

Le Cheval venu de la mer

Into the West

De Mike Newell

Grande Bretagne, 1993, 100 min,

Genre : récit initiatique

VF, couleurs

1. Autour du film

L'histoire

Dans la banlieue de Dublin, Ossie et Tito vivent seuls avec leur père, nomade devenu sédentaire depuis la mort de la mère des garçons. La famille vit misérablement de petits trafics et d'escroqueries aux allocations.

Le grand-père revient un jour de la plage accompagné d'un magnifique cheval blanc. Très vite, Ossie montre qu'il a hérité du "don" : lui seul peut monter le cheval. Les enfants adoptent l'animal et veulent l'accueillir dans leur appartement. La présence de l'animal dans la cité n'est pas du goût de tous et la police s'en empare. Ensuite revendu à un propriétaire de haras, le cheval échappe aux enfants qui mettront tout en œuvre pour le retrouver et s'enfuir avec lui.

Commence alors une longue poursuite dans laquelle s'engagent les policiers, les hommes du haras et le père des enfants.

Les caractéristiques du film

Mélange des genres : du documentaire au fantastique.

Les deux jeunes héros, fascinés par les légendes racontées par leur grand-père, fanatiques de télévision et de westerns, se lancent dans une poursuite éperdue vers l'Ouest de leurs rêves, chevauchant Tirna Nog. Ce cheval est à la fois le symbole de l'émancipation, de la liberté (celui des grands espaces des Westerns) et celui de l'amour de la mère disparue, qui guide et protège ses enfants au-delà de la mort. Sous couvert de film d'aventure, où le quotidien des Tinkers relève du documentaire, cette recherche de la mère disparue est un véritable voyage initiatique qui rendra aux deux frères l'amour de leur père et le désir de vivre, de grandir.

Extrait du Cahier de notes sur... écrit par Emile Breton :

Conte de fées, puisqu'il met en scène un cheval aux pouvoirs en quelque sorte magiques, Le Cheval venu de la mer est aussi un témoignage sur le racisme dont les Tinkers [...] sont l'objet en Irlande. C'est également, et tout aussi fortement, une plongée dans les rêves d'enfants nourris par leur grand-père des antiques mythes que les gens du voyage se transmettent de génération en génération, et par la télévision des visions des grands espaces où chevauchent, libres, les cow-boys et les indiens. Ce va-et-vient entre la légende, la réalité et le rêve fait le prix du film, par ailleurs mené et monté*

rapidement, en plans courts ménageant de multiples rebondissements, comme le grand récit d'aventures qu'il est, sur le modèle justement du western que les gosses adorent.

Le Cheval venu de la mer combine donc la réalité et le merveilleux, le symbolique, l'allégorie et le documentaire favorisant une approche esthétique et émotionnelle très riche. Les procédés filmiques, scénaristiques et visuels permettent ces passages entre les différents registres et s'organisent autour de la figure emblématique du cheval blanc. Le parcours en boucle, de la mer à la mer, de ce cheval blanc, nous conduit dans un voyage symbolique de reconstruction du cercle de la famille pour continuer à vivre.

La réalisation du film

Lorsque *Le Cheval venu de la mer* sort en 1993, Mike Newell a déjà réalisé plusieurs longs métrages en Grande-Bretagne dont : *La Malédiction de la vallée des rois* en 1979, *Dance with a stranger* en 1985, *Avril enchanté* en 1992. C'est avec son film suivant, *Quatre mariages et un enterrement*, sorti en 1994, que Mike Newell a connu son plus grand succès.

Le Cheval de la mer (Into the west) est une adaptation d'un roman de Michaël Pearce par Jim Sheridan, réalisateur du film *Au nom du père*. Mike Newell avait réalisé auparavant un film sur une autre communauté marginale que celle des " Tinkers " évoquée ici, celle des émigrés chinois en Grande-Bretagne, dans *Soursweet* en sorti en 1988. L'acteur Gabriel Byrne, qui interprète le père des deux garçons, a été révélé dans *Miller's Crossing* des frères Cohen.

2. Propositions de pistes pédagogiques

a) Que faire avant la projection ?

Pour ne rien perdre de l'émotion de la découverte de ce film si particulier et très proche de la sensibilité des enfants, on veillera à ne pas trop en dire pour créer un effet d'attente. Dans cette optique, le travail en amont du film aura pour double objectif de donner quelques clés pour permettre aux élèves d'entrer sereinement dans la compréhension du récit, et surtout de donner envie de voir.

A partir de l'affiche, du titre et /ou du générique, on pourra prendre des indices et émettre des hypothèses que la séance en salle permettra de vérifier.

❖ Travail possible autour de l'affiche.

- Analyser le message linguistique de l'affiche, relever toutes les informations : les deux titres (VF, VO), le nom des acteurs, du réalisateur, du scénariste...
- Décrire l'image de l'affiche :
 - raconter ce que l'on voit : deux enfants chaudement habillés sur un cheval blanc dans une forêt.
 - faire des inférences : la présence des feuilles peut donner des indices sur la saison, l'absence de selle peut aussi questionner, la position des enfants, la direction de leur regards seront également soumis à interprétation.
- Analyser les composantes plastiques de l'image de l'affiche
 - repérer les indices visuels (couleurs, personnages, vêtements), le contraste des couleurs évoquant le chaud et le froid (bleu/rouge orangé), le contraste de lumière (la sombre forêt / la blancheur irradiante du cheval)
 - Se questionner sur les effets produits par ces composantes plastiques.

- A partir des éléments retenus, émettre des hypothèses plus générales sur le film. Elles seront reprises après la projection pour les valider ou non.

❖ **Travail possible autour des titres.**

- Lister les hypothèses sur le genre du film, l'histoire possible que peut évoquer le titre « Le Cheval venu de la mer », les propositions pourront être très variées.
- Comparer avec le titre original « Into the west » : pourquoi le titre en français est-il différent ? S'interroger sur le sens du titre original, sur ce qu'il évoque (l'Ouest, les chevaux, les westerns...). Quelles autres interprétations peut-on imaginer ?
- Dessiner et écrire à partir de ce que ce titre éveille.

❖ **Travail possible à partir du générique.**

Regarder en classe le générique jusqu'au moment où le cheval traverse le bois, avant l'arrivée à Dublin et :

- Être attentif aux couleurs, à l'ambiance, à la musique.
- Mettre en évidence l'absence de dialogue.
- Analyser la trajectoire du cheval, les mouvements de caméra, les cadrages, les effets produits.
- Dégager des indices sur l'époque de l'histoire.

Dans un deuxième temps on pourra revoir le générique jusqu'à l'image de l'avion à Dublin.

- Identifier et décrire les deux personnages.
- Être attentif aux regards échangés entre le vieil homme et le cheval.
- Analyser les cadrages sur les personnages et les effets produits.
- Imaginer un dialogue entre ces deux personnages.
- Lister des indices pour situer le film dans le temps et l'espace.

❖ **Autre piste :**

Pour aider les élèves à mieux appréhender le contexte de l'intrigue, on pourra travailler sur la connaissance de la culture et du mode de vie des gens du voyage, hier et aujourd'hui. Toutefois, pour ne rien dévoiler de l'histoire il pourrait être pertinent de mener ces activités sans faire de lien explicite auprès des élèves avec le film. Ainsi, ils pourront avoir le plaisir, durant la projection, de prendre conscience que ce qu'ils viennent d'apprendre en classe les aide à comprendre le contexte du film. Le film suscitera certainement de nombreuses questions, ainsi le travail sur ce thème pourra être poursuivi et approfondi après la projection.

b) Que faire après la projection ?

Approche sensible

❖ **Echanger autour des ressentis des élèves.**

Une première phase d'oral est nécessaire pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions. Cette verbalisation des ressentis leur permettra de prendre de la distance par rapport à ce qu'ils viennent de voir (ce que l'on a aimé ou pas, ce qui a fait sourire, ce qui a ému, fait pleurer, ce qui a

étonné...). Ces premières impressions sont très personnelles, elles peuvent être argumentées mais n'ont pas à être discutées, elles pourront évoluer et s'enrichir par la suite.

❖ Revenir sur les hypothèses

On pourra revenir sur les hypothèses émises par les enfants lors du travail en amont à partir du titre, de l'affiche et/ou du générique. Ce travail permettra de valider ou non les propositions, de les nuancer et de les questionner. Ce travail d'argumentation favorisera une première reconstitution du scénario.

❖ Dire et comprendre l'histoire.

Après une phase d'oral où les enfants vont dire le film, on essaiera dans un premier temps de reconstituer l'histoire (la chronologie des événements, le repérage des lieux, des personnages).

Ce travail devra faire émerger des points de questionnement liés aux caractéristiques du film, par exemple :

- Qu'est-ce qui est vrai, ou pas ?
- D'où vient le cheval ?
- Pourquoi réapparaît-il à travers les flammes après avoir disparu dans l'eau ?
- Est-ce la main de la mère qui sauve le petit héros de la noyade ?

Ces questions seront reprises dans un second temps par un travail plus approfondi (voir approche raisonnée) où l'on cherchera à identifier les différents registres narratifs (récit d'aventure, documentaire, conte, fable, allégorie) pour questionner la dimension symbolique du film afin d'en proposer des interprétations plus argumentées.

Approche raisonnée

❖ Retrouver la trame du récit :

L'objectif sera de reconstruire la trame narrative du film à partir de l'identification des moments et des séquences clés qui font avancer le récit. Ce travail permettra en outre de faire prendre conscience aux élèves de certaines caractéristiques filmiques :

- ✓ Le récit est totalement linéaire sans flash-back.
- ✓ Le film est construit sur le principe de la boucle : le récit démarre sur la plage pour se terminer au même endroit. Entre les deux, on suit le parcours des différents personnages.
- ✓ Pour suivre simultanément les péripéties des différents protagonistes, le réalisateur utilise le principe du montage alterné qui permet de suivre plusieurs actions simultanées. Ce procédé filmique peut apparaître alors comme l'équivalent de l'expression « pendant ce temps » en littérature.

Le récit peut être structuré en cinq étapes :

- L'apparition du cheval
- La tentative d'adoption du cheval par les enfants
- Les enfants à la recherche du cheval
- La fuite des enfants vers l'Ouest.
- Le retour.

On pourra également organiser ce récit sur le modèle de la structure narrative des contes.

❖ Caractériser les personnages et leurs relations

Le travail de réflexion autour des personnages du film permettra de faire le parallèle avec les personnages des contes : ceux qui aident le héros dans sa quête, ceux qui sont des obstacles, ceux qui évoluent au cours du récit...

Pour étayer la caractérisation des personnages, il faudra observer les relations qui se nouent entre eux, analyser les paroles échangées, le ton, le niveau de langage mais également être très attentif aux gestes et aux regards, même (surtout) ceux en interaction avec le cheval.

- Le cheval, Tir Na Nog :
Amener les élèves à s'interroger sur sa couleur, son aspect magique, son secret. On s'intéressera également à ses valeurs symboliques et à son rapport aux éléments (l'eau, le feu)
- Les enfants Ossie et Tito.
Mettre en évidence leurs relations et leur différence de statut au sein de la famille.
- Le grand-père :
Chercher à définir son rôle dans la transmission des valeurs et des traditions et caractériser la spécificité de sa relation avec le cheval.
- Le père des enfants, John Riley :
Analyser l'évolution de son comportement au fil du récit et comprendre les changements qui s'opèrent dans ses relations avec ses fils et le grand père.
- Kathleen
Définir son rôle dans l'histoire, son influence sur John Riley et sur le dénouement du récit. Emettre des hypothèses sur sa place au sein du cercle familial reconstruit.

❖ Situer les personnages et les événements dans l'espace et le temps :

- Identifier les lieux, les situer sur un planisphère (La mer d'Irlande près de Dublin, Dublin, la route vers l'ouest jusqu'au Connemara)
- Localiser les personnages à chaque étape de récit.
- Faire une représentation, sous forme de dessins, de schémas pour situer les personnages, en suivant la chronologie des événements et mettre en évidence la simultanéité des actions.
- Ce travail pourra aboutir à la réalisation d'une trace mémoire sous forme d'une affiche collective.

❖ Identifier et comprendre les procédés cinématographiques

La structure du film

- Revoir en classe des extraits du générique et de la scène finale de la disparition du cheval dans la mer pour mettre en évidence la structure circulaire de la narration.
- Mettre en évidence ce qui a changé pour les personnages à l'intérieur de cette boucle : en quoi les événements vécus leur ont permis d'évoluer ?
- Porter une attention particulière aux notions d'espace et de rythme : début et fin du film dans des espaces de liberté, ouverts, avec un rythme lent et des mouvements circulaires en contraste avec la narration de l'enchaînement rapide des événements rythmée par le montage alterné.

Par ce travail, il s'agira d'identifier des procédés filmiques et d'en comprendre les effets produits sur le spectateur.

Le montage alterné

- Pour mettre en évidence ce procédé filmique de narration, on peut partir des photogrammes du déroulant du Cahier de notes. Un travail de remise en ordre chronologique des images fera ressortir la simultanéité des actions.
- Analyser les effets produits par ce procédé à partir d'extraits des temps forts de la poursuite. Le montage alterné a pour effet de créer le suspens, d'intensifier la tension dramatique, les élèves l'auront perçu intuitivement, il s'agira de faire le lien entre les effets produits et le procédé filmique.

L'image dans l'image

L'utilisation de l'image dans l'image rend la télévision omniprésente dans le film, elle devient un véritable personnage qui a un rôle à jouer dans l'histoire.

Demander aux élèves de lister toutes les « actions » de la télévision qui ont une influence sur l'histoire, par exemple :

- Elle a permis aux enfants de découvrir les Westerns qui nourrissent leurs rêves.
- Elle donne des informations capitales dans l'avancée de l'histoire : elle permet aux enfants de retrouver le cheval, au père d'apprendre la fuite de ces fils....

Pour illustrer ce procédé de mise en abîme de l'image on pourra revoir la magnifique séquence 49 où les enfants regardent un Western au cinéma en présence du cheval. A partir d'une analyse de l'image, page 22 du Cahier de notes, on pourra dégager les effets produits :

Au premier plan le cheval blanc, au deuxième plan les enfants dans l'obscurité et au fond, sur l'écran, les images lumineuses du western sur lequel se projette l'ombre noire du cheval. Par cette projection, le cheval entre dans le monde imaginaire du film.

Les éléments symboliques du film

On pourra mener un travail de réflexion autour des éléments symboliques du film. Un travail approfondi sur ce thème semble un peu hors de portée d'élèves de cycle 3, mais une première approche pourra les aider à percevoir un autre niveau de lecture du film et ouvrir la réflexion sur la notion d'évocation : faire penser à, au-delà de la représentation ou de l'illustration.

Ces symboles pourront faire l'objet d'un inventaire des mots qu'ils évoquent et d'une recherche d'exemples de signification dans le film.

- Le cheval : liberté, émancipation, protection, amour maternelle, mère....
- Le cercle : symbole de la nature, de l'union, de la perfection, de l'immutabilité du temps, dans la culture celtique, le cercle est une limite magique qu'on ne peut franchir, c'est le lien entre le ciel et la terre, les temples et les alignements de pierres sacrés forment un cercle. On pourra analyser cette symbolique au regard de certains éléments du film : le cercle familial où l'on s'assoit autour du feu, de celui qui raconte, dans un espace ouvert ; la structure en boucle du film ; les mouvements circulaires du cheval et de la caméra.
- L'horizontalité/la verticalité : le film met en opposition la symbolique de cercle avec l'horizontalité et la verticalité, c'est l'opposition entre la tradition nomade et la sédentarité du monde moderne. Ainsi la tour de la cité évoque la destruction familiale, en opposition avec le cercle du campement nomade. Les lignes droites des immeubles, des wagons, des rails, des barrières à franchir, procurent un sentiment d'enfermement.

Voir Cahier de notes, page 21

Le cadrage, l'échelle des plans

A partir de l'exemple du cadrage en très gros plan sur l'œil du cheval pour signifier la prise de « parole » et/ou « de décision » du cheval, on pourra engager un travail autour des notions de cadrage et d'échelle de plan.

Dans cette optique, on pourra utiliser les photogrammes du cahier de notes, mais aussi des images de magazines, des bandes dessinées, des œuvres d'artistes. Pour chaque cadrage identifié, on mettra en évidence les effets recherchés et les effets produits.

L'analyse de séquence

- Le générique et la dernière séquence : mener un travail d'analyse de ces deux séquences pour faire émerger leurs points de similitude.
- Voir aussi l'analyse de la séquence 45 du Cahier de notes, page 16.

L'analyse de séquence permet de travailler les notions de cadrage et de montage, de comprendre le langage cinématographique et les effets induits par les procédés filmiques.

On s'intéressera particulièrement à :

- La relation image/son
- Les couleurs et la composition des images
- Le cadrage, l'échelle des plans
- La longueur des plans, les changements de rythme
- Les mouvements de caméra.

Proposition de mise en réseau

Film : *Serko*, France, 2002, Joël Farges

Cette proposition s'intéresse essentiellement à la façon de filmer et aux émotions provoquées chez le spectateur.

Proposer une analyse comparative d'une des scènes de *Serko* (*la course du cheval de 48'45 à 49'23*) avec le générique du film *Le Cheval venu de la mer* de Mike Newell.

❖ Pistes de prolongements pluridisciplinaires :

Maitrise de la langue:

- ✓ Lire et écrire des critiques
- ✓ Ecrire ou réécrire un passage : faire un résumé, un synopsis, rédiger un événement sous différents points de vue...
- ✓ Travail autour de la légende de l'éternelle jeunesse, voir le texte dans le Cahier de notes, page 22

Histoire, géographie, instruction civique :

- ✓ Les civilisations nomades, les « tinkers », nomades et sédentaires : culture et mode de vie.
- ✓ Paysages et grands espaces : l'Irlande et l'Ouest américain des westerns.
- ✓ La différence, le racisme. Sur ce dernier point on pourra voir des extraits du film *Swing* de Tony Gatlif, France, 2001.

○ Pistes de prolongements plastiques :

Autour de la notion de cadrage, d'échelle de plan:

- Trier des images à partir de critères donnés : gros plan, très gros plan, plan large, rapproché, etc. Analyser les effets produits.
- Réaliser une bande dessinée en utilisant ces différents cadrages pour produire l'effet souhaité.
- Utiliser des caches, des cadres évidés pour recadrer un élément du réel ou d'une image, utiliser ces fragments dans des compositions personnelles pour les mettre en valeur, ou les incorporer dans un autre contexte.
- Prendre des photographies d'un même objet/personnage/paysage sous différents angles, de loin, de très près. Utiliser ces photos dans des recherches plastiques.

Autour des éléments :
l'eau, le feu

- Représenter ces éléments
- Evoquer l'eau ou le feu en utilisant différents procédés, différents matériaux.

**Le cheval
venu de
la mer**

Autour du cheval, des animaux :

- Représenter le cheval ou un autre animal (dessin, collage, photo, etc.)
- Evoquer l'animal par une réalisation plastique personnelle
- Inventer et créer des animaux fantastiques, imaginaires...
- Références culturelles autour du cheval:
 - Théodore Géricault : *Cheval arabe gris-blanc* ou *Tête de cheval blanc*
 - Eugène Delacroix : *Cheval effrayé par un orage*
 - Paul Gauguin : *Le cheval blanc*
 - Franz Marc : *Le cheval bleu*
 - Guillaume Coustou : *Les chevaux de Marly*

Autour de la couleur :

- A partir de l'affiche, travailler autour de la notion de couleur, de la symbolique des couleurs, réaliser des compositions plastiques pour mettre en évidence des contrastes, des oppositions, ou au contraire des rapprochements.
- S'inventer sa propre couleur, la mettre en valeur dans une création personnelle.
- Inventer les couleurs du chaud, du froid, de la peur, du bonheur, etc.
- La couleur chez les artistes : par exemple l'International Klein Blue, (IKB) d'Yves Klein, l'outrenoir de Pierre Soulages.