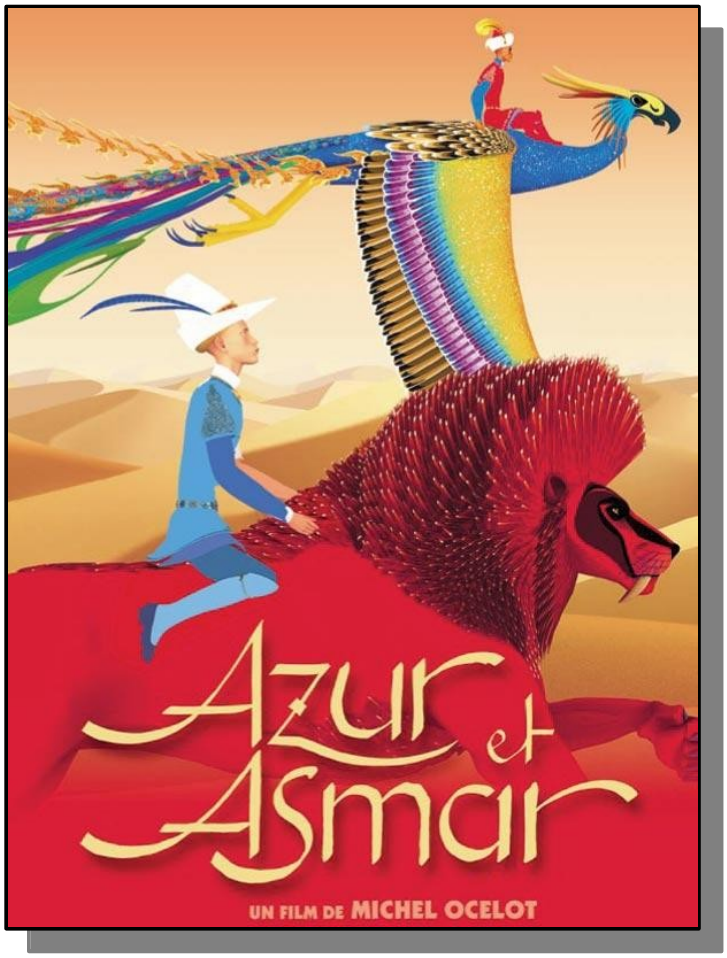
École et Cinéma

Azur et Asmar

8 nominations dont 1 César 2007 édition n° 32 pour la musique

Année scolaire 2011-2012



Date de sortie

2006

Kirikou et la sorcière	1998
Princes et Princesses	2000
Kirikou et les Bêtes sauvages	2005

Réalisation & scénario
Michel Orcelot

Interprètes (les voix)
Cyril Mourali (Azur) – Karim M'Riba (Asmar)
Rayan Mahjoub (Azur enfant)
Abdelsselem Ben Amar (Asmar enfant)
Hiam Abbass (Jénane) – Patrick Timsit (Crapoux)
Fatma Ben Khell (Princess Chamsous Sabah)

Décor
Anne-lise Lourdelet

Son
Thomas Desjonqueres – Cyril Holtz

Musique
Gabriel Yared

Genre
Conte

Pays
France

Durée
1 h 39

Synopsis

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils de châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte des terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Mots-clés

fraternité – partage – tolérance – éducation

culture – arabe – européen – civilisation

immigré – handicap

conte – épreuves – morale

symétrie – couleurs (flamboyantes) – art (zelliges – calligraphie – palais)

Commentaires

« Il y a quelques années, Michel Ocelot, l'auteur du légendaire *Kirikou*, nous avait prévenus qu'il préparait un film sur « comment être ou ne pas être un sale immigré dans un sale pays ». De ce fait, si son dernier opus, *Azur et Asmar*, respecte ce programme, il est moins agressif que cet intitulé pouvait le laisser supposer et les enfants peuvent le voir comme un joli conte aux couleurs flamboyantes où deux frères de lait, un Blanc et un Arabe, s'allient pour affronter une série d'épreuves et libérer la fée des Djinns. Un film sur la fraternité et l'éloge de l'hospitalité, nourri de bons sentiments ? Uniquement si l'on tient à tirer ce fil. Car, comme dans ses films précédents, Michel Ocelot surprend et dérange en montrant et faisant entendre ce qui est en général exclu de tout dessin animé. Pire encore : il dérange plutôt dans les deux premiers tiers du film, avant de conclure l'intrigue sur une poursuite et résolution d'obstacles classiques. Audace la plus évidente : le film contient de nombreuses répliques en arabe, sans sous-titre, ce qui est normal, puisqu'il se déroule en grande partie dans un pays arabe, à l'époque médiévale. (…) Dans ce dessin animé où les méchants sont éliminés à coups de gigot sans qu'une goutte de sang coule, la plus grande violence est existentielle : elle ravive chez le spectateur l'expérience d'être indésirable. »

Anne Diatkine – Libération (25/10/2006)

« Comme dans *Kirikou*, Ocelot se moque des modes en général et en particulier de celle du second degré, qui règne désormais sans partage sur tous les écrans. *Azur et Asmar* est un conte classique : une série d'épreuves et, au bout, une morale clairement assumée. Ici, un vibrant humanisme, un plaidoyer sans ambiguïté aucune en faveur de la tolérance. Une denrée simple, mais de plus en plus rare, presque désuète, dans l'animation comme ailleurs. »

Cécile Mury – Télérama n° 2963 (28/10/2006)

« Après les contes africains, Ocelot s'est décidé à restituer les beautés de la culture arabo-andalouse, l'une des plus tolérantes qui ait jamais existé. Digne des *Mille et une Nuits*, *Azur et Asmar* est un enchantement permanent, qui ne fait jamais injure à notre intelligence. Pétrie d'humanisme, sa fable possède en effet des accents très contemporains dans sa confrontation entre deux cultures. Alternant le français et l'arabe dans le dialogue, sans que cela ne nuise jamais à la compréhension du film, Ocelot démontre de façon merveilleuse que la langue ne saurait constituer un obstacle pour qui veut vraiment apprendre à connaître l'autre. »

http://www.lexpress.ch

+ Entretien avec Michel Ocelot évoquant ses choix filmiques disponible dans le DVD

Pistes pédagogiques

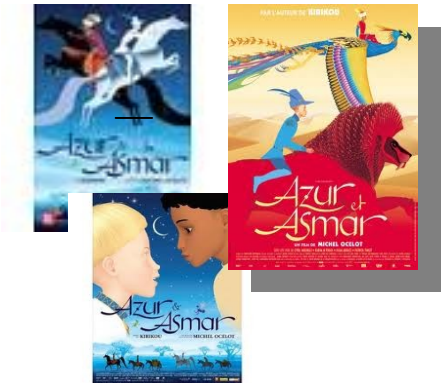
Avant la projection

Comprendre une œuvre d'art nécessite une prise d'indices sur l'œuvre et « autour » d'elle. Il est de tout temps des œuvres insolites de par leurs conditions de réalisation, la vie ou l'attitude du créateur, le contexte, l'époque qui les a vues naître.

Leur dire avant… ou proposer le début de l'histoire avec la présentation des personnages principaux pour favoriser la compréhension globale.

Michel Ocelot est à la fois auteur, dessinateur et réalisateur de films d'animation. Il a notamment signé les longs-métrages *Kirikou et la sorcière* et *Princes et Princesses* (une grande partie des élèves connaît *Kirikou et la sorcière* et sa chanson pour les avoir rencontrés en maternelle).

Les émissions d'hypothèses



S'interroger en comparant

. Les couleurs de l'affiche : tons bleu-nuit faisant référence aux *Contes des Mille et Une Nuits* et jaune et rouge plus chaleureux

. la physionomie des personnages : Azur est blond aux yeux bleus, européen
Asmar est brun, maghrébin

. L'âge des personnages : enfants ou plutôt adulte en fonction des affiches

. Leurs postures ? Que peut-elle évoquer ?

. Les éléments de décor qui apparaissent : paysages africains (savane, dune), tente berbère, coiffes originales difficiles à interpréter

. Les oppositions perceptibles : réel / imaginaire (cavalier sur cheval ou cavalier sur lion ou sur oiseau imaginaire)

. Les oppositions possibles : complices / antagonistes

Préparation de l'élève spectateur

. Attitude de spectateur, respect du lieu et des autres

Cf. document joint intitulé « Les affiches du film »

Après la projection

Les premières impressions

Dire ce que l'on a vu et parler de ce que l'on a ressenti.

Les séquences du film

1	2	3
L'enfance à trois La tétée – Les premiers mots – la berceuse 6'44	**Le père** La boue – La danse – L'équitation – Partez 6'59	**La fin de l'enfance** 0'51
4	5	6
Le vilain pays Les estropiés – La famille – Le chien 3'12	**L'aveugle, Crapoux, le beau pays** Aveugle – Crapoux – La clé chaude 6'16	**La ville** La médina – Clé parfumée, épices et casseroles 7'57
7	8	9
La veuve Jénane La porte bleue – La veuve Jénane – Chez Jénane 7'05	**Les fils de Jénane** Azur et Asmar – Azur et Crapoux – Le costume 6'05	**La sage Yadoa** Les babouches – Yaoda 3'09
10	11	12
La princesse Chamsous-Sabah La palais – La princesse 5'38	**La ville la nuit** Préparatifs – La petite pauvresse – Ouardan 7'22	**L'expédition à deux** La cour du départ – La caravane – Les pillards Les messagers du malheur 4'51
13	14	15
Le lion écarlate Le Simourh 2'45	**Les chasseurs d'esclaves** La falaise noire 6'03	**Vers la fée** Les clés et les portes 2'18
16	17	
La fée des Djinns 4'09	**Les huit juges** 8'31	

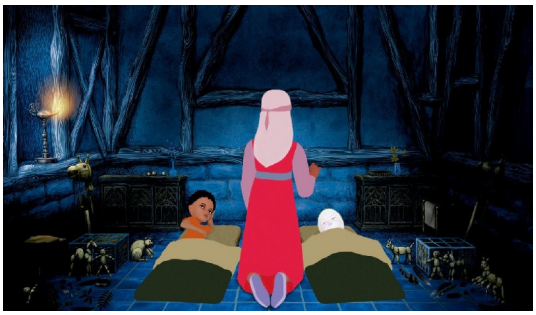
A. Le film et ses lignes de force

***cf.* dossier joint intitulé « Visuels – traitement de l'image »**

- La notion de symétrie synonyme de parité et d'équilibre

- *À travers l'histoire*
  - Azur et Asmar ont tous les deux perdu un parent
  - La nourrice veille à un partage équitable de leur enfance à l'âge adulte (le lait, le gâteau, les jouets…)
  - Leur mariage avec les fées

- *À travers les images du film*
  - Beaucoup d'images sont construites sur un axe vertical central



Il serait pédagogiquement intéressant de repérer ce qui viendrait se glisser dans cette symétrie (éléments perturbateurs)

B. La valeur des plans et des angles

***cf.* document joint intitulé « La valeur des plans et des angles »**

Cette approche du point de vue aura été travaillée en amont à partir de différents documents, par exemple un travail sur les plans à partir de l'album *Roméo le Chien*, Carole Chaix, Frimousse éd. (dossier disponible au PLAC).

C. Le film et sa sonorisation

- La bande son

- Les ambiances sonores
- Un thème – un personnage
- Les sons – les lieux

- La chanson

- La présentation
- Les pistes d'exploitations pédagogiques
- Les pistes de travail sur les notions de répétition, de citation et sur la thématique de la berceuse

- La reconnaissance instrumentale

***cf.* dossier intitulé « Jeu de reconnaissance instrumentale »**

dossier à télécharger sur le site pédagogique de l'inspection académique du Rhône,
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Sequence_du_repas_chez_Jenane_-_culture_et_composantes_du_son.pdf

- La darbouka – le rebec – le oud – le ney

- La musique et le son : pistes pédagogiques pour la séquence 7 « Le repas chez Jénane » *cf.* dossier « la séquence du repas chez Jénane »

dossier à télécharger sur le site pédagogique de l'inspection académique du Rhône,
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Sequence_du_repas_chez_Jenane_-_culture_et_composantes_du_son.pdf

- Les pistes culturelles relatives à la musique arabe
- Une piste relative aux liens musique / image dans le cinéma

D. La maîtrise de la langue

- Sans photogramme

- Affiner la compréhension du récit, effectuer un découpage de l'histoire et rédiger collectivement un résumé : scénario en 5 parties sur le principe des contes traditionnels dans lesquels un héros subit un malheur ou un méfait, traverse un certain nombre d'épreuves et de péripéties pour s'établir dans une nouvelle vie. Mais ici les héros sont deux et le récit affirme sa modernité en complexifiant son intrigue.

. « L'enfance »
. « De l'autre côté de la mer »
. « Jénane et Asmar retrouvés » : les premières difficultés disparaissent, les retrouvailles constituant un premier élément de résolution. Azur est sorti de la misère et peut avec Asmar continuer sa quête.
. « Les épreuves » : la délivrance de la fée, les attaques de brigands, les rencontres d'animaux fabuleux...
. « Un dénouement heureux » qui rassemble enfin tous les personnages et s'achève dans un grand final, sur une note d'humour, à l'instar des grandes féeries musicales.

- Avec photogramme

- découper des images et les coller dans l'ordre (exprimer ses émotions, ressentis...), en faire un livre, en garder trace dans l'éventuel cahier du cinéma. Écrire sous chaque photogramme un mot, une phrase... imaginer plastiquement la couverture …
- imaginer la suite de l'histoire dans le cadre d'un projet d'écriture.

E. Vivre ensemble

- Échanger sur l'attitude de Crapoux : *Pourquoi critique-t-il toujours son pays d'accueil et ses habitants ?*
- Échanger sur l'attitude de Azur : *Pourquoi a-t-il raison de faire semblant d'être aveugle ?*
- Échanger sur l'attitude de Asmar : *Pourquoi rejette-t-il son frère de lait ?*

- Évoquer la suite de l'histoire et attirer l'attention sur le fait que chaque protagoniste a besoin des autres pour atteindre ses objectifs

Amener à l'idée que quels que soient notre culture, notre milieu social ou notre éducation, la vie collective est plus facile et plus riche lorsque l'on accepte les différences des autres.

- Faire émerger une définition de la tolérance, fraternité. Mettre en lien avec la vie collective de classe, d'école...

F. Éducation civique

. Étudier la *Déclaration universelle des droits de l'homme* et les articles abordant les concepts de liberté, d'égalité entre les hommes (sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion)

G. Géographie

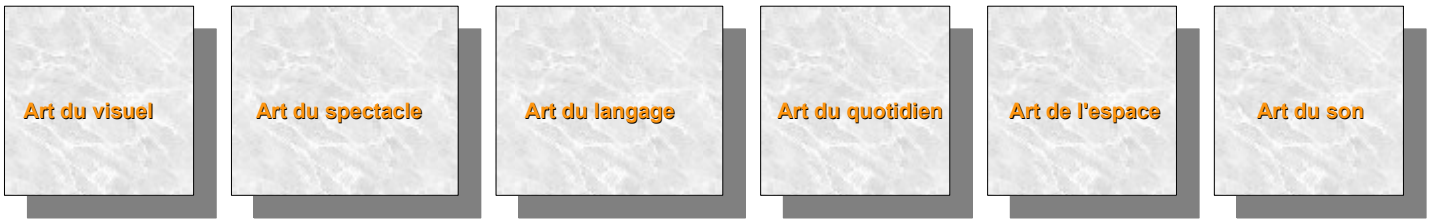
. Caractéristiques des pays d'Afrique du Nord : végétation, climat, population…
. Modes de vie : habitat, nourriture, vêtements...

H. Éducation scientifique

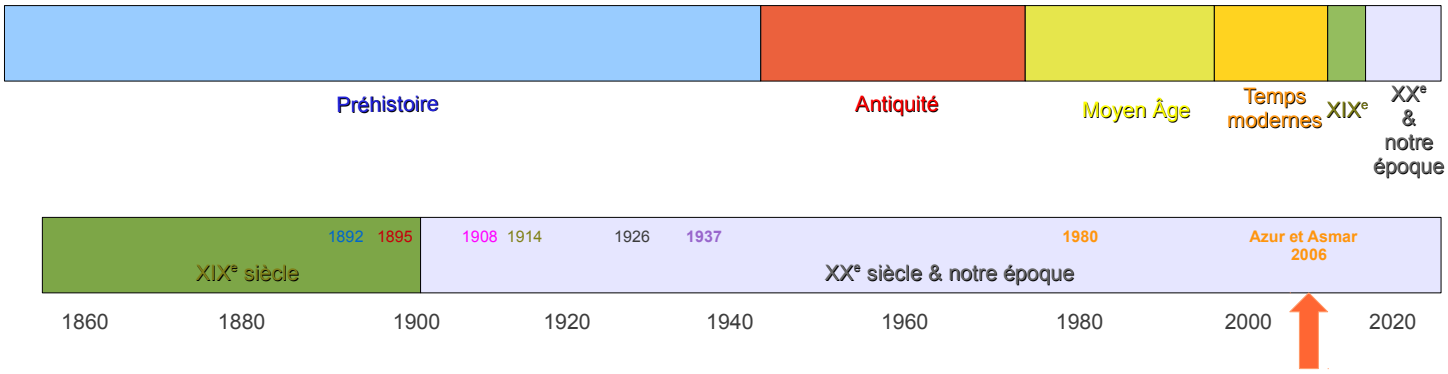
. Les apports du monde arabo-musulman : mathématiques (chiffres arabes) et astronomie (carte des étoiles, astrolabe...).

Histoire des arts & mise en réseau

Domaines artistiques



Périodes



Quelques étapes dans l'histoire du dessin animé

1892 … *Théâtre optique* d'Émile Reynaud : illustrations projetées par lanterne magique
1895 … Invention du cinéma
1908 … Projection à Paris du premier film entièrement dessiné à la main : *Fantasmagorie* d'Emile Cohl en noir et blanc
1914 … Séparation du dessin du décor grâce à l'utilisation de celluloïd transparent
1926 … *Les Aventures du prince Ahmed* de Lotte Reiniger dont la technique des ombres chinoises inspirera Michel Ocelot dans *Princes et Princesses*
1937 … *Blanche-Neige et les Sept Nains*, premier dessin animé long métrage de Wall Disney
1980 … Apparition des images numérisées par ordinateur et apparition de la 3D

Pour l'ensemble des pistes en histoire des arts : *cf.* dossiers joints « HDA 1 et 2 »

Œuvres cinématographiques de Michel Ocelot :
Kirikou et la Sorcière, 1998
Princes et Princesses, 2000

Références iconographiques de scènes avec des chevaliers et des chevaux : les miniatures persanes de l'époque médiévale (site de la Bibliothèque nationale de France, http://expositions.bnf.fr/splendeurs/flore/mframe0.htm)

Aquarelles du peintre Paul Klee sur le thème de l'Afrique

Contes de Michel Ocelot :
Azur et Asmar, en petit et grand album, Éd. Nathan
Au temps d'Azur et Asmar, Éd. Nathan

Contes d'autres auteurs :
Les Mille et Une Nuits, adapté par V. Koenig, Éd. La Martinière
Sindbad le marin de Hassan Massoudy,– Éd. Alternatives
L'Alphabet des sables de Nacer Khémir, Éd. Syros
Le Livre des Djinns de Nacer Khémir, Éd. Syros
Le Chant des génies de Nacer Khémir, Éd. Syros
La Clé du trésor de Johanna Marin, Éd. Sarbacane

Art du quotidien

Les zelliges (petits éléments de marqueterie de céramique émaillée, servant au décor monumental dans l'art maghrébin)
Les tissus
Les assiettes – les plats – les objets métalliques – les bijoux...

Les zelliges

Art du langage

La calligraphie

Les lettrines

Les enluminures

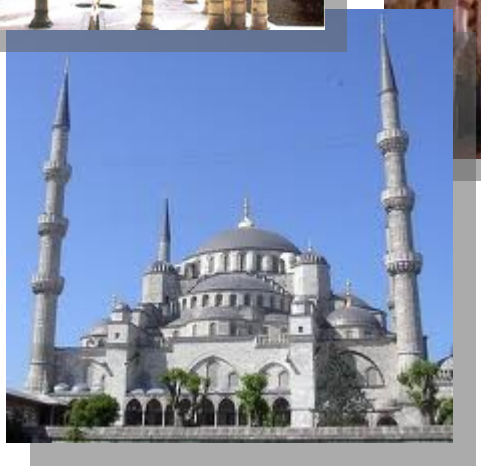
Mise en réseau possible avec les enluminures de l'époque médiévale. Visite du scriptorium des moines copistes de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre avec un emprunt possible de la mallette pédagogique de calligraphie.

Art de l'espace

Le jardin de Jénane inspiré de « l'Alhambra de Grenade »
Le palais de la fée des Djinns inspiré de la Mosquée bleue d'Istambul, de l'église Sainte-Sophie
Le palais de la princesse inspiré de la mosquée de Cordoue

Alhambra de Grenade (Espagne)

Mosquée de Cordoue (Espagne)



Mosquée bleue d'Istambul (Turquie)

L'architecture des mosquées, des forteresses et des palais témoigne d'un art de vivre très raffiné aux influences perses, byzantines ou hindoues, notamment dans l'art de zellige : incrustation géométrique de mosaïque (forme la plus courante = le carré)

Découverte de l'art du zellige sur le site de l'Institut du Monde Arabe www.imarabe.org

***cf.* dossier intitulé « Ressources HDA 1 » (réalisé dans le Val-de-Marne)**
et dossier « Ressources HDA 2 » le complétant

Éléments de bibliographie

Cartables de cinéma disponibles au

PLAC

- Le cartable *Affiche de cinéma*
- Le cartable *Documentaire*
- Le cartable *Cinéma d'animation*
- Le cartable *Maternelle*
- Le cartable *Naissance du cinéma*
- Le cartable *Story-board*

Les contenus des cartables sont consultables sur le site IA 89 dans la rubrique Pédagogie > École et Cinéma

Pour en savoir plus sur le cinéma (bibliographie élèves)…

- *Le Cinéma*, Jacques Pécheur, éditions Hachette (à partir de 10 ans)
- *Un Siècle de cinéma*, Sylvie Saerens, éditions du Rouergue (à partir de 1 an)
- *Les Frères Lumière et le cinéma*, Fabrice Calzettoni, éditions du Sorbier (à partir de 9 ans)
- *Premier film*, Alain Serres, éditions Gallimard Jeunesse (à partir de 8 ans)
- *Le Cinéma*, Jacques Fijalkow, éditions Magnard documents (à partir de 8 ans)
- *Le Cinéma*, Karine Delobbe, éditions Pemf (à partir de 8 ans)
- *Le Cinéma en fête*, éditions Gallimard Jeunesse-Télérama Junior (à partir de 9 ans)

& la bibliographie Contes de la page précédente « Histoire des arts & mise en réseau »

Pour en savoir plus sur le cinéma (pédagogie enseignant)…

- *Positif n° 545-546, 549*
- *Les Oscars du film d'animation : secrets de fabrication de 13 courts-métrages récompensés à Hollywood*, Olivier Cotte, Editions Eyrolles
- *Le Cinéma d'animation*, Sébastien Denis, Editions Armand Colin
- *50 Activités pour découvrir l'image fixe*, Brigitte Julia-Ripoll, Editions Scéren (inclus dans les cartables du cinéma)
- *Petite Fabrique de l'image*, J.C Fozza, A.M Garat, F. Parfait, Editions Magnard (inclus dans les cartables du cinéma)
- Sur le site IA 89 rubrique « Pédagogie » …
  - . *Des films et leurs affiches d'accompagnement*
  - . *L'ABC du cinéma*
  - . *Le lexique du cinéma*
  - . *Une sélection de liens* (*expériences de classes, fabrication de folioscopes, films d'animation, le remarquable site du Ciné-club de Caen…*)
  - . *Des pistes pour mettre en place une éducation du jeune spectateur*

Pour en savoir plus sur Michel Ocelot (supports et pédagogie pour l'enseignant)

- *Leçon d'animation par Michel Ocelot*, sur le site France 3
- *Entretien avec Michel Ocelot*, Association française du cinéma d'animation (afca)
- *Double DVD Azur et Asmar*, Collection Eden Cinéma
- *DVD Images d'orient « Miniatures persanes »*, Série Palette, Arte France développement et éditions Montparnasse
- *Les photogrammes du film* sur http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57417.html
- *La bande annonce du film* sur http://allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18702027&cfilm=57417.html