

Comment engager une classe dans un film ?

Comment préparer une classe au visionnement du film choisi, mettre les élèves en appétence ?

Quels prolongements pédagogiques ?

AZUR ET AZMAR, Film d'animation de Michel OCELOT – France – 2006 – Couleurs – 1h30 -

Synopsis : Récit initiatique

Il y a bien longtemps, deux enfants ont été élevés comme deux frères : Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Les enfants sont séparés brutalement et la nourrice chassée par le châtelain.

Azur, marqué par la légende que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de retrouver la Fée des Djins, même au-delà des mers. Asmar a la même obsession. Les deux frères de lait rivalisent d'audace et vont à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Mots clés

→ Émotions : amour fraternel et maternel, jalousie, crainte, angoisse

→ Thèmes possibles : l'altérité - l'abandon - le mensonge - l'entraide - la langue - la double culture - l'Orient / L'Occident -

En amont

Émettre des hypothèses à partir de l'affiche du film.

- Titre :

→ Que peuvent représenter les mots du titre ?

- Personnages :

→ Qui peuvent être ces personnages ?

Les décrire (vêtements, apparence...).

→ Quelles peuvent être leurs relations.

- Lieu :

→ Où se trouvent les personnages? Hypothèses sur les espaces et les lieux.

- Composition :

→ Que peut suggérer la composition des couleurs ?

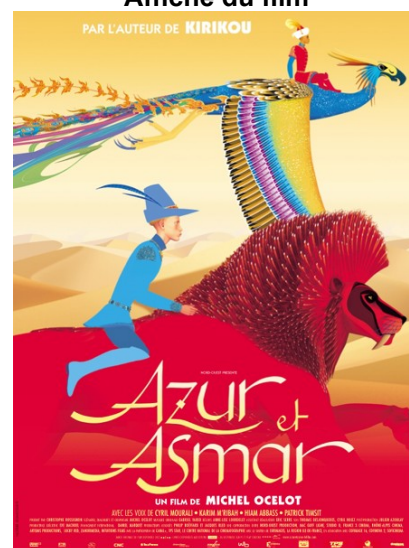
Ces temps liés aux hypothèses et à l'interprétation ne seront pas validés avant le film

Exprimer ce que l'on ressent face à cette affiche :

lister les émotions qui peuvent être différentes d'un enfant à l'autre.

Un travail complémentaire sur l'affiche est à retrouver en prolongement en classe.

Affiche du film

En salle

Juste avant :

Rappeler le titre. Dire que c'est un film d'animation de Michel OCELOT.

Rappeler ses films connus : *Dillili à Paris*, dessin animé / *Kirikou*, dessin animé / *Princes et princesses*, ombres chinoises et papier découpé.

Regarder le carton :

Décrire les images.

Quel est le rôle joué par ces objets dans le film ?

Après le film :

Le scénario de ce film a été structuré comme un conte.

Les trois images représentent les trois clés magiques nécessaires pour ouvrir la porte du feu, la porte des gaz et la porte de fer, accéder ainsi aux deux « portes pareilles » et à la salle des lumières et délivrer la fée des Djins.

→ L'étoile chaude / La fleur de lys parfumée / La lame coupante

**En
prolongement
en classe**

Pensez à
envoyer vos
productions de
classe
martine.dussauge@ac-dijon.fr

Langue orale :

- Exprimer son ressenti à propos du film.
- Débattre sur les notions de fraternité / rivalité
- Débattre sur la notion de double culture.

- Échanger sur l'absence de sous-titrage pour les passages en langue étrangère (l'arabe, la langue du lion). Michel Ocelot place l'explication dans la bouche d'un de ses personnages. Alors que Jénane en colère hurle en français à sa servante que les yeux bleus ne portent pas malheur, Azur se demande si la domestique comprend le français. Ce à quoi Jénane réplique « avec le ton que j'ai pris, il n'y a plus de problèmes de langue ». Par ailleurs, l'absence de sous-titres permet aussi d'entendre et d'écouter la musicalité de la langue « Cette absence de sous-titres est une élégance. Et c'est également un cadeau que je fais aux enfants, entendre plusieurs langues, je pense que c'est un événement sonore séduisant. »

- Mettre en voix et théâtraliser : parler comme « Crapoux » (« Ils n'ont même pas de... Pffou ! »); évoquer le temps qui est passé par le changement de voix ; marcher comme un aveugle (espace) ;

- Les caractéristiques du travail de Michel Ocelot :

La représentation des femmes

Selon leur âge et leur rôle social, les femmes ne sont pas mises en scène de la même façon par le réalisateur. Pour commencer, revoir les plans de Karaba la sorcière dans *Kirikou* et les comparer aux premiers plans présentant Jénane dans son palais dans *Azur et Asmar*. Établir des ressemblances : quelle est la position de la caméra par rapport au personnage ? Quel est le rôle du décor ? Quel est le rôle des vêtements, des bijoux et du maquillage ? En quoi sont ils utilisés selon la même finalité ?

Si la sorcière Karaba et Jénane-marchande sont montrées comme belles et puissantes, Michel Ocelot filme les mères de façon encore différente. Établir des rapports d'analogie entre la mère de Kirikou et Jénane-jeune maman au début du film.

Enfin, s'intéresser à la princesse Chamsous Sabah. A qui vous fait elle penser ? Sa malice, sa vivacité intellectuelle et son audace rappelle, pour sa part, le personnage de Kirikou.

L'importance de la silhouette dans le cinéma de Michel Ocelot :

Princes et princesses est réalisé à partir de personnages en papier découpé et animé en ombres chinoises selon le principe ancestral du théâtre d'ombres. Les personnages ne sont donc pas détaillés (on ne connaît pas leur visage qui reste dans l'obscurité), seul le contour de leur anatomie les caractérise et permet de les distinguer les uns des autres. Dans *Azur et Asmar*, de nombreux plans font écho à ce travail d'animation de silhouettes, retrouvez les. (*Voir à 24 minutes 30 (chapitre 6) du début du film, la jeune femme qui chante à contre jour à l'entrée du village, à 57 min 30 dans l'arbre lors de la sortie nocturne avec la princesse, le passage de Jénane et Azur devant un moucharabieh (fenêtre de treillage permettant de voir sans être vu) du palais*)

Maîtrise de la langue :

Travailler sur la structure du conte.

Repérer les épreuves que les héros du film doivent affronter pour libérer la fée :

- Trouver les trois clés magiques
- Vaincre le lion écarlate aux griffes bleues
- Vaincre l'oiseau Saïmour aux ailes arc-en-ciel
- Trouver le passage secret

Langue écrite : Analyse du film par l'affiche

Reprendre les hypothèses émises avant de voir le film. Valider.

Décrire collectivement les personnages, les vêtements, les couleurs, les montures, le décor afin de constituer un vocabulaire commun.

Demander aux élèves de produire une description écrite de ces personnages (individuellement ou en petits groupes).

<https://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiques/DP-Azur-et-Asmar-2.pdf>

Arts plastiques

- **Réaliser des images « ricochet ».** Une image ricochet est une réalisation plastique en écho au film, dans le registre « cela me fait penser à.. » ou « en hommage à... ». Exemples : chercher dans un magazine une image qui évoque pour soi l'univers d'Azur et Asmar: des motifs orientaux, une image d'un plat savoureux, un bébé, un jardin... Cette image peut être complétée par un mot choisi en évocation d'une sensation, d'un souvenir... (Cette réalisation n'est pas redondante, elle n'illustre pas).

	<p>- Réaliser la boîte du film : une boîte en carton qu'on habille avec les couleurs du film, son titre et dans laquelle on rassemble objets, images, sons, mots, poèmes, albums... qui évoquent le film.</p> <p>- Réaliser un mur d'images : à partir d'une collection d'images de la classe (dessins, photos, œuvres d'art ...), en choisir une à associer au film et argumenter son choix.</p> <p>- Prolonger l'image : A partir de l'affiche, imaginer le « hors champ ».</p> <p>- S'intéresser à des éléments d'architecture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lister des éléments vus dans le film (portes, fenêtres, façades, cours, jardins...) - Réaliser, à partir d'éléments de carton recouverts de plâtre, des maquettes en volume d'architectures imaginaires. Peindre éventuellement. - Mettre en lien les productions d'élèves avec des éléments d'architectures du monde. <p>- Travailler sur la notion de motifs En repérer dans le film dans les tissus, l'architecture, les mosaïques... En dessiner, en inventer, les combiner, sur feuilles, sur tissus, sur volumes. Chaque élève peut s'imaginer un costume. Découvrir des œuvres de Gustav Klimt.</p> <p>Éducation musicale</p> <p>Le compositeur, Gabriel YARED, est né le 7 octobre 1949 au Liban. Compositeur, orchestrateur, producteur pour de nombreux artistes de la chanson française, il compose des musiques de films depuis près de trente ans. La chanson d'Azur et Asmar (Version française), Paroles et musique de G. YARED : Voir en annexe ci-dessous</p>
<p>Des films ou extraits en écho</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Princes et princesses</i> de Michel OCELOT (2000) • <i>Les aventures du Prince Ahmed</i> de Lotte REINIGER (1926) • <i>Le voleur de Bagdad</i> (1940) pour les contes et légendes du Moyen Orient
<p>Des œuvres littéraires en écho</p>	<p>Des contes (<i>Les contes de mille et une nuit</i>) Le mythe de Rémus et Romulus</p>
<p>Des œuvres d'art</p>	<p>Le film se déroule dans un pays du Maghreb au Moyen Âge et présente une civilisation arabe en plein essor. Le réalisateur a figuré son univers à partir de différents lieux emblématiques « j'ai joué avec toute sorte d'éléments qui me plaisaient, de l'Andalousie à la Turquie, sans oublier un détour par la Perse ».</p> <p>Châteaux et palais, d'ici et d'ailleurs. Observer l'architecture entière ou certains éléments (les ouvertures, les vitraux, les mosaïques...) <i>L'Alhambra</i> de Grenade la cathédrale <i>Sainte-Sophie</i> d'Istanbul La cathédrale de Séville</p> <p>Manuscrits et enluminures du Moyen-Age, Miniatures persanes, illustrations des Contes des mille et une nuit</p> <p>Documents sur l'univers de référence : http://ien71-macon-nord.cir.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/14/Formation_CM_Fran%C3%A7ais/Univers-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-Azur-et-Asmar.pdf</p>
<p>Site et liens</p>	<p>Nanouk des Enfants de cinéma : http://nanouk-ec.com/</p> <p>Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/azur-et-asmal/ (en particulier les onglets Pistes de travail et Expériences)</p>

	<p>Film visible avec un accès académique sur le site de Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice/azur-et-asmal_9188.html?Hash=9ca31d9eecd6728fbc6501708448bb0</p>
<p>Jeu éducatif pour aborder les notions liées au cinéma (cycle 3)</p>	<p>La boîte l'Atelier cinéma produite par le CNC est à disposition des enseignants sur demande, auprès des IEN de circonscription et de l'Atelier Canopé 71 (https://www.reseau-canope.fr/notice/latelier-cinema.html)</p>

La chanson d'Azur et Asmar

Petit enfant deviendra grand
Il franchira les océans
Il sauvera la fée des djinns
Et tout les deux seront heureux, seront heureux
Et tout les deux seront heureux, seront heureux

C'est toi ma joie
Quand tu joues tu me souris
C'est toi ma joie tu y brilles, soleil de ma vie
Mon bel enfant aux cheveux d'or
Songe à la fée quand il s'endort
Mon bel enfant aux cheveux noirs
Rêve à l'amour et à la gloire
Ils sont mes deux tendres trésors
Et je les berce jusqu'à l'aurore
Ils sont mes deux tendres trésors
Ils fleuriront ils seront forts

Oh mon Azur prend garde à toi
Partout le mal t'attaquera
Oh mon Asmar prend garde à toi
Quoi qu'il arrive ne cède pas

Vous êtes frères mes deux garçons
Votre puissance est votre union
Vous êtes frères mes deux garçons
N'oubliez pas cette leçon

De porte en porte vous passerez
De porte en porte vous gagnerez
Et un beau jour viendra la fée
Et un beau jour viendra l'amour

C'est la joie dans mon cœur
Quand je vois leur course au bonheur
C'est la joie dans mon cœur
Car je sais qu'ils seront vainqueurs
Dans leurs yeux noirs dans leurs yeux bleus
Je vois l'espoir jeune et joyeux
Dans leurs yeux bleus dans leurs yeux noirs
Je vois le feu de la victoire

Je les instruis je les nourris
Ils se régalaient et me sourient
Leur belle enfance est un trésor
Ils s'en iront confiants et forts

Oh mon Azur prend garde à toi
Partout le mal t'attaquera
Oh mon Asmar prend garde à toi
Quoi qu'il arrive ne cède pas

Vous êtes frères mes deux garçons
Votre puissance est votre union
Vous êtes frères mes deux garçons
N'oubliez pas cette leçon

De porte en porte vous passerez
De porte en porte vous gagnerez
Et un beau jour viendra la fée
Et un beau jour viendra l'amour

Petit enfant deviendra grand
Il franchira les océans
Il sauvera la fée des djinns
Et tout les deux seront heureux, seront heureux
Et tout les deux seront heureux, seront heureux