

La langue des papillons

Réalisation : José Luis Cuerda • Espagne • 1998 • 1h 35
Avec Fernando Gomez (Don Gregorio), Manuel Lozano (Moncho)
Titre original : La Lengua de las mariposas

SYNOPSIS

Nous sommes en 1936, en Galice. C'est le premier jour d'école pour Moncho. Il s'enfuit terrorisé. L'instituteur doit venir le chercher chez lui. De cette rencontre va naître une grande complicité entre l'enfant et le vieil instituteur proche de la retraite. Don Gregorio va faire découvrir le monde à Moncho, jusqu'au moment où l'Histoire rattrapera l'instituteur, arrêté parce qu'il est républicain.

DECOUPAGE

Premières journées d'école

Le générique s'affiche sur des photos en noir et blanc qui montrent l'époque. Les enfants se souviennent-ils de ce qui nous est montré? La dernière photo montre une famille dans un atelier de tailleur. C'est la famille de Moncho.

Pourquoi intégrer une photo fictionnelle parmi des photos historiques?

On découvre la famille endormie, sauf le plus jeune enfant, Moncho. Il réveille son grand frère Andres pour lui exposer son angoisse : il ne veut pas aller à l'école, car il a peur que l'instituteur le batte.

Le lendemain, sa mère le présente à Don Gregorio, son instituteur ; elle lui explique que Moncho sort d'une longue maladie. Elle insiste sur son inhalateur, car il est asthmatique.

Don Gregorio fait rentrer Moncho en classe avec les autres. Il lui demande alors de se présenter. Angoissé, Moncho se fait pipi dessus. Les autres enfants se moquent de lui. Moncho s'enfuit dans la forêt. Pourquoi? est-ce le résultat concret de ses angoisses? Comment perçoit-il l'instituteur?

Il fait nuit. Le village le recherche. Son grand frère le retrouve. Le lendemain, l'instituteur vient parler avec les parents. Moncho espionne la conversation. Don Gregorio demande à le voir. Il le rassure. Moncho découvre ici le vrai visage de son instituteur.

Comment le perçoit-il ici? Qu'apprend-on sur la personnalité de Moncho?

Moncho repart avec lui à l'école. L'instituteur le fait asseoir à son bureau.

Pourquoi?

Un notable du village débarque et explique que son fils n'a rien compris au problème de mathématiques que l'instituteur a donné. Il lui offre deux volailles pour l'aider à apprendre, ne serait-ce qu'à coups de bâton. L'instituteur demande à l'enfant de ramener les volailles et de mentir à son père. Puis il pose une devinette. Moncho donne la bonne réponse. Don Gregorio en profite pour lui désigner une place parmi les autres. La dictée commence, alors que Moncho s'installe.

Le soir, Moncho raconte sa journée à sa mère et ce qu'il a appris à l'école.

Comment a-t-il réussi à vaincre ses angoisses?

Sa mère lui demande s'il a dit ses prières, car les rumeurs disent l'instituteur athée.

A la sortie de la messe, les adultes discutent des événements politiques récents. Le prêtre reproche à Don Gregorio de détourner Moncho de la religion. Moncho retourne jouer.

Ces premières séquences contiennent toutes les informations qui vont conduire l'histoire.

Quelles sont celles qui définissent la future relation entre l'instituteur et Moncho?

Celles qui annoncent la fin?

La découverte du monde

Moncho se retrouve chez le pharmacien du village avec un camarade de classe. Ils espionnent les adultes qui parlent de la maîtresse du client. Moncho et son copain suivent le client dans la forêt. Il rejoint sa maîtresse. Les deux garçons assistent à leur étreinte, interrompue par le chien de la jeune femme. Cette scène est assez crue.

Pourquoi? Que découvre Moncho?

Que comprend-il?

Le soir, Moncho interroge son frère sur ce qu'il a vu.

Nouvelle journée d'école. Alors que Don Gregorio s'efforce de faire son cours de dessin, les enfants sont dissipés. Ne pouvant obtenir le silence, il se tait et attend. Le calme revient progressivement.

Qui remarque le premier l'attitude de l'instituteur? Quelle impression donne-t-il?

Le soir, Moncho vient chercher Andres à la sortie de la pharmacie où il travaille. Il lui raconte sa journée, puis il assiste au cours de solfège de son frère. Le professeur compare la manière de jouer de son instrument à la manière dont il doit se conduire avec une femme.

Quelle est la réaction d'Andres? Et celle de Moncho? Que peut-il imaginer au vu de ce qu'il a observé avec le couple?

Le lendemain dans la cour de récréation, le fils du notable sème la panique avec son vélo, car les autres n'ont pas voulu qu'il joue au football avec eux. Il renverse le copain de Moncho qui tire alors sur lui avec le ballon. Le fils du notable se jette sur lui. L'instituteur les sépare, puis les fait rentrer.

Il décide de les faire asseoir l'un à côté de l'autre. Moncho refuse et doit concéder une poignée de main en échange. L'instituteur le félicite de sa conduite.

Qu'a décelé Don Gregorio chez Moncho? Pourquoi va-t-il s'attacher autant à lui?

Don Gregorio leur annonce ensuite que le prochain cours d'histoire naturelle aura lieu dans la campagne. Il leur tient un discours sur les merveilles de la nature. Moncho l'écoute fasciné.

Le soir, Moncho répète ce qu'il a appris à son frère. Ils croisent le chef de l'orchestre qui les invite à le suivre à une répétition. De retour à la maison, tous deux racontent leur visite à la chocolaterie où l'orchestre répète et la proposition qui a été faite à Andres d'incorporer l'orchestre. Il commencera le dimanche du carnaval.

On se retrouve au milieu du carnaval. L'orchestre joue. Andres,

sur les conseils de son chef, fait semblant. Pourquoi a-t-il été engagé dans l'orchestre? Tout le monde danse. Une fille invite Moncho à danser. Un orage éclate et interrompt la fête.

Les mystères de la vie

La classe est en sortie. L'instituteur leur montre les papillons. Moncho fait une crise d'asthme. L'instituteur le plonge dans la rivière proche. L'eau froide calme la crise.

Tous deux se retrouvent chez le tailleur. La mère raconte que Moncho a déjà eu une crise et qu'en l'aspergeant avec l'eau du bénitier, il s'est calmé. Le tailleur propose à l'instituteur de lui tailler un costume.

Le soir, le tailleur et sa femme discutent et renvoient dos à dos, l'église et la république.

Quelle est la position de la mère? Le père est-il aussi proche de la religion?

Moncho va porter le costume chez l'instituteur. Celui-ci complimente son père, car la complet lui va parfaitement. Moncho est absorbé par une photo. L'instituteur lui raconte que sa femme est morte et l'a laissé seul. Il lui prête un exemplaire de L'Ile au trésor. Puis il lui fait défaire un paquet contenant un filet à papillon.

Moncho ne sait pas à quoi ça sert.

Nous les retrouvons tous deux, accompagnés du copain de Moncho dans les champs, à la chasse aux papillons. Don Gregorio se pose, alors que les deux enfants tentent de faire sortir un criquet de son trou.

Quel est l'intérêt de cette chasse au papillon? Poursuivre la leçon de choses initiée en classe?

Le soir. La famille dîne, quand on frappe à la porte. La mère envoie les enfants dans leur chambre. C'est la maîtresse du client. Sa mère est morte et elle ne peut payer l'enterrement. Le père lui donne de l'argent. Moncho interroge son frère sur le comportement de leurs parents. Andres lui révèle que la maîtresse du client est en fait, leur demi-soeur. Moncho lui raconte alors ce qu'il a vu.

On enterre la mère. Moncho y assiste en cachette. Puis il va voir l'instituteur. Il s'interroge sur la mort.

Une banderole affiche : 14 avril 1936, vive la république ! Une fête a lieu au bord de l'eau. La guardia civil les surveille.

Quelle est la réaction de la mère? Et celle du père? Pourquoi?

Moncho participe à la répétition de l'orchestre. Ils sont engagés pour participer à une fête.

L'orchestre parade sur le chemin du village.

Un des habitants invite les deux enfants chez lui. Ils découvrent une servante asiatique qui fascine Andres. Elle leur montre leur chambre. Ils prennent leur repas du soir avec leur hôte.

La servante ne mange pas avec eux. Leur hôte leur raconte le passé de celle-ci et leur apprend que c'est sa femme. Andres est interloqué.

L'orchestre joue à la fête du village. La jeune asiatique survient. Andres se lance dans un solo de saxo pour la séduire. Le mari survient et enlève la jeune femme.

Le lendemain, ils repartent en autobus. Andres et Moncho sont perchés sur le toit. La jeune asiatique est là sur le bord du chemin à leur faire un signe.

Cette séquence est un peu à part dans le film, car Moncho n'en est pas le personnage principal.

Qu'est-ce qui se joue dans ces séquences?

Le village est réuni pour souhaiter une bonne retraite à Don Gregorio. Tout le monde applaudit. Don Gregorio fait un petit discours d'adieu sur la liberté. Le notable et son fils quittent la salle, outrés. Les autres applaudissent.

Qu'est-ce qui se joue ici?

A la sortie, Moncho est triste. Don Gregorio le rassure ; ils pourront toujours aller à la chasse aux papillons ensemble. Et l'école va recevoir un microscope.

On les retrouve tous deux une nouvelle fois à la chasse aux papillons. Des cris d'enfants se font entendre. Moncho court à la rivière où des filles se baignent. Don Gregorio le

rejoint et lui donne une fleur, pour qu'il l'offre à celle qu'il aime. Il descend dans la rivière et donne la fleur. La fille l'embrasse. Don Gregorio abandonne ici son rôle d'instituteur pour un autre rôle.

Lequel?

Les adultes, dont le tailleur, le client du début et Don Gregorio sont réunis chez le pharmacien à boire au comptoir, en écoutant le compte-rendu d'une réunion politique. Don Gregorio part. Le client se saoule. Il est armé d'un bâton. Il paie et sort. Moncho et son copain le suivent ; ils croisent Don Gregorio qui vomit.

L'amant va tuer le chien de sa maîtresse. Cette scène peut être choquante pour les enfants.

Quel est son intérêt dans l'histoire?

Il fait jour. Les enfants jouent au foot. Andres vient chercher son frère et lui demande de rentrer. C'est la guerre ! Quand ils rentrent chez eux, la mère se prépare à brûler tout ce qui prouverait leur appartenance au parti républicain.

Moncho comprend-il ce qui se passe?

Des miliciens armés patrouillent dans le village.

Une patrouille vient frapper à la porte de la famille de Moncho. La mère va ouvrir. Le maire veut voir son mari. Elle ment en disant que son mari est absent.

Moncho assiste à la scène. Il s'assoit sur les marches de l'escalier et continue la lecture du livre que lui a prêté Don Gregorio. Il fait nuit. Une agitation nocturne conduit Moncho à la fenêtre. Il assiste à une arrestation nocturne.

Toute la famille se rend à la messe. Tout le village est réuni sur la place. Le curé monte à bord du camion. Les soldats fendent la foule pour laisser un passage aux prisonniers. La foule les traite de rouges, de traitres. La mère de Moncho exhorte son mari à les insulter aussi. Il se force, les larmes aux yeux.

De quoi la mère a-t-elle peur? De qui?

Les prisonniers défilent. Enfin, Don Gregorio sort de la prison. Le silence se fait.

Qui a dénoncé l'ancien instituteur?

La mère demande à son fils de crier. Il insulte son instituteur.

*Comprend-il pourquoi?
Quelle est la véritable
raison de sa colère?*

Les enfants courent après le camion en lançant des cailloux et criant. Moncho lui lance des insultes, puis les noms latins des animaux qu'il a appris à ses côtés. Arrêt sur image sur Moncho.

Générique.

CONTEXTE HISTORIQUE

Deux dates encadrent le film :

Le 16 février 1936 qui voit la victoire électorale du Front Populaire.

Le Front Populaire tente de reprendre l'action du gouvernement de 1931, mais le climat est difficile : d'un côté, le peuple, très pauvre, réalise souvent lui-même les réformes sociales promises par les partis du Front Populaire et qui tardent à venir ; de l'autre, la fraction réactionnaire, catholique ou nationaliste de la bourgeoisie n'a que peu de confiance dans le régime républicain ou dans le parlementarisme pour maintenir l'ordre.

Et le 18 juillet 1936, début de la guerre civile.

La guerre civile espagnole oppose les rebelles appelés nationalistes, et les républicains (regroupant les diverses tendances ayant existé et s'étant battues contre le front franquiste : anarchistes, communistes, démocrates, socialistes, etc.).

C'est aussi une révolution sociale qui crée des conditions de collectivisation des terres et des usines, et qui permet l'expérience de nouvelles relations sociales et politiques dans diverses parties de l'Espagne.

Elle se déroule de juillet 1936 à avril 1939 et s'achève par la défaite des républicains et l'établissement de la dictature de Francisco Franco.

LES PERSONNAGES

Moncho

Sa longue maladie l'a gardé à l'abri chez ses parents. Au début du film, il est angoissé par ce monde qu'il ne connaît pas et l'école. Il va le découvrir progressivement avec l'aide de l'instituteur. Malgré son jeune âge, il semble comprendre beaucoup de choses.

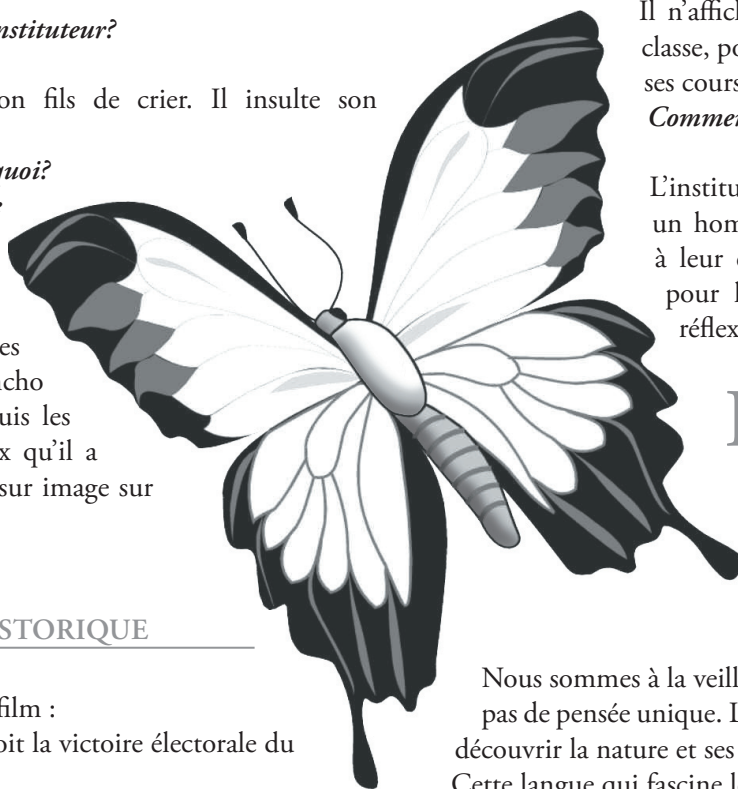
Don Gregorio

Cet instituteur va prendre Moncho sous son aile, car il a décelé chez lui une vivacité d'esprit et une curiosité qu'il peut satisfaire.

Il n'affiche pas ses convictions politiques en classe, pourtant, ses idées transparaissent dans ses cours.

Comment?

L'instituteur est au service des enfants. C'est un homme bon et généreux. Il se consacre à leur éducation et fait tout ce qu'il peut pour leur ouvrir l'esprit et stimuler leur réflexion.

LES THEMES

Le titre

Le titre est intrigant.

Quel est son rapport avec l'histoire?

Nous sommes à la veille de la guerre civile. Pas de dictature, pas de pensée unique. Les enfants ont encore la possibilité de découvrir la nature et ses merveilles, loin des tracas politiques. Cette langue qui fascine les enfants est peut-être le symbole de cette liberté de penser, cette possibilité de contempler la nature intacte, avant le fracas des armes.

L'embrigadement

Face à la bonté de l'instituteur, à la liberté de penser qu'il représente, se dresse une idéologie politique portée par l'église et la bourgeoisie.

Parce que le pays va mal, il faut trouver des coupables, des boucs-émissaires. Ce seront les républicains.

Par peur ou par conviction, les adultes vont conspuer les prisonniers, afficher leur haine factice des perdants?

Ils se rangent du côté des vainqueurs.

Et les enfants suivent sans comprendre, encouragés, forcés par leurs parents.

Fin d'une liberté de s'interroger, début de la pensée unique qui conduit à la dictature.

Mais Don Gregorio a réussi à semer les graines du savoir chez Moncho.

Vont-elles germer et survivre à la dictature franquiste?

Fiche réalisée par Bertrand Mullon, médiateur cinéma, dans le cadre du festival «L'enfant et le 7e Art» 2006