

Fiche pédagogique

Sita chante le blues

Projections dans le cadre du Festival de films de Fribourg

FIFF

26° Festival International de Films de Fribourg
24-31.03.2012

Titre original : Sita Sings the Blues

Film d'animation long métrage, Etats-Unis, 2009

Production, réalisation, animation, montage et scénario : Nina Paley (d'après le conte mythologique Râmâyana)

Version originale : anglaise

Sous-titres : français, allemand ou lecture simultanée en français ou en allemand

Durée : 1h22

Public concerné : 9 ans et plus; ce film convient aux élèves du cycle 2, voire au cycle 3

Résumé

Sita est une déesse indienne et l'épouse dévouée de Rama. Elle suit son mari dans un exil de 14 ans dans la forêt. Elle se fait kidnapper par le démon Râvana, roi de Lanka, mais sera libérée par le dieu singe, Hanuman, et son armée. Puis, répudiée par son mari qui la croit infidèle, elle mettra au

monde deux garçons et disparaîtra.

En parallèle à cette histoire mythologique, une jeune Américaine, Nina (la réalisatrice), rejoint son mari en Inde jusqu'à ce que leur couple se sépare et qu'elle rentre aux Etats-Unis. Elle se fera quitter par email et se retrouvera seule

Commentaires

Adaptation musicale du *Râmâyana*, célèbre épopée de la mythologie indienne, *Sita sings the Blues* mêle tragédie ancienne et comédie contemporaine. Ce film a été entièrement réalisé, scénarisé, animé et monté par Nina Paley. Il est composé de saynètes, chacune dans quatre styles graphiques différents.

Le film a été primé au Festival du Film d'Animation d'Annecy et il a reçu une mention spéciale au Festival de Berlin en 2008. Le film, sous l'impulsion de la réalisatrice, est distribué sous une licence libre (*Creative Commons Attribution-Share*

Alike), permettant la libre distribution, la copie et la modification, c'est à-dire que l'œuvre n'est pas protégée de façon restrictive. On peut la télécharger en qualité HD gratuitement sur le web.

Nina Paley, dessinatrice de bande dessinée et réalisatrice américaine née en 1968, met habilement en parallèle la légende de Sita et sa propre histoire, jamais vraiment directement. Les deux récits parlent de femmes répudiées ou quittées par leur mari pour des raisons obscures. De même, les chansons jazzy des années 20 d'Annette Hanshaw, mises dans la bouche de Sita, con-

Disciplines et thèmes concernés :

Arts: S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques (objectif A 24 AC&M du Plan d'études romand)

Formation générale, MITIC : Décoder la mise en scène de divers types de messages (explorer les principaux éléments qui composent une image fixe ou animée et du rapport entre l'image et le son ; identifier les stéréotypes les plus fréquents) (objectif FG 21 du PER).

Français, langues : Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens avec des langues différentes (objectifs L1 27 du PER)

Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante (expression d'une opinion ; utilisation d'expressions qui montrent la position de l'émetteur) (objectif L1 24 du PER)

Géographie : Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace (objectif SHS 21-23 du PER)

Histoire : Identifier la manière dont les Hommes ont organisé la vie collective à travers le temps, ici et ailleurs... (objectif SHS 22 du PER)

Ethique et cultures religieuses : Eveiller aux sens des valeurs humanistes et religieuses et identifier le fait religieux (objectif SHS 25 du PER)

tent les amours perdues et les déceptions sentimentales. Ces histoires de couple questionnent l'égalité et les relations hommes-femmes à travers le temps et les cultures. Vu sous cet angle, *Sita chante le blues* s'adresse tout aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. Toutefois, le film peut être bien reçu par des plus jeunes, notamment grâce aux séquences musicales, à l'humour du film et aux visuels ludiques et variés.

Nina Paley différencie les univers grâce à des traitements graphiques variés, allant du dessin au trait à la peinture figurative traditionnelle indienne, du découpage au collage. Le radical changement stylistique de ces séquences apporte un dynamisme au film.

Les interludes musicaux sont chorégraphiés sur les chansons d'Annette Hanshaw, une chanteuse de jazz des années 20. La Sita chanteuse devient ainsi une Betty Boop de Bollywood. Ces chansons pourraient être interprétées comme un troisième récit interne. En effet, Nina Paley joue sur les

paroles (en anglais) des chansons et leur donne un second et différent souffle dans la bouche de Sita and dans le contexte de l'Inde ancienne. La voix d'Annette Hanshaw peut être considérée comme le troisième rôle féminin. De plus, il est intéressant de constater avec les élèves l'anachronisme de ce choix musical.

Les scènes avec les marionnettes d'ombres indonésiennes marquent un autre genre de narration. A la manière d'un chœur antique, elles débattent de la chronologie du conte et commentent le rôle des personnages. Chacune ayant un point de vue et un avis marqué, elles apportent un aspect comique au film. Leur anglais est coloré d'un fort accent indien. Elles sont comme des commentateurs d'un match sportif, comme des voisines qui radotent...

Sita sings the Blues est ainsi un film riche qui ouvre de nombreuses pistes de réflexion à plusieurs niveaux, et de discussions intéressantes pour des classes de pré-adolescents ou d'adolescents.

Objectifs pédagogiques

- Approcher un conte par différents angles, par différents médias.
- Découvrir le vocabulaire relatif au monde du cinéma et du film d'animation.
- Décrire des images et différencier des styles graphiques.
- Différencier des types narratifs (narrateur – énonciateur – acteur – commentateur - ...).
- Détailler la structure d'un conte.
- Donner son impression sur un conte ou sur un film.
- Discuter de la notion de genre et de l'égalité homme-femme.
- Découvrir différents espaces géographiques et historiques, les situer sur une carte et se repérer par rapport à ceux-ci.

Pistes pédagogiques

Avant de voir le film...

Approcher le conte mythologique de *Râmâyana* par différents angles, par différents médias.

Tout d'abord par la lecture, puis par l'écoute de la musique, par l'observation de différents arts traditionnels, par le visionnage de supports audiovisuels sur internet, par l'observation d'une carte géographique, ...
Travailler sur les représentations.

1. Lire le conte de *Râmâyana* et l'analyser

Quels sont les personnages principaux ?

Quels sont les personnages secondaires ?

A quelle période se déroule le conte ?

Dans quels lieux se déroule le conte ? Situer une carte.

Quels sont les thèmes, le sujet ou la morale du conte ?

Que pouvez-vous en conclure ?

2. Ecouter différentes musiques indiennes, traditionnelles ou actuelles.

Visionner des vidéos de danse, de théâtre d'ombres, de films d'animation,...

Références proposées :

http://www.dailymotion.com/video/xjdg7_indonesie-ramayana_travel

http://www.dailymotion.com/video/x50rcp_hindu-epic-ramayana-ballet-java-ind_travel#rel-page-2

http://www.dailymotion.com/video/x31t0g_danse-balinaise-le-ramayana_travel

http://www.dailymotion.com/video/xmj25a_le-ramayana-reportage-france-3_creation#rel-page-1

http://www.dailymotion.com/video/x848d7_le-ramayana-extraits-de-repetition_creation

3. Observer des dessins ou créations de l'art indien et javanais qui représentent *Râmâyana*.

http://lalitavistara.free.fr/Hinduism/Hinduism_Pages/Ramayana.htm

<http://www.bl.uk/onlinegallery/whats-on/exhibitions/ramayana/guide.html>

Après avoir vu le film...

1. Comparer le film au récit du *Râmâyana*.

Nina Paley l'a-t-elle adapté, modifié, ou est-elle fidèle au texte ? Les personnages sont-ils similaires ?

Sita est-elle telle qu'on se la représente dans le film ? A-t-elle plusieurs « visages » ?

2. Analyser les deux récits du film.

Comment la réalisatrice met-elle en parallèle sa vie personnelle et celle du conte ? En quoi les deux histoires peuvent être similaires ou différentes ?

Comment les deux femmes, Sita et Nina, peuvent-elles être comparées ?

3. Analyser les différents types de séquences.

Quels sont les différents types de scènes et comment sont-ils représentés graphiquement et par la bande sonore ?

Classer les types de séquences sur un plan graphique, narratif et musical. Observer les récurrences.

Recourir à la fiche 1 (en annexe).
Observation

4. La musique

Comment la musique est-elle traitée ?

Quelle place a-t-elle dans le film ? Y a-t-il différents genres musicaux ?

Que peut-on dire des interludes musicaux où Sita chante « le blues » sur les chansons d'Annette Hanshaw ?

5. Observer les styles graphiques

Quelles sont les différentes techniques utilisées ?

Qu'évoquent les différents styles graphiques ?

6. Exprimer son avis.

Donner son appréciation sur le film. Aiguiser son sens critique.

Activités proposées

1. Pour les plus jeunes : Kamishibai : représenter graphiquement le conte de *Râmâyana* et le raconter avec le support du kamishibai.
 2. Pour les plus âgés : créer un conte en lien avec son propre vécu, avec les techniques du photo-montage, du collage, du dessin et de l'écriture.
-

Pour en savoir plus

Nina Paley et *Sita chante le Blues*

<http://www.sitasingstheblues.com/>

<http://www.ninapaley.com/>

La musique : <http://www.sitasingstheblues.com/SitaCueSheet.pdf>

Le *Râmâyana*

Les Contes de Ramayana, Sand, Paris, 1985.

Le Ramayana de Valmiki, Gallimard Pléiade, Paris, 1999.

Râmakerti I - "La Gloire de Râma", Pou S. et Mikaelian G., L'Harmattan, 2007.

Le Ramayana de Valmiki illustré par les miniatures indiennes du XVIe au XIXe siècle, 7 vol., Éd. Diane de Selliers, La grande collection, 2011.

<http://indianred.pagesperso-orange.fr/ramayana.htm>

Autre adaptation filmique :

« The Prince of Light - the Legend of Ramayana », de Yugo Sako, Ram Mohan (Japon, 1992) genre : manga

Maude Paley, enseignante au degré primaire, Vevey, février 2012.

Annexe 1. Représentations du Râmâyana

Fiche 1. Observer les différents styles graphiques et les décrire oralement ou par écrit. Expliquer à quel type de séquence du film ces images appartiennent.

1.

2.

3.

4.

