

« Hocus pocus, Alfie Atkins ! »

Réalisateur : Torill Kove

Pays d'origine : Norvège

Titre original : Hokus pokus Albert Äberg

Date de sortie (nationale) : 13/09/2013

Durée : 72 min

Sociétés de production : Maipo Film A/S (Norvège), A.Film Production ApS (Danemark), Mikrofilm (Norvège) et Fladen Film AB (Suède)
Nordisk Film Distribution

La littérature jeunesse est une source précieuse pour le cinéma d'animation scandinave. En effet, de nombreux auteurs suédois ont vu leur héros de papier s'animer sur les écrans du monde entier. La grande romancière Astrid Lindgren a ouvert la voie et ses oeuvres inspirent toujours de nouvelles adaptations (*Fifi Brindacier*, *Les Aventures d'Emile à la ferme*, *Ronya, fille de brigand*).

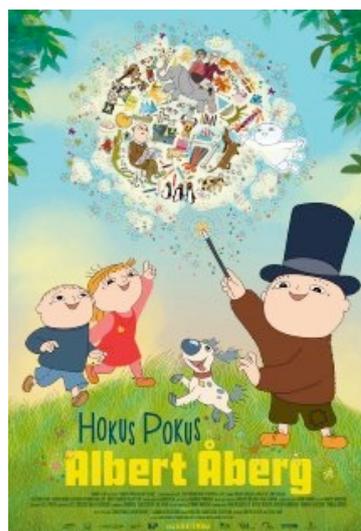
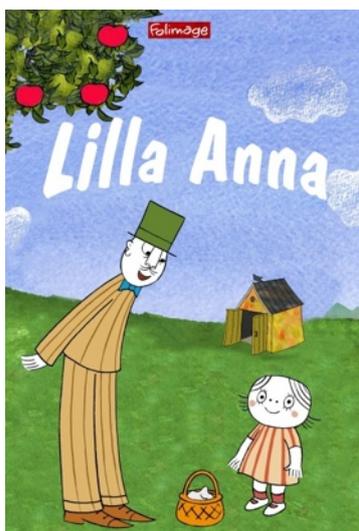
Si les albums illustrés d'Inger et Lasse Sandberg (*Laban le petit fantôme*), de Lotta Geffenblad (*Gros-pois et Petit-point*) et de Stina Wirsen (*Qui voilà ?*, *Coucou nous voilà !*) ne sont pas traduits chez nous, les jeunes spectateurs français ont découvert leurs histoires directement sur le grand écran.

Cinéma Public participe à la découverte du cinéma d'animation nordique. Après *Lilla Anna et son Grand Oncle* de Per Ahlin, c'est au tour d'*Hocus Pocus Alfie Atkins !* de Torill Kove d'être sélectionné cette année parmi les longs métrages en compétition du festival Ciné Junior.

La projection est accompagnée d'une interprétation en direct afin d'être accessible aux jeunes spectateurs de langue française en attendant un doublage français ...

Projetée dans des conditions identiques l'an dernier, *Lilla Anna* bénéficie d'une sortie nationale le 8 avril 2015 avec la voix de Dominique Besnehard. Tous les espoirs sont permis d'entendre un jour *Alfie-Alphonse* s'exprimer dans la langue de Molière !

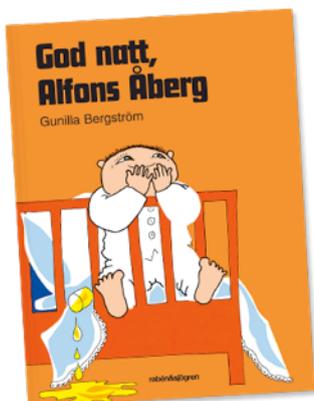

Deux marraines :

Gunilla Bergström (Auteur-illustratrice suédoise née en 1942)

Après une carrière de journaliste, Gunilla Bergström se consacre au début des années 70 à l'écriture de livres pour enfants qu'elle illustre elle-même. *Alfie Atkins* (alias Alfons Åberg) apparaît pour la première fois en 1972, il est le protagoniste d'une trentaine de livres traduits en de nombreuses langues. *Alfie Atkins* est l'objet d'une adaptation animée pour la télévision, réalisée par Per Ahlin à partir de 1979. Seize épisodes de 10 minutes sont créés.

✓ Voir : <https://www.youtube.com/watch?v=INZSR6UzvKg>

Torill Kove (Réalisatrice canado-norvégienne née en 1958)

Après des études d'urbaniste, Torill Kove s'installe au Canada en 1981. Elle étudie le cinéma d'animation à l'université Concordia de Montréal. Elle écrit et illustre deux livres qu'elle adapte par la suite : *Ma grand-mère repassait les chemises du roi* en 1999 et *Le Poète danois* qui reçoit l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2007.

Parallèlement à *Hocus Pocus Alfie Atkins !*, elle réalise son troisième court métrage *Ma Moulton et moi* (2014).

Hocus Pocus Alfie Atkins ! est son premier film basé sur une histoire qu'elle n'a pas écrite, il est aussi son premier long métrage.

✓ Voir : https://www.onf.ca/film/ma_grand-mere_repassait_les_chemises_du_roi

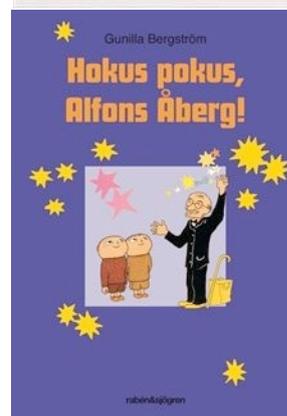
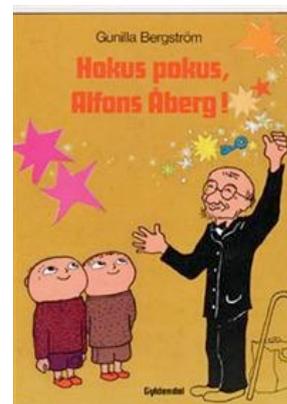
Du livre au film :

Le film de Torill Kove est fidèle à l'esprit des livres de Gunilla Bergström. L'histoire est racontée du point de vue de l'enfant. Ce sont ses sentiments, ses désirs, ses fantasmes et sa compréhension du monde qui sont au centre du récit. L'intrigue principale est issue du livre éponyme, *Hokus pokus, Alfie Atkins !* paru en 1987 et réédité en 2012 par Rabén & Sjögren.

Alfie a commencé l'école et il va bientôt fêter ses 7 ans, l'âge de raison dans le monde occidental. Il désire par dessus tout avoir un chien mais son père estime qu'il est trop jeune pour une telle responsabilité. Alfie va-t-il réussir à convaincre son père ?

Pour aboutir à un scénario de long métrage, il a été nécessaire d'étoffer l'intrigue, certaines séquences ont été empruntées à d'autres livres de la série ou créées de toute pièce.

Torill Kove respecte l'aspect visuel du personnage créé il y a plus de 40 ans par Gunilla Bergström. Tête ronde avec quelques cheveux épars, Alfie porte son indémodable pantalon rapiécé et son chandail marron.

L'ambiance graphique :

Torill Kove choisit d'utiliser une animation 2D à l'ancienne, le dessin sur papier, qui correspond bien à l'univers réaliste et à l'intemporalité de l'histoire. Alfie Atkins n'a pas besoin d'effets spéciaux ni de 3D !

Développement des personnages

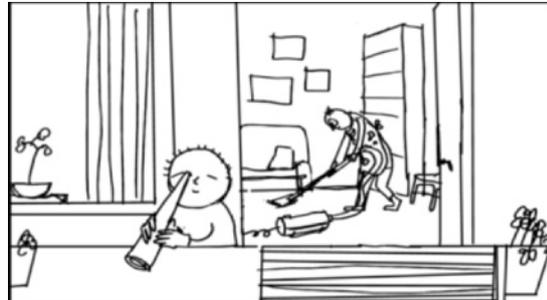

Image du storyboard

Photogramme du trailer (bande annonce)

Photogramme du film

✓ Consulter la page facebook du film pour découvrir d'autres éléments de la conception graphique : <https://www.facebook.com/AlbertAbergFilm>

La mise en couleur a été réalisée numériquement en privilégiant des aplats de couleurs. Les contours de certains objets ou éléments du décor sont juste dessinés comme si certaines parties restaient inachevées.

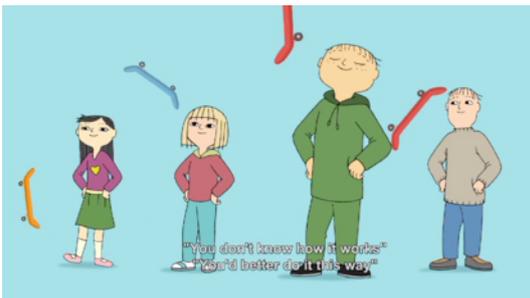
✓ Répertorier dans les deux photogrammes ci-dessus les éléments esquissés. A votre avis, pourquoi la réalisatrice, Torill Kove a-t-elle fait ce choix graphique ?

L'ambiance sonore :

Les fans de la série TV ont dû être ravis d'entendre, dès le générique du film, les notes du thème musical créé par le compositeur Georg Riedel. Ce choix participe à la cohésion du projet, renouveler avec respect la présentation d'une figure célébrée par plusieurs générations de scandinaves.

L'innovation principale de la bande son est de faire parler les personnages. La voix du narrateur omniprésente dans la série TV est remplacée par des dialogues. Au tout début du film, avant de découvrir Alphie à l'image, on fait sa connaissance par sa voix. Il discute, partage ses pensées et chante !

Quatre intermèdes musicaux ponctuent le film :

Pas assez grand

Un vrai magicien

La chanson de Singoalla

Un monde sans sorcier

Les personnages :

Hocus Pocus Alfie Atkins ! n'est pas un film d'action, l'intrigue est minimaliste. Ce sont les personnages qui sont au centre du film.

Le film propose le portrait d'un petit garçon ordinaire qui vit avec son père dans un quartier paisible d'une ville moderne. Ses amis partagent ses joies et ses peines. Sa passion dévorante pour les chiens et son désir d'être considéré comme un grand le tourmentent...

✓ Jeu des portraits : tirer une carte personnage (1) puis répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont ses caractéristiques physiques et morales ?
- Quel rôle joue-t-il dans l'histoire ?
- Quels sont ses liens avec Alphie ?
- Ces liens évoluent-ils au cours du film ?

Deux thèmes centraux :

Grandir :

Il existe deux manières de grandir. Grandir est un phénomène physique qui se mesure à l'aide d'une toise. Grandir, c'est aussi se transformer humainement et culturellement, être de plus en plus autonome, accéder à de nouvelles activités ...

✓ Réfléchir ensemble :

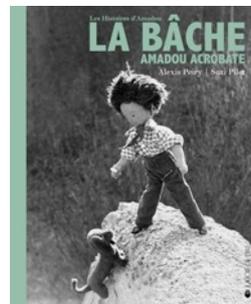
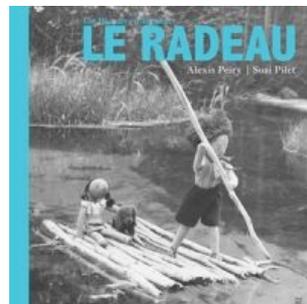
- Etes-vous pressés d'être grand ?
- Qu'aimeriez-vous faire lorsque vous serez plus grand ?
- Les petits doivent-ils toujours obéir aux grands ?
- Quelles sont les différences entre un adulte et un enfant ?

✓ Lire

- **Un Secret pour grandir** de Carl Norac et Carll Cneut, L'école des Loisirs, 2003

- **L'Opinel, le Radeau, la Bâche** d'Alexis Peiry et Suzi Pilet, trois albums réédités par La joie de lire, 2013

Amadou rêve d'avoir un Opinel pour son anniversaire, sa fête ou Noël. Mais les adultes pensent qu'il est trop petit pour avoir un couteau...

La magie :

Alphie et son père s'opposent sur la conception de la magie. L'un croit en son pouvoir, pour l'autre, elle est juste une illusion. Qu'en pensez-vous ?

✓ Lire

- **Anton est magicien** de Ole Kønnecke, Ecole des Loisirs, 2006

- **Raja, le plus grand magicien du monde** de Carl Norac et Aurélia Fronty, Didier Jeunesse, 2009

- **Georges Méliès, le magicien de cinéma** de Zéno Bianu et Julia Perrin, A dos d'âne, 2011

- **Trop facile la magie !** de Claire Laurens et Soledad Bravi, Acte Sud Junior, 2013

✓ Dire les formules magiques suédoises :

Hocus, pocus, fillocus ! Simbi, sombi, fiddelidombi ! Fidel, Fadel, fiddelifibel !

Le découpage d'une séquence :

1 Après la séquence mouvementée du bain de Singo, Georges remercie Alphonse pour son aide.

2 A l'aide de sa formule magique préférée, Georges fait apparaître une pièce de monnaie de la tête d'Alphonse.

3 Remerciements d'Alphonse.

4 Alphonse informe Georges qu'il économise de l'argent pour acheter quelque chose qu'il désire énormément. Il lui demande s'il peut faire apparaître beaucoup d'argent, des billets par exemple.

5 Georges s'inquiète s'il paie suffisamment Alphonse.

6 Georges assure qu'il peut sortir beaucoup d'argent des oreilles et du nez d'Alphonse. La tête d'Alphonse a beaucoup de valeur !

7 Singoalla demande de l'argent à Georges pour aller faire ses courses.

8 Elle lui fait un clin d'oeil de complicité.

9 Georges prononce *Hocus, pocus, filiocus* ! au-dessus de la tête d'Alphonse...

10 ... et sort une liasse de billet de derrière la tête d'Alphonse.

11 Travelling latéral gauche. Alphonse est impressionné, Singoalla rit. Elle prend deux billets et s'en va.

12 Georges range les billets dans un coffre rouge. Petite musique. Georges baille, il va s'allonger.

13 Alphie le suit des yeux.

14 Georges s'endort.

15 Bruit de la clochette de Singo.
Singo imite son maître et s'endort aussi.

16 Alphie annonce qu'il rentre chez lui.

17 Ronflements de Georges.

18 Alphie regarde alternativement le coffre rouge et Georges qui sont en hors-champ. Musique

19 Travelling latéral droit. Alfie se dirige vers le coffre rouge. Musique

20 Il ouvre le coffre. Zoom avant. Musique

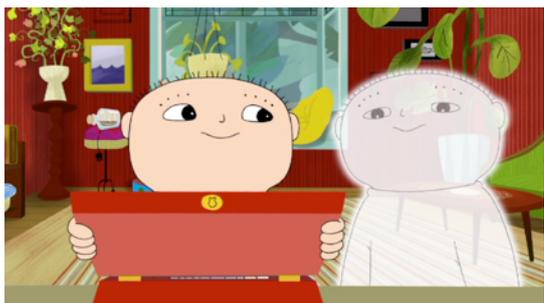
21 Il pense que tout cet argent était dans sa tête. Apparition de Malcolm qui lui dit que lorsque l'on pense très fort à de l'argent, il devient réel. Ronflements de Georges. Musique

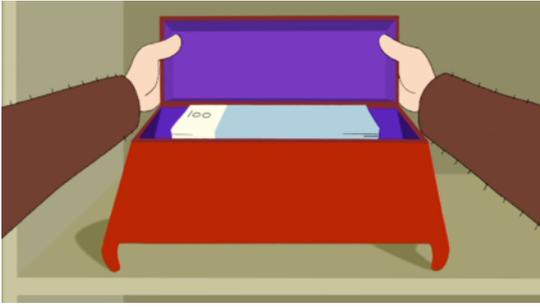
22 Travelling latéral droit. Ronflements de Georges. Musique

23 Ronflements de Georges. Musique

24 Complicité muette entre Alfie et Malcolm. Musique

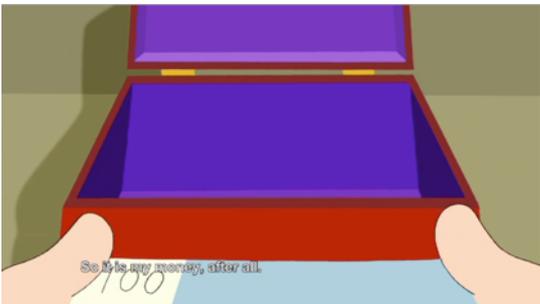

25 Les mains d'Alphie tiennent toujours le coffre ouvert.

Musique

26 Alphie rappelle que l'argent vient de sa tête.

27 Alphie s'empare des billets. Musique

Cette séquence n'existe pas dans le livre, elle a été ajoutée dans le scénario. C'est une scène-clé du film, Alphie est seul, confronté à un choix important. Va-t-il laisser l'argent dans le coffre et rentrer chez lui ou va-t-il prendre les billets afin de pouvoir enfin acheter le chien de ses rêves ?

Alphie a besoin de convoquer Malcolm, son double imaginaire, afin de prendre sa décision. Il choisit de prendre l'argent argumentant qu'il est à lui puisque Georges l'a fait apparaître de sa tête. Son raisonnement est contredit par son comportement. Il ne demande pas la permission, il prend l'argent quand personne ne regarde. Il agit comme un voleur. L'intervention de Malcolm (plan 21) montre qu'Alphie n'a pas encore complètement abandonné la pensée magique de l'enfance. Les tours de magie de Georges entretiennent involontairement cette pensée.

La séquence est très découpée avec une alternance rapide de plans. Les mouvements de caméra sont rares, deux travellings latéraux nous permettent de suivre le regard d'Alphie, vers le coffre rouge et le magicien endormi. L'utilisation d'un plan subjectif (1) lors de l'ouverture du coffre implique le spectateur dans l'action.

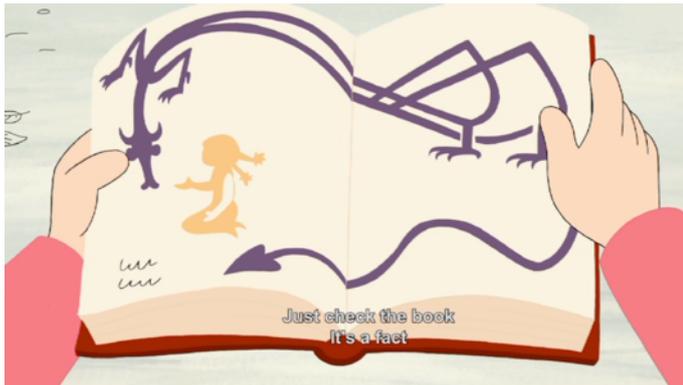
La mise en scène de conflits intérieurs est une des richesses de ce film.

(1) Nous voyons à travers le regard d'Alphie

A) Jeu des portraits :

B) Les mains mystérieuses : à qui appartiennent-elles ?

C) Les deux thaumatropes d'Alphie :

Ce jouet optique inventé au XIXème siècle met en évidence la persistance rétinienne.

La fiche des deux modèles de thaumatrope est à télécharger.

- Réaliser les deux dessins complémentaires. Si les barreaux de la prison ne posent aucun problème d'orientation et de positionnement, le chien rêvé est plus délicat à dessiner. Le dessin doit être au milieu du cadre et à l'envers par rapport à la caisse.
- Plier les deux dessins l'un sur l'autre, percer deux trous de chaque côté du rectangle et glisser un élastique dans chaque trou et tourner le thaumatrope !

D) Un coin lecture :

- **Le Chien de Madlenka** de Peter Sis, Grasset Jeunesse, 2002
- **Chip veut un chien** de William Wegman, Seuil Jeunesse, 2005
- **Du temps** de Sara ,Thierry Magnier 20

Fiche réalisée par Marielle Bernaudeau, conceptrice et animatrice d'ateliers et de formations autour de l'image