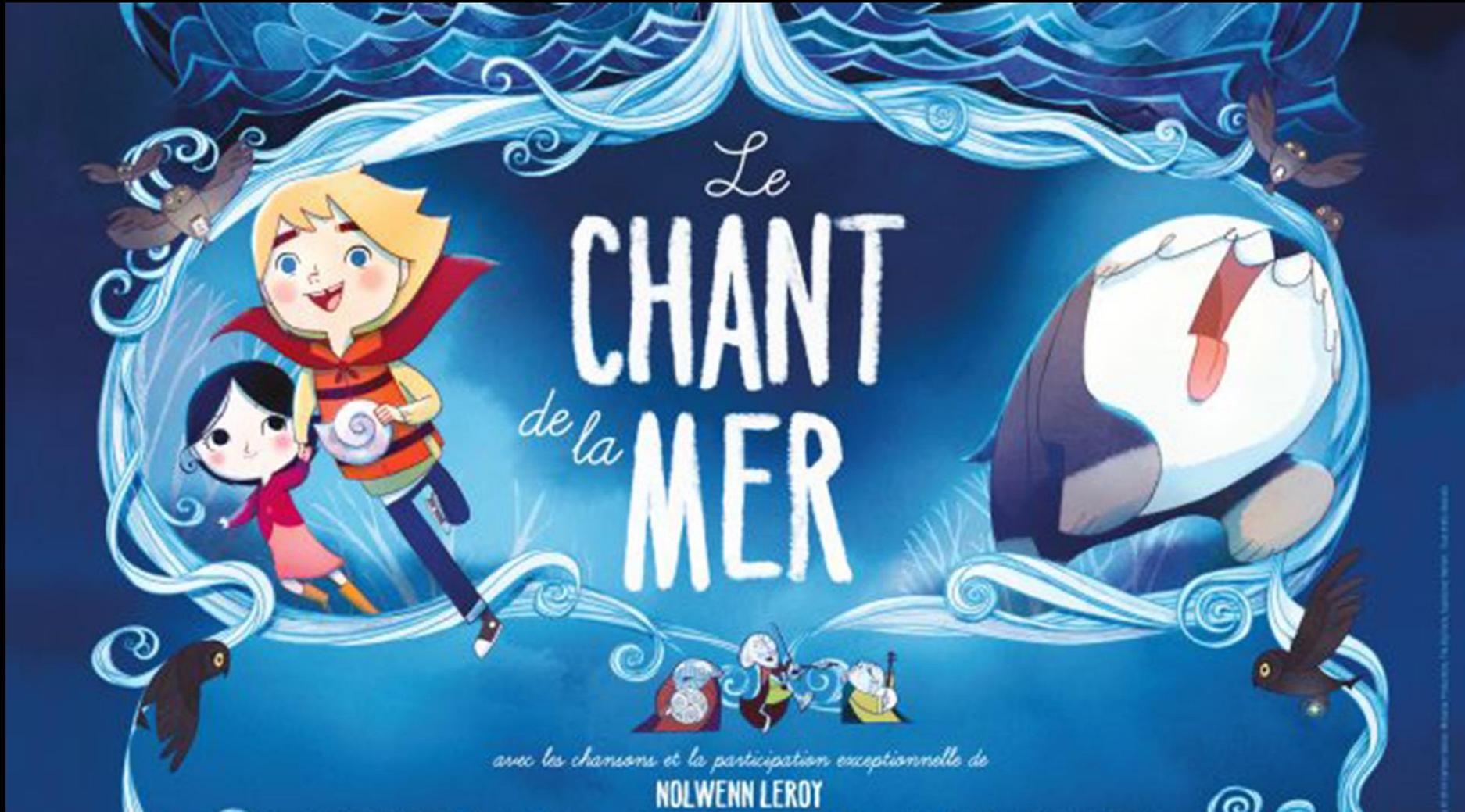

Tomm Moore - 2014

**L'Irlandais
Tomm Moore,
né le 7 janvier
1977 à Newry,
est un
réalisateur et
un scénariste
de films
d'animation.**

L'univers de Tom Moore

Brendan et le secret de Kells

- **Brendan**, un **apprenti moine de 12 ans**, vit avec son oncle, le sévère abbé Cellach, au sein de **l'abbaye de Kells**. Cet établissement important abrite de nombreux moines copistes et **enlumineurs** (dans le courant des VIIIe et IXe siècles, l'Irlande est réputée pour cet art). Brendan rêve de devenir enlumineur à son tour. Lors de son **parcours initiatique**, Brendan se rend au cœur de la **forêt**, royaume des **divinités païennes du monde celte**, où il affronte les pires dangers aux côtés de la jeune magicienne Aisling. Il apprend à **surmonter ses peurs**, dont celle du terrible « Grand Sombre » (ou Crom Cruach, dieu néfaste de **la mythologie celtique irlandaise**).

Le Peuple loup

- En Irlande, au XVIIe siècle, **Robyn Goodfellow**, **une jeune fille de 11 ans** tout droit venue d'Angleterre, vit avec son père, **chasseur de loups**. Ce dernier est engagé pour débarrasser la forêt de ces animaux, et Robyn insiste pour aller l'aider, contre son avis. Elle lui désobéit, et se faufile dans la **forêt**, à sa suite, **assoiffée d'aventures** et désireuse de lui prouver sa valeur. Cependant, une fois face aux loups, elle est prise de panique, et blesse par erreur son faucon, Merlin. Ne voulant pas abandonner son oiseau, et s'en voulant terriblement, elle retourne en forêt le retrouver et fait la rencontre de Mebh Óg MacTíre, une « *wolfwalker* », c'est-à-dire **une humaine devenant louve quand elle est endormie**.

Une trilogie – ITW de Tomm Moore

- Après *Brendan et le secret de Kells*, en 2009, et *Le Chant de la mer*, en 2014, *Le Peuple loup* clôt une trilogie qui met en valeur l'histoire et le folklore de votre pays. C'était votre projet depuis le premier film ?

Pas vraiment. Certes, *Brendan et le secret de Kells* traitait déjà de l'art et de l'histoire locale, dans l'Irlande médiévale, mais **l'idée de faire une trilogie est venue pendant la préparation du deuxième, *Le Chant de la mer***. J'aime l'idée d'une certaine **continuité**, mais aussi d'une **évolution visible** d'un film à autre. D'un point de vue esthétique, par exemple, *Le Peuple loup* est toujours sous **influence celtique**, mais nous nous sommes aussi beaucoup inspirés de l'Art nouveau et des peintres viennois (...).

- L'écologie est d'ailleurs un thème récurrent dans vos films...

C'est de plus en plus vrai. Ces préoccupations étaient déjà présentes dans *Brendan et le secret de Kells*, mais en arrière-plan. C'est devenu évident à partir du *Chant de la mer*, qui traite vraiment des **liens entre le folklore et la nature**. On a continué à creuser cette idée dans *Le Peuple loup*, en découvrant que notre région regorgeait de légendes sur les lycanthropes.

- Je pense que pour affronter la crise écologique actuelle, **il faut se rapprocher de la manière dont les peuples indigènes, d'où qu'ils soient, voyaient le monde** : non pas comme décor à exploiter, mais comme **un tout dont nous faisons partie**.

Télérama, 22 10 2021

Les pays celtiques

- Les **six nations celtiques** reconnues par la Ligue celtique et le Congrès celtique :
- l'Écosse
- l'Irlande,
- l'Île de Man
- le Pays de Galles
- les Cornouailles
- la Bretagne.

Choix esthétiques : la 2 D

« Lors de la préparation du film, j'ai envisagé de le faire en 3D ou en stéréoscopie, mais l'aspect nostalgique de l'histoire, mon goût naturel pour les cartoons classiques, et l'influence des **films japonais** tels que ceux de Miyazaki m'en ont dissuadé. La manière dont Miyazaki insuffle à ses films une **culture humaniste** m'intéresse beaucoup . »

« Le travail du peintre paysagiste irlandais **Paul Henry (1877-1958)** est l'une des références picturales pour sa **lumière**, mais des artistes plus contemporains comme **Klee, Kandinsky** ou **Basquiat** sont également des sources d'inspiration »

Synopsis

L'histoire se déroule en **Irlande** vers la fin des années **1980**. **Ben**, son père **Connor** et sa mère **Bronagh** (**Bruna** dans la version française) vivent heureux dans un phare. **Bruna** apprend à **Ben** toutes sortes de légendes et de chansons traditionnelles, y compris **la légende du géant Mac Lir**, si triste qu'il pleura tout un océan avant d'être changé en pierre par sa mère qui voulait l'apaiser. Une nuit, **Bruna** donne à **Ben** un **coquillage en spirale** que l'on peut utiliser pour écouter le bruit de la mer ou bien pour jouer de la musique. Mais la même nuit, **Bruna**, sur le point d'accoucher, quitte le phare et disparaît, laissant derrière elle sa fille, **Saoirse** (**Maïna** - « princesse de la mer ») dans la version française). **Ben** avait promis à sa mère d'être le meilleur grand frère du monde, mais, quelques années après, **les deux enfants ne s'entendent pas bien (...)**.

Sources d'inspiration

- « Le récit s'inspire d'une partie de mon enfance en Irlande. Le film commence le 30 octobre et se termine le 31 octobre, jour d'Halloween. Autrefois, cette nuit-là, il était possible de communiquer avec l'Autre Monde...
- Je me souviens très précisément d'Halloween, des feux de joie, des déguisements... Nous étions dans les années 1980 et pourtant tout semblait encore empreint de croyances et de superstitions autour de l'existence de mondes parallèles ! Dans *Le Chant de la mer*, le jour d'Halloween est le jour où les hiboux de Macha peuvent surgir de l'Autre Monde et c'est précisément le jour où Ben parvient à passer de l'autre côté du miroir. »
- « C'est en vacances, sur la côte ouest irlandaise dans le comté de Dingle, avec mon fils Ben, alors âgé de 10 ans, que l'idée du *Chant de la mer* est née. Un matin, nous avons découvert de nombreux phoques échoués sur la plage. J'avoue que cette vision nous a profondément choqués. Ce massacre avait été perpétré par les pêcheurs qui les tenaient pour responsables de la raréfaction des poissons. Ce raisonnement est non seulement scientifiquement absurde mais le massacre des phoques n'a jamais fait revenir les poissons...
- Longtemps considérés comme des créatures sacrées, les phoques appartiennent depuis des siècles aux légendes celtes. Les marins pensaient qu'ils incarnaient l'âme des disparus en mer . » - Tom Moore

Les **selkies** sont des créatures mythologiques, **mi-femme mi-phoque**. Revêtues de leur manteau en peau de phoque, elles se transforment au contact de l'eau.

Lorsqu'un homme tombe amoureux d'une Selkie, il cache son manteau pour l'empêcher de retourner dans la mer.

Mais **sur terre, une selkie perd sa voix**.

Dans *Le Chant de la mer*, **Bruna** est une selkie. Son personnage est interprété par **Nolwenn Leroy**. La petite Maïna, sa fille, est aussi une selkie

Selkies

L'appel des phoques

Le manteau interdit

Le bonheur de la transformation

L'élément liquide

« Dans la mythologie celtique, les druides sont des sages, ils possèdent le savoir, la connaissance. Dans *Le Chant de la mer*, le personnage du Grand Chanaki ressemble à un druide un peu fantasque dont l'immense chevelure contient toutes les histoires du monde. Chacun de ses cheveux nous dévoile une histoire intime. Le Grand Chanaki nous rappelle combien la transmission est essentielle et fondamentale. »

Tom Moore

Chanaki

Le motif du coquillage

- Le coquillage que Bruna, la mère de Ben, lui confie, sera le lien dont Maïna se servira pour la rejoindre. Grâce au son qu'émet ce coquillage, Maïna appelle les lumières magiques à la guider.
- Le motif des spirales que l'on trouve sur ce coquillage évoque la mer et la terre (gravures présentes sur les rochers).

Interprétation du triskell

Lignes courbes

- La première, la plus courante, est que les trois branches représentent l'Eau, la Terre et le Feu. Mais d'autres disent qu'il s'agit du Ciel, de la Terre et de l'Eau.
- Une autre interprétation possible est que les branches symbolisent les trois principaux dieux de la religion celtique : Lug, Ogme et Dagda. Certains disent encore que les branches symbolisent le sommeil, le rêve et l'éveil. D'autres disent qu'il s'agit du cycle de la vie : enfance, vie adulte, vieillesse, ou qu'il peut symboliser le passé, le présent et le futur. Certains se demandent aussi si, tout simplement, le Triskell ne serait pas inspiré du trèfle !

Site mégalithique de **Newgrange**, Irlande (nord de Dublin)

La musique et les chansons

- « **Bruno Coulais** qui avait travaillé sur *Brendan et le secret de Kells* nous a tout naturellement accompagnés sur *Le Chant de la mer*. Nous nous sommes retrouvés avant même que le scénario et le story-board ne soient terminés. Bruno a composé la bande originale et a fait appel à des musiciens extérieurs (...) et l'excellent **groupe irlandais Kíla** avec lequel j'avais déjà collaboré sur mon premier film. » - **Tomm Moore**
- La **chanteuse Nolwenn Leroy** prête sa voix au personnage de la maman de Ben et Maïna, **Bruna**.

« Viens, enfant des hommes, viens vers le lac et vers la lande en tenant la main d'une fée. Car il y a plus de larmes au monde que tu ne peux comprendre ».

Début du film

Entre terre et mer

- « **Maina a six ans**, elle est comme sa mère **une selkie**. Née de l'amour entre un humain et une selkie, elle a cet extraordinaire pouvoir de **faire le lien entre deux mondes...** Dans le film **l'eau et la terre** sont sur un plan d'opposition. La première est du côté de **l'inconscient**, des **rêves**, la seconde du **réel**, de la **vie quotidienne**. L'eau nous relie aux rêves et la source sacrée souterraine ouvre la porte d'un monde féérique.
- J'aime l'idée qu'en français « **mer** » et « **mère** » se prononcent de la même façon. **Nolwenn Leroy** en a d'ailleurs joué lorsqu'elle a écrit la chanson du *Chant de la mer*.
- **La selkie est également une façon d'évoquer les morts, les disparus.** À travers ce personnage, je souhaitais évoquer la mélancolie des légendes irlandaises. » - Tom Moore

Des personnages qui se répondent

Macha la sorcière et la grand-mère

- **Manannann Mac Lir** est connu comme le dieu des océans, il est également le seigneur des tempêtes et du temps. Dans *Le Chant de la mer*, Mac Lir eut un jour le cœur brisé et pleura tant de larmes qu'il eût été impossible de les compter. **Macha, sa mère, aspira la tristesse de son fils et le changea en pierre.** Il devint ainsi ce rocher en face du phare où vivent Connor et sa famille.

- **Mac Lir et Connor, le père, sont des équivalents dans le monde féerique et le monde réel. Ils partagent une immense tristesse. Malgré son physique aussi imposant qu'un roc, Connor semble, comme Mac Lir, avoir perdu toute émotion.**

Un récit riche et complexe

- - Des personnages qui ne sont pas **univoques**
- - Un **univers ambigu**, entre le rêve et le réel, entre la vie et la mort
- Un **héros mal défini**, au premier abord : Ben ne serait rien sans sa sœur Maïna, et, finalement, c'est elle qui libère les êtres transformés en pierres par Macha
- Mais aussi un **itinéraire propre au conte** : Ben apprend à aimer sa sœur et à affronter sa peur pour elle. Comme tout héros de conte, il mène sa **quête** pour les autres, mais en est aussi le **bénéficiaire**
- Un **adjuvant fidèle** : le chien Jo

Itinéraire initiatique

Aller vers un autre monde et vaincre ses peurs

Lutter contre la sorcière

Quelques approches pédagogiques

Compréhension globale du film

- 1 - le schéma narratif : est-il simple ?
- 2 - quel est l'univers du film (entre les années quatre-vingt et le monde de l'Au-delà – Question délicate pour un enfant) ?
- 3 - qui est le héros ?
- 4 – pourquoi certains personnages du film sont-ils ambigus ?
- 4 - que signifie la fin (Maïna choisit-elle l'humanité ou simplement la vie ?) – Penser à Ulysse...
- 5 – quel est l'itinéraire de Ben, le petit garçon ?

Approches plus fines et activités

- 1- **Histoire et littérature** - Les Celtes – Etude de quelques légendes
- 2 – **Histoire** - La fête d'Halloween – Etude des origines
- 3 – **Realia** - L'Irlande et la vie dans un phare – Les phoques
- 4 – **Arts plastiques** - Les affiches du film – Etude et création d'affiches pour d'autres légendes ou d'autres films
- 5 - **Arts plastiques** - La création (en dessin) de quelques personnages de conte
- 6 – **Musique** - La musique celtique
- 7 – **Philosophie** - La réflexion sur le rôle d'un grand frère
- 8 – **Ecriture** – La création d'une autre fin pour le film

