

Le Petit Poucet le film notes

PRÉGÉNÉRIQUE il n'y en a pas

GÉNÉRIQUE musique

Romane Borhinger (la mère) Pierre Berriau (le père) Elodie Bouchez (l'ogresse) Sami Nasserri (le soldat borgne)
Catherine Deneuve (la reine)

sur fond bleu nuageux = gros plan de la terre. Puis lent travelling arrière, on distingue la rotondité de la terre puis toute la terre vue du ciel. / voix off = NARRATEUR « crépuscule d'une vie bien remplie » sur fond de voie lactée.

« il fut un temps où... à l'époque on m'appelait Poucet « né en hiver... » on voit un bébé sur fond de voie lactée (façon fin 2001 L 'Odyssée) puis voix off des parents.

1 premier jour : la rencontre

- RACCORD = Rideau étoilé s'ouvre en deux (cf infra façon livre d'images) sur plan = labour du père (charrue et chevaux) aidé de ses 5 fils.

Poucet maladroit et rudoyé, tombe avec le panier de...

Décor de carton pâte, plan rapproché, pas de vision panoramique du paysage / pauvrement vêtus

// passage en contre-champ annoncé par les enfants : les enfants du Seigneur richement vêtus sur un cheval caparaçonné et tenu par des domestiques en habit.

Voix off du narrateur poursuit « nous étions pauvres ».

- plan sur la mère, près de la mesure : rumeur de guerre affairée dans la cour, pauvrement vêtue
chamaillerie des enfants qui raillent et rudoient Poucet qui tombe dans une flaque. les autres rentrent / son père qui fend le bois le voit tout sale, le gronde et l'envoie fagoter dans la forêt.

- dans la forêt, traitement spécial de l'image à coup de filtres colorés pour traduire la peur de Poucet et le côté effrayant et irrationnel de la forêt. Raccords en déroulé vertical (façon livre d'images qu'on tourne)

changement de plan : joli scarabée en gros plan puis belle petite fille richement vêtue en cape bleue (filtre bleu et halo de lumière façon apparition) : « qui est-là ? » dit-elle

Poucet s'approche : ils regardent un crapaud : « regarde, c'était un prince » dit-elle « je l'ai embrassé, il s'est transformé en crapaud ». Elle semble en être affligée : « je veux être normale ».

Elle lui montre un pendentif en ambre « c'est une plume d'ange ; la sève de l'arbre l'a capturée. Ce talisman te protégera » Elle s'appelle Rose. Elle le ramène jusqu'à l'orée de la forêt « je ne peux pas aller plus loin » dit-elle en lui donnant un baiser.

- arrive chez lui en retard pour le dîner ; tous attablés ; la mère (douceur = contraste avec les autres) « je t'ai gardé ta soupe » « j'ai eu peur » dit Poucet « de la forêt, de l'Ogre ». Balivernes, râle le père « dans ce monde dur, pas de place pour les peureux... Tu ferais mieux d'avoir peur des choses réelles : rudesse de l'hiver, incertitude des récoltes, menace de guerre... »

plan où (coutume de l'époque) on les voit dormir tous les 5 dans un grand lit les uns à côté des autres : Poucet est encore éveillé et songe, tenant son talisman (Voix Off de Rose.)

2 deuxième jour : la guerre ELLIPSE

RACCORD au noir et voix off « chant du coq » (indice temporel). Puis, gros plan sur le coq.

Plan de détail sur les jambes d'un soldat de dos et une masse d'arme pendant à son bras en surplomb de la ferme qu'on voit en arrière-plan, entre ses jambes.

Gros plan sur le coq, la mère affairée, le père... (pour créer contraste et effet de surprise)

Re-gros plan sur soldat et masse d'arme puis irruption violente, saccage (volent œufs, sacs de grain, cassent, brûlent...)

plan en contre-plongée de Sami Nasserri effrayant (armure noire et ouvragée, adaptée à ses handicaps : unijambiste et borgne) Gros plan sur son visage lacéré de cicatrices, au rictus féroce, à l'œil borgne masqué par une protection très ouvragée ; l'œil unique lance un regard impitoyable : Parti pris de non-réalisme, outrance.

« je veux le château de votre Seigneur » dit-il et il sera sans pitié malgré les supplications du père et de la mère « du grain pour manger » veut jeter les enfants dans le feu qu'ils ont mis et la mère les fait fuir dans la forêt.

Plan sur une femme-soldat dans le même accoutrement « il reste le cochon à prendre » et repartent.

- Poucet « ils ont oublié un sac de grain »
- accalmie de courte durée : les émissaires de leur Seigneur annoncent la Guerre et confisquent le peu qui reste.

Tout se passe devant la mesure. Plan-théâtre

- paysages nocturnes et embrasés, lumière violette : abondance de filtres pour donner impression de décor irréel
- dans la cabane : plan sur Poucet la nuit, entendant ses parents « la bonne Reine pourra-t-elle faire quelque chose ?... » « demain nous irons les perdre dans la forêt » dit le père malgré les réticences de la mère

plan suivant : seul Poucet est debout. Dans son sommeil, le père, perturbé, gémit « Pourquoi devons-nous les perdre ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi... ? » à quoi Poucet répond tout bas « parce qu'ils ne veulent pas voir leurs enfants mourir de faim »... puis « Parce que. »

Plan dans la forêt la même nuit : Poucet plonge la main dans l'eau d'un ruisseau et choisit des cailloux blancs

3 troisième jour : l'abandon ELLIPSE

- Le matin, plan devant la mesure : partent en forêt fagoter : le père bat le rappel de sa progéniture.

Dans la forêt, éclairage et arrière-plan = irréel / Plans en montage alterné de leur progression // de Poucet, en arrière, semant discrètement des cailloux blancs. Paysage hivernal.

- Jacques, Pierrot, Martin, Joseph... le père répartit les équipes pour la fagotage // Plans rapprochés sur la mère affligée (jeu très théâtral, peu crédible de Romane Borhinger, particulièrement sensible sur cette séquence)

plan sur fumée blanche. « Le brouillard se lève » dit le père, « je n'y arriverai pas » dit la mère « attendons » dit le père puis « viens » : reprennent le chemin inverse, avec notamment le plan de la traversée en ombre chinoise d'un grand tronc jeté sur le vide

un des enfants bat le rappel des fagoteurs : ils ont compris qu'ils étaient perdus, ils ont peur, ils appellent Poucet introuvable. / Bruits effrayants, démultipliés (amplifiés, déformés par leur peur ?), pleurs.

Poucet les rejoint avec son fagot : « je connais le chemin »

Re-Raccord en déroulé vertical (façon livre d'images qu'on tourne) déjà souvent utilisé pour la progression de Poucet dans la forêt. Bruits de fauves amplifiés, chanson (sinistre !) des enfants pour se donner du courage.

Repasent le pont suspendu en ombres chinoises

- dans la mesure parents désolés / devant la mesure : arrivée d'un cavalier précédent un carrosse : le comptable de la Reine, fin saoul (comique grossier et facile : détendre après tension ??).

plan de l'intérieur la mesure : sont venus distribuer de l'argent aux pauvres : ironie du sort. la mère « voilà comment dieu nous punit ! »

- brusque irruption des enfants, Poucet en retrait

4 le deuxième abandon = jour 1 Temps CONDENSE :

Re-voix off du NARRATEUR « même avec 5 écus, pas facile en ces temps troublés de trouver de la nourriture... »

retour du père les bras chargés de victuaille (jambon fumé, blé, légumes)

dîner délicieux : plan sur jambon, soupe... et tablée. / plan sur Poucet s'endormant repu son talisman à la main

- Temps CONDENSE : 1 voix off du NARRATEUR « tout n'a qu'un temps »
2 trucage sur gros plan du jambon qui se dépêche en accéléré

- de nouveau scène : de nouveau affamés, ramassant sous la table les miettes du dîner. Les autres sont couchés mais Poucet, sous la table surprend la conversation de ses parents « demain, nous retournerons les perdre dans la forêt »

- nuit, brouillard, aube, distribution de pain de la mère (dispute pour leur tour, Poucet le dernier, bien sûr) avant le départ, dans la mesure. Plan sur Poucet gardant son pain.

bruits d'oiseaux (2 fonctions : suggèrent printemps, confirmés par les plans de paysages, annoncent la progression dramatique) / miettes semées par Poucet.

rencontre de soldats du Seigneur « pas le droit de quitter les habitations ». « et comment se chauffer ? » Le soldat a pitié et les laisse passer en leur donnant une lanterne « le temps se couvre ». Re-miettes semées par Poucet.

Le père fait les équipes de fagoteurs // plans de la mère en Madone (voire Piéta !)

Le Petit Poucet le film notes

plans paysage lunaire, nuit, oiseaux mangeant les miettes

les enfants se rassemblent avec leurs fagots : Ils sont perdus : appellent Poucet et exigent qu'il les ramènent mais les oiseaux ont tout mangé. « c'est sa faute, il doit nous guider » et Poucet s'exécute

- Brusque horde de loups, bruits de fauves monstrueux déchirent l'écran/ hurlements et course panique des enfants ! montage alterné très saccadé pour suggérer la course panique et la violence

Poucet découvre un arbre creux « par ici ! » suspense accentué par le montage alterné : les enfants échappent un à un et s'engouffrent la tête la première dans le trou mais Joseph tardent et échappent in extremis aux gueules monstrueuses.

Ils montent par l'intérieur en haut de l'arbre creux, ressortent dans le halo de la lune et progressent en ombres chinoises le long d'une branche : « j'ai le vertige » mais il a vu un feu. La branche craque : « courir vers le feu » : RALENTI et musique tonitruante. champs/contre-champs : enfants détalant / loups poursuivant

autres plans : le feu de la guerre qui éloigne les loups. Le méchant Nasseri trucidé à tour de bras / fouillis de plans.

- perdus dans la forêt, musique douce, mangent des baies, un escargot (gros plan insistant longuement sur l'enfant mettant en bouche et avalant : effet facile, à nouveau !)

bruit effrayant « l'ogre ! » « il faut monter à l'arbre pour voir » « grimpe, Poucet ! » : en haut, ciel= filtre rouge sang et fumée de cheminée

filtres rouges et bleus paysages complètement irréels musique / portail bleu-blanc même traitement dans le jardin des êtres semblent statufiés / arrivée devant le pont menant au château / fleurs étranges, « à goût de sang » dit le frère avaleur de baies après y avoir goûté

sonnent à une grosse cloche et l'ogresse sort, dans une magnifique robe de plumes noires « partez, ...maison de celui que les enfants ne doivent jamais croiser » devant leurs suppliques, elle se ravise « montez vite »

5 la maison de l'ogre

plan d'intérieur : pièce immense, décorée richement : boiserie sculptée sur les murs représentant des scènes ogresques.

« êtes-vous une sorcière ? » « non, juste l'épouse de l'ogre, parti chercher l'une de nos 4 filles qui nous donne bien du souci »... « Personne ne doit vous entendre, il y va de votre vie »

Elle leur préparer à manger mais des bruits effrayants annoncent l'Ogre : « il faut vous cacher...dans le coffre »

- Plan sur la porte : entrée de l'ogre dans un brouillard rouge sang : il porte un masque (façon heaume de chevalier) avec des grandes dents (façon herse) qui se chevauchent et tient à la main derrière son dos...Rose qui apparaît minuscule par contraste. Son père est furieux contre elle et la fait monter rejoindre ses sœurs dans leur chambre.

Plan de détail par le trou de la serrure du coffre : on peut voir Poucet observant toute la scène

l'ogre parle en Italien (?) puis crie « tu deviendras une véritable petite ogresse comme tes sœurs ! »

- « étrange, je sens une odeur... » dit l'Ogre « c'est la soupe » dit l'ogresse voulant faire diversion, « une odeur... » fait l'ogre alléché, « c'est le mouton » dit l'ogresse (plan de méchoui dans l'âtre) « doux parfum »... « odeur divine » jeu scénique de l'ogre reniflant dans tous les coins jusqu'au fameux « ça sent la chair fraîche » en ouvrant brusquement le coffre accompagné des cris de terreurs des enfants. Fureur contre sa femme effrayée qui dit d'abord en tremblant « c'est un malentendu » puis qui supplie, demande pardon...Rose observe, cachée dans la montée d'escalier. L'ogre cherche son coutelas d'argent pendant que l'ogresse cherche toutes sortes d'arguments pour différer l'égorgeage des enfants « ils sont maigres, un dernier repas... » « engraissons-les » dit l'Ogre convaincu « va réveiller mes filles »

- « Papa, papa ! » se réjouissent d'horribles fillettes dodues aux canines proéminentes richement vêtues en dévalant les marches de l'escalier. Seule, Rose est en retrait. Echange de regards (gros plans en champ / contre-champ de Rose et Poucet mettant en évidence le contraste richesse/pauvreté de la mise)

plan sur une grande table pleine de ripailles et convives dévorant comme des goinfres tant les frères de Poucet que les petites ogresses (portant de petites couronnes) et surtout l'Ogre. Rose refuse de manger : « je ne veux pas être une ogresse » « tu es la honte de cette famille. Monte et ne redescends que lorsque tu auras de l'appétit ».

Plan sur griffes immenses et fines de l'Ogre. Superposition de plans sur la nourriture.

Repu, l'ogre monte se coucher avec ses filles.

- « Je vous réveillerai à l'aube avant le lever de l'Ogre » dit l'Ogresse aux enfants qui dorment dans un grand lit dans la chambre des filles de l'ogre.

- Rose sort du grand lit où dorment ses sœurs et prévient Poucet dans le lit en face. Elle lui montre son « chez elle », la lampe aux lucioles « je savais qu'on se reverrait » dit-elle. Elle lui montre une poupée la représentant et une autre poupée qu'elle a confectionnée le représentant « il ne faut surtout pas s'endormir, l'Ogre vient la nuit »

Plan sur la chambre « futuriste » saturée de bleu avec le lit des filles à gauche et celui des garçons à droite et une grande baie bleue dans le fond.

- Poucet échange les couronnes des filles contre les bonnets de ses frères et retourne se cacher dans le « chez elle » de Rose. Poucet met les poupées les représentant dans les lits respectifs à leur place et on entend l'Ogre s'approcher disant : « pourquoi repousser à demain... » il entre et s'approche du lit des garçons mais sentant les couronnes sur leurs têtes « Diable, j'allais tuer les filles...ce vin... » et ..il se retourne et égorge les ogresses.

6 les bottes de 7 lieues

- ELLIPSE : RACCORD : écran noir / musique envahissante / réveil et fuite

le jour se lève « femme ! » effrayée du lever si matinal de l'Ogre, se précipite dans la chambre pour prévenir les gars : plan de l'intérieur de la chambre sur l'Ogresse ouvrant la porte, le visage déformé par l'horreur devant le spectacle de ses filles égorgées (qu'on ne voit donc pas)

hurlements de la mère, puis hurlements du père : « vengeance » / fuite dans la forêt rouge

« vite, mes bottes de sept lieues » (4x7=28 km) immenses bottes de cuir rouge sang / orange tonitruant et vol de l'Ogre / lianes : se pose bruyamment / nouveau saut de l'Ogre

- grimpent sur une haute corniche, sous la pluie et l'orage / suspense : Martin a failli tomber / entrent dans une anfractuosité au moment où l'Ogre s'y pose, épuisé.

Dans la grotte, ils délibèrent « il faut lui ôter ses bottes » « on n'a qu'à envoyer Poucet » « Poucet est courageux » dit l'aîné (évolution du personnage) « mais c'est à moi de le faire »... « je suis trop grand » constate-t-il. « je vais le faire » se résout Poucet et il sort.

- Grognements de l'Ogre pendant l'opération / Poucet fait sortir Rose et ses frères : « je vous rejoins » et Rose lui envoie un baiser et ils suivent l'étroit chemin sur la corniche. Poucet réussit à ôter les bottes de l'Ogre qui se réveille, en chaussettes, le menace, le supplie : « je veux juste te dévorer, tu n'as rien à craindre » et...tombe dans le vide de l'abîme (plan de la chute en plongée, suivant le regard de Poucet)

Poucet enfilent les bottes qui rétrécissent miraculeusement et il s'envole et découvre, émerveillé...

Atterrit dans l'eau en criant et repart (musique triomphale)

Arrive à un champ de bataille plein de cadavres. Plan sur le méchant borgne mort. Un mourant l'appelle : lui donne une lettre pour la Reine « elle saura mettre fin à la guerre avant la nuit »

résolution Plan d'ensemble sur le château de la Reine. / Plan dans la salle royale : la reine, de dos, (robe somptueuse) à sa fenêtre, écoutant son conseiller avide de combats « vous aimez la guerre, c'est votre nature » dit-elle « mais il est temps de vous réconcilier » « l'avenir n'est plus entre vos mains »

plan dans la cour : les hommes de la Reine crient « ils nous catapultent des enfants maintenant » on comprend que d'un saut, Poucet est arrivé au château

Plan RACCORD : Poucet maintenu par des gardes qui ne le croient pas arrive auprès de la reine : son conseiller lui arrache la lettre mais la Reine l'intercepte et la lit : elle sourit : « quel est ton nom ? » « Poucet » « joli nom »

- Voix Off du NARRATEUR : ne me demandez pas ce que contenait cette lettre, je n'en suis jamais rien...mais la guerre prit fin...et je devins messenger d'honneur »

- ELLIPSE Plan de l' « adoubement » de Poucet en tenue d'apparat par la Reine avec son sceptre ouvragé « je te fais premier messenger du royaume ...exauce un de tes vœux » « revoir ma famille »

- ELLIPSE plan sur le village et villageois / arrivée de chevaux puis carrosse qui s'ouvre sur Poucet en tenue d'apparat avec ses bottes de 7 lieues.

épilogue Voix Off du NARRATEUR sur les images qui défilent : « ...messenger, lien entre les hommes...Tous grandirent...Joseph devint le meilleur apiculteur, Jacques et Martin restèrent à la ferme et enfin Pierrot devint capitaine de bateau au bout du monde »

Rose en retrait « je porte encore la plume d'ange »dit le NARRATEUR qui dispense une moralité « ...respectez les autres et leurs différences... » et pose « une petite devinette pour finir : savez-vous qui devint mon épouse ? »