

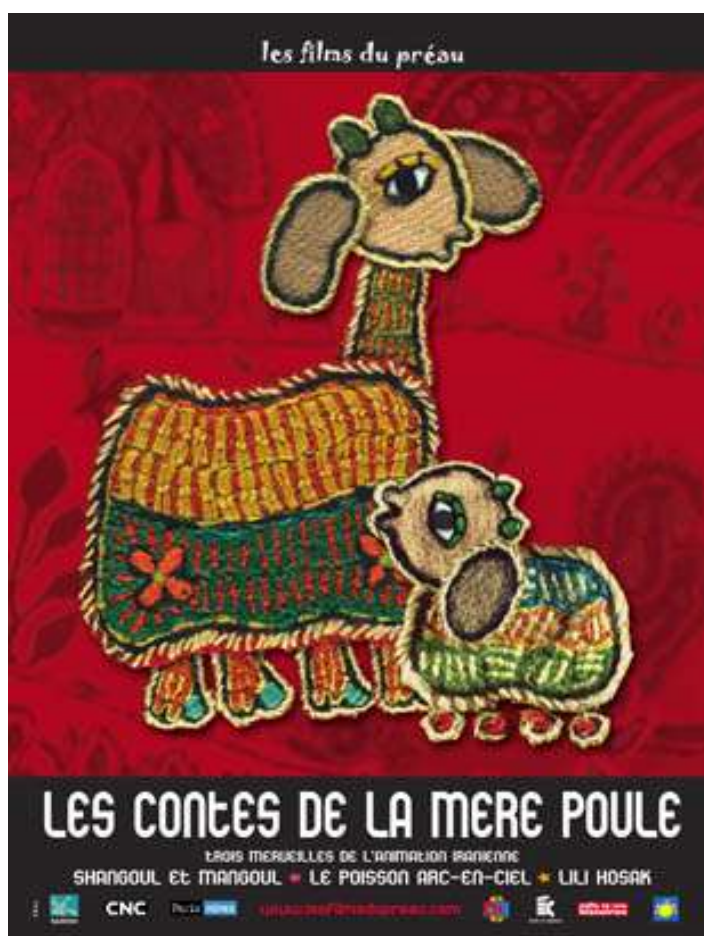
Les contes de la Mère Poule

3 courts-métrages iraniens d'animation en 2D, 46'.

- **Shangoul et Mangoul** de Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani, 2000, 17 mn.

- **Le poisson arc-en-ciel** de Farkhondeh Torabi, 1998, 13 mn.

- **Lili Hosak** de Vajiollah Fard-e-Moghadam, 1992, 16 mn.

L'affiche

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant? à quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

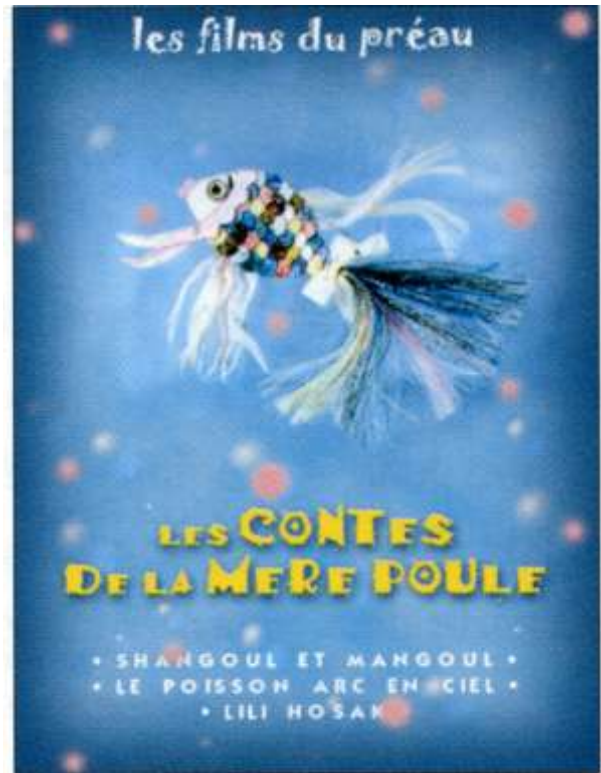
Analyse :

L'image : que voit-on ? un animal et son petit, est-ce que je les reconnais ? (une chèvre et un chevreau). Ils sont très colorés : sont-ils dessinés ? Peints ? Photographiés ? Comment sont-ils réalisés ? (éléments textiles découpés et brodés). Le fond : les animaux sont centrés sur un fond rouge légèrement flou, on y distingue différents motifs, comme un filigrane (un tapis iranien).

Le texte : l'image est bordée de deux bandeaux noirs. Celui du haut est fin, il reprend le nom du distributeur. Celui du bas, plus large, indique en grand le titre du programme et en plus petit les titres des 3 films. L'affiche est contrastée : texte blanc sur noir, image rouge entre deux bandes noires.

Le titre : « les contes de la Mère Poule ». Est-ce que je connais des titres de contes ? Lesquels ? Est-ce que c'est une poule qui est représentée sur l'affiche ? Est-ce que je sais ce que signifie « une mère poule » ? « Les contes » : expliquer qu'on va voir plusieurs histoires (sous le titre est écrit « Trois merveilles de l'animation iranienne »).

Deux autres affiches de ce programme :

« QU'EST CE QU'UN FILM D'ANIMATION ?

Les personnages des trois films [...] ne sont pas des animaux réels mais des animaux que l'on a fabriqués et que l'on a fait bouger sous la caméra. Pour les fabriquer, on a utilisé des matières telles que du tissu (pour les poissons), de la tapisserie ou des tapis (pour la chèvre et ses chevreaux) ou encore du papier découpé (pour le poussin et les autres animaux).

Les personnages confectionnés ont été placés sur un décor et l'ensemble a été filmé par une caméra qui fonctionne un peu comme un appareil photo. On a filmé une image puis on a bougé un tout petit peu les personnages. On a pris alors une autre image et on a bougé de nouveau un peu les personnages.

Cette opération a été renouvelée un grand nombre de fois car pour faire une seconde de film d'animation, il faut prendre 24 photos. Lors de la projection, les images défilent très vite sur l'écran, ce qui donne l'impression que les personnages bougent pour de vrai, se déplacent et vivent de réelles aventures.

Les trois films sont sans dialogue comme cela arrive souvent dans le cinéma d'animation. On comprend les histoires grâce aux situations créées, aux expressions données aux animaux en leur bougeant telle ou telle partie du corps ou à la musique employée pour rythmer une action ou accentuer un sentiment. »

(source : guide pédagogique Les films du Préau http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmp)

Ouverture culturelle : l'Iran

Carte d'identité :

- pays d'Asie, ancien nom : la Perse
- capitale : Téhéran
- langue : le persan
- écriture : caractères arabes, de droite à gauche.

Musique traditionnelle iranienne, principaux instruments :

 <p>Le tar (luth)</p>	 <p>Le setar (luth)</p>	 <p>le santour (instrument à cordes frappées)</p> <p>Le kamantché (instrument à cordes et archet)</p>
 <p>Le zarb (percussion)</p>	 <p>Le daf, percussion circulaire avec anneaux (tambourin)</p>	 <p>Le ney (flûte de roseau)</p>

Le cinéma d'animation existe en Iran depuis 1958.

Éléments de compréhension

Point de vue http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Les_Contes_de_la_Mere_Poule.html à propos de ces 3 films :

« Ceux-ci peuvent être rapprochés selon au moins trois grandes modalités: l'Iran, le Tissu et la Mère. »

« La chèvre est traditionnellement en Iran le symbole de la maternité, comme le poisson est celui de la vie »

« Du point de vue dramatique, l'accent est mis sur la douleur de la mère qui sent ou voit ses petits en danger, qu'elle soit impuissante (la poule) ou au contraire très active (les deux chèvres), si bien que l'on peut imaginer les mésaventures du poisson arc-en-ciel et de ses amis comme vues par les yeux d'une mère inquiète, comme la projection des peurs maternelles. »

Les valeurs abordées dans les films et autres **sujets d'échanges** avec les élèves :

- Amitié, entraide, solidarité
- Egalité et différence : l'individu dans le groupe.
- Le danger
- La peur
- L'inquiétude

Ressources

Sur le site « maternelle et cinéma », il est possible de télécharger les **images** de chaque court-métrage pour les utiliser comme :

- soutien à la restitution orale
- images séquentielles
- support d'observation fine

http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/Photogrammes_Mere_Poule.html

Sur le site du distributeur « Les films du préau », on peut visionner des **extraits** des trois contes du programme : <http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cmp#medias>

Les films

- Shangoul et Mangoul

Shangoul-O-Mangoul de Farkhondeh Torabi et Morteza Ahadi Sarkani, Iran, 2000, 17 mn, couleurs.

Scénario, graphisme et animation : FarkhondehTorabi.

Décor et image : Morteza Ahadi Sarkani.

Montage : Hassan Hassan-Doust.

Son : Mohammad Haghighi.

Musique : Pirouz Arjomand.

→ éléments textiles découpés et brodés.

La mère sortie, le loup trompe les chevreaux et s'introduit dans leur maison.

(source : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmp)

Technique :

Dans ce film, les animaux et le décor sont fabriqués à partir de laine tissée et brodée, les motifs sont découpés et animés. Les broderies ne sont pas issues de tapis mais de patch-duzi, qui sont des petites nappes.

Quelques pistes

Identifier tous les **personnages** : le loup, la chèvre, les 3 chevreaux, le serpent, l'oiseau, les 3 oisillons. A noter : le rôle des 3 éléments (soleil, pluie et vent) qui aident la chèvre.

Versions :

Le loup et les chevreaux d'Esopé, repris par La Fontaine avec *Le loup, la chèvre et le chevreau* connaît une version populaire anonyme sous le titre : *Le loup et les sept biquets*, et une version par les frères Grimm intitulée : *Le loup et les sept chevreaux*.

Le Loup la Chèvre et le Chevreau (Livre IV - Fable 15), *Jean de la Fontaine*.

« La bique allant remplir sa traînante mamelle,
Et pâître l'herbe nouvelle,
Ferma sa porte au loquet,
Non sans dire à son biquet:
«Gardez-vous, sur votre vie,
D'ouvrir que l'on ne vous die,)
Pour enseigne et mot du guet:
«Foin du loup et de sa race!"»
Comme elle disait ces mots,
Le loup de fortune passe;
Il les recueille à propos,
Et les garde en sa mémoire.
La bique, comme on peut croire,
N'avait pas vu le glouton.
Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton,
Et d'une voix papelarde
Il demande qu'on ouvre en disant: « Foin du loup!»
Et croyant entrer tout d'un coup.
Le biquet soupçonneux par la fente regarde:
«Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point,»
S'écria-t-il d'abord. (Patte blanche est un point
Chez les loups, comme on sait, rarement en usage.)
Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage,
Comme il était venu s'en retourna chez soi.
Où serait le biquet s'il eût ajouté foi
Au mot du guet que de fortune
Notre loup avait entendu?

Deux sûretés valent mieux qu'une,
Et le trop en cela ne fut jamais perdu. »

Ce film est une variante du **conte** « Le loup et les 7 chevreaux » collecté par les frères Grimm : raconter l'histoire et chercher les similitudes et les écarts entre le conte et le film.

Bruitage : que peut-on entendre ? Musique, bruit des animaux, bruit de lutte.

Représenter l'histoire sous forme symbolique : à l'image des illustrations de contes de Warja Lavater, choisir un symbole pour chaque élément de l'histoire et les mettre en scène (taches de couleur, formes géométriques,...)

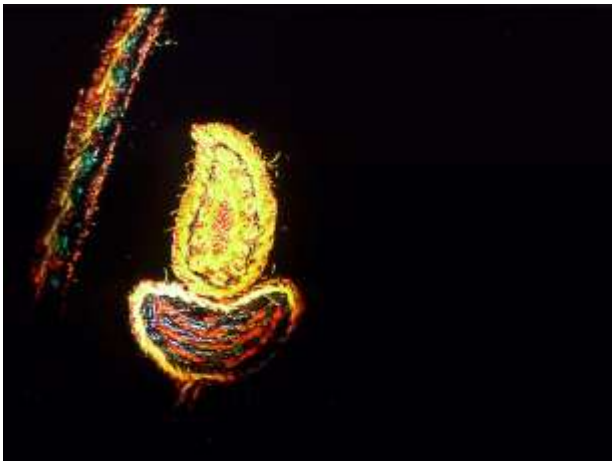
Warja Lavater, Le petit chaperon rouge

Ombre et lumière

Observer les contrastes jour-nuit, ombre-lumière, clair-obscur, en mettant en parallèle certains photogrammes du film avec des œuvres de Georges de la Tour. Montrer que la bougie éclaire fortement une toute petite partie de l'image et laisse le reste dans l'ombre.

Georges de La Tour, *la Nativité* (1645)

Georges de La Tour, *la Madeleine à la veillesse* (1640-45)

Jouer à **éclairer** des objets avec des lampes de poche, de bureau ou des spots pour les mettre en évidence, en les ayant préalablement installés dans un endroit sombre (boîte, tiroir, armoire, pièce de rangement,...); photographier les mises en scène.

-Le poisson Arc-en-ciel

Mahi-e Ranguin-Kaman de Farkhondeh Torabi, Iran, 1998, 13 mn, couleurs.

Scénario : Farkhondeh Torabi, inspiré du livre de Marcus Pfister (Editions Nord-Sud).

Animation et image : Farkhondeh Torabi.

Montage et son : Mohammad Haghighi.

Musique : Mehrdad Janabi.

→ éléments textiles découpés.

Arc-en-ciel, le poisson aux belles écailles est trop fier pour s'amuser avec les autres. Une mésaventure va pourtant l'obliger à se lier d'amitié avec eux

(source : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmp)

Quelques pistes

Faire une mise en parallèle avec l'**album** de Marcus Pfister : dans l'album, du texte à lire (ou se faire lire) et des images fixes ; dans le film, pas de textes mais des images animées qui racontent.

Travailler sur la représentation de **poisson** :

- à partir de formes très simples (un rond ou un ovale), laisser les enfants inventer leur poisson en peinture, frottage, collage de papiers multicolores, craies grasses, pastels secs... ou plusieurs de ces médiums associés.
- réaliser des poissons avec des chutes de tissu, des boutons, de la laine, une fermeture éclair, des paillettes...
- observer des images de poissons aux noms étonnants : poisson-lune, poisson-clown, poisson-scie, ... En inventer d'autres, les dessiner.

La mer

Travailler sur la représentation de l'eau : créer des fonds

- à la peinture en utilisant des outils qui ne couvrent pas le support uniformément : éponge, boule de papier froissé, plastique à bulles
- à l'encre bleue saupoudrée de sel (gros et/ou fin) ou avec des encres d'autres couleurs! Du vert, du violet, du gris, du rose,...

- en collant des bandes de papier affiche (ou préalablement peint) de tons bleus (ou autres) différents ; les bandes alternées et de largeurs inégales évoquent les vagues, la frange blanche de la déchirure évoque l'écume.
- en collant des plastiques « froissés » : sacs poubelles découpés, pochettes de supermarché...

Observer les 7 couleurs de **l'arc-en-ciel** : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge.

Connaître **le monde sous-marin** (réalisé ici également en tissu) : requin, pieuvre, coquillages, anémone de mer, étoile de mer...

Aborder la notion de **composition**, d'organisation spatiale, en observant le groupe de poissons : en cercle (ronde), superposés, cachés, en ligne (farandole), ... Réaliser des collages en choisissant une de ces mises en forme.

Travailler le **bruitage** : cris d'enfants, souffles, bruits divers (eau qui coule, papier froissé, ...) et faire des enregistrements.

Observer les différences entre **face et profil** :

Travailler ces notions avec les plus grands à travers le **portrait**.

- Lili Hosak

de Vajiollah Fard-e-Moghadam, Iran, 1992, 16 mn, couleurs.

Scénario : Vajiollah Fard-e-Moghadam.

Animation et image : Farkhondeh Torabi.

Son : Changiz Sayyad.

Musique : Mohammad Mirzamani.

→ papier découpé inspiré par des motifs de tapis persans.

Un peu trop aventureux, un petit poussin s'éloigne de ses parents et tombe à l'eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule vont demander l'aide des autres animaux.

(source : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=cmp)

Lili Hosak fait s'animer les motifs animaliers d'un tapis persan appelé tapis Ghom. Ces tapis reprennent des motifs figuratifs : http://www.toutsurlestapis.fr/pages/Styles_et_origines/Tapis_persans/Ghom-419.html .

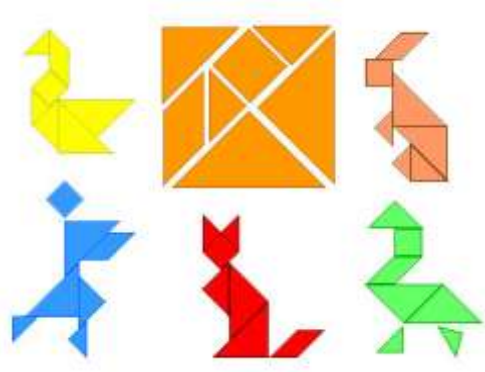
Le scénario s'inspire d'une comptine traditionnelle : Lili (*petite souris*) Hosak (*petit bassin présent dans les maisons orientales*) racontant l'histoire d'une petite souris qui tombe dans le bassin.

Quelques pistes

Identifier les **animaux** de l'histoire: coq, poule, poussin, vache, âne, chien, chat, paon, couple d'oiseaux, tortue, pie, perroquet, chèvre → discuter de leurs réactions.

Les personnages de ce film sont réalisés à partir de **formes géométriques** assemblées.

Créer des animaux en papier découpé ou déchiré, ou utiliser un jeu de **Tangram** (jeu chinois très ancien composé de sept pièces géométriques- 5 triangles de trois tailles différentes, un carré et un parallélogramme - à assembler pour former un carré. Le but du jeu est d'utiliser toutes les pièces à plat sans qu'elles se superposent pour reproduire une forme donnée).

Les messages visuels : il n'y a pas de parole, les animaux communiquent en utilisant un idéogramme (petit poussin qui se noie) qui va d'un animal à l'autre, chacun réagissant à sa façon. En inventer pour lancer des appels à l'aide (au feu, au secours,...) ou des messages.

Symbolisation des sentiments et ressentis : auréole, clochette qui « s'éclaire », cercles colorés concentriques.

Pistes générales

La calligraphie persane:

<http://calligraphiepersane.free.fr/>

<http://classes.bnf.fr/dossiecr/pe-calli.htm>

<http://classes.bnf.fr/dossiecr/de-cunei.htm>

<http://pedroiy.free.fr/alphabets/vieuxperse.htm>

Page de calligraphie persane en *nasta'liq*

Faïzabad, vers 1765-1775

Paris, BnF, *Manuscrits orientaux, Persan.*

Tapis, tapisserie

La dame à la licorne (vers 1500):

<http://www.panoramadelart.com/la-dame-a-la-licorne>

Le conte

Chacun des films respecte la structure traditionnelle du conte :

	Shangoul et Mangoul	Arc en Ciel	Lili Hosak
situation initiale	La vie de famille tranquille et heureuse (chèvre et oiseaux).	Le jeu des poissons.	La naissance du poussin.
élément perturbateur	Arrivée du loup et du serpent.	Arrivée des prédateurs.	Le poussin tombe à l'eau.
péripéties	Le loup et le serpent attaquent, les œufs et les chevreaux sont seuls face au danger.	Les poissons s'entraident pour chasser les prédateurs	Les nombreuses tentatives de sauvetage par les autres animaux
aides	L'oiseau, le vent, le soleil	L'étoile	La chèvre
résolution	Les petits sont sauvés	Arc-en-ciel est sauvé	Le poussin est sauvé
situation finale	Les mères ont gagné	Arc-en-ciel a de nouveaux amis	Le retour du bonheur

Référence artistique pour le personnage de la chèvre que l'on retrouve dans deux films :

Pablo Picasso, *Chèvre*, 1950, sculpture-semblage (morceaux de bois, de plâtre, d'objets récupérés et assemblés)