

UN CONTE INITIATIQUE

"Notre film traite du thème universel du passage de l'enfance à l'âge adulte. Comment trouver sa place et son rôle dans le monde ? Comment réagir aux attentes de ses parents ?" "Je crois que le film aura une résonance particulière auprès des jeunes gens qui se trouvent à la période difficile de la vie où l'on doit prendre un chemin qui n'est pas nécessairement celui qu'avait prévu notre entourage. Beaucoup pourront se reconnaître dans ce dilemme." Tomm Moore

Piste de travail proposée par **Collège au cinéma Maine et Loire** : Comparer deux séquences du film pour mettre en évidence le passage de l'élève au maître et souligner le rôle du Livre dans cette transformation.

Séquence 4 au début du film

Enfant
innocent, joueur
insouciant
inconscient (échafaudage), intrépide,
téméraire, curieux
tient l'oie
donne la plume à l'oncle
élève respectueux des règles et obéissant
Au service des autres pour les livres

Scène 32 à la fin du film

Jeune adulte (physique, voix)
posé, calme
responsable
protecteur (les rôles se sont inversés, il
réconforte son oncle)
accompagné du chat (Pangur Ban)
Donne le Livre achevé
devenu maître
Auteur du Livre de Kells, au service du Livre

Brendan est un enfant curieux et brave : sa curiosité le pousse à s'intéresser au Livre quand il entend les moines en parler et son courage l'incite à braver les dangers de la forêt.

Aidan le guide en commençant par une tâche des plus modestes : donner à manger à Pangur Ban ! On pourra approfondir le parcours d'apprentissage de Brendan en se référant à l'analyse de la septième séquence dans le dossier Collège au cinéma, page 14 : *Où Brendan bascule vers le Livre*. La séquence vidéo d'analyse du site du Lux de Valence intitulée *La mission de Brendan* complètera judicieusement cette analyse.

L'objectif suivant que lui propose ce moine aux allures de druide celtique est moins facilement accessible : trouver des baies pour faire de l'encre... Cela signifie transgresser les interdits, s'émanciper de la tutelle paternelle représentée par l'abbé Cellach et surmonter la peur de la forêt !

Cette forêt interdite est, avec le scriptorium, le deuxième lieu de l'initiation de Brendan. Aisling, la fille louve, lui ouvre les portes de ce monde de légendes et de mythologie celtique qui devient sa principale source d'inspiration dans son travail d'enlumineur.

Ces deux guides aident tour à tour Brendan à grandir et à progresser afin qu'il puisse réaliser ses missions les plus importantes : affronter ses peurs voire le paganisme représentés par Crom Cruach et réaliser le Livre de Kells, c'est-à-dire participer à cette évangélisation empreinte de culture celtique.

Le serpent est présent dans beaucoup de mythes, Crom Cruach représente ici autant les peurs de Brendan qu'un culte païen que la religion chrétienne a effectivement combattu.

Cette très belle scène de combat amène Brendan à lutter et à circonscrire le chaos grâce à l'écriture et notamment avec le cercle.

La symbolique du cercle est extrêmement présente dans le film : il est assimilé d'un bout à l'autre à la chrétienté (cercle du monastère, du scriptorium, des motifs décoratifs du livre de Kells) et ce combat est aussi celui de St Patrick et de la religion chrétienne contre le culte païen de Crom Cruach, le serpent cornu, réputé pour ses sacrifices humains, issu de la mythologie celtique irlandaise.

Le fait de prendre l'œil du serpent peut être interprété comme le désir de conserver certains aspects de cette ancienne croyance qui était conformes (de forme circulaire) à la nouvelle religion et permettait une vision chrétienne du monde ancrée dans la culture celtique.

L'initiation de Brendan peut alors se poursuivre pour aboutir avec son retour à Kells. Brendan s'acquitte de la tâche qu'Aidan lui a confiée, en particulier celle de réaliser les plus extraordinaires enluminures du Livre de Kells dans la page chrisme.

Ces dernières séquences (30,32 & 33) sont très réussies.

Un thème de danse irlandaise accompagne Aidan et Brendan au fil des saisons après leur départ de Kells ; Brendan enlumine le Livre. Ensuite un chant religieux s'élève tandis que Brendan lit le Livre puis qu'Aidan disparaît. Les raccords entre les plans de la séquence 30 sont aussi harmonieux que la musique : la forme du triptyque est reprise dans la disposition des arbres de la forêt où Aidan et Brendan construisent leur refuge. Cette forme se retrouve dans le split screen du plan intérieur suivant.

Ce plan réintroduit la forme du cercle au centre de l'image qui s'épanouit dans le cercle de lumière du plan suivant puis dans l'œil de Crom Cruach. La vague, au pied de la falaise, transforme cet œil en demi-cercle à l'image des personnages entourant Aidan et Brendan dans le plan qui suit.

Une flammèche en arc-de-cercle s'élève alors dans le ciel nocturne : les étoiles sont disposées de la même manière que les empreintes de pas dans le sable d'Aidan, Brendan et Pangur Ban dans le plan suivant.

La disparition d'Aidan est suggérée par les vagues qui, après avoir recouvert ses pieds, effacent ses traces de pas sur la plage.

Le ciel du dernier plan de la séquence est une aquarelle qui suggère la beauté éphémère de l'instant..

L'arrivée de Brendan à Kells (séquence 32) est accompagnée par le thème de la désolation au violon solo que nous avons déjà entendu durant la séquence 29 lorsque les survivants viennent secourir l'abbé Cellach. Au terme de son apprentissage, Brendan ramène la lumière dans la tour de l'abbaye en montrant le Livre à son oncle qui s'arrête à la page chrisme. La dernière séquence est alors une splendide immersion dans les détails de cette page qui prennent vie sous nos yeux par la magie de l'animation tandis que retentit à nouveau le thème de la danse irlandaise de la séquence 30.

§§§

Cette superbe séquence finale invite le spectateur à penser que le Livre est bien le secret de Kells. Ou, plus précisément, que le secret du Livre est la préservation de cet art celtique et religieux, de cette culture, en somme de cette identité irlandaise qu'aucune invasion n'a anéantie, qu'aucune violence n'est parvenue à éradiquer.

Henry Thollon