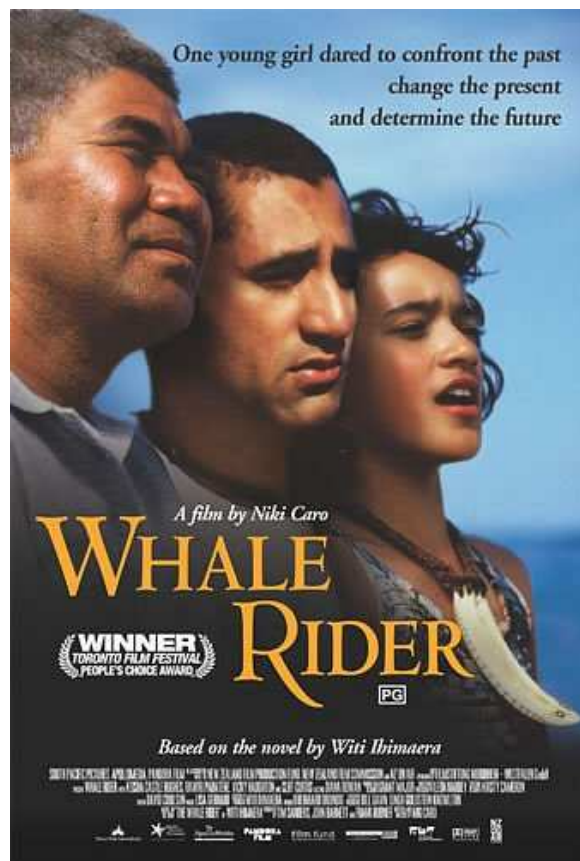
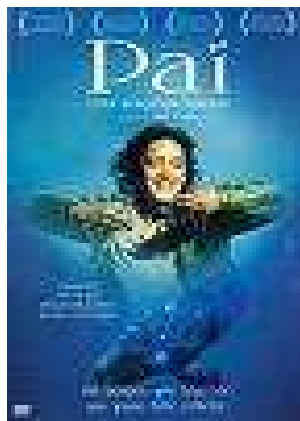
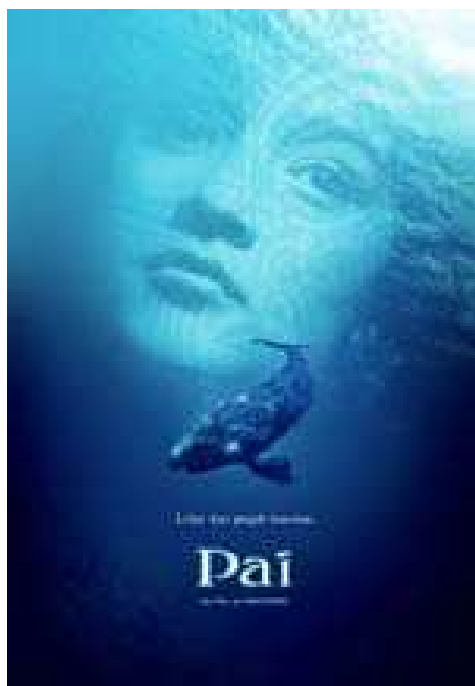

Paï

Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : Païkea, le légendaire Whale Rider qui y débarqua mille ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. A chaque nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit ce titre qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite communauté. A douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est une adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle "viril", si prestigieux. Mais Koro, gardien d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n'a jamais été et ne sera jamais Whale Rider...

Démarche générale pour analyser un film :

Nous ne rappellerons jamais assez l'importance de la rencontre directe avec l'œuvre d'art en général, et ici l'œuvre cinématographique.

Qu'elle soit plus ou moins préparée, en amont, en fonction de la difficulté de l'œuvre présentée et de l'âge des enfants, il s'agira, avant tout de rendre l'élève perceptif aux particularités thématiques et esthétiques et pour cela, lui donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation ainsi que des mots pour évoquer et analyser ses émotions et pour structurer et mémoriser ses savoirs.

Afin d'aider l'élève à intégrer cette démarche et mettre en évidence les spécificités du langage cinématographique, voici, pour les enseignants, une grille succincte mais relativement complète, des points à aborder et questionner.

Ceci, toujours dans un va et vient incessant **entre ce que le film raconte et comment il le raconte.**

GRILLE DE LECTURE ET D'ANALYSE SENSIBLE ET REFERENCEE

<p>TITRE</p>	<p>Paï Titre original : Whale Rider Présenté en version française</p> <ul style="list-style-type: none"> Faire prendre conscience aux enfants de la langue originale en anglais. <p>Notion de traduction, sous-titrage ou ici doublage. Lier à l'enseignement des LV</p>
	<p>Niki CARO Réalisatrice, productrice et scénariste néo-zélandaise. Ce film Paï sera le tremplin de sa carrière.</p>

Auteur, réalisateur, metteur en scène	<p>Adaptation de la nouvelle « Whale rider » de Witi Ihimaera, qui est un écrivain d'origine maorie qui a longtemps vécu à l'étranger.</p> <p>Paru en 1997, le livre a immédiatement suscité des réactions très favorables de la part de la population maorie .Par la voix de quelques écrivains, ce peuple se montre soucieux de se réapproprier ses propres mythes.</p> <p>Après avoir appris pendant un an les rudiments de la langue maorie, Niki Caro a présenté, elle-même son projet aux anciens de la communauté. Un conseiller maori l'a accompagnée tout au long de tournage. Et à la fin de celui-ci, l'immense barque construite pour les besoins du film, a été laissée, en guise de remerciement, aux habitants.</p>	
Année	2002	
Durée	1h 41	
Lieu de la création du film	<p>Nouvelle- Zélande, le film a été tourné sur les mêmes lieux que le roman, sur la côte est, alors que « La leçon de piano » l'a été, sur la côte Ouest. .</p> <p>Pays connu surtout grâce au rugby, All Blacks, Haka ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Découverte d'une culture différente, le situer sur une carte, faire des recherches sur le pays, son histoire, sa colonisation et les peuples qui y cohabitent. 	
Récompenses	<p>Succès critique et public excellent en Nouvelle –Zélande, mais aussi dans le reste du monde.</p> <p>Néanmoins, carrière confidentielle en France.</p>	
Acteurs, Personnages	<p>Acteurs certainement inconnus des enfants.</p> <p>Héroïne Paï ou Païkea : Keita Castle Hughes est jeune et déjà charismatique. Son jeu est subtil et vibrant.</p> <p>Beaucoup de figurants sont joués par des Maories</p> <p>L'acteur qui joue le rôle du père Porourangi a joué dans « La leçon de piano »</p> <p>Paka le grand-père</p> <p>Rawiri, l'oncle.</p>	
Genre	<p>Drame</p> <p>Conte contemporain, sincère et troublant. Identification facile pour les enfants.</p> <p>Film initiatique aux riches vibrations.</p> <p>Paradoxe d'être à la fois un film d'auteur et à gros budget.</p> <p>Paï porte un regard, malgré tout étranger sur un village maori.</p> <p>Ce peuple et ses coutumes ont, depuis longtemps, fasciné les voyageurs et les artistes. Souvent, l'île maorie a été présentée comme un véritable paradis sur terre. Ici, le propos de Niki Caro est plus nuancé. Il est à la fois sans complaisance, on voit les ravages de la modernité : le chômage et le désœuvrement, l'alcool. Mais en même temps, elle donne à voir la beauté d'un pays et la richesse culturelle d'un peuple fort de ses traditions.</p>	
Production	<p>Tim Sanders qui a produit le Seigneur des Anneaux et apporte son expérience en effets spéciaux.</p> <p>Et un producteur allemand</p>	
Thèmes forts du film	<p>Ce film permet d'appréhender avec les enfants, une cinématographie des antipodes.</p> <p>Paï est l'histoire d'une communauté, d'une famille, d'une enfant solitaire.</p> <p>L'essentiel du film réside dans la notion de dualité et d'ambivalence autour de l'universalité des messages véhiculés et de la grande palette des émotions.</p>	
	<p>Légendes et traditions</p> <p>Référence aux textes fondateurs</p> <p>Filiation, initiation, transmission</p> <p>Société masculine</p> <p>Appartenance à une communauté</p> <p>Ecole de la tradition</p> <p>Grand-père</p>	<p>Modernité et réalité</p> <p>Société en déshérence, pertes de repères</p> <p>Perte des racines, renouveau de la tradition</p> <p>Rejet de la jeune fille, dépassement de soi</p> <p>Prise en main de sa propre destinée et exclusion</p> <p>Ecole des savoirs et apprentissages</p> <p>Père et fille</p>
Bande-son	<p>Bande-son originale de très grande qualité et particulièrement soignée : utilisation des voix et des instruments traditionnels.</p> <p>Importance des chants et leur dimension sacrée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en évidence du rôle de la voix-off dans les différentes séquences du film, début du film 	

	<p>comme une histoire « Dans les temps anciens », rapport entre légende et réalité, Quand intervient-elle dans le récit ? Qui parle réellement ? Le spectateur est bien sûr le premier destinataire mais il s'agit aussi d'une rêverie à haute voix de la fillette. La voix-off tend à personnaliser la narration, elle instaure l'idée d'un destin écrit en train de s'accomplir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire mettre en évidence avec les enfants 3 types d'emploi classique de la musique : <ul style="list-style-type: none"> - la musique qui traduit des émotions - la musique qui plonge le spectateur dans un bain de pures sensations, séquences sous-marines - la musique qui joue un rôle dans la narration en représentant la voix de l'indicible, les ancêtres, la mer. • Etudier la scène où Paï plonge dans l'océan sur le dos de la baleine et l'absence de musique.
<p>Images</p>	<p>Autre atout du film : la photo naturaliste. Souci réaliste et ethnologique. Poésie visuelle basée sur le bleu et le vert, la rencontre de l'océan et de la terre. Véritable profondeur des images grâce au travail du chef-opérateur. Réussite des scènes nocturnes (dans la pirogue). Lumières blêmes. Teintes presque délavées. Beaucoup de symboles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - corde, le lien - la pirogue - la fécondité - les dents de baleine - le bâton - les décorations, tatouages <p>Effets spéciaux et trucages sont peu nombreux : Pour la scène des baleines échouées sur la plage, les cétacés sont en fibre de verre.</p>
<p>Références Comparaison</p>	<p>Littéraires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Textes fondateurs et mythologique - Récit biblique de l'aventure de Jonas - Pinocchio, baleine - histoires, récits et mythes qui commencent par un événement tragique <p>cinématographiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moby Dick de John Huston - Grand Bleu, Luc Besson, plans sous-marins - Edward aux mains d'argent, Tim Burton exclusion - Le cheval venu de la mer Mike Newell <p>Films sur la relation adulte/enfant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le vieil homme et l'enfant - The Kid de Charlie Chaplin - Les contrebandiers de Moonfleet, Fritz Lang <p>artistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gauguin • Un plan du film cite explicitement le tableau « Cavaliers sur la plage » 1903 de Paul Gauguin. On reconnaît les motifs de la peinture sur la chemise déposée dans les bagages de la fillette, avant le départ pour la maison de Rawiri. <p>Etudier le regard du peintre sur les Maoris, à travers quelques tableaux de l'artiste, idéalisation, mélancolie. Comparer avec la vision de Niki Caro qui oscille entre le merveilleux et un regard sans complaisance.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les arts premiers - L'art Maori
<p>Narration</p>	<p>Adaptation littéraire et scénario de commande. Narration linéaire et logique ; Le récit est sans méandre, il va à l'essentiel. Il distille au moment opportun l'information nécessaire à la compréhension du film .La réalisation suit le même chemin de sobriété, malgré un grand symbolisme. Fiction de l'initiation, trame d'un conte merveilleux. Le personnage central du film est la mer, l'océan est présent tout au long du film, tous les regards y convergent.</p>

	<p>Construction circulaire :</p> <p>Début commence à l'hôpital : naissance et double –mort (la mère et le frère jumeau)</p> <p>Fin, encore à l'hôpital, mort symbolique d'une enfant malheureuse) et double naissance, celle d'un chef, et celle d'une communauté qui retrouve confiance en elle-même.</p> <p>La pudeur des sentiments dans certaines scènes.</p> <p>Mises en scène des traditions à travers beaucoup de scènes de représentations, un tiers du film, qui, en jouant sur le registre de la répétition, le structurent.</p>
Affiche	<ul style="list-style-type: none"> • Travail habituel sur l'affiche ou les affiches du film • Hypothèses sur l'histoire : réfléchir au texte sur l'affiche originale sortie en Nouvelle-Zélande : « Une jeune fille a osé confronter le passé, changer le présent et déterminer le futur. (traduction)
Générique	<p>Début : bleu profond et mouvant de l'océan</p> <p>Fin : Sur l'océan, Paï, radieuse avec sa famille et son peuple, dans la pirogue du père, fondu au noir puis générique de fin</p>
Séquences à revoir avec les enfants	<p>Avec le DVD, photogrammes du livret vert</p> <p>Choisir, sélectionner une séquence particulièrement saillante</p> <p>La décortiquer pour entrer dans une analyse plus fine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scène où Paï s'approche de la baleine échouée : <p>Corps morcelés, seuls importent les yeux, les pieds, les mains, des détails de la masse du cétacé.</p>
Lexique	<p>Vocabulaire des émotions, des thèmes,</p> <p>Du langage cinématographique</p>
Précautions à prendre avant le film	<p>Explications dans le cas d'une intrigue difficile, film muet et intertitres ...</p> <p>Age des enfants, non lecteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparer les enfants au début douloureux et triste du film et à sa longueur.
Précautions à prendre Après le film	<p>Comme d'habitude, faire verbaliser les enfants, échanger.</p> <p>Voir documents Généralités sur le site</p>
Pistes pédagogiques	<p>Liées aux points soulevés</p> <p>Centres d'intérêt, lien projet</p> <p>Transversalité des apprentissages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspect mythologique et symbolique de la baleine, le plus grand mammifère marin qui fascine Voir rubrique Références <p>Ventre de la baleine et aspect allégorique de la maternité :</p> <p>Scène de l'accouchement</p> <p>le ventre rond de la compagne du père de Paï à la fin du film</p> <p>scène de la baignoire avec Paï dans l'eau, image de l'enfant dans le liquide amniotique</p> <p>scène où Paï remonte à la surface et quitte le dos de la baleine dans une position quasi-foetale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rôle structurant et maternant de la femme dans la société maorie contemporaine <ul style="list-style-type: none"> - à travers le personnage de la grand-mère : remplace la mère défunte, adoucit, tempère les relations avec le grand-père à la fois forte et soumise - à travers le rôle de la tante accueille Paï sous son toit, protectrice, en retrait, mais attentive • Etudier le rôle protecteur et initiateur de l'oncle Rawini <p>Parallèle entre son histoire et celle de Paï : elle souffre de la mort de son frère jumeau et de sa condition de fille, lui, garçon cadet, souffre de la place omniprésente de son frère aîné, qui a pourtant préféré l'exil, et n'est pas reconnu lui aussi par Paka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - à la naissance de Paï, sa propre mère lui intime de veiller sur elle. - lui apprend le maniement du bâton, le taiaha - joue un rôle important dans son initiation, à l'insu du grand-père

	<ul style="list-style-type: none"> - l’emmène en canoë chercher la dent de la baleine, s’inquiète pour elle, plonge - l’accueille sous son toit - est le premier sur la plage, à prendre conscience de l’absence de Paï et de comprendre ce qui s’est passé et que c’est bien elle l’élue du peuple. - • Rôle du père Sa réaction face au chagrin de la mort de sa femme et du frère de Paï. Sa fuite de l’île et l’abandon de sa fille sans un regard. Ses rapports avec son propre père et les traditions. Son refus de « remplacer son épouse » pour avoir un autre fils. Son retour et ses tentatives pour reconstruire une relation avec Paï. • Le camarade de Paï, Hemi, personnage à priori secondaire, mais qui donne une autre image de l’exclusion et de la solitude. Lui aussi, est exclu par sa famille, scène de la visite éclair de son père dans la salle de réunion, et par sa communauté, quand Paka refuse qu’il monte dans le canoë. Gros plans de sa détresse ou plan d’ensemble de sa prostration, et sa solitude.
Prolongements	<p>Compléter le cahier de culture :</p> <p>Aspect connaissances : période historique, domaine artistique, photocopie de l’affiche, mots-clés, vocabulaire appris</p> <p>Appropriation sensible : traces de réalisations, dessins, textes, émotions, impressions, ressenti, critique</p>
Mots-clés	<p>Initiation, légendes, traditions, famille, ancêtres, Maori, baleine, exclusion, océan</p>
Sites et références	<p>Livret vert Ecole et Cinéma</p> <p>Découverte du film http://www.abc-lefrance.com/fiches/Pailudunpeuple.pdf http://site-image.eu/index.php?page=film&id=262&partie=Synopsis http://site-image.eu/fpdf_film.php?id=262</p> <p>Nouvelle-Zélande http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande</p> <p>Art maori http://www.geocities.com/gvasilic/artmaori.html http://www.antipodes-travel.com/maoris.htm</p> <p>Dossier et pistes pédagogiques http://ia58.ac-dijon.fr/cinema/IMG/pdf/Fiche_PA1_CPAV.pdf http://crdp.ac-bordeaux.fr/ecolecinema33/pai_nimes.pdf http://ardecol-v2.inforoutes-ardeche.fr/ecoleetcine/articles.php?lng=fr&pg=68</p> <p>http://www2.ac-rennes.fr/crdp/22/artsvisuels22/cinema/DOCUMENTS/FILMS/Pa%EF%pa%EFvend%E9e.pdf http://pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/IMG/pdf/Avant_projection_Pai.pdf http://crdp.ac-bordeaux.fr/ecolecinema33/pai_ales.pdf</p> <p>http://pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/IMG/pdf/Avant_projection_Pai-2.pdf http://www.studiocine.com/pdf/divers/PAI_2009.pdf http://crdp.ac-clermont.fr/cddp43/CDDPnouveau/cd43/image/cine/ecole/doc_ecole_et_cinema_2010/pai.pdf des productions de classes</p>

http://ecole.pagespro-orange.fr/epfourchambault/productions/090603Chevelem_CE2CM1_pai/jona.htm

La baleine et Jonas

<http://www.moyenageenlumiere.com/image/index.cfm?id=381>

Gauguin

http://www.picturalissime.com/gauguin_cavaliers_sur_la_plage.htm

<http://www.repro-tableaux.com/a/paul-gauguin/cavaliers-sur-la-plage.html>

Les *All Blacks* faisant le *haka* La baleine de Jonas

Art maori

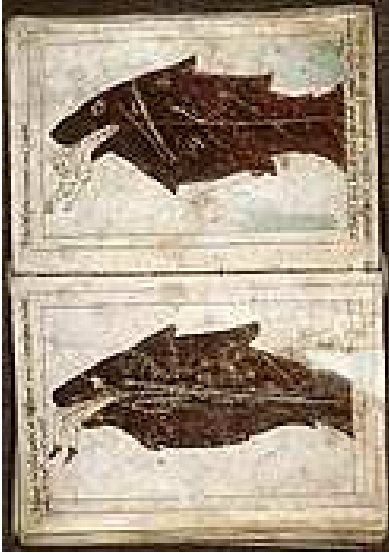

Françoise MAURIN, CPDAV Gard, ECOLE & CINEMA

Jonas et la baleine

Bible en images de Sancho el Fuerte, roi de Navarre.
Pampelune
(Amiens, B.m., ms. 0108, f. 145v-146, 108)

Gauguin Cavaliers sur la plage

