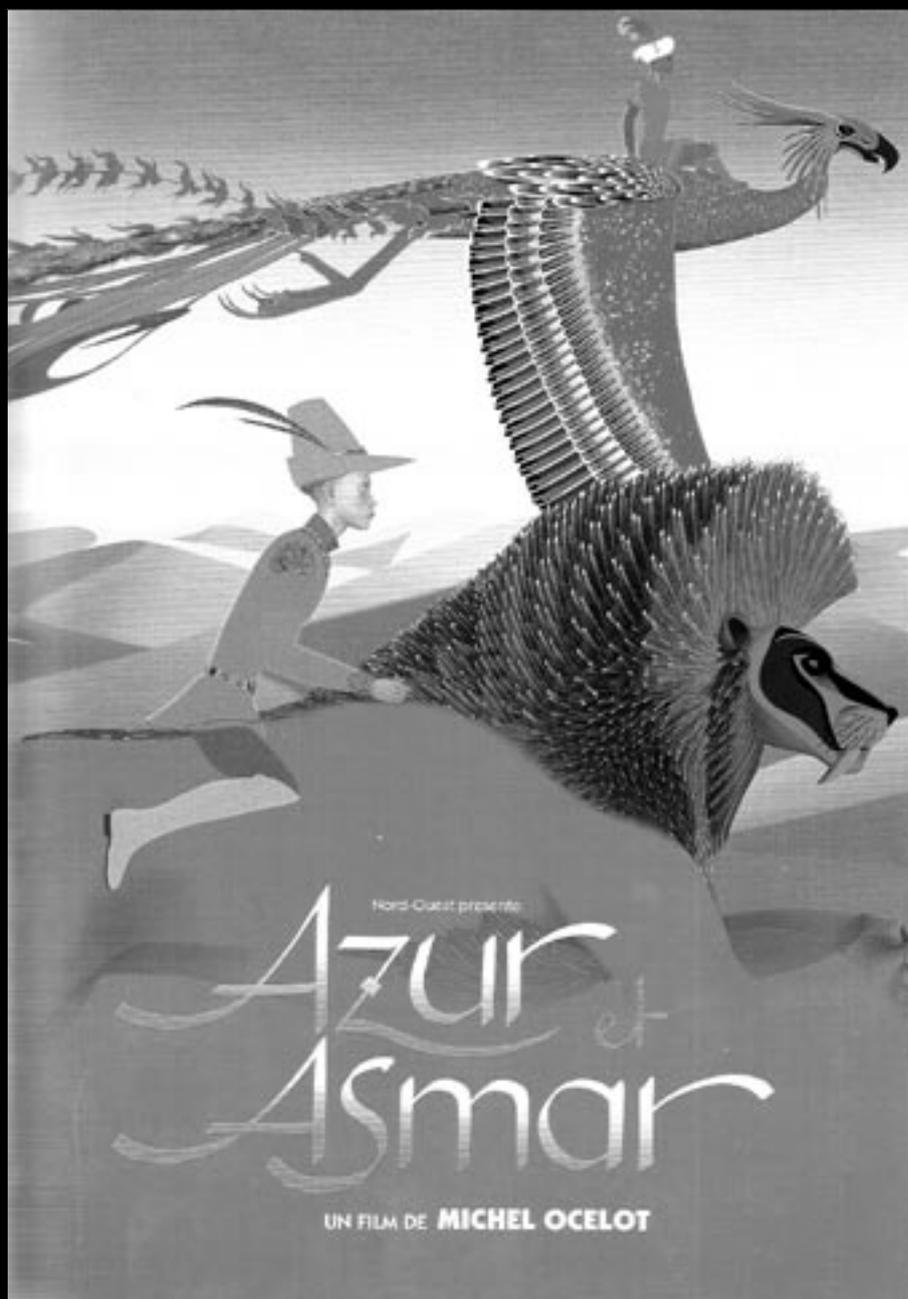

Azur et Asmar

Réalisé par Michel Ocelot • France • 2006 • 1h29

SYNOPSIS

Il y a bien longtemps, deux enfants, Azur, blond aux yeux bleus, et Asmar, brun aux yeux noirs, étaient bercés par la même femme. Elevés comme deux frères, ils sont séparés brutalement. Azur, marqué par la légende de la fée des djinns que lui racontait sa nourrice, traverse la mer à sa recherche. Les deux frères se retrouvent alors rivaux dans un dangereux périple ...

AZUR ET ASMAR.

Le texte du générique apparaît sur fond noir, accompagné d'une voix de femme qui fredonne un air que l'on peut assimiler à une berceuse. Un gros plan nous montre le toit en chaume d'une maison, puis une femme métisse qui allaite un enfant blanc. Le petit garçon ouvre les yeux, d'un bleu magnifique. On entend un second bébé pleurer, qui lui, est métisse. La femme le prend et lui fait téter l'autre sein. Elle regarde le bébé blanc et dit « Azur », puis regarde le petit métisse et dit « Asmar ». Elle essaye de faire répéter au premier « nourrice », et au second « mama ». On la voit ensuite frotter le sol avec une brosse. Elle chante en arabe. Azur répète les paroles, puis Asmar fait de même ; ils se mettent à chanter tous trois ensemble

Lequel est l'enfant de cette femme ? Pourquoi allaite t-elle un autre bébé ? Sont-ils frères ?

La nourrice les couche, en leur racontant que dans son pays originaire, de l'autre côté de la mer, vit la fée des djinns et que le prince qui la délivrera trouvera l'amour. Pour y arriver, il lui faudra trouver les trois clés. Pendant leur sommeil, deux petites créatures volantes chantent l'une après l'autre au-dessus des deux enfants, l'une en français, l'autre en arabe. Les paroles sont les suivantes : « il franchira les océans, il trouvera la fée des djinns... ». La scène est accompagnée de scintillements visuels et sonores.

Quel peut-être ce pays de l'autre côté de la mer ? Pourquoi la femme leur raconte t-elle l'histoire de la fée des djinns ? Est-ce une histoire vraie ou une légende ? D'où viennent les créatures volantes et que font-elles ? Que cela annonce t-il ? Les deux bébés ont grandi et sont devenus des petits garçons. Le père d'Azur décide que son fils doit maintenant dormir dans sa chambre, à l'étage.

Le père d'Azur est-il aussi le père d'Asmar ? les enfants ont-ils bien compris les relations de parenté entre les personnages ?

La caméra nous offre alors un plan du grand lit à baldaquin avec la toute petite tête d'Azur qui dépasse à peine du drap. *Que reflète cette image ?*

Un matin de pluie, Azur, habillé en petit prince (tunique blanche et bleue) sort dehors rejoindre Asmar qui s'est abrité sous une charrette. Ils se mettent à se disputer, qui est le plus beau et quel pays (celui d'Azur ou celui d'Asmar) est le plus beau ? Azur rétorque « mais c'est ici ton pays ! », Asmar dit « non », Azur dit « oui », Asmar « non », Azur « oui »... Ils se roulent dans la boue et deviennent tout noir. Le père d'Azur arrive et se fâche. Il veut que son fils rentre à la maison.

Il demande « Lequel est Azur ? ». A propos de quoi les deux enfants se disputent-ils ? Pourquoi le père d'Azur ne reconnaît-il pas son fils ? Que cherche à signifier ainsi le réalisateur ?

Azur prend des cours de danse, qui ont l'air de l'ennuyer. Asmar le regarde par la fenêtre. Azur le rejoint dans un arbre, ils se mettent à se disputer, car Azur dit à Asmar qu'il n'a même pas de papa, et Asmar lui dit que lui, il n'a même pas de maman. Azur lui répond « ta maman c'est aussi ma maman », mais Asmar n'est pas d'accord, ils continuent tous deux leur dispute en arabe. Le père d'Azur, témoin de la dispute, punit son fils en l'envoyant au lit sans manger. Asmar, le soir, lui lance à manger par la fenêtre.

Qu'apprend t-on ici sur les relations entre les deux enfants ? Les disputes se poursuivent (notamment à propos de celui qui épousera la fée des djinns) sur le même schéma, c'est à dire à la fois en français et en arabe. Un jour, le père d'Azur, las de ses bêtises, lui présente son nouveau précepteur. Azur est contraint à le suivre et monte dans une carriole. Il part étudier en ville. Son père refuse qu'il dise au revoir à sa nourrice et à Asmar. Il lui dit : « tu n'as rien à dire à cette femme ». On voit ensuite le père d'Azur chasser la nourrice, refusant même qu'elle fasse ses bagages ; la nourrice et Asmar partent avec ce qu'ils ont sur le dos.

Qu'est ce qu'un précepteur ? Cela nous indique t-il vers quelle époque se déroule l'histoire ? Où part Azur et pour quoi faire ? Part-il pour longtemps ? Que peut-on dire des différences de conditions de vie d'Azur et d'Asmar ? Deux plans symboliques s'enchaînent alors, on voit Asmar et sa mère partir du château, allant de droite à gauche dans le cadre, puis la carriole dans laquelle Azur est transporté, qui emprunte un tout autre chemin, vers la droite. Où partent la nourrice et Asmar ? Comment cette scène matérialise t-elle l'expression « prendre des chemins différents » ? Azur et Asmar vont-ils se revoir ?

Tout au long de ce début de film, deux langues sont parlées, le français, et l'arabe.

Qui parle quelle langue ? Comment cela se fait-il ? Est-ce habituel ?

LE PAYS DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER.

Azur a grandi, c'est un jeune adulte, libre de décider de sa vie. Il informe son père qu'il désire partir de l'autre côté de la mer, afin de libérer la fée des djinns. On voit un bateau naviguant sur une mer agitée. A son bord se trouve Azur, qui se fait soudainement emporté par une grosse vague.

Azur a t-il changé physiquement ? D'où lui vient cette idée d'aller délivrer la fée des djinns ?

Il se réveille dans un endroit inconnu. Il entend alors des gens au loin parler la langue de sa nourrice et se rend compte qu'il ne la comprend pas. Il s'avance vers un groupe de personnes, mais ces derniers s'enfuient de peur. Azur ne comprend pas leur comportement. Un vieillard lui explique que les yeux bleus sont considérés comme maudits, et qu'il donc porte malheur.

Pourquoi ne comprend-il plus l'arabe ? De quelle couleur sont les yeux des gens de ce pays ? Pourquoi ont-il peur des yeux bleus ?

Azur s'endort. Le lendemain matin, toujours recroquevillé par terre, à moitié endormi, Azur entend des voix. Il se dit « pourvu qu'on ne le voit pas... ». Effectivement, des personnes s'approchent ; Azur a les yeux fermés, il se lève sans les ouvrir et décide qu'à présent il sera aveugle.

A quoi est contraint pour se faire accepter des gens ? Cela change-t-il pour autant la couleur de ses yeux ?

On voit Azur qui avance avec peine, butant sur des pierres et trébuchant à tout va. Il fonce dans un arbre et s'étale par terre. C'est alors qu'un homme petit et courbé, avec de grosses lunettes s'approche de lui en courant pour lui parler. Il est français et parle donc la même langue qu'Azur. Il s'appelle Crapaud. Il propose à Azur de le guider puisque lui-même voit, en échange de se faire porter sur ses épaules, car il est estropié. Azur accepte et le prend sur son dos. Crapaud raconte que les gens d'ici sont pourris de superstitions. Soudain il pousse un cri, car un chat noir leur barre la route. Azur se moque de lui.

Pourquoi Azur rit-il ? Que veut signifier le réalisateur en mettant ainsi en parallèle deux superstitions de différentes cultures ?

Les deux amis poursuivent leur chemin vers la ville. Ils traversent une forêt de palmiers. Azur demande ce que c'est qu'un palmier, Crapaud lui répond que c'est un arbre étrange, qu'ici ils n'ont même pas de sapins ! Azur entend un bruit. Crapaud lui dit que c'est une gazelle et qu'ici ils n'ont même pas de lapins ! Azur et Crapaud arrivent en ville. Crapaud, toujours sur les épaules de son ami, se bande le pied, et décide d'aller mendier. Ils traversent le souk des teinturiers, un endroit plein de couleurs, du rouge, jaune, bleu...Crapaud s'étonne : « ils n'ont même pas de gris ! ». Ils rencontrent des femmes habillées de tissus colorés et parées de bijoux. Azur entend une voix qui s'élève dans toute la ville. Crapaud lui dit qu'il s'agit de l'appel à la prière, qu'ici ils n'ont même pas de cloches ! Ils arrivent ensuite au marché. Azur ne reconnaît pas les odeurs. Crapaud lui explique que ce sont les épices d'ici, il en nomme certaines. L'endroit est ici encore très coloré. Le fait de fermer les yeux oblige Azur à découvrir ce pays à travers les odeurs et les sons.

Crapaud est-il un bon guide (dans ses explications) ? Pourquoi compare-t-il sans arrêt les éléments de ce pays à ceux de son pays d'origine ?

Relevez tout ce qui est différent de notre culture (couleurs, habits, objets, coutumes...).

Azur entend une voix qu'il est persuadé de connaître. Il court dans la ville et arrive devant une grande porte bleue. Il croit qu'il s'agit de la voix de sa nourrice. Crapaud lui dit que c'est la veuve Jénane qui habite ici, qu'elle est la plus riche marchande de la ville et que personne ne peut lui parler. Azur se met alors à hurler « nourrice ! nourrice ! ». La foule, étonnée, s'avance. La porte s'ouvre et laisse apparaître Jénane, vêtue de rose. Elle demande à Azur « pourquoi venez-vous faire ce scandale chez moi ? Vous n'êtes pas Azur. ». C'est alors qu'Azur ouvre les yeux, et entame en arabe la berceuse qu'elle lui chantait petit. Jénane court vers lui et le prend dans ses bras, en criant « mon fils ! ».

Pourquoi ne reconnaît-elle pas Azur au début ? Quels sont les éléments qui lui fournissent la preuve de son identité ? Elle l'appelle « mon fils », cela est-il étonnant ?

La nourrice conduit Azur dans son jardin privé. Des musiciennes y jouent de la musique. Le jardin renferme un nombre considérable de fleurs de différentes couleurs, mais aussi une fontaine, des oiseaux...Les deux personnages

s'assoient par terre près d'une table basse. Des servantes viennent leur verser de l'eau sur les mains, et leur apportent du couscous. Encore une fois, cette scène nous présente un certain nombre d'éléments propres à la culture arabe.

Quels sont-ils ?

Asmar arrive. Lorsqu'il apprend que le jeune homme qui mange avec sa mère est Azur, il s'énerve et le rejette. La nourrice lui demande de répondre au salut de son frère. Asmar obéit, et se retire. La nourrice annonce à Azur qu'elle va financer son expédition jusqu'à la fée des djinns, puisqu'elle finance celle d'Asmar.

Pourquoi Asmar rejette-t-il Azur ? Comment voit-on que la nourrice considère Azur comme son propre fils ?

Sur les conseils de sa nourrice, Azur se rend chez le sage. Ce dernier parle français. Il ouvre un livre et dit à Azur qu'il devra traverser la montagne des villes anciennes, prendre garde aux brigands, au lion écarlate, ainsi qu'à l'oiseau. Il devra se charger de viande, trouver la falaise noire, y chercher une faille...Il arrivera dans un monde plein d'embûches et, au bout de ce périple, trouvera des portes pareilles ; l'une mène à la fée, l'autre à la salle des ténèbres. Personne ne sait qu'elle est la bonne.

Pourquoi le sage parle-t-il français ?

Azur se rend ensuite chez la princesse Shamsu Saba. Il est reçu par des gardes dans un immense palais à l'architecture massive et symétrique. On le conduit dans une salle remplies d'objets scientifiques, l'observatoire astronomique. La princesse arrive, elle n'est qu'une petite fille. Elle donne à Azur les mêmes choses qu'elle a données à Asmar : une fiole de brouillard d'invisibilité, un bonbon qui permet de parler aux fauves, une plume qui empêche de se faire dévorer par l'oiseau. Elle ajoute que pour résoudre le problème des portes pareilles, il faut utiliser son cerveau, mais aussi son cœur.

Quel âge environ a la princesse ? Pourquoi est-ce surprenant ? Pourquoi elle aussi parle-t-elle le français ? Son éducation rappelle-t-elle celle d'Azur ?

L E PÉRIPL E.

Azur et Asmar partent à l'aube. La nourrice leur donne une cage avec des pigeons voyageurs et leur demande d'en libérer un par jour. Ils sortent de la ville. Des brigands les suivent. Ils ouvrent tous deux la fiole de brouillard, qui de suite les rend invisibles et leur permet de se débarrasser des brigands. Plus loin, Asmar décide qu'ils doivent se séparer. Azur et crapaud prennent donc un autre chemin,

mais soudain des cris parviennent à leurs oreilles. Asmar se fait attaquer. Azur galope à sa rencontre, sort son sabre et se bat à ses côtés. Il se fait blesser au bras et, en tombant, libère les pigeons de leur cage... Les brigands finissent par s'éloigner. Asmar soigne son frère en lui faisant un bandage. Pendant ce temps, à la ville, les pigeons sont revenus chez la nourrice. Un d'eux porte une trace de sang.

Que croit la nourrice lorsque tous les pigeons reviennent ? Peut-elle savoir à qui appartient le sang ? Pourquoi ? Que veut ainsi faire comprendre le réalisateur sur le thème de la différence ? Pourquoi Azur revient-il aider Asmar ?

Azur reprend son chemin. Il entend d'effrayants rugissements. Il mange le bonbon de la princesse. Le lion apparaît. Azur rugit et lui lance les bouts de viande. Azur monte sur le dos du lion, qui le conduit jusqu'à la falaise noire. Il trouve une faille et pénètre dans la falaise en rampant dans un tout petit tunnel. Il arrive dans une grande salle. C'est alors que des brigands lancent un filet au-dessus d'Azur afin de le capturer. Mais Asmar, prisonnier de ces brigands, avertit son frère en criant. Azur évite ainsi le piège. Les deux frères se parlent en français. Asmar crie à Azur de fuir, car quand les brigands verront ses yeux bleus, ils le tueront. Asmar le guide pour atteindre une porte secrète. Les brigands veulent le faire taire, mais Asmar continue de parler pour aider son frère. Un des brigands lui plante alors son couteau dans le cœur. Azur attend que les méchants s'éloignent pour venir récupérer son frère blessé ; il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une simple égratignure. Asmar lui dit que c'est le destin et qu'ils ne pouvaient pas gagner tous les deux. Azur refuse de l'abandonner, et le prend sur son dos.

Qui fait preuve de courage ? Azur ? Asmar ? Les deux ? Quel lien se crée-t-il entre les deux « frères » ? Que va-t-il se passer si Asmar meurt ? Pourquoi Azur refuse de l'abandonner ?

Ils passent ainsi les trois portes et arrivent enfin devant les portes pareilles. Ils choisissent celle de gauche. Ils arrivent dans un endroit tout noir et sont persuadés d'avoir perdu. C'est alors que la pièce s'illumine et que la fée apparaît, la peau mate, vêtue d'une robe orientale, dans une cage en verre dont les parois se brisent aussitôt. La fée dit à Azur « bienvenue dans ton royaume », Asmar murmure « adieu frère » et meurt. Azur fond en larmes. La fée envoie un djinn redonner la vie à Asmar. Elle demande alors : « lequel m'a délivré ? ». Azur répond que c'est Asmar qui l'a sauvé et donc que c'est lui qu'elle doit épouser, mais Asmar rétorque qu'Azur l'a sauvé également et que c'est lui qu'elle doit épouser. La fée, ne trouvant réponse au dilemme, fait venir la nourrice, afin qu'elle départage les deux frères. Mais ni la nourrice, ni le sage, ni la princesse, ni crapaud, ne sont en mesure de les départager, puisque les deux ont fait preuve de courage, de bravoure et de solidarité. La fée appelle alors sa cousine la fée des elfes. Celle-ci a la peau blanche et les yeux bleus, comme Azur. Tous les personnages se mettent à danser. Asmar et la fée des djinns dansent tous deux, tandis qu'Azur a pour partenaire la fée des elfes. La fée des elfes avoue à Azur qu'elle préfère Asmar ; parallèlement, la fée des djinns dit à Asmar qu'elle préfère Azur. Les deux frères se répètent la nouvelle et les couples se reforment selon ces affinités, Azur avec la fée des djinns, et Asmar avec la fée des elfes.

Quel était le dilemme ? Comment s'est-il résolu ? Le retournement de situation (entre les couples) est-il surprenant ? Que cela signifie-t-il ? est-ce une fin heureuse ? Quelle peut être la morale de cette histoire ?

PERSONNAGES :

Azur :

blond aux yeux bleus, il est le fils du châtelain. Petit, il est élevé par une nourrice, d'origine arabe, en même temps que son propre fils, Asmar. Il reçoit par la suite une éducation de type aristocratique. Dans le pays de sa nourrice, il va être confronté aux préjugés et superstitions d'un autre peuple, mais va aussi découvrir les merveilles d'une autre culture.

Asmar :

brun aux yeux noirs, il est le fils de la nourrice. Petit, il est élevé en France aux côtés d'Azur. Mais ils se font chasser par le châtelain et retournent dans leur pays d'origine. Asmar a beaucoup souffert de cette séparation et de ce rejet, sa rancune s'exprime lorsqu'il retrouve Azur pour la première fois. Mais petit à petit, sa rancœur s'apaise, et les deux frères finissent amis, main dans la main.

La séparation a-t-elle été vécue de la même façon par les deux enfants ?

Retracez l'évolution de leur relation.

THÈMES :

Le conte, la légende :

ce film, tout comme les deux précédents films de Michel Ocelot, Kirikou et la sorcière, Kirikou et les bêtes sauvages, est traité sous la forme du conte. Cela permet d'aborder des réalités sociales, politiques, culturelles... de manière divertissante et adaptée aux enfants. Cela permet aussi d'illustrer une morale.

La différence :

ce thème est traité tout au long du film de manière manichéenne. Cela s'exprime particulièrement bien à travers les deux personnages principaux, Azur et Asmar, qui sont presque des stéréotypes représentant chacun une culture différente. Le film présente également deux langues différentes, le français et l'arabe ; aucune des langues n'est traduite ou sous-titrée.

Superstitions et préjugés :

les yeux bleus, les chats noirs... Michel Ocelot dénonce ici ces croyances naïves qui souvent provoquent le rejet de l'autre. La « raison » prend corps dans le personnage de la nourrice. Elle, sait réfléchir et avoir son propre avis, car « elle connaît les deux côtés », dit-elle. La connaissance est donc un moteur d'ouverture, tandis que les préjugés se trouvent du côté de l'ignorance.

Autres thèmes :

entraide, justice, loyauté, respect, différences sociales, éducation, découverte, aventure, culture...

Fiche réalisée par Marie Legrand, étudiante cinéma à Paris VII, pour l'édition 2007 du festival itinérant « L'enfant et le 7ème art »