L'Ile de Black Mor

Jean-François Laguionie

France - Animation - 2004 - 1h25

PISTES PÉDAGOGIQUES

1- Avant la projection :

Cette phase d'avant-séance est fondamentale et permet de construire un horizon d'attente auprès de nos jeunes spectateurs. L'entrée ou les entrées travaillées leur permettront de se mettre en état d'ouverture, prêts à recevoir le film.

Il s'agit à partir du ou des supports proposés d'en **faire émerger les promesses** (et non des hypothèses à valider ou invalider) qui peuvent porter sur :

- le lieu
- les personnages
- l'histoire

Mais aussi sur:

- les émotions
- l'ambiance, l'atmosphère
- l'esthétique (relative au genre du film)

Les 5 portes d'entrée ou seuils :

a/ Le titre b/ L'affiche c/ Un (ou des) Extrait(s) sonore(s) d/ Une sélection de photogrammes e/ La séquence liminaire

Lecture d'affiche

Quelles sont les promesses de l'affiche? N'annonce-t-elle pas déjà le genre du film? Qui de ces deux personnages est Black Mor? Quelles peuvent-être les relations entre ces deux personnages?

Le personnage du Kid est centré, ce qui annonce le fait qu'il est le héros de l'histoire. Il surplombe cette île au trésor, qu'il convoite déjà du regard. Le pavillon qu'il dresse laisse supposer que l'histoire s'inscrira dans le genre du film d'aventure et de piraterie, mais aussi de la romance amoureuse (le cœur supplante l'habituelle tête de mort).

Black Mor n'est pas centré, mais sa présence domine toutefois l'image : même en transparence, sa présence fantomatique va hanter le film (et le Kid).

Remarquer l'utilisation particulière des couleurs.

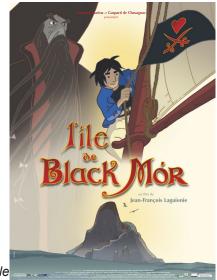
Pistes sonores

Quelles sont les couleurs, les ambiances que nous laissent entendre ces extraits ? Voir *Pistes sonores*

Photogrammes

- Choisir individuellement 2 ou 3 photogrammes parmi la sélection
- Entrer dans l'image et associer des mots ou un écrit à ces photogrammes (à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que je me raconte ?)

Voir planche thématique Sélection de photogrammes

Séquence liminaire

Quelles sont les promesses de cette séquence ?
Voir vidéo <u>Séquence liminaire</u>

2- Focus sur le film

La réception du film

- -Recueillir les sentiments et émotions des élèves à chaud.
- -Qu'ont-ils aimé/pas aimé et pourquoi ?
- -Quelles sont les scènes marquantes du film ?
- -Qu'ont-ils compris/ pas compris ? Quel(s) est(sont) le(s) message(s) du film ?
- -Dégager les thématiques du film : la mer, l'aventure, la recherche d'identité, la piraterie, l'enfance malheureuse, l'esclavagisme, le fantastique...

Les personnages

Voir planche thématique **Les personnages**

Décrire et caractériser les personnages principaux

- > **Kid**: adolescent, orphelin, peut être fougueux jusqu'à l'inconscience. C'est aussi un rêveur : il aime les histoires mais ne sait pas lire, il s'approprie le personnage de Black Mor et tente de lui ressembler. A la fin du film, lui et Petit Moine deviennent **adultes** : ils refusent de s'emparer du trésor, comprenant que la vraie richesse est ailleurs.
- > Black Mor : incarne la figure du père. Un père physiquement absent (il n'a jamais élevé son enfant, il est mort sans que son fils ne l'ait rencontré). Mais sur chacun des actes du Kid, pèse ce **regard** du père (qui se matérialise parfois par les apparitions fantomatiques de Black Mor) : tout le voyage du Kid ressemble à une série d'épreuves à surmonter par rapport à ce regard. Ce père l'aide à grandir au travers de l'ensemble de ces épreuves pensées pour lui.

Voir planche thématique Black Mor

> Elle (surnommée Petit Moine): elle est une clé dans le voyage du Kid. C'est elle qui lui permet d'aller jusqu'au bout, elle l'encourage pour continuer sa quête à deux reprises lorsqu'il se sent manipulé par son père Black Mor et elle le soigne. Elle tient la barre, notamment dans les moments difficiles (tempête, passage étroit...). Elle se positionne contre la loi des pirates qui ne permet pas aux filles d'être à bord d'un bateau. C'est encore elle qui apprend à lire au Kid. C'est aussi par elle qu'il découvre l'amour. Elle est au départ comme asexuée puisque c'est une jeune fille déguisée en moine. Peu à peu, elle se découvre jeune femme aux yeux du spectateur autant qu'à ceux du Kid. Elle est intelligente et se montre particulièrement rusée (épisode de la fausse carte...), elle est habile et courageuse.

Voir planche thématique Petit Moine

- > Mac Gregor et la Ficelle : Filous, brigands, ils sont les compagnons d'équipage du Kid. Ils s'avèrent être de bons amis (surtout La Ficelle), même si Mac Gregor est capable de traîtrise pour l'appât du gain...
- > Taka : Éthiopien, il a été esclave. Fier, il sait naviguer et en apprend les rudiments au Kid. Il est souvent sage, mais il est misogyne et lui aussi capable de trahir pour de l'or...
- > Le directeur de l'orphelinat : le véritable méchant. Son opulence met bien en valeur le fait qu'il profite des enfants qui travaillent pour lui.
- > Maître Forbes : c'est lui le passeur. Il a écrit le livre de Black Mor qu'il lit aux enfants. C'est ce livre que dérobera le Kid, c'est à l'intérieur qu'il trouvera la carte... qui le conduira de nouveau à Maître Forbes, puis à la tombe du père, enfin au trésor.

L'histoire

Demander aux élèves de retracer le fil conducteur de l'histoire. Faire émerger les incompréhensions éventuelles en mettant l'accent sur un point fondamental :

- > C'est un **récit d'initiation** : le héros part en quête d'un trésor, qui est en fait au fond de lui-même. D'ailleurs, à la fin du film, il laisse le trésor à ses compagnons : lui n'en a plus besoin, il a trouvé ce qu'il lui fallait au final : une **identité**, un **père** (c'est en partant découvrir la mer, qu'il finit par rencontrer le père...), un **amour** et un nouveau voyage.
- > Expliciter la résolution de l'énigme « Erewon » (le nom de l'île) et « Nowere » (le lieu final du trésor).
- Jeu de mots avec « Nowhere » qui signifie *nulle part* et « Now here » qui veut dire *maintenant et ici* : les termes même de l'énigme révèlent la perte de repères du héros, à la fois physique et psychologique, et sa volonté de vivre dans le présent et de partir au large
- -Sélectionner et classer des photogrammes permettant de retrouver le déroulé du film. Voir planche thématique *La quête du Kid*
- Possibilité d'utiliser La fiche technique du film

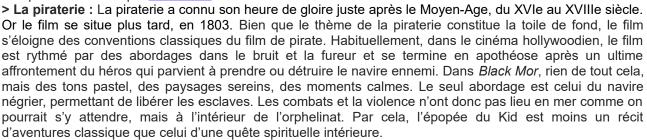
Approche thématique

> La mer : Le thème de l'eau est omniprésent et revient comme une obsession dans les films de Laguionie.

> La lecture : La question de la formation culturelle traverse tout le film. L'île de Black Mor met en lumière le pouvoir de l'imaginaire qui permet de s'évader de la tristesse du quotidien, la lecture qui ouvre au monde et qui permet de grandir.

A noter : Anik Leray la scénariste a également travaillé sur *Kerity, la maison des contes* qui met également en scène un garçon non-lecteur et qui va expérimenter le pouvoir des histoires.

Voir planche thématique La lecture

Voir planche thématique La piraterie

> Le récit d'aventure : (voir le rapprochement avec le film du 3° trimestre Les aventures de Robin des bois pour les différentes caractéristiques liées à ce genre.)

-Le récit d'aventure met en scène un héros souvent un jeune et beau qui a un but et qui va vivre des aventures imprévues et périlleuses. Il respecte le schéma narratif (5 étapes) et le schéma actanciel (quête, adjuvants, opposants...). Le camouflage, le déguisement ou la ruse, y souvent présents. Les personnages sont la plupart du temps stéréotypés et évoluent peu : les méchants sont souvent laids et vieux (Le directeur de l'orphelinat, Mac Gregor qui n'a qu'une jambe). L'action se déroule dans le passé et s'ancre dans un contexte historique avéré. (1803 : travail des enfants, traite des noirs et surtout fin de la piraterie + pauvreté et début du féminisme). Les lieux traversés sont souvent multiples, mystérieux, parfois exotiques et sortent le héros de son quotidien (orphelinat, grotte, mer, île...)

Voir planche thématique Le récit d'aventure

> Le récit d'apprentissage : L'île de Black Mor est surtout un récit d'apprentissage (ou récit initiatique) : Le Kid n'a pas de nom, il ne connaît pas son père et ne se rappelle pas son enfance. Il s'évade avec le plan d'une île au trésor. On suit son cheminement physique et psychologique qui lui permet de passer de l'enfance à l'âge adulte en faisant l'expérience de l'autre. Le vrai enjeu du film n'est pas la découverte du trésor mais la quête d'un adolescent à la recherche de son identité face à la figure absente de son père, aidé par la rencontre avec des personnages forts comme Maître Forbes, Taka ou Petit Moine qui vont lui permettre d'affronter la mort de son père sans qu'il ait pu le rencontrer et se confronter au deuil. A la fin, le soleil prend la place de la lune : le kid sort de l'obscurité, il connaît son identité, il sait lire, il a fait l'expérience des sentiments de l'être humain.

Voir planche thématique Le récit d'apprentissage

> Le deuil : A la fin du récit se pose la question du deuil. Le Kid accepte la mort de son père et peut prendre un nouveau départ (« Au large ! [...] C'est le meilleur cap ! »)

> Le fantastique : (= hésitation entre le réel et le surnaturel) Notons que de nombreuses scènes oniriques ou fantomatiques se passent la nuit, l'obscurité étant propice aux apparitions. Le fantastique nait tout d'abord de l'histoire de Maître Forbes qui

introduit Black Mor dans le film. Il revient dans un premier rêve éveillé du Kid qui le voit derrière les barreaux du dortoir. Il reviendra de cette façon à plusieurs reprises. Malgré les tentatives de discussion du Kid, Black Mor reste muet et vaporeux. Le film peut être perçu comme la représentation psychologique du Kid qui navigue dans différents mondes comme dans différents états de conscience. Les apparitions de Black Mor peuvent représenter le sentiment de flottement entre le monde de l'enfance que le Kid est en train de quitter et celui des adultes.

Lorsque le Kid s'échappe en passant à travers la fenêtre de la tour, une barque semble l'attendre au milieu d'une végétation lugubre et amène avec elle toute la symbolique du passeur et de son bac. Le Kid s'y endort, passe dans un univers gris et brumeux avant d'arriver dans une mer très agitée au milieu de nulle part, où il rencontre des êtres étranges : un unijambiste et une sorte d'épouvantail. Rêve ou réalité ?

De plus, le navire blanc qui surgit s'apparente à un vaisseau fantôme. (Voir Voir Analyse de séquence <u>Site "Nanouk"</u> [compte privé enseignant]). On bascule dans le merveilleux : cette fois, ce n'est pas un rêve puisque tout le monde le voit. Ce sentiment de mystère émerge à plusieurs moments de l'histoire : en

dehors de la présence de Petit Moine le monastère paraît désert, le navire négrier ne semble pas avoir subi la tempête comme eux, la tête de mort de la figure de proue du bateau fantôme change d'expression, les flammes qui emportent l'île témoignent des tourments intérieurs du Kid qui ne sait plus où il en est et semble, comme Petit Moine, étrangement calme ...

A la fin, le Kid observe le portrait de son père et se confronte à sa mort en se rendant sur sa tombe : ses visions cessent. Le Kid n'est plus en proie aux tourments d'adolescent et entre véritablement dans l'âge adulte

Voir planche thématique Le fantastique

> L'enfance malheureuse : Le cadre du début du film (l'orphelinat, les enfants exploités, un directeur opulent...) renvoie à Charles Dickens, en particulier à son roman *Oliver Twist*.

Voir planche thématique L'enfance malheureuse

> L'esclavagisme : Contextualiser le film et rechercher dedans les éléments qui nous présentent l'existence de l'esclavagisme (un navire de négriers avec une cargaison de « bois d'ébène », le personnage de Taka – ses origines ? Son destin ?...).

Dans le film, le thème de l'esclavagisme est traité à travers le personnage de Taka, mais aussi lors de l'abordage du navire négrier (dont le nom est *Libertad*). Les pirates libéraient souvent des esclaves prisonniers à l'époque du récit porté par le film non pas par bienveillance mais parce qu'ils ne leur servaient à rien.

Voir planche thématique <u>L'esclavagisme</u>

- > Scènes qui se répondent : Dans le film, plusieurs séquences se répondent :
- -le Kid qui jette sa soupe au début puis la soupière à la fin sur le gardien
- -le plan sur le gardien de l'orphelinat et son rapport avec le bateau miniature
- -la fugue et le retour avec le franchissement de la fenêtre
- -Erewan/Nowere
- -le cauchemar et le lieu des « retrouvailles » avec son père (lieu de sa tombe) : même portail, présence d'un corbeau...
- -la pirogue qui évoque le bateau du cauchemar

Voir planche thématique **Echos**

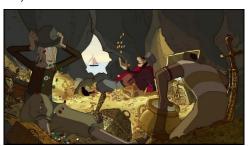
- > Le matérialisme : Dans le film se pose la question du rapport à l'argent et à la liberté. Le bateau s'appelle Fortune. Qu'est-ce que la fortune ? (S'intéresser aux divers sens de ce mot, la fortune : la richesse, mais aussi le hasard, la chance). Le Kid se qualifie avec ses compagnons de « gentilhommes de fortune » (jeu de mot avec le sens premier qui désigne un « membre de la noblesse devenu aventurier » et avec le sens « d'improvisés »). Est-ce que la fortune apporte la liberté ? On peut s'intéresser aux divers moments où il est question d'argent dans le film et le lien qu'entretiennent les personnages avec lui.
- -Petit Moine est la première à réaliser la futilité d'un trésor : « Tu me vois me promener sur la plage avec une bague à chaque doigt ? » Même si à la fin elle part avec le Kid, elle aimerait tout de même bien rester sur l'île et fonder un foyer : « On peut bâtir une vraie maison près de la cascade ».
- -Le Kid, quant à lui, s'est engagé à trouver ce trésor et ne veut pas rester sur l'île avec Petit Moine, il veut garder sa liberté.
- -Mac Grégor veut trouver le trésor pour sortir de la misère.
- -Taka veut être riche mais aussi offrir des cadeaux à tout son village.
- -Pour La Ficelle, le plus grand trésor c'est d'être ensemble : « Si être riche c'est partir chacun de son côté et ne plus être ensemble, je crois que je n'en ai pas très envie ».
- > Le thème de la liberté : (voir le lien avec les autres films du parcours)

3- Pistes transversales

Français

•Culture littéraire et artistique

-travail autour d'une lecture d'albums ou de romans en réseau sur une des thématiques du film (voir ci-dessus)

Voir dossier de <u>La fille de Corinthe</u>: Pour aller plus loin... « Navigateurs, pirates, naufragés, sirènes et compagnie ... »

-Comparer L'île de Black Mor avec Tintin et le trésor de Rackham Le Rouge Voir « L'Île de Black Mor & Tintin »

Faire lire à l'élève le diptyque d'Hergé : *Tintin et le secret de la Licorne & Tintin et le Trésor de Rackham Le Rouge*. Le mettre en parallèle avec *L'île de Black Mor* :

- > Quels sont les éléments narratifs que l'on retrouve dans les trois œuvres ?
- -Etudier une poésie en rapport avec la mer, le voyage, l'aventure ou la piraterie -*Je parle de la mer*, Luc Bérimont

-La Frégate « La Sérieuse », Alfred de Vigny

- -Marine, Paul Verlaine
- -Partir. Cécile Chabot

Voir fiche Poésies

Ecriture

-Sujets de production d'écrit (possibilité d'imaginer un récit pour le cinéma, en décrivant bien ce que l'on voit ou ce que l'on entend) :

- -Raconter une journée de la vie difficile du Kid à l'orphelinat en gardant les éléments du film.
- Raconter l'évasion du Kid de l'orphelinat en inventant un autre moyen d'évasion.
- Expliquer pourquoi le Kid choisit, à la fin du film, de ne pas toucher au trésor.

-Jeux de langage : anacycle, palindrome, anagramme

« Erewon » (le nom de l'île) et « Nowere » (lieu final du trésor) sont des anacycles, c'est-à-dire des mots qui peuvent se lire dans les deux sens (ex : zen/nez, trace/écart, ados/sodas...). Le palindrome est un mot qui ne change pas si on le lit de droite à gauche ou de gauche à droite (ex : radar, kayak, été, ressasser...). Enfin, plus facile à aborder avec les élèves, l'anagramme permet de former plusieurs mots avec les mêmes lettres. On peut commencer par les « faux » anagrammes (tous les mots ne contiennent pas toutes les lettres) en proposant 3 voyelles et 5 consonnes, soit 8 lettres :

•d u r v l o e s (dur, doré, le, les, vous, loué, volés, doués, survolé, soudé...)

•s i t d n a u r (si, dans, tir, tas, rua, tard, un, tir, nid, dur, sait...)

•m e b f c a u h (me, bâche, fâché, bac, face, aube, fac, chef, beau, bu ...)

Puis travailler sur les « vrais » anagrammes :

•châle \rightarrow lâche •brèche \rightarrow bêcher

(Cf. Jeux pour écrire, Michel MARTIN, Hachette éducation, p. 82)

-Travail sur les superstitions :

Une « superstition » est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Dans le film, les marins assurent qu'une femme à bord d'un navire porte malheur. Établir une liste d'autres superstitions qui portent bonheur ou malheur et les illustrer. (Le vendredi 13, être 13 à table, passer sous une échelle, voir un chat noir, briser un miroir, ouvrir un parapluie à l'intérieur...)

•Etude de la langue : vocabulaire

- > Distinguer un **pirate** (qui opère pour son propre compte), d'un **corsaire** (qui opère pour le compte de son pays), d'un **boucanier** (aventurier qui se mêle occasionnellement à des expéditions) ou d'un **flibustier** (pirate des Caraïbes et des côtes américaines)
- > Travailler autour du lexique marin : bâbord/tribord, la proue/la poupe, la coque, le beaupré, la barre...

Voir planche thématique <u>Lexique marin</u>

Voir Vocabulaire de la navigation

> Travailler à partir des expressions marines. Tout au long du film, on rencontre des expressions comme : se faire mener en bateau, tenir la barre, bon vent, prendre le large

S'amuser à en trouver d'autres : avoir le pied marin, être sur le pont, mettre les voiles, jeter l'ancre, avoir le vent en poupe, arriver à bon port, faire avec les moyens du bord, être dans les parages, être dans une mauvaise passe, marin d'eau douce, veiller au grain, être au taquet, virer de bord, ce n'est pas la mer à boire, faire des vagues, vieux loup de mer, aller à contre-courant...

> Distinguer les différents bateaux que l'on rencontre dans le film : le canot, la barque, la pirogue, le petit bateau d'enfant fabriqué, le galion *Libertad* (navire négrier), le cutter (ou cotre en français) *Fortune* Voir planche thématique *Les bateaux*

Voir fiche Les galions

•Arts Plastiques :

- Arts visuels
- > Des ténèbres à la lumière : Ce film joue beaucoup sur la lumière :

au fil de l'histoire, nous passons d'une succession d'atmosphères à dominance sombre à des paysages de plus en plus colorés. Cela traduit bien le cheminement du Kid vers sa propre lumière, la vérité et la connaissance de soi.

Voir planche thématique Ombre et lumière

> Les couleurs

- -Dominance de tons pastel. Demander aux élèves de dessiner un paysage inspiré par ceux du film.
- -Le **camaïeu** : bon nombre de séquences du film exposent des dégradés de couleurs, voire des camaïeux. Demander aux élèves de réaliser un camaïeu en s'inspirant d'une des images du film.

Voir Les couleurs

-Noter que Rémi Chayé, le réalisateur de *Calamity* programmé en 2023-2024, fait partie de l'équipe du film. Il serait intéressant de comparer le traitement de la couleur dans *Black Mor* et dans *Calamity*. Voir **Les paysages** dans *Calamity*

> Les personnages : Caractériser les types de personnages, leur tenue et leurs attributs (le pirate,

l'écrivain, le villageois...) afin de réaliser sa propre version d'un personnage :

Passage du croquis au dessin final Voir « Du croquis au dessin »

> La carte au trésor : Élaborer sa propre carte au trésor.

> La mer et les bateaux : Créer son propre paysage marin en s'inspirant des bateaux du film, ainsi qu'à partir des œuvres d'Art cidessous :

Voir Œuvres d'Art Univers marin

• Histoire des Arts : Henri Rivière (1864-1951)

JF Laguionie affirme s'être grandement inspiré des peintures d'Henri Rivière pour son film, qu'il trouve proches d'un rendu de bande-dessinée avant l'heure... Henri Rivière était un grand peintre de la Bretagne.

> Comparer certaines peintures de Rivière aux images du film, en utilisant le vocabulaire graphique (dégradé, couleur, lumière, motifs, transparence, opacité...).

Voir « Comparaison avec des peintures de Henri Rivière »

•Education musicale :

- > Chanter une chanson du film ou une chanson en rapport avec la mer, le voyage, l'aventure ou la piraterie : -La chanson du guai extraite du film, écrite par Christophe Héral et Jean-François Laquionie
- -Valparaiso Chanson traditionnelle des marins qui se rendaient à Valparaiso (qui signifie « vallée du paradis »), qui fut très longtemps un très grand port de la côte ouest d'Amérique du sud, datant de 1811 (les paroles sont un peu différentes de celle que l'on entend dans le film).
 - -Santiano, Huques Aufray, 1961. A l'origine, cette chanson était un chant marin anglais des années 1840.
- -Belle-lle-en-mer, Laurent Voulzy, 1986, chanson qui mêle le thème de la mer avec celui de l'enfance douloureuse
- -Chanson *My Bonnie lies over the ocean*, chanson traditionnelle écossaise Voir **fiche** <u>Chansons</u> et Voir <u>Pistes sonores</u>
- > La musique du film, composée par Christophe Héral, comporte beaucoup de parties de **violoncelle**. Ecouter *"Les suites pour violoncelle"* de JS Bach, quelques grands violoncellistes classiques (Paul Tortelier, Jacqueline Du Pré, Mstislav Rostropovitch, Pablo Casals, Yo-Yo Ma...) mais aussi dans le domaine du jazz (Vincent Courtois, Ernst Reijseger...).

•Histoire et EMC: Le travail des enfants et l'esclavagisme

> Aborder le problème de l'**exploitation des enfants** à l'orphelinat, qui renvoie à celles qui perdurent encore de nos jours dans divers endroits du globe. Le travail des enfants a atteint son paroxysme au XIXème siècle, lors de la révolution industrielle.

-Voir le travail très complet de l'école Jean Moulin de Saint-Gobain, académie d'Amiens, qui retrace <u>le travail des enfants au XIXe siècle</u> et dans les différents corps de métiers.

-Voir Séquence très intéressante de l'Académie d'Amiens sur le travail des enfants aujourd'hui.

>Travailler sur <u>l'esclavagisme</u> d'un point de vue historique.

Noter que l'esclavagisme remonte bien avant la traite des Noirs par les Européens (plus de 2 000 ans av. J-C). En France, l'abolition de l'esclavage date de 1848.

- -Dossier très riche de l'Inrap pour une séquence ou pour l'analyse de documents
- -Vidéos 1jour1question sur :
 - •Pourquoi parle-t-on de la traite des Noirs ?

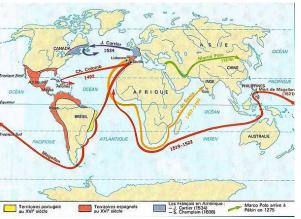
- •C'est quoi l'abolition de l'esclavage ?
- •Pourquoi apprend-on l'histoire de l'esclavage à l'école ?

-Autre vidéos :

•L'esclavage existe-t-il encore aujourd'hui (Arte, 2 min 33)

• Géographie : se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques

- > Travail sur le globe et le vocabulaire : Pôle Nord / Pôle Sud, Équateur, Méridien / Parallèle, Longitude / Latitude... Voir fiche *La fille de Corinthe*
- > Repérer sur un **planisphère** les lieux visités par le héros (Cornouailles (au Sud-Ouest de l'Angleterre), l'Océan, Atlantique).
- > Localiser l'Île de Black Mor qui se trouve sur le **52ème** parallèle, **7 degrés Ouest** ainsi que des lieux mythiques de la navigation à voile : Cap Horn, Détroit de Behring, Cap de Bonne Espérance, les 40èmes Rugissants, Détroit de Gibraltar...
- > Effectuer des recherches sur les grands navigateurs et tracer leur parcours sur un planisphère.

4- Pour aller plus loin:

•Analyse de séquence : 1'07'10 à 1'10'59

La séquence analysée se situe juste avant le dénouement de l'œuvre, au moment où le Kid quitte définitivement l'orphelinat pour arriver sur la véritable île de Black Mór.

Voir le cahier de notes de L'île de Black Mor sur la plateforme Nanouk espace enseignant(e)

•La réalisateur : Jean-François Laguionie

- Jean-François Laguionie est un réalisateur français né en 1939. Passionné de dessin très jeune, Jean-François Laguionie entre dans une école de dessin avant ses 16 ans, devient décorateur de théâtre puis se fait embaucher dans les studios de Paul Grimault où il découvre et se forme en animation. Dans les années 70, il installe son atelier dans le Gard qui deviendra en 1987 le studio de production La Fabrique (qui a fermé ses portes en 2017 suite à une liquidation judiciaire)
- Entre 1965 et 1978, il réalise plusieurs courts métrages principalement animés et utilise la plupart du temps 2 techniques : le papier découpé et le dessin animé. Plusieurs sont primés dont :

La Demoiselle et le Violoncelliste (1965, 9 min) disponible en ligne :

Une bombe par hasard (1969, 9 min) disponible en ligne :

La traversée de l'Atlantique à la rame (1978, 24 min, entre autres Palme d'or du court métrage à Cannes et César du meilleur court métrage d'animation) disponible en ligne :

- Il réalise ensuite plusieurs longs métrages, dont il consacre plusieurs années pour chacun :

Gwen, le livre de sable (1985) : conte fantastique et voyage initiatique dans un monde postapocalyptique au milieu du désert, inspiré du mythe d'Orphée.

Le Château des singes (1999) : adaptation très libre du roman Le Baron perché, d'Italo Calvino, plutôt destiné aux enfants. On y perçoit son style graphique reconnaissable.

L'île de Black Mor (2004)

Le Tableau (2011) (programmé à Ecole et cinéma en 2016-2017)

Louise en hiver (2016)

Le Voyage du prince (2019)

Slocum et moi (sortie prévue fin janvier 2025) : projet plus personnel autour de son père et de ses deux passions : la mer et le dessin. (Le titre est le nom du 1er navigateur à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire entre 1895 et 1898. Le père de Laguionie construisait un bateau dans son jardin qu'il n'a jamais fini.) Voir dossier de presse.

Pour la plupart de ses films, Jean-François Laguionie travaille en collaboration avec la scénariste Anik le Ray (*Kérity, la maison des contes*), qui est aussi sa compagne.

Inspirations

- On retrouve des éléments de *L'île au trésor* de Robert Louis Stevenson dans le film : archétype du pirate unijambiste, découverte d'une carte au trésor, recrutement d'un équipage, barque cachée et pirates laissés sur l'île...
- -Dans son autre roman *Enlevé ! Les aventures du jeune David Balfour*, le jeune héros se retrouve naufragé sur une île après avoir été kidnappé, placé sur un bateau destiné à être vendu comme esclave.
- -Lord Jim et Fortune de Joseph Conrad, auquel il emprunte le nom du bateau volé par le Kid et où une jeune femme embarque sur le navire de son mari.

L'équipe du film

- Conseiller technique : Yvon Le Corre, peintre aquarelliste mais aussi grand navigateur.
- Storyborder : Bruno Le Floc'h, auteur de BD et amateur de romans d'aventures
- Compositeur et sound designer : Christophe Héral (voir pistes sonores)

•Le film en lui-même

L'île de Black Mor a demandé 3 ans de travail.

- -C'est le premier film de Jean-François Laguionie qui se situe dans l'espace et dans le temps : Nous sommes en Angleterre en Cornouailles en 1803. Le Kid vient d'avoir 15 ans.
- -Laguionie commence l'aventure par l'écriture du roman éponyme, suivie d'un an de recherches et de travaux
- -Il filme ensuite le storyboard dessiné par Bruno Le Floc'h sur lequel il enregistre les dialogues jouant luimême tous les personnages, puis il ajoute de la musique classique pour l'ambiance.
- -Il préfère animer le bateau à la main, en s'aidant d'une maquette que l'on peut déformer, plutôt qu'en image de synthèse 3D

Remarque : la question de l'adaptation au cinéma se retrouvera dans Robin des bois, film adapté du roman d'Alexandre Dumas. (Le comte de Monte-Cristo du même auteur est sorti au cinéma en juin 2024)

L'esthétique du film

- -Le peintre Henri Rivière (1864-1951) fervent des paysages bretons et en marge des impressionnistes, a influencé le trait et les couleurs des images du film. (voir plus haut)
- -Les dessins sont systématiquement cernés d'une couleur plus foncée que la couleur dominante de la zone.
- -Le style graphique mêle un trait clair et discret à une simplification des masses colorées avec des couleurs en aplat, sans texture : on est plus dans la suggestion que dans la représentation du réel.
- -Le film joue sur l'alternance plein/vide :
 - -Simplification des formes, couleurs en aplat, peu de détails, pas de modelés.
- Ex : scène de l'orage en mer où l'on atteint quasiment l'abstraction
 - -Abondance et enchevêtrement de lignes
- Ex : Orphelinat, sous-bois exotique de l'île qui traduisent un sentiment d'enfermement
- -Utilisation singulière de la couleur : harmonie colorée avec utilisation de camaïeux en rapport avec le moment de la journée (jour ou nuit) et le temps qu'il fait (soleil ou brume)
- -Par contraste, les paysages de l'île très colorés presque criards bouleversent le spectateur à l'instar des personnages de l'histoire.
- -Le dessin et la couleur sont au service de la lumière et transcrivent les émotions du héros selon les différentes étapes du récit :
 - -tons de gris, peu de lumière, peu de contraste lors des moments d'évasion
 - -atmosphère ouatée et lumière diaphane révélant la perte de repères du Kid
- -couleurs progressivement plus chaudes, lumière intense et contrastes soutenus lors des pérégrinations (monastère, orage en mer...)
 - -clarté, lumière à la fin : Le kid est allé au bout de sa quête
- -Peu de détails pour les personnages également : les yeux du Kid et de Petit Moine sont de simples points noirs
- -Certains personnages sont caricaturaux, au nez et au visage volumineux (McGregor, le directeur)

Littérature et piraterie

- -L'île au trésor de Robert Stevenson (1882) : Barbe Noire aurait inspiré Long John Silver
- -L'Archipel en feu de Jules Verne (1884), roman exotique moins connu et moins fantastique que ses autres romans

- -Peter Pan de James Matthew Barie (1911) avec le personnage du Capitaine Crochet
- -Le trésor de Rackham le rouge, Hergé (suite du Secret de la Licorne) (1945)
- -Corto Maltese, Hugo Pratt tome 5 : Sous le drapeau des pirates (1991)
- -Enlevé! Hugo Pratt, 2014
- *-Les Pirates !* De Gideon Defoe (6 tomes publiés entre 2006 et 2012), romans humoristiques mettant en scène un équipage de pirates dans un univers mi-historique, mi-fantastique, dont le premier tome a inspiré Les studios Aardman pour *Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout* (2012)
- -One Piece Eiichiro Oda : la série d'une centaine de mangas (depuis 1997) qui raconte les aventures d'un jeune pirate Luffy et de son équipage à la recherche d'un trésor lui permettant de devenir le prochain roi des pirates. La piraterie passionne encore les enfants d'aujourd'hui puisque ce manga est le plus vendu au monde et a été adapté en dessins animés.

•La piraterie au cinéma

Le thème de la piraterie a également passionné le cinéma.

Parmi les films les plus célèbres, citons :

- -Les Contrebandiers de Moonfleet, Fritz Lang (1955)
- -Les Révoltés du Bounty, Frank Lloyd (1962)
- -Les Goonies, Richard Donner (1985)
- -Pirates, Roman Polanski (1986)
- -Princess Bride, Rob Reiner (1987)
- -Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, Steven Spielberg (1991)
- -Les films *Pirates des Caraïbes* (2003 à 2017) avec le personnage de Jack Sparrow, qui reprennent, réinventent ou détournent les lieux communs de la piraterie

Quelques pirates célèbres

Les pirates célèbres ont bel et bien existé mais leur vie a souvent été romancée. En voici quelques-uns :

- -Edward Teach dit « Barbe Noire », le plus emblématique
- -Bartholomew Roberts dit « Bart le noir » qui aurait abordé plus de 200 navires en deux ans.
- -Jack Rackham dit « Calico Jack » (ou « Rackham Le Rouge » pour les amateurs de Tintin) avec à son bord deux des femmes pirates les plus célèbres : Anne Bonny et Mary Read (bien sûr habillées en hommes)
- -le sanguinaire Edward Low, célèbre pour ses techniques de torture
- -En France, le terrible François l'Olonnais qui ne faisait jamais de prisonniers
- -En Asie, de nombreux pirates sévissaient également comme Chen Zuyi qui possédait une flotte de 15 navires et plusieurs milliers d'hommes

(Même si on en parle moins, les pirates des mers existent encore aujourd'hui.)

•Le récit d'apprentissage au cinéma

Parmi les films mettant en scène un récit d'apprentissage, citons :

- -Où est la maison de mon ami, Abbas Kiarostami (1987)
- -Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki (2002)
- -Max et les Maximonstres, Spike Jonze (2009)

Sitographie

- Le cahier de notes de L'île de Black Mor sur la plateforme Nanouk espace enseignants
- Le dossier #147 du dispositif Collège au cinéma
- Dossier pédagogique Gebeka film
- Pistes pédagogiques de l'académie d'Amiens
- Pistes pédagogiques de l'académie de Poitiers
- Site La fille de Corinthe

• Bibliographie

(disponibles en prêt ou en consultation à Média-Tarn)

- L'île de Black Mor, Jean-François Laguionie, Albin Michel 2004 (le roman)
- L'île de Black Mor, Un film de Jean-François Laguionie, Milan jeunesse 2004 (l'album du film)
- -Jean-François Laguionie, Coll. Les animés, Ed. de l'œil
- -Pirates & Cinéma, Seven sept, 2005 (avec DVD du film Le corsaire noir, Sergio Sollima, 1971)

• DVD

« L'île de Black Mor », de Jean-François Laguionie, TF1 Vidéo, 2004.

• Documentation Exposition « Gébéka film » : 20 planches A3 numérotées avec textes, croquis, photos...