

**Visions
du Réel**
at School

Fiche pédagogique

Titre : Mawtini

Réalisation : Tabarak Allah Abbas

Durée : 12 minutes

Pays de production : Suisse

Année : 2024

Langue : arabe

Sous-titres : anglais, français

En compétition à Visions du Réel 2024

Âge : suggéré dès 12 ans (Secondaire I)

Recommandé à partir du Cycle 3

Synopsis

Lorsque la guerre éclate à Bagdad au début des années 90, Siham et Rakan décident de combattre les robots tueurs pour s'échapper de la ville et protéger l'avenir de leur nouvelle-née. Dans un univers magistralement inspiré des anime japonais, Tabarak Allah Abbas donne vie à l'histoire de ses parents tout en rendant hommage à leur courage.

Mots clés

Cyborgs, guerre, dictature, Irak, patriarcat, parentalité, famille

Genre

Science-Fiction

Une collaboration Visions du Réel – e-media

Visions du Réel, festival international de cinéma à Nyon, est reconnu comme l'un des festivals majeurs dédiés au cinéma du réel. Il présente depuis 1969 des œuvres audacieuses et singulières, empreintes de réalités passées, présentes ou futures. Depuis 2021, une plateforme gratuite pour les écoles propose une sélection de films montrés lors des éditions précédentes du festival. Ils sont classés par thèmes et par disciplines, et accompagnés de matériel pédagogique.

Depuis 2004, le site e-media propose des ressources en éducation numérique aux enseignantes et aux enseignants de Suisse romande, avec un accent particulier sur l'éducation à l'image et la médiation cinématographique. Il est sous la responsabilité du secrétariat général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).

Rédaction

Fiche réalisée par **Auréliane Montfort**, enseignante au secondaire 1 – rédactrice en médiation culturelle, septembre 2024.

Objectifs pédagogiques

- Analyser la grammaire d'images fixes et en mouvement
- Analyser l'affiche et le titre d'un film et en dégager un sens
- Se familiariser avec le contexte social et politique de l'Irak
- Saisir les codes de l'*anime*
- Se questionner sur les frontières entre la fiction et l'autobiographie

Disciplines et thèmes concernés

Français

Analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples sens en mobilisant et en développant ses connaissances langagières (lexicales, grammaticales, phonologiques, prosodiques,...) et extralangagières (connaissance du monde, références culturelles,...)

Objectif L1 31 du PER

Éducation numérique

Analyser et évaluer des contenus médiatiques, en étudiant la composition de différentes créations médiatiques afin d'évaluer les enjeux des messages.

Objectif EN 31 du PER

Histoire

Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps en distinguant les faits historiques de leurs représentations dans les œuvres et les médias.

Objectif SHS 32 du PER

Géographie

Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci

Objectif SHS 31 du PER

Arts visuels

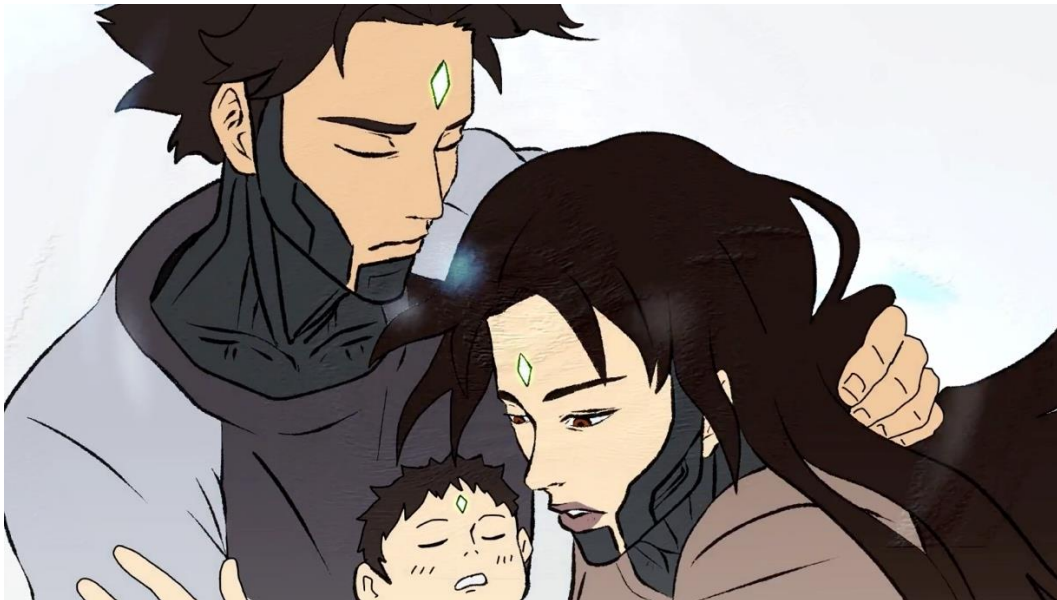
Comparer et analyser différentes œuvres artistiques, en identifiant les caractéristiques d'œuvres de différentes périodes et provenances

Objectif A 34 AV du PER

Identité (Formation générale)

Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des situations vécues, en cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées, en les confrontant et en acceptant celles des autres

Objectif FG 38 du PER

Résumé

Nous sommes à Bagdad au début des années 1990, au cœur d'événements réécrits de façon uchronique. C'est toujours la guerre, on devine bien l'ombre de Saddam Hussein derrière les ruines de la capitale irakienne, tout comme la surveillance américaine. Mais les humains paraissent absents du conflit. Ce sont en effet des androïdes qui font office de chiens de garde militaires. Les civils qui subissent la guerre ressemblent à des créatures hybrides, ou du moins à des super-héros en armures high-tech. Lorsque Siham accouche, elle et son époux Ra décident de braver les recommandations familiales et de s'enfuir de la ville au péril de leur vie.

Partagé entre des plans d'animation et des images d'archives familiales, *Mawtini* fonctionne comme un éclair brut et futuriste, partant des racines d'un arbre généalogique jusqu'à la pointe des montagnes du plan final, symbole de liberté. La voix de la réalisatrice et celle de sa mère encadrent ce beau récit atypique et symbolique.

Pourquoi *Mawtini* est à voir avec vos élèves

« Je veux raconter l'histoire des héros de ma vie ». Le ton est donné. Via des bribes d'informations dont ses parents ont bien voulu lui faire part, la jeune réalisatrice Tabarak Allah Abbas (photo) relate la fuite de ses géniteurs et de sa petite sœur, de Bagdad jusqu'à l'Europe. Mais pas de n'importe quelle manière. A destin héroïque, choix stylistique détonnant : la jeune femme va utiliser les codes de l'*anime* japonais et esquisser une Bagdad futuriste et traditionnelle à la fois, où ses Siham et Rakhan deviennent des hybrides robotiques épris de liberté et prêts à tout pour protéger leur enfant. Le style visuel captivant, bien connu de nombreux élèves, est une bonne porte d'entrée pour parler en classe des conflits au Moyen-Orient.

En effet, à un drame répond un autre, à un hymne répond une autre. *Mawtini* est l'hymne officiel de la Palestine, mais aussi celui que l'Irak a adopté après la destitution de Saddam Hussein. C'est tout un idéal de paix et de nostalgie commun à de nombreux pays arabes qui est contenu dans ce titre. Ce court-métrage donne aussi l'occasion de parler de l'exil et de la migration sur un registre qui n'est pas victimaire, mais sur un mode héroïque.

Le choix stylistique de Tabarak Abbas peut aussi être un point de départ pour parler d'autres esthétiques dans l'animation, via par exemple les bandes annonces listées dans ce dossier, mais aussi celle des affiches de propagande politique qu'on voit brièvement dans le court-métrage.

Le caractère « autofictionnel » du récit, tout comme les plans annonciateurs du futur de la maison ou les flash-backs qui montrent des photos familiales, permettent aussi de travailler la différence entre histoire et récit, c'est-à-dire comment agencer une histoire en ne suivant pas forcément un ordre chronologique.

Pistes pédagogiques

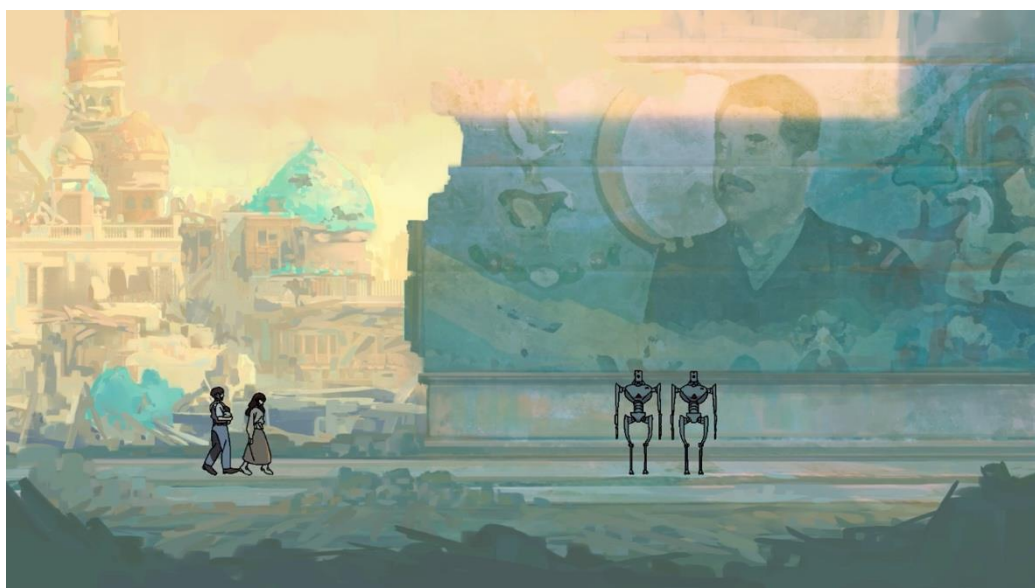
Contexte et éléments de discussion avant la projection

A. ANALYSE DE L’AFFICHE DU FILM ET DU TITRE

1. Distribuer aux élèves l’**annexe 1**. Ne leur fournir aucune information sur le film.
2. Demander aux élèves de se mettre par paires. Leur accorder une quinzaine de minutes pour répondre aux questions figurant sur l’annexe 1. En observant uniquement une affiche, que peut-on découvrir d’un film dont on ignore tout ? Quels indices visuels permettent de supposer les thèmes qui seront abordés ? *Voir les réponses suggérées en annexe.*
3. Toujours par paires, lire les paroles traduites du poème *Mawtini*. (1) Avec l’aide de la traduction, peut-on maintenant dire quelle est la signification de « Mawtini » ? (2) A quel sous-genre poétique se rapporte ce poème ? (3) Quels sont les champs lexicaux qui se dégagent du poème ? (4) Discuter ensuite avec l’ensemble de la classe, après avoir corrigé les réponses de l’annexe 1 : en quoi peut-on avoir de nouvelles pistes de compréhension pour l’affiche avec les paroles de l’hymne ? Possibilité de faire écouter l’hymne (il existe plusieurs versions de différents artistes sur YouTube, dont l’une est citée dans la rubrique « Pour en savoir plus »). *Voir réponses suggérées en annexe.*

B. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE ET SOCIAL

1. Distribuer l’**annexe 2** et demander aux élèves de replacer les pays. *Voir réponses en annexe.*
2. Introduire le sujet de la guerre en Irak sous forme de discussion : que savent les élèves de ce conflit ? *Réponses selon élèves*
3. Diffuser aux élèves la vidéo de l’émission d’Arte « Le dessous des cartes » (voir lien dans la rubrique « Pour en savoir plus ») et répondre aux questions. *Voir réponses en annexe.*
4. Maintenant situé l’arrière-plan politique et social du film, à partir de ces informations et de l’affiche, discuter avec l’ensemble de la classe : de quoi peut bien parler le film ? *Selon élèves.*

C. SCIENCE-FICTION, SUPER-HEROS ET ANIME

1. Discuter : quel sont les éléments de science-fiction dans ce court-métrage ? Il y a des robots-soldats qui surveillent la ville. Les civils semblent eux-mêmes des cyborgs ou des hybrides : les enfants naissent sans armures et reçoivent « une pierre de soutien » verte qui leur permet de développer leur force en grandissant. De même, les parents de Tabarak Allah Abbas font des réglages dans leurs armures pour avoir une force maximale le jour de leur fuite. Le cadre semble aussi appartenir à la science-fiction : il s'agit d'un cadre réel « réécrit », c'est-à-dire une **uchronie** ; on y voit la silhouette de Saddam Hussein et des robots anglophones qui surveillent les civils, mais il n'y a pas d'humains. Une autre technologie est au cœur du conflit, une autre Histoire s'est déroulée avant la guerre en Irak.
2. Discuter : Tabarak Allah Abbas (la voix off du début et la réalisatrice de ce film d'animation) commence son récit en expliquant que ses parents ne parlent que très rarement de leur fuite de Bagdad, seulement sous forme de bribes. Que cherche-t-elle à faire avec ce court-métrage ? Remplir les lacunes et surtout parler des « héros de sa vie », en mettant en scène leur fuite. A quel sous genre de la science-fiction ou de la *fantasy* cela est-il lié ? Aux films de super-héros. Ses parents semblent des créatures hybrides, des êtres humains « augmentés » dotés d'une force surhumaine, un peu à l'image de l'armure d'*Iron-Man* par exemple.
3. Discussion : quels sont les *anime* (films ou séries) qu'apprécient les élèves ? Quels sont les codes graphiques qui sont typiques de l'*anime* ? Demander aux élèves ce qui différencie une animation japonaise d'une animation étasunienne ou européenne traditionnelle selon eux ? *Réponses selon les élèves.*
4. Distribuer l'**annexe 3** et les laisser faire les exercices en paires. *Voir réponses suggérées en annexe.*

D. « La fille de Siham » : l'hommage aux racines

1. Discuter : peut-on dire que ce récit animé est autobiographique ? Un témoignage ? Rappeler que ce film a été programmé au festival Visions du Réel. Est-ce surprenant ? En quoi ce court-métrage relève-t-il (ou pas) du cinéma du réel ? Quelle est la part de réel dans cette histoire ?

La naissance de la sœur de Tabarak est réelle, la fuite de Bagdad et l'arrivée en Suisse sont réelles, le reste se tapit dans les silences des parents et nous n'avons pas d'indices. Les éléments de science-fiction font partie du domaine du fantasme. S'il fallait donner un genre à ce récit, on pourrait partir sur le genre de l'auto-fiction, qui mélange le réel et le fictif dans la vie d'une personne.

2. Discuter : en quoi voit-on que la femme joue un rôle important dans la vie de Tabarak Allah Abbas ? Le premier personnage qu'on voit dans le récit est une femme, c'est-à-dire Siham enceinte. Puis c'est une femme qui s'élève contre la décision du couple de partir, comme si elle était la cheffe de famille. Ensuite, bien que les deux personnages se battent contre les robots-sentinelles, c'est Siham qui sauve son mari d'une mort certaine et c'est son mari qui porte l'enfant, un rôle qu'on donne traditionnellement à la femme. A la fin de l'histoire, c'est la voix de Siham qui répond à celle de Tabarak. La jeune réalisatrice est définie comme « la fille de Siham », comme si la lignée maternelle la définissait.
3. Distribuer l'annexe 4 et (1) laisser les élèves remettre les plans du film dans l'ordre. (2) A quoi peuvent correspondre les différentes étapes ? Voir réponses suggérées en annexe. Ensuite, discuter des ordres du récit et des allers-retours temporels. Montrer la différence entre l'histoire et le récit (la façon de raconter et d'agencer les événements).

Pour en savoir plus

1. **Audio** : écouter *Mawtini*, l'hymne national irakien (mais aussi palestinien).

<https://www.youtube.com/watch?v=9pITVf-go6M>

2. **Vidéo** : Arte – Le dessous des cartes : « Irak, quelle souveraineté ? », 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=uLDooxJfcSE>

3. **Vidéo** : des bandes-annonces de films d'animation traitant de la guerre ou des régimes totalitaires au Moyen-Orient – Asie centrale.

Valse avec Bachir : <https://www.youtube.com/watch?v=93ES0iBnn4M>

Les Hirondelles de Kaboul : <https://www.youtube.com/watch?v=TbwUkuly5FM>

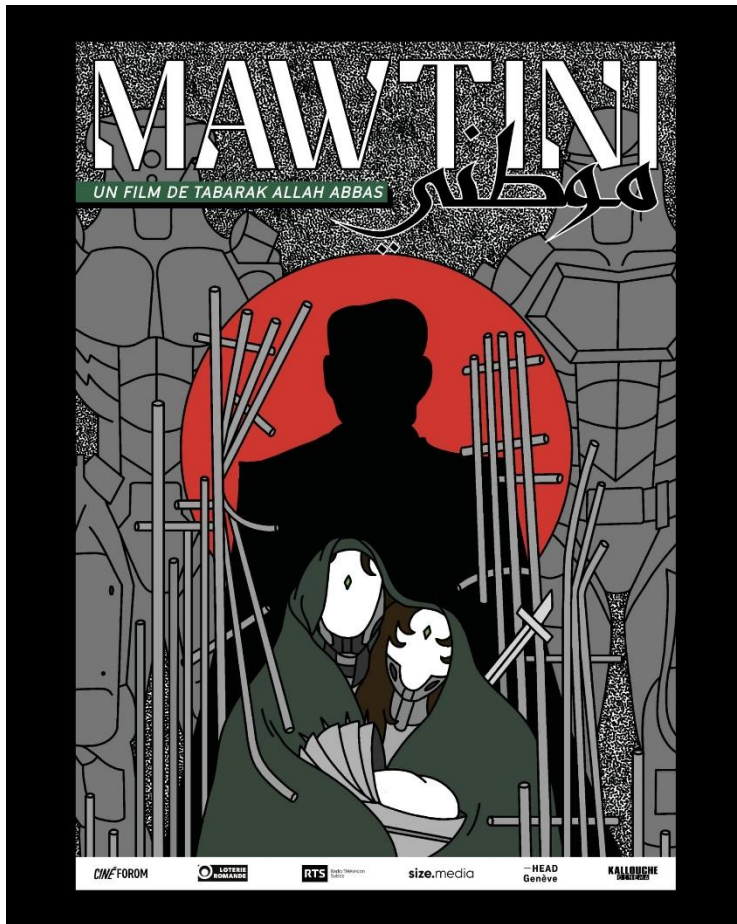
Parwana, une enfance en Afghanistan : <https://www.youtube.com/watch?v=SnpBc8YvGpk>

Persepolis : <https://www.youtube.com/watch?v=v5GEsi-5P6M>

4. **Interview** : **ISSUE** - une interview de la réalisatrice Tabarak Allah Abbas

<https://issue-journal.ch/flux-posts/mawtini-coeur-a-corps-cybernetique/>

Annexe 1 - Analyse de l'affiche du film

EXERCICE 1.1 : Décris ci-dessous les éléments visuels que tu peux observer sur ce poster (personnages, décors, mentions écrites, couleurs ...).

Quelle(s) information(s) ces éléments t'apportent-ils (sur le contenu du film, la production, ...) ?

EXERCICE 1.2 : Quels pourraient être les thèmes abordés dans ce film ?

EXERCICE 1.3 : Avec l'aide des paroles du poème, trouve la traduction de « Mawtini » _____

EXERCICE 1.4 : A quel sous-genre poétique est associé ce texte ? _____

EXERCICE 1.5 : Quels sont les champs lexicaux qui se dégagent du texte ?

كورال:	I
مَوْطِنِي مَوْطِنِي	Mawṭinī mawṭinī
الجلال والجمال والسناء والبهاء	al-Jalālu wa-l-jamālu wa-s-sanā'u wa-l-bahā'u
في رُبَاك في رُبَاك	Fī rubāk fī rubāk
والحياة والنجاة والهناء والرجاء	Wa-l-ḥayātu wa-n-najātu wal-hanā'u wa-r-rajā'u
في هواك في هواك	Fī hawāk fī hawāk
هل أراك هل أراك	Hal 'arāk hal 'arāk
: سَالِمًا مُنْعَمًا و غَانِمًا مَكْرَمًا :	: Sālīman muna‘aman wa-gānīman mukarraman :
هل أراك في علَاك	Hal 'arāk fī 'ulāk
تَبْلُغُ السَّمَاءُ تَبْلُغُ السَّمَاءُ	Tabluḡu s-simāk tabluḡu s-simāk
مَوْطِنِي مَوْطِنِي	Mawṭinī mawṭinī

Ma patrie (mon pays), ma patrie,
Vigueur et beauté, splendeur et pureté...
sur tes collines x 2

Vie et délivrance, bonheur et espoir...
dans tes airs x 2
Te verrai-je ? te verrai-je ?
En paix et prospère, victorieuse et honorée ? x 2

Te verrai-je, dans ton éminence ?
Atteindre les étoiles x 2
Ma patrie, ma patrie

Ma patrie, ma patrie
La jeunesse ne renoncera jamais, ira jusqu'au bout jusqu'à la mort
pour ton indépendance x 2

Nous boirons de la mort, Mais nous ne serons jamais aux ennemis...
tel des esclaves x 2

Nous ne voulons pas ! x 2
D'une perpétuelle honte, ou d'une existence malheureuse x 2
Nous n'en voulons pas, mais nous retrouverons...
notre gloire passée x 2
Ma patrie, ma patrie.

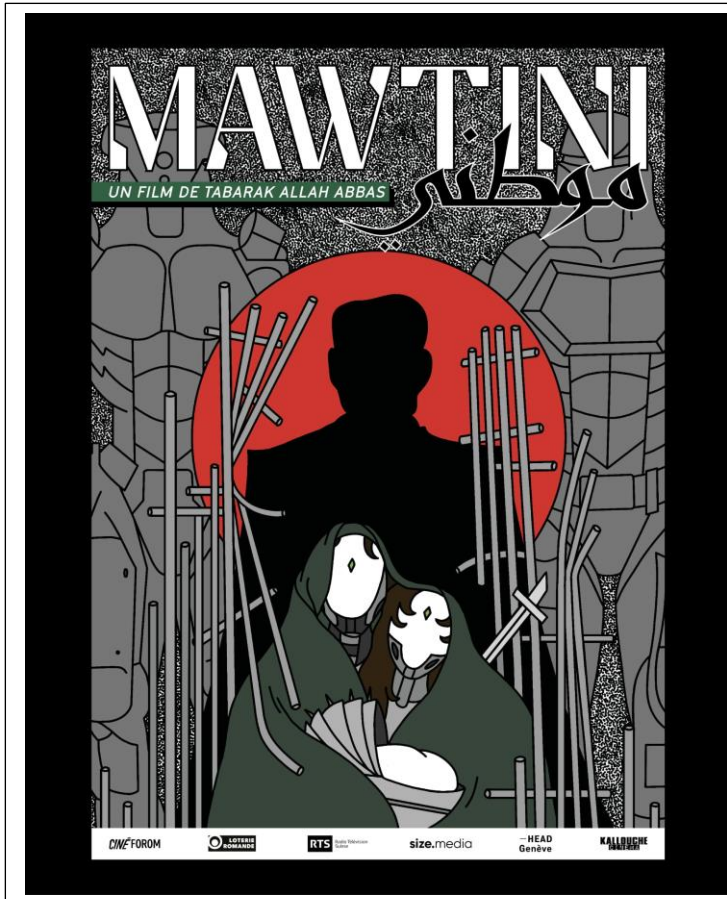
Ma patrie, ma patrie
Lame et plume, et non paroles et conflits...
notre emblème x 2
La gloire, nos promesses et un devoir à remplir...
nous émeut et nous pousse

Notre fierté ! x 2
Une noble cause, et une bannière flottante. x 2
Oh, Toi là-bas ! dans ta grandeur
Contraignant tes agresseur x 2
Ma patrie, ma patrie.

Mawṭini est un poème écrit par le poète palestinien **Ibrahim Touqan** et composé par **Mohamed Fleyfel**. Ce poème, connu dans tous les pays arabes, fait les louanges de la résistance palestinienne.

Il a été adopté comme hymne national par l'**Irak** à la chute de **Saddam Hussein**.

Annexe 1bis - Analyse de l'affiche du film – Corrigé

EXERCICE 1.1 : Décris les éléments visuels que tu peux observer sur ce poster (personnages, décors, mentions écrites, couleurs ...).

Quelle(s) information(s) ces éléments t'apportent-ils (sur le contenu du film, la production, ...) ?

Au premier plan, il y a deux personnages stylisés au visage blanc avec une marque sur le front. Ils sont liés par une couverture qui les dissimule et semblent porter quelque chose. → le couple semble se cacher

Le couple est encadré par une porte défoncée, gardée par deux grandes silhouettes grises qui ressemblent à des robots. Une forme géométrique ressemblant à un trou de serrure les encadre plus précisément. → les thématiques de l'emprisonnement et de la fuite pourraient être centrales

- En arrière-plan, on voit la silhouette de quelqu'un qui semble les surveiller et avoir le pouvoir sur eux. Son importance est soulignée par le noir et le rouge, des couleurs violentes qui se détachent de l'ensemble gris de l'affiche => il doit s'agir du personnage que fuit le couple.

Le titre du film est « mawtini ». Cela semble être de l'arabe, car un mot y est écrit à côté dans cet alphabet. Le nom de la réalisatrice semble confirmer cette piste. Cependant, les sponsors et soutiens culturels en bas de l'affiche montrent qu'il y a aussi un lien avec la Suisse.

EXERCICE 1.2 :

Quels pourraient être les thèmes abordés dans ce film ?

La fuite, la guerre, le futur, la robotique, l'amour,...

EXERCICE 1.3 :

Avec l'aide des paroles du poème, trouve la traduction de « Mawtini »

Mawtini = ma patrie

EXERCICE 1.4 : A quel sous-genre poétique est associé ce texte ?

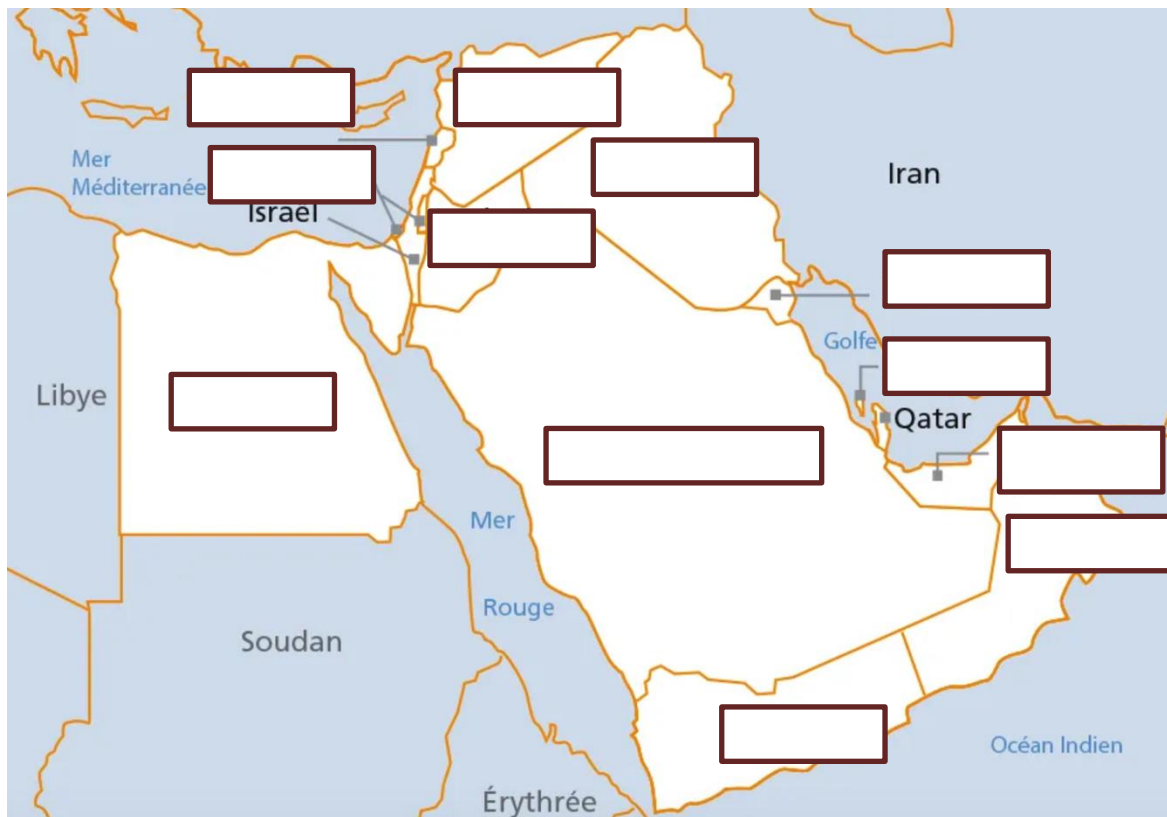
Un hymne national, celui de l'Irak.

EXERCICE 1.5 : Quels sont les champs lexicaux qui se dégagent du texte ?

Le conflit, la paix, le paysage, la beauté/noblesse, la souffrance,...

Annexe 2 - Contexte géographique et social

EXERCICE 2.1 : Situer sur la carte les 12 pays du Moyen-Orient mentionnés ci-dessous.

Pays : Oman, Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Bahreïn, Syrie, Yémen, Émirats Arabes Unis, Liban, Palestine, Koweït, Irak

EXERCICE 2.2 : Écouter le reportage du " Dessous des cartes " et noter les étapes des conflits en Irak.

Temporalité	Événements	Temporalité	Événements
Origines			Attentats quotidiens dans les villes
17 ^{ème}		2011	
	Présence britannique Royaume indépendant	2017	DAECH est à son apogée
1958			Mort du général iranien Soleimani et colère de l'Iran
	Stabilité politique (pétrole, URSS)	2019-21	
1979			
	Guerre avec l'Iran		
	Fin de la guerre		
1990			
1991			
	Invasion américaine, guerre civile		

Annexe 2bis - Contexte géographique et social - Corrigé

EXERCICE 2.1 : Situer sur la carte les 12 pays du Moyen-Orient mentionnés ci-dessous.

Pays : Oman, Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Bahreïn, Syrie, Yémen, Émirats Arabes Unis, Liban, Palestine, Koweït, Irak

EXERCICE 2.2 : écouter le reportage du " Dessous des cartes " et remplir le tableau

Origines	Carrefour historique de différentes langues, cultures et religions
16 ^{ème}	Empire ottoman
1919	Présence britannique
1921	Royaume indépendant
1958	République d'Irak, parti politique BAAS
1970	Stabilité politique grâce au pétrole, soutien de l'URSS
1979	Arrivée de Saddam Hussein au pouvoir, dictateur
1980	Déclaration de la guerre avec l'Iran
1988	Fin de la guerre, l'Irak est affaibli
1990	Invasion du Koweït par l'Irak
1991	Irak perd, embargo international

2003	Invasion des USA, début de la guerre civile
2006	Attentats quotidiens dans les grandes villes
2011	Les USA retirent une partie de leurs soldats de l'Irak,
2015	L'Etat Islamique est à son apogée, retour des USA et de leur coalition
2017	Trump devient président des USA
2019	Mort du général Soleimani
2019-21	Révolte et exil de la jeunesse irakienne

Annexe 3 - Super-héros, science-fiction et anime

EXERCICE 3.1 : (1) Qu'ont en commun les plans présentant des actions ? _____

(2) Quel est l'effet ? _____

EXERCICE 3.2 : quel est l'autre effet proposé par la réalisatrice avec cette séquence ?

EXERCICE 3.3 : en quoi les décors sont-ils différents des personnages ?

Annexe 3bis : Super-héros, science-fiction et anime - Corrigé

EXERCICE 3.1 : (1) Qu'ont en commun les plans présentant des actions ?

Les scènes d'action sont souvent accompagnées de traits horizontaux ou diagonaux, en particulier lors de chutes ou des courses. (2) Cela crée un effet dynamique et permet de souligner les actions, de leur donner plus d'importance et de puissance, même si le personnage est animé dans une position statique.

EXERCICE 3.2 : Quel est l'autre effet proposé par la réalisatrice avec cette séquence ?

Il y a un effet d'esquisse, minimaliste au « coup de pinceau » en noir et blanc, qui permet de mettre l'importance sur le mouvement et l'animation plutôt que sur les détails.

Cette esthétique permet de bien montrer comment Siham arrive à se battre avec maîtrise contre le droïde.

EXERCICE 3.3 : En quoi les décors sont-ils différents des personnages ?

Les décors sont « plats » et présentent peu de lignes de fuite (excepté les rues de Bagdad lors d'explosions), il y a un effet doux et vaporeux d'aquarelle, surtout à la fin pour montrer le calme de l'arrivée.

Annexe 4 - « La fille de Siham », l'hommage aux racines

EXERCICE 4.1 : Titrer et remettre les plans dans l'ordre comme ils apparaissent à l'écran dans le récit :

Ordre : _____

G

H

I

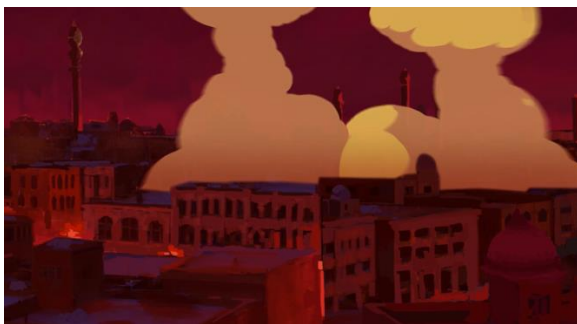
J

K

L

M

EXERCICE 4.2 : Quels sont les éléments qui ne suivent pas l'ordre chronologique de l'aventure ? _____

EXERCICE 4.3 : Quelle est la différence entre récit et histoire ? _____

Annexe 4bis - « La fille de Siham », l'hommage aux racines – Corrigé

EXERCICE 4.1 : Titrer les plans et les remettre dans l'ordre chronologique du récit :

- K (la genèse du projet de Tabarak)
- E (prolepse, on voit la fin de Bagdad en avance)
- H (incompréhension de la famille)
- C (naissance du premier enfant, Subhan)
- M (guerre et décision de partir)
- J (préparation du voyage)
- B (faire face aux autorités)
- D (combattre le pouvoir en place)
- I (un couple soudé face au danger)
- L (la fuite)
- F (le voyage et la peur d'être séparés)
- A (l'arrivée en terre de paix)
- G (l'enfance de la réalisatrice ou de sa sœur)

EXERCICE 4.2 : Quels sont les éléments qui ne suivent pas l'ordre **chronologique de l'aventure** ?

K et E, on peut considérer l'aventure comme un immense flash-back, ou un récit enchâssé, c'est-à-dire une histoire dans l'histoire (celle des parents dans celle de la fille qui dessine). Mais on peut aussi voir le début comme une anticipation ou prolepse (la fille qui dessine et la maison de famille détruite par la guerre).

EXERCICE 4.3 : Quelle est la différence entre récit et histoire ?

L'histoire, ce sont les événements, les actions, l'intrigue et donc le contenu de ce qu'on raconte.
Le récit, c'est la façon de raconter, on peut le faire de manière chronologique ou non, comme c'est le cas ici.