religion. Réfléchir sur la notion de métissage, la traduire en musique, en arts visuels (voir pistes ci-dessous).

D'autres pistes de réflexions et de discussions sont disponibles dans les fiches Cinedoc et JDI (envoyés en même temps que cette fiche pédagogique par courriel et disponibles sur www.cineparc.fr rubrique Ecole & Cinéma.

Vous trouverez dans les pages suivantes un tableau sur le fond et sur la forme du film. Les partis pris (esthétiques, filmiques...), les choix faits par le réalisateur se conjuguent au service d'un message : le fond. Fond et forme sont imbriqués. On peut partir d'une analyse de la forme pour comprendre, ou partir de mots clés illustrant le fond pour ensuite rechercher les moyens employés. Ces tableaux vous accompagneront dans la lecture du film ainsi que pour alimenter les discussions en classe après la projection.

⇒ **Tableau 1 : Le fond**

⇒ **Tableau 2 : La forme**

LE FOND

L'HOMME PERFECTIBLE OU LE PIED DE NEZ AUX PREJUGES

Azur et Asmar propose une galerie de personnages nobles, vaillants, en quête de savoir ; des personnages curieux et perfectibles... Ou *Azur et Asmar*, le film qui croit en l'Homme tout simplement. (Cf. cahier de notes vert page 8 à 14)

* « *Je connais 2 pays, 2 langues, 2 religions, ce qui fait que j'en sais 2 fois plus que les autres* ». Jenane à la fois mère, nourrice, servante et riche commerçante. A travers la diversité de ses fonctions, on retrouve une permanence de ses traits de caractère : générosité, ouverture d'esprit, compréhension de l'autre, humanité. Tout au long de l'histoire, Jenane symbolise, au-delà des différences et des aléas de vie, les principes d'équité et de parité : durant la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte d'Azur et Asmar, elle veillera à un partage toujours équitable (le sein, le lait et le gâteau, les coffres à jouets, l'aide pour aller à la rencontre de la fée...).

La *princesse Chamsous-Sabah*, transmet quant à elle, à travers sa jeunesse, un regard neuf, une grande soif de connaissance et de curiosité du monde et de ses diversités. Cette culture, lui confère malgré son âge, une réflexion attentive sur la nécessaire ouverture sur les autres. Azur s'en fait l'écho : « *C'est quand je ne suis pas guidé que je découvre.* »

Azur et Asmar, ils ont été élevés par Jenane, leurs personnalités et leurs convictions sont fortes. Similitude de comportements (même besoin d'affection, même quête...). Alternativement, ils vont se retrouver en situation de force ou faiblesse à certains moments du film. Et si Asmar dans un premier temps ne reconnaît pas son frère, la fraternité, l'entraide et l'amour des deux frères va ressortir avec intelligence puisqu'elle les mènera à la fée des djinns. Il y a bien 2 héros sur la totalité du film, pas de perdant, de bon ou mauvais.

Crapoux est un personnage très intéressant par la diversité même de ses postures, de ses ambiguïtés apparentes, dans l'évolution de son comportement et de ses idées tout au long du film. Il est en quelque sorte le reflet de la société qui l'entoure....

Le progressisme, l'altérité, l'égalité se retrouvent tout au long d'*Azur et Asmar* : pas de leçon de morale mais une mise en valeur de la réflexion et de la curiosité de l'autre... Et avec de la beauté et de l'humour pour plus de plaisir !

UNE RENCONTRE CULTURELLE

Azur et Asmar donne à voir deux mondes, deux cultures au Moyen-Age. Si nous sommes en occident au début du film, le film nous entraîne rapidement dans « l'âge d'or de la culture arabo-islamique où musulmans, juifs et chrétiens ont su installer des moments de tolérance dans une société prospère, plein de splendeurs, au sein de laquelle circulent les idées, les textes et les savoirs » (4e de couverture du livre documentaire *Au temps d'Azur et Asmar* de Sandrine Mirza aux éditions Nathan).

A son habitude, Michel Ocelot a fait de fortes recherches documentaires pour nourrir son film. C'est cependant bien sûr un regard personnel. Comme il le dit : « Je mange puis, fortifié, je fais ce que je veux » ! *Azur et Asmar* nous permet une plongée éblouissante dans la culture arabo-musulmane.

Présentation d'une civilisation dans son apogée (entre le 8ème et le 13ème siècle, le monde musulman, qui s'étend de Grenade en Espagne à Samarcande en Asie, connaît un rayonnement sans précédent) :

* *tolérance religieuse* : les trois sites dédiés aux 3 religions monothéistes sont évoquées lors de l'escapade de Chamsous-Sabah.

* *posture éclairée face aux besoins d'une ville et de ses habitants* : référence à la madrasa, lieu d'enseignement ; existence d'une maristane, lieu où l'on soigne ; de fondouk ou caravansérail...

* références multiples d'un *commerce florissant* sur terre et sur mer : Jenane en est le symbole même... Images de marchés, caravanes, la profusion des marchandises,...

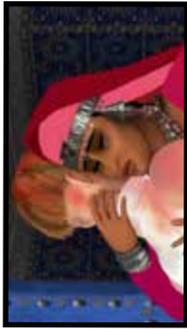
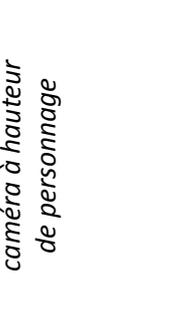
* *approche des arts islamiques* (architectures, lettres, sciences, ...)

* *importance donnée aux savoirs* : long moment dans la bibliothèque du palais ; moment dans l'observatoire ; références nombreuses aux mathématiques, sciences, lettres, arts,...

* *posture éclairée et ouvertes sur les héritages d'autres civilisations*, les califes encouragent la traduction de textes grecs, latins, perses et indiens qui vont venir enrichir les travaux de recherche de nombreux savants et amorcer ainsi une production originale. Cette production retournera en Occident traduite en latin. Le sage Yadoo parle le grec et l'hébreu et veille à l'éducation de la princesse Chamsous-Sabah qui profite des meilleurs précepteurs des quatre coins du monde, elle parle également plusieurs langues.

* mais aussi courts aperçus sur des peintures pariétales, un décor de Cromlechs, des ruines de la civilisation de Carthage, des statues de dieu Baal, ...

LA FORME

MOYENS PLASTIQUES	MOYENS FILMIQUES	BANDE SONORE
<p>⇒ <u>Composition de l'image</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des effets de symétrie pour une impression de parité et d'équilibre. Dès le début du film, le parti pris est clairement énoncé : différences physiques, économiques mais équité de traitement des enfants qui se traduit par une disposition symétrique d'Azur et Asmar de part et d'autre de Jénane. On retrouve l'importance de cet axe vertical central à travers le film (scène du coucher, entrée de la salle des lumières...). Très souvent un élément intrus se glisse dans cette apparente symétrie, témoin de la difficulté de cet équilibre ? Parfois cette symétrie se brise (quand Azur doit dormir tout seul dans un grand lit). 	<p>⇒ <u>Les échelles de plans</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Des gros plans pour montrer les émotions des personnages, les yeux bleus, ... - beaucoup de plans moyens et rapprochés pour les moments de discussions entre les personnages - Des plans d'ensemble pour montrer l'immensité des décors, leur beauté, leur diversité, ... <p><i>plan rapproché</i></p> <p><i>plan d'ensemble</i></p> <p>⇒ <u>Les angles de prises de vues</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la plupart des plans, la caméra est à hauteur des personnages - Des contres-plongées qui montrent la majesté des monuments (minaret, observatoire de la princesse, etc.) - Des plongées qui permettent d'observer en détail les épices, les babouches, etc. <p><i>contre-plongée</i></p> <p><i>plongée</i></p> <p><i>caméra à hauteur de personnage</i></p>	<p>⇒ <u>Musique</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - musique de danse - musique d'aventure - ... <p>⇒ <u>Chant</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La berceuse dite en français et en arabe, reprise plusieurs fois dans le film - le chant arabe avant l'entrée dans la ville - ... <p>⇒ <u>Voix</u> :</p> <p>Plusieurs langues : l'arabe et le français</p> <p>Des voix aux tonalités diverses : douce et assurée pour Jénane, malicieuse pour la princesse, forte et parfois un peu agressive pour Crapoux. La plupart des personnages ont un phrasé très articulé, chaque mot compte.</p> <p>⇒ <u>Des bruitages</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - à valeur documentaire : muezzin, marché, ... - féérique : scintillement ajoutés aux voix enchantées - ...
<p>- La position des personnages dans le cadre : Comme pour les effets de symétrie, les personnages sont placés dans l'image de façon symbolique (Jénane face au père d'Azur, elle est sur le côté gauche devant un fond sombre, lui devant un décor lumineux qui occupe des deux tiers de l'espace...)</p> 	<p>- Des lignes fortes de structures verticales et horizontales</p> 	<p>Ecole et Cinéma 63 Ciné Parc/ Bureau Art & Culture avril 2013</p>

LA FORME

MOYENS PLASTIQUES	MOYENS FILMIQUES	BANDE SONORE
<p>- Des effets de contrastes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>dans les couleurs</i> : la couleur des peaux, des cheveux, des yeux; chambres des enfants ; décors sombres avec personnages en couleurs (Azur arrivant de l'autre côté de la mer, le lion écarlate sur les rochers, etc.), ombres chinoises de Chamsous Sabah et Azur la nuit dans l'arbre... * <i>dans les intensités</i> : décors sombres et peu accueillants qui tranchent avec les différents décors de la ville ; le noir total avant la somptuosité de la salle des lumières, etc. * <i>dans les formes</i> : les personnages sont traités en aplats colorés qui se détachent fortement des décors très graphiques (maison de Jenane ; palais de la princesse...) * <i>dans les traitements graphiques</i> des lieux, des détails architecturaux, ... <p>⇒ Les personnages :</p> <ul style="list-style-type: none"> * des dessins réalisés à la façon de pièces d'orfèvrerie : pas de volonté de dessiner «comme en vrai» mais plutôt de donner l'essentiel (modelé très léger pour les visages et mains ; utilisation privilégiée des profils qui accentuent la pureté des lignes sans s'encombrer de détails superflus). * souci de <i>l'éclairage</i> donné de face, à la manière des miniatures persanes pour sublimer, ... <p>⇒ Les décors :</p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>une recherche documentaire immense</i> : architecture, objet, végétation... Les décors sont composés de multiples détails, ils sont foisonnants. * <i>des couleurs éclatantes</i> pour des effets flamboyants mais pas «tonitruants», des coloris lumineux et hiératiques pour des scènes respirant la dignité et la sérénité (cf. Les très riches heures du Duc de Berry) <p>Une beauté instantanée pour les spectateurs!</p>	<p>⇒ Les mouvements de caméra</p> <ul style="list-style-type: none"> - des travellings latéraux, arrière, avant pour accompagner les voyages de Crapoux et Azur, Azur et Asmar, ... - des zooms pour accentuer des propos : sur les yeux fermés d'Azur, ... <p>⇒ Le montage/ Le rythme :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les personnages de Michel Ocelot prennent le temps d'observer, de parler, de discuter. La séquence de la visite de la ville le jour, comme la nuit avec la princesse, en est un exemple. Le rythme s'accélère quand on est dans le film d'aventure : scène de bataille, course poursuite... 	

CONFRONTER - ENRICHIR - PRATIQUER

⇒ Michel Ocelot

Michel Ocelot a une place particulière dans le cinéma d'animation. En 1998, la sortie et le succès de *Kirikou et la sorcière* ont changé la donne en matière de cinéma d'animation, jusque-là dominé par les films de Walt Disney. Depuis Kirikou, le cinéma d'animation notamment français s'est démocratisé et diversifié.

Avant ce succès et depuis les années 70, Michel Ocelot a minutieusement fait des films d'animation (reconnus par les professionnels et primés dans de nombreux festivals) avec peu de moyens mais déjà une délicatesse qui lui est très personnelle. Le succès inespéré de *Kirikou et la sorcière* lui a permis d'avoir des moyens plus confortables pour faire ses films. Il a utilisé cette nouvelle notoriété avec bonheur et sérénité pour continuer à raconter des histoires qui lui tiennent à coeur comme *Azur et Asmar*, et dans des conditions de fabrication améliorées (*Azur et Asmar* a été réalisé entièrement en France contrairement à *Kirikou et la sorcière*).

Vous trouverez dans le cahier de notes vert une courte biographie de Michel Ocelot (page 3).

Voici un site qui lui est consacré : http://www.studio-o.fr/michelocelot-vf/Galerie_photos.html

Tous les films de Michel Ocelot sont disponibles en DVD et les bonus sont souvent très intéressants (secrets de fabrication racontés par Michel Ocelot lui-même). Une mention spéciale au DVD *Les trésors cachés de Michel Ocelot* composé de raretés : ses premiers films, une émouvante suite d'*Azur et Asmar* écrite par des élèves, des entretiens avec le réalisateur, un clip réalisé pour la chanteuse Bjork...

⇒ Découvrir l'univers de Michel Ocelot

Par le succès de Kirikou, les sujets qu'il aborde et la façon dont il les traite, Michel Ocelot «met tout le monde d'accord». La simplicité avec laquelle il raconte ses histoires ne doit pas effacer son audace : qui aurait cru qu'un petit enfant noir, et nu de surcroît, allait devenir une vedette auprès des enfants? Et si *Azur et Asmar* parle de métissage, combien de film d'animation aborde ce sujet? Et cela sans oublier le plaisir du spectateur. Comme tout créateur, l'oeuvre de Michel Ocelot contient des permanences (liste non exhaustive):

Sur le fond :

- films où sont présentes des valeurs humaines nobles, films qui croient en l'Homme perfectible
- bienfait du savoir, de la curiosité, de la connaissance de l'autre ; ignorance = le plus grand des malheurs
- des personnages obstinés, réfléchis
- des recherches documentaires importantes qui se retrouvent dans les décors et les personnages
- le vocabulaire des dialogues, le rythme des paroles

Sur la forme :

- beauté des images : procurer un plaisir immédiat, de la magie
- délicatesse, élégance des traits, des découpages
- la diversité des techniques d'animation
- les personnages de profil (qui viennent du papier découpé et des ombres chinoises)
- la profusion de couleurs, de graphismes, de formes

Vous trouverez sur la page vidéo, un montage d'extraits de films de Michel Ocelot (Cf. images ci-dessous). Vous pouvez le regarder dans sa totalité ou extraits par extraits pour :

- une simple découverte de l'univers de Michel Ocelot et de sa diversité
- un jeu d'observation où l'objectif sera :

*dans un premier temps, d'observer le fond et la forme de chaque extrait

*dans un deuxième temps, de rechercher en croisant les extraits les permanences de l'oeuvre de

Michel Ocelot.

Les 3 inventeurs - 1979

*Le loup garou
Les contes de la nuit - 2011*

*Kirikou et la sorcière
1998*

Azur & Asmar - 2006

⇒ Des univers culturels qui se rencontrent ou un métissage culturel

* Confronter/enrichir

- Identifier l'époque où se situe cette narration : le moyen âge (cf. le résumé de la carte postale et photographies du cahier de notes pour découvrir costumes, architecture du début du film, activités d'éducation d'Azur (escrime, danse, équitation..).

- Découvrir, à travers différents documents visuels mais aussi sonores (voir extraits proposés sur la page vidéo), un art islamique nourri d'influences multiples dues à la situation géographique et aux nombreux échanges commerciaux.

- Découvrir la complémentarité des cultures dans les sources d'inspiration des décors (occident et orient). Inspiration des enluminures (Très Riches Heures du Duc de Berry), miniatures persanes, mosaïques, architectures diverses. Retrouver selon les documents les nombreuses sources d'inspiration persanes, byzantines, hindoues, dans différents éléments architecturaux mais aussi dans l'art du vêtement, l'art paysager, du quotidien...

- Un site qui peut être utile : <http://expositions.bnf.fr/livrarab/index.htm>

- Un livre qui peut être utile : livre documentaire *Au temps d'Azur et Asmar* de Sandrine Mirza aux éditions Nathan

- Un livre qui peut prolonger la réflexion : *Mon miel, ma douceur* de Michel Piquemal et Elodie Nouhen - édition Didier jeunesse.

* Pratiquer : Le métissage : « C'est la solution d'avenir. » Crapoux

1/ Travailler plastiquement la notion de métissage pour une civilisation à inventer... Réfléchir aux valeurs que l'on voudrait qu'elle représente....

Afin d'ôter toute ambiguïté sur le terme, et risque de malentendu, nous choisirons de nous en tenir à la notion de métissage culturel, défini comme il suit :

« *Le métissage culturel désigne le mélange d'influences culturelles distinctes au niveau musical, pictural, sculptural, vestimentaire, et linguistique.* » cf. Wikipedia

« *Métissage culturel, production culturelle (musique, littérature, etc.) résultant de l'influence mutuelle de civilisations en contact.* » cf. Encyclopédie Universelle

Démarche

* *Aller plus loin* : Au-delà des documents découverts précédemment (architecture, arts plastiques, arts paysagers, art du costume, musique,...) liés directement aux civilisations croisées dans le film, élargir le questionnement par une présentation d'une troisième civilisation totalement différente (Afrique, Inde, Japon, ...). Confronter les nouveaux points de vue avec les deux autres civilisations (constantes, différences).

* *Définir des critères* : Lors de discussions avec les élèves, déterminer collectivement peu à peu les différentes caractéristiques que pourraient avoir une civilisation idéale. En écrire les grands caractères sur une fiche-mémoire.

* *Se questionner* : Comment transcrire, donner à voir plastiquement (par les formes, couleurs, graphismes, ...), les valeurs sur lesquelles la classe s'est mise d'accord....

Travail en groupe ; chaque groupe se déterminant sur un domaine particulier (architecture, vêtement, vaisselle,...)

* *Métisser...* un verbe d'action plastique ? Réfléchir collectivement sur le mot métisser. Comment l'investir, utiliser ce terme d'un point de vue plastique ? Rechercher et utiliser des verbes synonymes ou proches qui induiront certains gestes, certains choix :

métisser, mélanger, croiser, entrecroiser, tisser, juxtaposer, hybrider, sélectionner, brasser...

* Le travail plastique peut se réaliser par :

- collages (papiers de toutes sortes, tissus) successifs
- et/ou directement dans une réalisation en peinture
- et/ou avec des encres
- et/ou en pastel, crayons de couleurs.

Aller jusqu'au bout de l'idée de métissage !

* Sélectionner parmi les représentations rencontrées, et selon le travail à réaliser :

- des d'objets,
- des éléments d'architecture
- des éléments de graphismes
- des couleurs
- des formes de vêtements, d'objets
- des éléments végétaux
- ...

Selon le type de travail choisi, travailler plastiquement ces éléments en utilisant les verbes ci-dessus, pour des collages, des peintures, des dessins. Les éléments choisis sont sélectionnés en fonction de leur pouvoir d'exprimer les valeurs sur lesquelles la classe s'est mise d'accord...

* *Réfléchir à la présentation finale :*

- un seul support pour l'ensemble des productions (privilégier alors l'idée de découpages/collages plus simple).

Réfléchir collectivement à l'organisation finale de la composition, après collages des productions découpées sur le fond, réaliser un travail visant à lier les différents éléments par des graphismes métissés, des petits dessins, des signes, des végétaux... (cf. La tapisserie de Bayeux).

- la réalisation d'une mini-encyclopédie : Les différentes réalisations seront présentées sous un format analogue, reliées les unes aux autres pour former un grand album ayant pour vocation d'être manipulé. Selon la même logique, on pourrait imaginer une grande carte imaginaire (photocopies agrandies de cartes réelles juxtaposées de manière aléatoire) sur laquelle un point serait marqué. Les différentes productions sont alors autant d'éléments donnant à imaginer la vie dans ce lieu...

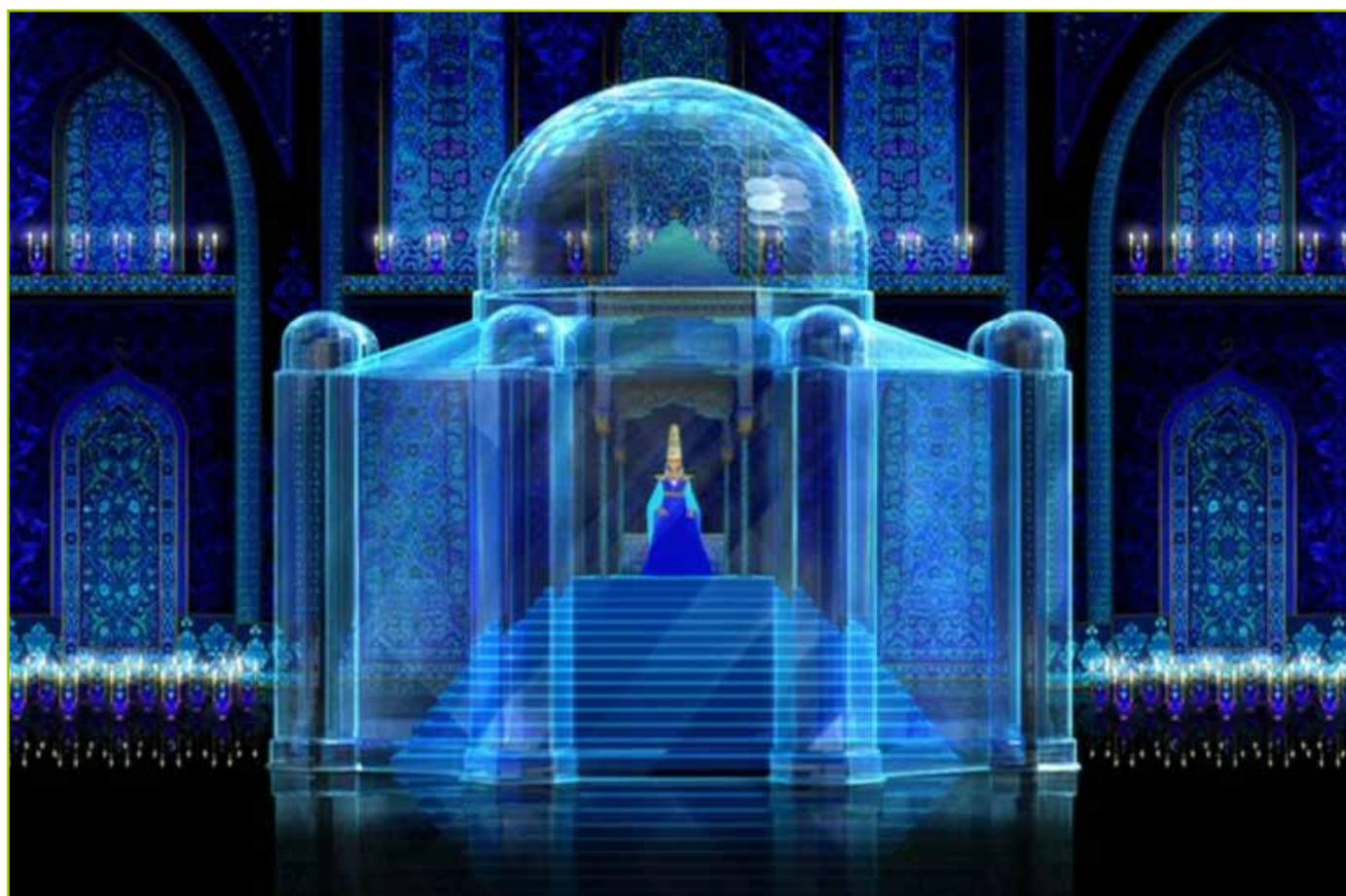
2/ Travailler musicalement la notion de métissage pour une civilisation à inventer...

Investir la même logique que celle décrite ci-dessus. Penser à vous appuyer sur les extraits sélectionnés (Cf. avant la séance) disponibles sur la page vidéo, notamment la berceuse de Jenane exprimée en deux langues.

AZUR & ASMAR

Annexe 1 : images extraites d'Azur & Asmar

AZUR & ASMAR

Annexe 1 : images extraites d'Azur & Asmar

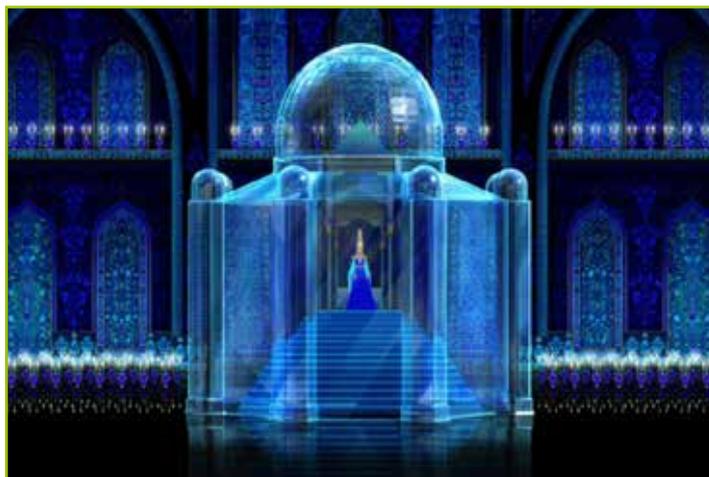
AZUR & ASMAR

Annexe 1 : images extraites d'Azur & Asmar

Fiche pédagogique - coordination départementale Ecole & Cinéma 63
AZUR & ASMAR - Annexe 2 : bouquet d'images extraites d'Azur & Asmar

AZUR & ASMAR

Annexe 3 : Affiche

