

LE PETIT CHEVAL BOSSU

de Ivanov Vano

fiche technique

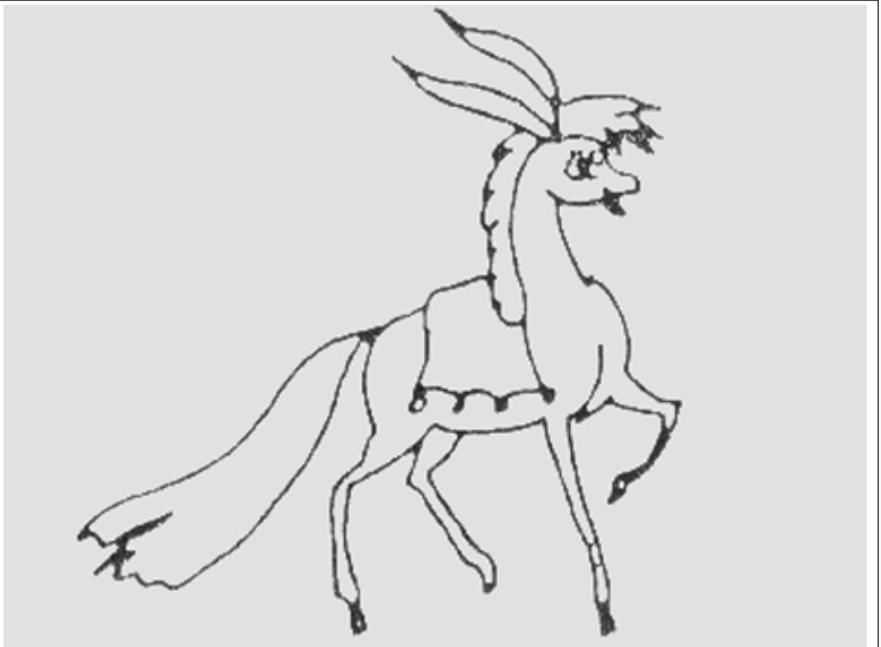
URSS 1947 1h10

Réalisateur:
Ivanov Vano

*Dessin animé d'après le
conte de P. Ierchov*

Personnages:

*le petit cheval bossu, le
roi, le méchant palefre-
nier, Yvan, la princesse...*

Résumé:

Une voix nous conte le début de cette histoire : " trois frères propriétaires d'un beau champ de blé remarquent que, chaque matin, celui-ci a été foulé pendant la nuit. Ils décident alors d'un commun accord de faire le guet la nuit suivante. Sur les trois, les deux aînés s'endorment contre une meule de paille, tandis que le dernier, Yvan, s'amuse à regarder les étoiles...

Yvan essaie vainement de compter les étoiles sur ses doigts. Tout à coup, un vent violent chasse les feuilles du bouleau au pied duquel il est assis et fait onduler les épis de blé. Interloqué, il voit apparaître dans le ciel, tel une fusée, un beau cheval blanc qui passe à côté de lui. Il s'accroche à la queue et fait une rapide promenade à travers la campagne. Yvan, qui est brave garçon, enthousiasmé par ce voyage, donne à boire au cheval magique ; en récompense de son geste, il reçoit deux beaux coursiers couleur de nuit et un petit cheval bossu dont il ne

devra jamais se séparer, parce qu'il sera son ami fidèle.

Les frères de Yvan lui dérobent les deux chevaux, seul reste à notre héros, le petit cheval bossu qui va l'aider à retrouver son bien. Ils partent ensemble et durant leur voyage aucun obstacle ne les arrête. Le petit cheval bossu portant Yvan sur son dos, caracolant dans les airs, il va de la terre ferme aux montagnes les plus élevées en empruntant parfois des passerelles construites en nuages. Ils s'arrêtent un moment dans la forêt profonde où Yvan découvre une plume de l'oiseau de feu. Cette découverte va changer son mode d'existence, il va vivre une aventure merveilleuse malgré les conseils de prudence du petit cheval bossu.

Ils arrivent à la ville au moment même où le roi va pénétrer dans son palais. Ce dernier remarque en passant les beaux chevaux couleur de nuit que tiennent les deux voleurs, il les désire immédiatement. Yvan, leur vrai propriétaire qui arrive sur ces entrefaits,

L E F R A N C E

les vend au monarque. Ceux-ci ne voulant obéir qu'à Yvan, traînent dans les rues de la ville le méchant palefrenier du roi qui voulait les conduire.

Notre jeune ami, proclamé premier palefrenier du roi, se fait un ennemi mortel en la personne de son prédécesseur. De confident du roi, le méchant homme devient garçon d'écurie, il va tenter de se venger par tous les moyens.

Pour essayer de nuire à Yvan il va indirectement l'obliger à traverser deux épreuves redoutables. La première consiste à aller capturer un bel oiseau de feu et à le ramener vivant au roi. Le petit cheval bossu amène notre héros dans le pays merveilleux où vivent les oiseaux. Dans les délais prescrits, Yvan remplit sa mission. La deuxième épreuve, beaucoup plus difficile, va l'obliger à s'emparer de la belle princesse des mers pour la ramener au palais. Ces deux exploits accomplis, grâce au petit cheval bossu, Yvan peut espérer une période de calme. Il n'en est rien. Le roi qui est tombé amoureux de la princesse veut rajeunir, mais le moyen pour cela lui fait craindre le pire. Il s'agit en effet, de prendre successivement trois bains : un chaud, un bouillant, un glacé. Le méchant palefrenier au courant des faits, conseille à son maître de faire éprouver ce moyen par Yvan. Celui-ci refuse; on le met en prison. Le petit cheval bossu se charge de le consoler, mais le méchant palefrenier qui connaît le secret du petit cheval bossu l'enlève et le tient prisonnier dans un sac. Nous voici à la fin de ce beau conte, va-t-il y avoir une fin malheureuse? Non, pour le bonheur des enfants, tout se termine bien. Le méchant palefrenier sera précipité dans un puits par le petit cheval bossu qui a réussi à se libérer. Yvan sera sauvé par son fidèle ami, il plongera dans les différentes cuves et sera transformé en un beau prince charmant.. Le roi qui veut rajeunir malgré tout, sera ébouillanté tandis que la belle princesse lointaine deviendra l'épouse du prince charmant Yvan.

Le Dessin animé soviétique

Ce film a été le premier dessin animé soviétique de long métrage, projeté en France en 1953. Le cinéma d'animation de

l'U.R.S.S. est très jeune. Si Moscou créa en 1922 son premier atelier de dessin animé, il y a à peine une quinzaine d'années que l'U.R.S.S. a pris sa place parmi les grands producteurs de ce genre. Ce pays, ainsi que les autres pays de l'est s'est spécialisé dans la production du dessin animé pour enfants, alors que les pays occidentaux produisent surtout des dessins animés pour adultes et souvent pour "adultes avertis". Dans les films qui sont présentés: pas d'images "chocs" avec de très gros plans qui risqueraient de briser un rythme poétique voulu. Le plus souvent l'action est linéaire et ne demande pas d'effort d'imagination de la part du spectateur. Les sujets des films sont en général puisés dans le folklore ou dans la légende, ils sont caractérisés par leur valeur, par la grande tenue de leurs textes et par un accompagnement musical de grande qualité.

Discussion

1- Eléments critiques

Analyse dramatique

Ce film illustre une légende. Yvan reçoit deux cadeaux : le premier, les deux coursiers, lui permet de devenir un familier du roi, le second, le petit cheval bossu, lui permettra de vaincre les épreuves et de devenir le beau prince "charmant" qui épousera la "princesse de ses rêves". L'action est simple et concentrée uniquement autour du personnage principal. Son rythme est lent.

Les personnages

Ils se répartissent dans les deux catégories des contes de fées: les bons et les méchants.

- les bons : ce sont: Yvan -personnage principal qui n'obéit pas toujours aux conseils de sagesse, sa désobéissance lui attire des ennuis, mais son insouciance sympathique en fera le personnage préféré des enfants. Le petit cheval bossu, lui, est parfait. Sa principale vertu est l'amitié, il est toujours prêt à venir en aide à Yvan, il est tour à tour, malin tendre courageux

et fidèle à la façon d'un chien.

- les méchants: A leur tête, le palefrenier retors, perfide et cruel, ensuite les deux frères voleurs, enfin le roi qui, sous des airs débonnaires, est cruel et despotique.

Au dessus de ces personnages caractéristiques des légendes, la princesse lointaine, belle comme le jour, elle est l'enjeu de l'aventure que vont vivre les spectateurs.

Analyse cinématographique

Le dessin des personnages est très soigné, le petit cheval bossu restera dans les souvenirs des spectateurs par sa représentation spirituelle, les oiseaux de feu frapperont l'imagination, l'apparition de la princesse lointaine forcera l'admiration, tandis que Yvan provoquera la sympathie. Dès l'apparition des personnages à l'écran il n'y aura aucun doute dans l'âme des spectateurs, ils reconnaîtront les traîtres et les méchants, leur physique a été bien étudié par le dessinateur, ils sont caractéristiques sans être effrayants: voir tout particulièrement la silhouette anguleuse et le visage crochu du méchant palefrenier, toujours traité en couleurs froides, en opposition aux couleurs chaudes d'Yvan.

La musique et les chants, les danses apportent au film et à l'action tantôt la note gaie, tantôt la note nostalgique qui conduit le spectateur au rêve.

Conclusion

Ce dessin animé est typique de la production russe. Il méritera d'être comparé aux autres dessins animés de longs métrages connus du public notamment les dessins animés d'origine américaine (comme ceux de Walt Disney). On arrivera très vite à la conclusion suivante :

les Russes orientent leur production vers le public d'enfants, tandis que les Américains veulent contenter les parents qui amènent les enfants à la projection. Entre les deux conceptions, il y a une différence de rythme, de mise en image, d'émotion, de poésie.

2- *Eléments pédagogiques*

Ce film conviendra parfaitement à un public très jeune. Les enfants à partir de huit ans se passionneront et suivront avec intérêt et plaisir les aventures de Simplet et de son compagnon le petit cheval bossu. Un public familial goûtera aussi la poésie de ce beau conte.

Discussion

Suivant l'âge et l'évolution du public la discussion pourra porter sur les points suivants :

- déroulement de l'action
- caractère des personnages
- la musique -le graphisme -l'animation-
- conception soviétique du dessin animé pour enfants (d'après cet exemple).
- comparaison de cette oeuvre avec d'autres dessins animés que les spectateurs pourraient connaître
- les différentes conceptions dans le dessin animé (conception russe, conception française, conception américaine, etc...)
- évolution du dessin animé moderne.

Prolongements

1- La structure du conte:

Objectifs: travailler (par imprégnation uniquement) sur la structure du film, dans le registre de la cohérence; saisir des ressemblances, des oppositions, ce qui fait qu'il y a "récit"; aider l'enfant à se repérer dans une histoire.

Moyens: aider les enfants à retrouver une structure semblable d'un conte à l'autre, avec:

- les personnages répartis en 6 catégories
- une histoire finalement simple: apparition d'un manque au début et sa réparation dans le segment final.

2- Le petit cheval bossu:

éléments d'analyse

a) les personnages (ceux qui jouent un rôle, y compris dans ce cas, les animaux dotés de la parole):

- le destinataire: le Roi. Il veut tout posséder (notion de "pouvoir"). Il a des désirs mais ne sait pas trouver lui-même les

moyens de les satisfaire.

- le sujet: Yvan (en même temps "destinataire")
- les aides: le petit cheval (il conseille, trouve les moyens et compense toutes les faiblesses d'Yvan), la baleine, la jument blanche
- les opposants: les frères, le Roi et surtout le palefrenier (mauvais génie du Roi)
- la princesse, objet de la "quête".

b) Reconnaissance de codes plastiques: opposition entre personnages et éléments du merveilleux: les deux coursiers, l'oiseau de feu

c) un symbole "classique" du merveilleux: le cheval qui vole.

3- Propositions pour la classe:

- Dessiner l'un des personnages à un moment précis du film où il est en action avec un autre personnage. (Répartir les personnages entre différents groupes dans la classe, pour que tous apparaissent).

- A partir des images obtenues, reconstruire l'histoire en essayant de retrouver les éléments qui créent la dynamique du récit.

4- Prolongement: vers l'écriture du conte

(Exemple de travail réalisé avec des élèves du cours préparatoire. Les élèves ont revu des séquences du film, à leur demande, après avoir choisi ce qu'ils désiraient dessiner)

Couples de personnages représentés:

- Yvan et le cheval bossu
- Yvan et ses deux frères
- Yvan et la baleine
- le Roi et la Princesse
- Yvan et la Princesse

Au cours d'une discussion, une classification apparaît entre les personnages: ceux qui aident Yvan, ceux qui veulent l'empêcher de réussir, et la Princesse qui n'est mise ni avec les uns ni avec les autres (la notion "d'objet" de la quête est difficile à exprimer).

Film tiré d'un conte

Le petit cheval bossu est tiré d'un conte écrit en 1834, et qui est devenu un classique de la littérature enfantine. Ivan Ivanov-Vano avait déjà réalisé une première version noir et blanc de ce film, en 1948, elle aussi devenue classique. Cette seconde version bénéficie de couleurs merveilleuses, en particulier dans les décors traités dans des tons qui rappellent les célèbres illustrations de Bibilina. Situées dans l'univers poétique mais cruel de la Russie traditionnelle, les aventures pittoresques d'Ivan oscillent constamment entre réalisme et merveilleux. Les personnages y sont manicchéens, bons et méchants des contes de fées, et la morale est sans surprise. La mise en scène, l'animation, la très belle musique, créent émotion et poésie (un peu gâchées cependant par une version française maladroite).