

Fais
ta
séance

FICHE
FILM

L'Ombre des papillons

SOFIA EL KHYARI
Animation / 2023 / 9' / France /
Am Stram Gram, Cola Animation

Auprès de mon arbre

Dans une forêt mystérieuse, la contemplation de papillons emporte une jeune femme dans une rêverie mélancolique. Surgit alors, par bribes, la silhouette d'un être aimé.

Découvrir le film...

Artiste plasticienne et réalisatrice marocaine, Sofia El Kyari est diplômée du Royal Collège of Art de Londres. **L'Ombre des papillons** est son quatrième court métrage. Réalisé en aquarelle animée, il évoque de façon poétique le sentiment complexe de la « **saudade** », terme d'origine portugaise que la réalisatrice définit comme « *le point de rencontre entre la joie du souvenir et la peine résultant de son absence* ».

Débutant par un gros plan abstrait sur l'aile d'un papillon en vol, le film se présente comme une **invitation au voyage**. Il s'agit d'accompagner une jeune femme dans **l'exploration mentale de ses fantasmes et de ses souvenirs**, suite à une rupture amoureuse. La douceur de sa voix et le rythme de la mélodie en arabe nous guident dans ce cheminement mélancolique et sensoriel au coeur d'une forêt. La fluidité de l'animation traduit les errances de la pensée. Les images hypnotisent par leur beauté et leur mystère, leur épure témoigne du caractère immatériel et fragmentaire de la mémoire. Faisant apparaître entre les arbres le visage et le corps d'un amant, les métamorphoses révèlent le **basculement sensuel de la rêverie**.

Dans **ce flot d'images animées en noir et blanc** émerge la **figure colorée d'un papillon**. Les mains de la jeune fille tentent de le retenir mais toujours il s'échappe, ne

laissant au final qu'un peu de pigments sur ses doigts. Il apparaît comme **la métaphore d'un souvenir** doux, qui tout en étant éphémère et insaisissable imprègne définitivement la mémoire et le corps.

focus

Aquarelle animée

L'Ombre des papillons a été réalisé image par image sur tablette graphique ou directement sur papier, de manière traditionnelle. Chacune des images a été peinte à la main par la réalisatrice et son équipe, à l'encre et à l'aquarelle, pour un rendu aqueux et flou qui traduit l'état de rêverie. Les recherches esthétiques ont aussi porté sur la matière : des textures de peau (empreintes digitales ou lèvres) imprègnent de nombreuses compositions visuelles pour renforcer la dimension charnelle et sensorielle du film.

En discuter...

Voici quelques pistes pour parler ensemble du film et prolonger la réflexion après la projection.

→ Dans tous ses états

Le film donne vie aux sentiments qui traversent une jeune femme à l'évocation de son passé, entre mélancolie, nostalgie, désir, manque et espoir. Ses émotions s'inscrivent dans son corps ou sur son visage. Les mains tiennent une importance particulière : se frayant un chemin dans la forêt, caressant un tronc ou cherchant à saisir un insecte furtif, elles racontent les liens complexes entre le personnage et ses souvenirs.

Quels sentiments traduisent la posture et les gestes du personnage dans ces images ?

La jeune femme est représentée par une silhouette nue en noir et blanc, à la fois fragile et sensible. Le papillon apporte de la couleur à l'image, comme pour souligner la vivacité et l'intensité de ses réminiscences.

Qu'évoque pour vous le noir et blanc ? Comment interpréter l'image finale ?

→ Intime et universel

Le film alterne des plans subjectifs, adoptant la vision du personnage, et des plans externes qui le montrent à l'écran. De très gros plans font ressortir la texture et les variations chromatiques de l'image, qui en devient abstraite et poétique. Ces changements de point de vue et d'échelle de plans incitent à une plongée à l'intérieur de soi-même.

Que vous inspirent ces images ?

→ En immersion

Sons et musique, voix et chant composent une bande sonore organique, qui fait surgir la forêt en même temps que l'image. La richesse de la matière sonore s'éloigne du réalisme pour évoquer l'expérience intime de la jeune femme.

Avez-vous noté une progression dans la bande sonore ? Que suggère-t-elle de l'évolution des sentiments du personnage ?

Chantée en dialecte marocain, la poésie confère une dimension littéraire au film. La tonalité musicale et le

rythme lent de la chanson évoquent une berceuse et invitent à s'abandonner aux méandres de l'animation, comme le personnage qui ferme les yeux.

Avez-vous lu les sous-titres ou vous êtes-vous laissé entraîner par la voix ?

Aller plus → loin

Pourquoi ne pas fermer les yeux et écouter le film : que ressentez-vous ? Quelles images mentales vous inspire la bande sonore ?

Le programmer ?

Voici quelques idées de courts métrages à voir en écho avec...

Nature et Rêves

- **Météores**
- **Les Mystérieuses**
- **aventures de Claude Conseil**
- **Malandrin**

Variations sur le désir

- **Queen Size**
- **1996 ou les malheurs de Solveig**
- **Maurice's Bar**
- **Love me True**

Rêves et virtualité

- **Météores**
- **Love Me True**
- **A Kind of Testament**
- **Eté 96**