

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS

Long métrage de Tomm Moore / Irlande / 2009 / 1h15

SOMMAIRE :

I Avant la projection p.1 à 2

II Présentation des histoires et pistes d'exploitation p. 2 à 7

III Le cinéma d'animation p.7 à 9

I AVANT LA PROJECTION :

1- Observation de l'affiche :

- Les couleurs : Le fond de l'affiche est rouge et orangé, ce qui forme deux bandes horizontales en haut et en bas de l'affiche.

Le titre est tout en haut : Brendan avec la lettre B et la lettre K enluminées : c'est une référence médiévale.

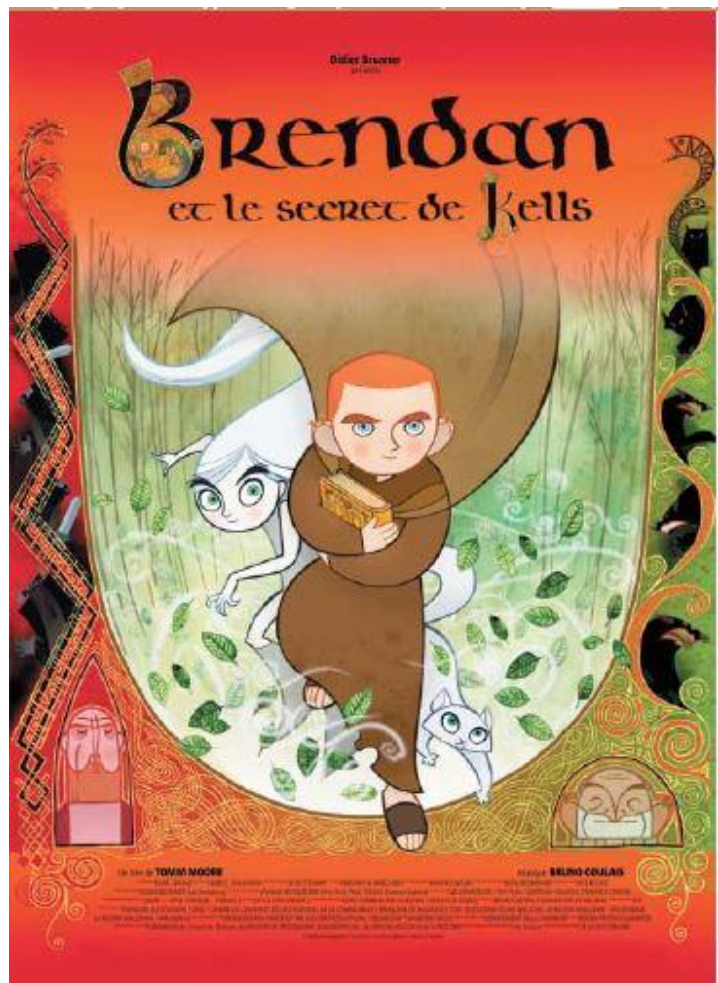
Il est question d'un secret de Kells.

La zone centrale montre trois personnages, dont un est en avant-plan : un jeune moine qui tient un livre dans ses bras : C'est le principal personnage du film, placé en dessous de son prénom : Brendan. Sa cape s'envole Derrière lui, on aperçoit, à gauche une fille loup et, à droite un chat (c'est une chatte). Ces deux autres personnages sont en blanc.

Dans la zone blanche centrale, où sont les personnages, on voit des feuilles vertes, ce qui suggère une forêt.

Le jeune moine et le chat ont un pied qui sort de cette zone, ce qui donne une

notion de mouvement. Leur pied est posé sur des entrelacs enluminés.

Les trois personnages ont des yeux bleus, vert ou les deux : Brendan a les yeux bleus, Aisling, les yeux verts et la chatte un œil bleu et un œil vert.

En-dessous, deux têtes chauves, avec les yeux fermés, sont visibles : à gauche l'abbé Cellach (dont on découvrira qu'il est le gardien de l'Abbaye et l'oncle de Brendan) et, à droite le frère Aidan. (Dont on découvrira qu'il est enlumineur et gardien du livre).

Les références à l'enluminure apparaissent à gauche et à droite de la partie centrale. A gauche, sur un fond rouge et noir, des lignes géométriques orange, terminées par des dragons rappelant l'attaque des Vikings. A droite, des lignes sinueuses orange, terminées par une tête de serpent, rappelant le feuillage de la forêt et les loups.

Tous ces éléments peuvent être repris après la projection du film.

2- Regarder la bande-annonce du film permet de voir les principaux personnages et de découvrir que c'est un film d'animation.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance de cinéma :

LES RÈGLES DU JEU

« Dans une salle de cinéma, il fait noir, l'image est grande, on entend bien, les fauteuils sont confortables et « je fais le vide » juste avant d'entrer : je ne suis ni à l'école, ni à la maison.

Dans un cinéma, on ne peut pas changer de film ou le prendre en cours de route et attendre la publicité pour aller faire pipi, on ne peut pas se déplacer, ni manger, ni boire, ni faire du bruit pendant le film...

Je peux rire, pleurer, avoir peur, être ému et ne pas tout comprendre du premier coup. Après la projection, j'évite les jugements brutaux et trop rapides. J'essaie d'abord de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, compris. J'ai absolument le droit de garder pour moi les émotions très personnelles que j'ai ressenties, et mon interprétation du film, même si ce n'est pas celles des autres. »

II Présentation de l'histoire et pistes d'exploitation

1- Résumé : présentation de l'histoire et des principaux personnages

Irlande, IXe siècle. Dans l'abbaye de Kells, un jeune moine, Brendan, attrape une oie sous l'œil amusé d'autres frères. Il lui retire des plumes qui serviront à l'enluminure. Mais l'oncle de Brendan, l'abbé Cellach, exige que les frères retournent à l'édification d'un mur qui doit les protéger de toutes offensives vikings. Les moines se révoltent contre cette peur en lui opposant la foi et racontent à Brendan le Livre d'Iona qui appartient au grand enlumineur, Aidan.

Celui-ci apparaît avec sa chatte, Pangur Ban, quelques instants plus tard, à l'étonnement de la confrérie mais à la grande crainte de l'abbé : le frère a fui Iona envahie par les barbares. Mais il a sauvé le Livre qui attise la curiosité de Brendan. Ce dernier se voit confier une mission, celle de trouver les graines qui font la couleur verte. Le jeune moine passe outre l'interdit de son oncle : s'aventurer à l'extérieur de l'abbaye. Il découvre alors la beauté de la forêt, sa cruauté aussi. Attaqué par une meute, le jeune imprudent ne doit son salut qu'à l'arrivée de l'enfant louve : Aisling lui ouvre son monde et l'aide à se procurer les graines, mais le moine s'expose à un réel danger en pénétrant dans la caverne du Grand Sombre. De retour à l'abbaye, il commence son apprentissage d'enlumineur sous la férule d'Aidan qui lui réserve la plus belle des pages, celle du

Chrisme. Et tandis qu'il réussit à vaincre, grâce à Aisling, la surveillance de son oncle et qu'il abat le Grand Sombre pour lui subtiliser son œil de cristal, les Vikings attaquent l'abbaye. Brendan et Aidan réussissent à s'échapper tandis que l'abbé, blessé, voit s'écrouler sa fière fortification. Brendan grandit et grandit avec lui le Livre. Lorsque le frère Aidan meurt, Brendan revient à Kells remettre le précieux ouvrage à son oncle.

2- Histoire détaillée :

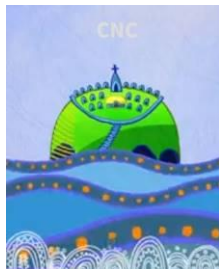
On voit une étoile, des visages, des animaux. L'étoile est en feu. Il est évoqué les Vikings envahissant l'Irlande et brûlant tout sur leur passage. Puis, on voit des vagues. Il pleut.

Le titre du film apparaît sur l'écran : le B et le K de Kells sont en lettres enluminées.

On voit un jeune moine, Brendan qui court pour attraper une oie, qu'il doit poursuivre sur un échafaudage d'où il tombe. Ils se mettent à plusieurs pour attraper l'oie. Ils lui enlèvent 5 plumes destinés à l'écriture.

L'abbé Cellach, oncle de Brendan et gardien de l'abbaye, demande à ce dernier les plans de la muraille qu'ils construisent, plan laissé dans le scriptorium. Les moines enlumineurs parlent de l'importance des livres dans le monde pour garder l'espoir. Ils voudraient un vrai enlumineur. Ils citent un habitant de l'île d'Iona, avec son livre.

Brendan rêve de ce livre et de la destruction d'Iona : on voit des démons attaquer l'île par le feu. Brendan apporte les plans à son oncle qui lui dit qu'un jour, il dirigera cette abbaye.

L'abbé veut lui expliquer les plans, mais Brendan est déjà sorti.

Il rencontre un homme et son chat blanc qui parle d'un interminable voyage. L'abbé vient le saluer : c'est le frère Aidan, le plus célèbre enlumineur de son temps et sa chatte, Pangur Ban. Brendan lui demande s'il garde le livre et Aidan répond à Brendan que, s'il est petit par la taille, il est grand par les questions qu'il pose.

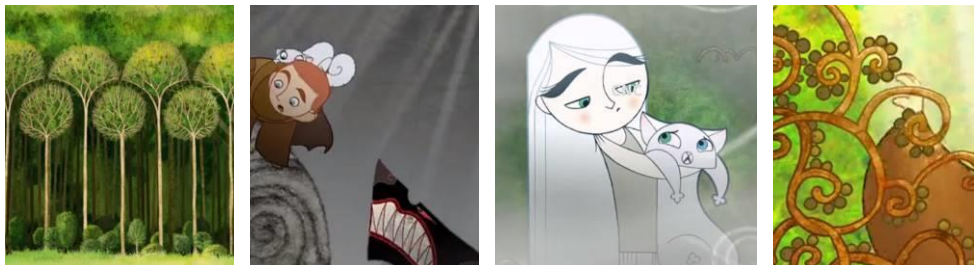

L'abbé veut montrer les fortifications à Aidan et ce dernier répond que les murs n'arrêteront pas les païens et qu'il faudra courir vite.

C'est la nuit, Brendan avance avec une bougie et s'approche du livre. Le chat le défend. Aidan lui laisse regarder une page. [Zoom]. Il lui montre une page blanche en lui demandant s'il est prêt à l'aider. Il voudrait que Brendan aille chercher des galls de chêne pour fabriquer des pigments.

Bien que Brendan dise qu'il n'a pas le droit de sortir, Aidan lui conseille d'y aller. Il se couche en pensant qu'il ira demain en forêt. Il sort, le chat le suit. Il court et tombe.

Des grands yeux le surveillent, il entend un cri, des corbeaux s'envolent. Il est entouré de loups. Il est sauvé par Aisling, une enfant-louve qui lui demande ce qu'il vient faire dans sa forêt. Il explique ce qu'il est venu chercher, à quoi sert l'encre. Elle lui fait promettre de ne plus revenir. Il monte avec elle aux arbres. Il a le vertige. Il tombe et elle rattrape. Il voit des hiboux, des scarabées, des papillons, des abeilles. Il cueille les galles.

Il entre dans la caverne du Grand Sombre Dieu celtique sous forme de serpent), le réveille et Aisling le sauve.

Brendan prend le chemin vers l'abbaye et il interrompt une dispute entre l'abbé et Aidan. Comme il a désobéi à son oncle, Brendan ne devra plus sortir.

Pendant que Brendan prépare les couleurs avec Aidan et fait ses premiers essais d'enluminure, les Vikings approchent. Des réfugiés commencent à arriver à l'abbaye.

Pendant la nuit, Brendan fait des cauchemars. Il est réveillé par l'abbé qui veut achever le mur. Quand il fait jour, Brendan, aux fortifications, découvre des graines de couleurs, déposées par Aisling. Brendan s'inspire de la forêt pour ses dessins. Les Vikings continuent de marchent sur Kells.

Dans le scriptorium, Aidan cherche un cristal : l'œil de Colomba (loupe). Brendan s'apprête à partir le chercher quand il se cogne à son oncle qui lui interdit de partir et l'enferme dans sa chambre. Il veut qu'Aidan parte au printemps. Le chat part dans la forêt retrouver Aisling. Grâce aux pouvoirs magiques d'Aisling, le chat peut monter jusqu'à la chambre de l'abbé et récupérer la clef qui ouvre la porte de la chambre où Brendan est enfermé. Brenda libéré suit Aisling et le chat. Ils courent dans la forêt. Brendan parle du livre et dit qu'il veut récupérer l'œil de cristal. Aisling l'amène devant la porte de la caverne du Grand sombre, l'ouvre : un vent violent se lève et Brendan tombe. Il neutralise le serpent anguleux en traçant un cercle parfait à la craie. Il prend l'œil de cristal. Le serpent meurt. Brendan court. Aisling le reconduit à l'abbaye.

Au scriptorium, Brendan travaille le détail grâce au cristal rapporté. Aidan lui a donné une plume.

Pendant ce temps, les moines continuent le mur protecteur, mais l'un d'entre eux découvre que Brendan œuvre pour le Livre. Au soir, Brendan est ramené par les frères dans sa chambre et enfermé à clé. L'abbé voit le parchemin décoré par Brendan. Il le déchire.

Le lendemain, tandis que Aidan et Brendan enluminent, on annonce à l'Abbé que les Vikings arrivent. Des corbeaux arrivent de partout. Il y a le feu. L'oncle est blessé. Les Vikings cassent la porte. Ils sont chassés par de la fumée vert produite par les encres. Brendan voudrait sauver son oncle, mais le feu est partout ; l'escalier de la tour s'est effondré. Il y a de nombreux corbeaux. [Fondu au noir]

Brendan et Aidan sont dans la forêt, attaqués par les Vikings. Un Viking a volé le livre et arraché la couverture dorée et des pages.

Dans la forêt, les loups noirs arrivent et sauvent Brendan et Aidan qui récupèrent les pages. Brendan voit le loup blanc pour la dernière fois. Aidan vient chercher Brendan.

Quand ils reviennent à l'abbaye, tout est brûlé. L'oncle est vivant. Des survivants reviennent. [FN].

Le scriptorium est reconstruit et les décors refaits dans le monastère.

Brendan grandit au rythme des saisons, Aidan vieillit puis meurt, le Livre est confié à Brendan qui part sur les routes.

Brendan, adulte, avec le Livre et le chat à son côté, passe par la forêt d'Aisling. Il croit la voir, court après elle. Le loup blanc lui ouvre le chemin de l'abbaye de Kells.

Dans la tour, le vieil abbé ne cesse de repenser à Brendan qui apparaît avec la lumière du jour.

L'abbé approuve le parcours du jeune homme. Ce dernier lui montre alors le Livre devenu livre de Kells.

Visions du Livre avec l'apothéose : la page Chrisme.

(Matthieu 1, 18 : récit de la nativité par Mathieu)

3- Pistes d'exploitation :

➤ **Reconstituer l'histoire** (ou la résumer)

Chacun exprime ce qu'il a retenu ou rappelle un passage de l'histoire, ou un événement qui l'a marqué. C'est un conte initiatique qui concerne Brendan. Il devra surmonter ses peurs, traverser des épreuves. Il y a une notion de cycle : partir, revenir.... C'est un mélange de réel et de fiction. La forêt est un lieu initiatique : clairière, grands arbres menaçants. C'est un lieu de repos et de méditation, de création et d'inspiration.

➤ **Décrire les principaux personnages** :

- Brendan : est le personnage principal, le héros

C'est un orphelin élevé par son oncle, l'Abbé Cellach dans une abbaye. Il est entouré de moines. Sa rencontre avec le frère Aidan, enlumineur sera décisive pour lui. Il deviendra enlumineur du livre de Kells. Il sera aidé par la chatte Pangur Ban et la louve blanche Aisling.

Les rêves sont importants pour lui : ils peuvent être prémonitoires ou des rêves éveillés. On le suit depuis son enfance jusqu'à son âge adulte.

Il est courageux car il affronte ses peurs : dans la forêt avec les loups, dans l'antre du Serpent « Crom Cruach » ou le Grand sombre où il récupère la loupe (œil de cristal)

- L'Abbé Cellach, oncle de Brendan : il a une allure longiligne. Il est grand, roux, chauve et barbu. Il est vêtu d'une robe rouge, marquée d'un motif celtique. Il détient l'autorité et il est obsédé par la construction d'un mur d'enceinte autour de l'abbaye.

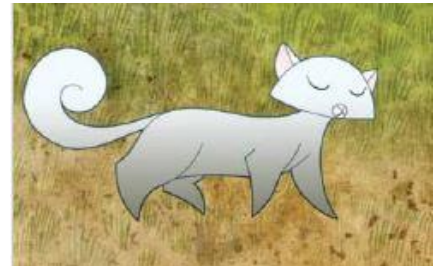
- Les moines enlumineurs :

Ils ne se ressemblent pas et ont chacun leur personnalité.

Frère Aidan a quitté l'île d'Iona, envahie par les Vikings. Célèbre enlumineur, il est le gardien du livre d'Iona, qui deviendra le livre de Kells quand Brendan le terminera. C'est lui qui initiera Brendan à l'enluminure.

La chatte Pangur Ban : Gracieuse, élégante, légère, vive, Pangur Ban accompagne Aidan dans sa fuite, représentant une dernière part d'Iona. C'est par ses attitudes qu'elle sait se faire comprendre, autant des humains que des loups. Elle est la survivance d'un passé ancien et continue à accompagner le Livre après la mort de son maître, et de suivre Brendan, son nouveau maître.

Aisling : Elle est double, à la fois enfant et louve blanche. Elle peut s'exprimer par la voix ou le hurlement. C'est la gardienne de la forêt. Orpheline elle aussi, elle sauve Brendan trois fois. Ses parents ont été tués par Crom Cruach.

Les Vikings :

Liés à la mer puis au vol des corbeaux, annonciateurs de malheur, les Vikings ne sont qu'ombres menaçantes. Ils ne s'expriment pas, sont comme des animaux cruels qui ne respectent rien (les églises sont profanées, enfants et femmes tués). Assoiffés d'or, leur dernière apparition sera pour le Livre dont ils arrachent la magnifique couverture.

Crom Cruach ou le Grand Sombre :

Dieu celtique à la forme de serpent, craint par Aisling mais vaincu par Brendan afin de lui subtiliser son œil de cristal (une loupe), ce monstre est tout en angles et c'est bien en dessinant autour de lui un cercle parfait que le moine le terrasse. Il représente les peurs de Brendan, comme le dragon dans les légendes. Crom Cruach, ou serpent cornu dans la mythologie celtique irlandaise, réputé pour ses sacrifices humains, fut abattu par Saint Patrick.

➤ Le Livre de Kells : (800 ap. JC environ) est un manuscrit enluminé des quatre Évangiles du Nouveau Testament, il est actuellement conservé au Trinity

Collège de Dublin, en Irlande. L'ouvrage est le plus célèbre des manuscrits enluminés médiévaux pour la complexité, les détails et la majesté de ses illustrations.

➤ **L'enluminure :**

Du latin illuminare, « rendre lumineux, éclairer, embellir, orner », l'enluminure concerne deux métiers : le peintre et le copieur, celui qui œuvre au cœur des dessins et celui qui reprend le texte, sacré essentiellement. Plusieurs façons de procéder pour mettre en évidence les phrases : scènes figuratives (pleine page ou en marge), compositions décoratives (cartouches, fins de lignes, bordures, frontispices) ou lettrines.

Plusieurs phases sont observées dans l'élaboration d'un manuscrit : préparation du parchemin, des encres et des couleurs, écriture, enluminure, reliure.

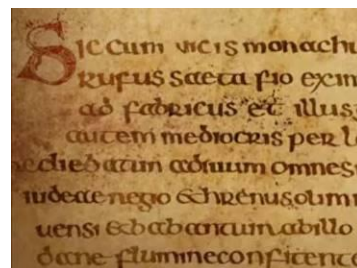
Le vélin (peau de veau préparée) est le support utilisé dans le Livre de Kells, mais d'autres peaux d'animaux (chèvre, mouton, agneau) peuvent servir (parchemin).

Pour l'écriture, la plume sera celle d'une oie ou celle d'un cygne,

Les pages de texte du Livre de Kells ont été rédigées avec de l'encre brun rouille (de la noix de galle écrasée avec du sulfate de fer, mélangés à un liant de gomme et d'eau) et de l'encre noir carbone (à base de noir de fumée ou de suie).

Des pinceaux de tailles différentes permettent la précision graphique et les dessins sont construits avec des compas, des quarts de cercle, des équerres et des gabarits (ou courbes françaises) se fondant sur des formules mathématiques. Des pigments organiques et minéraux complètent les encres noires et brunes. Il y a beaucoup de couleurs possibles.

III Le cinéma d'animation :

1- Réaliser un film d'animation :

- Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario :

succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements. Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites.

- Dans le cas de ce film :

« Pour renforcer le travail scénaristique et accuser le graphisme, un story-board a dû être élaboré.

Le story-board final est un multicouche de dessins qui a été scanné, passé en Flash et colorisé ensuite pour servir de modèle aux animateurs. Nous avons aussi fait 200 illustrations de scènes pour fixer les idées en production. » (T.Moore).

Dès lors, Brendan et le secret de Kells associe images de synthèse et animation traditionnelle exécutée à la main.

« Les personnages sont de fait réalisés en 2D pour rester au plus près du travail effectué dans le Livre de Kells « Leur contour est en gras, pour imiter l'enluminure, cela fait partie du style distinctif du film. Les formes générales des personnages sont simples, mais avec des détails foisonnants à l'intérieur, fidèles à l'iconographie celte. Afin de les rendre plus expressifs, les personnages ont été croqués d'un trait plutôt brut et spontané. » (T. Moore) »

« Cette façon de traiter les personnages se retrouve dans leurs mains dessinées qui sont toutes très géométriques pour mettre en évidence leur talent caché : celui d'enluminer des évangélistes.

La création graphique des Vikings, elle, a été assurée par un ancien étudiant de l'école française des Gobelins (Paris), Jean- Baptiste Vandamme, création ne jouant que mieux sur des blocs qui sont corps et des têtes qui se finissent par des cornes.

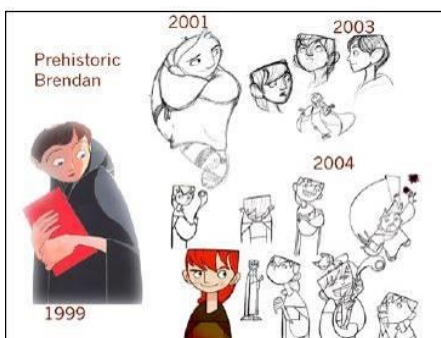
À l'aspect peut-être brut des silhouettes humaines s'oppose la délicatesse des décors et celle de leur travail.

Si l'animation 2D est celle qui permet d'affirmer le style, la 3D a assuré tous les éléments qui demanderaient trop de temps : les petites particules (les abeilles lors de la cueillette des baies pour faire de l'encre), les motifs blancs évanescents vus dès le premier plan, les pages du Livre que le Viking arrache à la fin, les papillons, la pluie et la neige, l'eau également (ainsi à l'arrivée des Vikings). Idem, lors de l'invasion de Kells par les barbares, les portes ont été réalisées en 3D, ainsi que les humains qui courent et que nous apercevons en silhouettes à l'arrière-plan, de même l'échafaudage qui s'effondre ou les corbeaux.

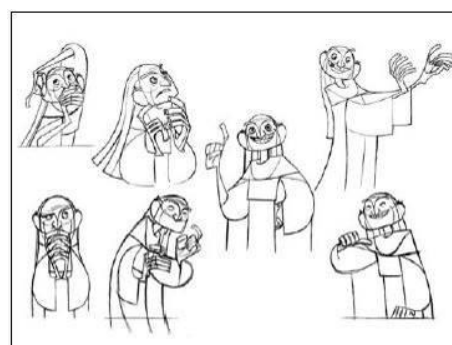
L'outil est utile dans cette séquence, notamment pour les personnages en fond qui fuient :

« Effectivement, en 3D, une ou deux animations sont effectuées, puis dupliquées autant de fois que désiré. »

Pour toutes ces tâches pointilleuses et délicates, le réalisateur s'est amusé du lien entre le travail des animateurs et celui des enlumineurs, à quelques siècles de distance : « Les vicissitudes que rencontrent les enlumineurs ne sont pas éloignées de ce que peut vivre aujourd'hui un animateur qui met toute son énergie à créer une œuvre originale dans un monde parfois indifférent, voire hostile. Mon ambition est de faire vibrer l'imagination du public en montrant toute la beauté d'un objet né d'une main créatrice, à la fois à travers l'histoire d'artisans qui comptent parmi les plus remarquables de tous les temps et grâce à l'objet qu'est le film achevé, projeté sur l'écran, fruit du travail d'une équipe d'artiste. » (T Moore).

Dessins préparatoires pour Brendan

Travail sur les expressions d'Aidan

➤ La bande son : La musique de ce film est de Bruno Coulais. Il y a des instruments celtiques : harpe du IXème, cornemuse irlandaise, violons... La musique est utilisée comme paysage sonore (atmosphère). La première entrée de Brenda dans la forêt est accompagnée d'effets sonores. La dissonance est utilisée pour un effet de malaise, un côté surnaturel. On entend des sons liés aux

objets : crissement de plume des enlumineurs ... Les voix des personnages sont faites par des acteurs de doublage.

2- Les procédés cinématographiques :

On peut repérer, dans ce film, le cadrage, l'échelle des plans, les mouvements de caméra...

- Le **champ** est l'espace délimité par le cadrage. Le **champ/contrechamp** : on fait alterner des plans d'orientations opposées, ce qui permet de montrer alternativement ce que voient les 2 protagonistes ; c'est le cas dans le scriptorium lors de l'arrivée du frère Aidan et sa rencontre avec Brendan :

- **Une séquence** se compose de un ou plusieurs plans; elle est définie par une unité de temps, de lieu, d'action. Les séquences peuvent s'enchaîner « Cut », par un fondue au noir [FN] ou enchaîné pour traduire un changement de lieu ou une ellipse temporelle, par un plan de coupe ou par un insert.

- **Le cadrage** : Comporte la place de la caméra, le choix de l'objectif, l'angle de prise de vues, l'organisation de l'espace et des objets filmés dans le champ.

- **L'échelle des plans**. Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée.

On distingue : le plan d'ensemble qui montre le décor et les personnages (1) le plan moyen : cadre avec les personnages en pied (2); le plan rapproché (3); le gros plan : le visage (4), on peut voir les sentiments du personnage, un objet et le très gros plan ou insert (un détail du corps ou d'un objet).

1

2

3

4

- **Mouvements de caméra** : C'est la position qu'adopte la caméra pendant le tournage d'un plan ou d'une séquence. Plan fixe : la caméra ne bouge pas durant toute la durée du plan.

[Travelling] : la caméra est mobile placée sur des rails, des pneus, des véhicules.

- Travelling latéral : on suit parallèlement l'objet en mouvement.
- Travelling vertical : déplacement de bas en haut ou de haut en bas le long d'un axe vertical.
- Plongée ou contre-plongée : (5) c'est le cas pour cette vue de Pangur Ban. Dans le film, on voit plusieurs vues plongeantes de la tour ou de son escalier.

(5)

RESSOURCES : Dossier pédagogique de Collège au Cinéma. CNC. (21 pages)
DVD.

Dossier préparé par Nicole Montaron **ATMOSPHÈRES 53**. Mai 2024.