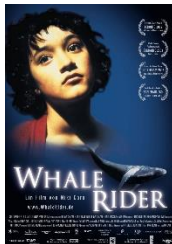

PAÏ, L'ELUE D'UN PEUPLE NOUVEAU

PRESENTATION :

Film de Niki Caro, Nouvelle Zélande, 2002.
101 minutes

Dossier réalisé à partir de :

- site [Nanouk](#)
- [Cahier de notes sur... Paï](#)
- [Site Splendor films](#)
- [Dossier pédagogique de l'académie de Dijon](#)
- [Dossier pédagogique de la CPDAV du Gard](#)
- [Dossier pédagogique de l'académie de Rouen](#)

L'histoire :

A douze ans, Paï est la petite-fille du chef Paka. Celui-ci doit trouver le garçon qui sera digne de devenir son successeur. Paï se sent dotée des qualités particulières pour devenir chef Maori mais son grand-père, parce qu'elle est une fille, refuse de l'initier. Elle devra alors apprendre en cachette les rituels traditionnels afin de lui montrer qu'elle est à la hauteur du légendaire 'Whale rider', le cavalier des mers.

Adapté du roman *Whale Rider* de Witi Ihimaera.

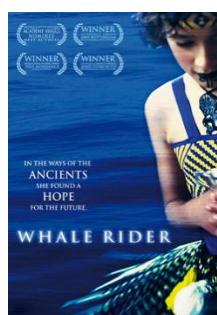
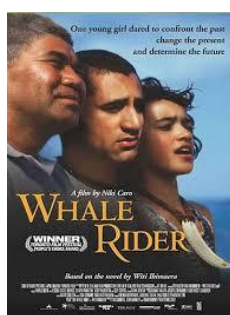
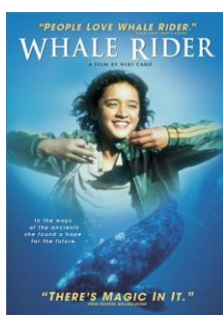
AVANT LA PROJECTION

Prévenir les élèves que les premières séquences sont très fortes émotionnellement (la mère et le frère jumeau de Paï décèdent pendant l'accouchement), mais que le film débouchera sur la vie.

La première séquence peut être visionnée en amont sur le site *Nanouk* en cliquant sur l'onglet *cinémalle* :

LECTURE D'AFFICHES

Les élèves pourront repérer les éléments communs (fillette, couleur dominante, baleine, écrits...) et émettre des hypothèses sur le film, validées ou non après la projection.

Les images :

- Les personnages : leur lien ? Le héros de l'histoire (garçon ? fille ? titre : l'élue de tout un peuple)
- Les lieux : importance de la mer. Couleur bleue des fonds sous-marins sur toutes les affiches et présence de la baleine.
- Un autre pays, une autre culture : costume, colliers ethniques.

L'écrit :

Le titre : *Paï*. Que représente ce mot ? A mettre en perspective avec le sous-titre « l'élue de tout un peuple ». Faire traduire « Whale rider » (cavalier de baleine).

Traduire et réfléchir sur **le texte**: « One young girl dared to confront the past, change the present and determine the future » (« une jeune fille a osé affronter le passé, changer le présent et déterminer le futur »).

Autres mentions écrites : équipe, réalisatrice, acteurs, prix remportés (identifiables grâce aux couronnes de laurier).

APRES LA PROJECTION

Laisser les enfants s'exprimer sur leurs ressentis, leurs émotions, leurs avis sur le film...
Revenir sur les hypothèses émises avant la projection, les confronter avec ce qu'ils ont pu voir.
Proposer aux élèves de raconter un moment fort de l'histoire.

Des notions qui s'opposent, se confrontent.

Organiser un débat autour de ces conflits :

- légendes et traditions qui s'opposent à la modernité (faire un inventaire des comportements, lieux, objets, sons, arts...)
- père et fille qui s'opposent au grand père
- Exclusion, solitude / intégration, protection
- art traditionnel maori et art contemporain
- vie et mort
- terre et océan
- univers masculin et univers féminin ; statut des filles dans la société maorie.

Cf. dossier pédagogique égalité fille/garçon : <http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/l-egalite-fille-garcon-2011-11-24>

LE RECIT

La légende :

- Un lieu rituel : la mer
- Le début du film s'apparente au « il était une fois » des contes (voix off mêlant l'histoire de l'ancêtre et les conditions de naissance de Paï)
- Paï doit passer des épreuves pour être reconnue par son grand-père
- Des objets/symboles : la corde (symbole du lien de l'individu à la chaîne de ses ancêtres), la pirogue, le reiputa (collier orné d'un os de baleine qui figure le relai des générations), le bâton...
- L'intervention du merveilleux : Paï communique avec les baleines
- Le récit s'appuie sur le schéma du conte (situation initiale-élément déclencheur-péripéties-aides-dénouement-situation finale)
- Construction circulaire du récit qui commence et s'achève dans un même lieu (hôpital).
Mort et naissance symbolique de Paï à la fin. Paï, qui est exclue parce qu'elle est une fille, devient l'élue.

En parallèle, la légende maorie du « Whale rider » raconte l'histoire de l'esprit gardien Païkea veillant depuis la mer sur le peuple maori.

Le parcours initiatique de Paï (2 phases) :

- 1ère phase : elle doit acquérir un savoir ancestral communiqué par les générations précédentes : connaître le mythe fondateur de Païkea, répété d'un bout à l'autre du film. Elle l'apprend à l'école, demande à son grand-père de l'expliquer auprès du moteur du bateau, le joue lors de la représentation avec ses camarades, l'énonce en larmes devant une assistance médusée lors du dernier spectacle scolaire. Cette 1ère phase d'apprentissage (à laquelle appartient aussi le maniement du taiaha) a pour corollaire la double manifestation de l'élection de l'enfant : elle réussit à démarrer le moteur et à désarmer Hemi.
- La 2ème phase consiste en une succession d'épreuves qui suggèrent une mort symbolique : quand Paï descend dans les profondeurs de l'océan pour récupérer le pendentif de Paka (Rawiri la croit morte) ou quand elle va au fond de l'océan sur le dos de la baleine.

La voix off :

Proposer à la lecture le texte dit par la voix off tout au long du film et s'assurer que les enfants l'avaient bien remarquée. Qui parle ? À qui cela s'adresse-t-il ? Relever avec les élèves ce qui est de l'ordre de l'explication du récit et ce qui fait plutôt référence aux pensées, rêveries de Paï.

La voix off. Quand intervient-elle ? Qui parle ? A qui s'adresse-t-elle ?

Texte dit en voix off :

— Dans les temps anciens, la terre ressentit un grand vide, elle était dans l'attente d'être fécondée, dans l'attente d'être aimée, dans l'attente d'un chef. Il apparut sur le dos d'une baleine, l'homme qui allait conduire un peuple nouveau, notre ancêtre : Païkea.

— Aujourd'hui, nous attendons le premier-né d'une nouvelle génération, le descendant de celui qui chevauchait une baleine, un garçon mâle destiné à devenir le chef.

— Il n'y eut pas d'allégresse à ma naissance, mon frère jumeau mourut emportant notre mère avec lui.

— Ils attendaient tous le premier-né mâle pour qu'il les guide mais il mourut, pas moi.

— Au fond de son cœur, mon grand-père aurait préféré que je ne vienne pas au monde, mais il changea d'avis.

— C'était le waka, la pirogue de mon père, après ma naissance, il avait cessé de la sculpter, il était parti. Tout le monde était parti.

— Il appelait les ancêtres, il leur réclamait de l'aide mais ils ne l'écoutaient pas.

— Alors, j'ai essayé et ils m'entendirent.

— C'est calme tout au fond. Grand-père avait besoin de repos, c'est ce que disait grand-mère.

— C'était fini, il ne voulait plus parler. Il voulait seulement s'enfoncer, s'enfoncer toujours plus loin.

— Elles ont répondu à mon appel, elles sont venues mais ce n'était pas bien, elles étaient en train de mourir.

— Grand-père savait ce que ça voulait dire, c'était la baleine de Païkea, elle était là parce que nous avions des ennuis.

— C'était une épreuve, mais pour grand-père cette fois.

— Elle voulait mourir, elle n'avait plus de raisons de vivre.

— Je n'avais pas peur de mourir.

— Je m'appelle Païkea Apirana, je suis issue d'une longue lignée de chefs qui remonte jusqu'à celui qui chevauchait les baleines.

— Je ne suis pas prophète mais je sais que notre peuple continuera à aller de l'avant uni et riche de toutes ses forces.

Le spectateur est le destinataire mais il s'agit aussi d'une rêverie à voix haute de la fillette qui possède une conscience claire de sa destinée alors qu'elle est souvent silencieuse face à ses proches. On peut penser que la voix est celle de la fillette une fois l'initiation achevée et la baleine chevauchée.

Les personnages

Étudier les personnages du film (établir un portrait de chacun, déterminer leur rôle respectif) et faire émerger les différents rapports qu'ils entretiennent entre eux.

-Le grand-père (Paka) : *différentes facettes* ; fier, déterminé, coléreux mais aussi sensible et profondément humain. Personnage déchiré entre le respect de la tradition et l'amour filial. Il porte la responsabilité de transmettre l'héritage spirituel et historique d'un peuple.

-Paï : enfant déterminée, courageuse, sensible, douée, volontaire. Rejetée par son grand-père, elle cherche sa place. Elle se rebelle, elle est très tenace.

Chercher avec les élèves toutes les actions qu'elle met en place qui montrent cette ténacité.

-La grand-mère : pilier de la famille, solide, structurante, modérée, non soumise voire par moment rebelle également. Elle remplace la mère défunte, adoucit, tempère les relations avec le grand-père. Elle soutient en permanence sa petite-fille.

-Le père (Porourangi) : il a choisi de fuir à la mort de sa femme et de son fils, à la fois absent physiquement, mais néanmoins présent. Père aimant. Il incarne la modernité, ouvert sur le monde, sur « l'ailleurs ».

-L'oncle (Rawiri) : rôle apparemment secondaire, pourtant très important pour Paï. Parallèle entre son histoire et celle de Paï : elle souffre de la mort de son frère jumeau et de sa condition de fille, lui, garçon cadet, souffre de la place omniprésente de son frère aîné, qui a pourtant préféré l'exil, et n'est pas reconnu lui non plus par Paka.

- à la naissance de Paï, sa propre mère lui intime de veiller sur elle ;

- il lui apprend le maniement du bâton, le taiaha ;

- il joue un rôle important dans son initiation, à l'insu du grand-père ;

- il l'emmène en canoë chercher la dent de la baleine, s'inquiète pour elle, plonge ;

- il l'accueille sous son toit ;

- il est le premier sur la plage, à s'apercevoir de l'absence de Paï, et à comprendre qu'elle est l'élue.

Demander aux élèves d'imaginer ce qui ne se serait pas passé s'il n'avait pas été dans le film afin de découvrir, en profondeur, l'importance de son rôle.

-Le camarade de Paï (Hemi) : personnage à priori secondaire, mais qui donne une autre image de l'exclusion et de la solitude. Lui aussi, est exclu par sa famille, scène de la visite éclair de son père dans la salle de réunion, et par sa communauté, quand Paka refuse qu'il monte dans le canoë. Gros plans de sa détresse ou plan

LA BALEINE

Extrait sur la plateforme [Nanouk](#) : onglet « analyse de séquence ».

La récurrence des plans sous-mains des baleines rappelle le mythe et souligne le lien mystérieux entre la petite communauté et la nature.

La baleine a un aspect symbolique et mythologique.

Le ventre de la baleine est une allégorie de la maternité.

D'autres scènes font référence à la naissance et à la maternité :

scène de l'accouchement, le ventre rond de la compagne du

père de Paï, scène de la baignoire où Paï est dans l'eau, scène

où Paï remonte à la surface et quitte le dos de la baleine dans une position quasi-fœtale.

Dans *Le monde de Nemo* et *Pinocchio* de Walt Disney les personnages sont enfermés dans le ventre d'une baleine avant d'être recrachés (dans *Pinocchio* de Carlo Collodi, il s'agit d'un requin) et d'une certaine façon, renaître.

LA MUSIQUE

Musique de Lisa Gerrard, compositrice de nombreuses BO (*Gladiator*, *The Insider*...).

Ecoute gratuite sur le site suivant : <https://www.allformusic.fr/lisa-gerrard/whale-rider-bo>

Fonctions de la musique

Discerner **musique de fosse** (quand la musique entendue dans un passage de film ne peut provenir d'aucune source identifiable ni dans le champ, ni dans le hors champ), de la **musique d'écran** (quand la musique entendue dans un passage de film provient d'une source identifiable dans le champ ou le hors-champ).

Identifier quelques fonctions de la musique d'un film à partir de l'écoute d'extraits :

- La musique qui « **traduit les émotions** » (« rejection », « disappointed », « biking home »...);
- la musique qui plonge le spectateur dans un bain de pures **sensations** (séquences sous-marines : « Paieka legend »);
- la musique qui contribue à authentifier le **cadre géographique et culturel**. Ex. « waka in the sky », « Go forward »; les chants traditionnels à l'écran.

TRADITIONS, RITES ET OBJETS DE LA CULTURE MAORI

Approche culturelle et géographique de la Nouvelle Zélande et du peuple maori.

La danse: le HAKA

- Rechercher les origines de cette danse, sa fonction (intimidation des ennemis). La reproduire et en inventer des variantes. Haka veut dire « danse ». Il est chanté et joué avec des expressions féroces (hakas de joie, de guerre, vengeance).
- Prolongement : travail sur les expressions du visage, les grimaces (photos, modelage, dessins, masques).

Le waka (canot traditionnel) : Le waka du film a été fabriqué en deux parties à Auckland avant d'être transporté à Whangara. Il a été offert à la communauté à la fin du tournage.

Le reiputa : collier orné d'un os de baleine, attribut du chef, symbole de la tradition et du pouvoir qui se transmet de génération en génération.

Le Hei-tiki : Le tiki est un motif combinant les traits d'un homme et d'un oiseau, le terme hei signifie « pendant ». Le hei tiki était porté par les hommes et les femmes et se transmettait au fil des générations.

Le Taiaha : arme traditionnelle des Maoris. Sorte de longue lance avec une extrémité plate qui figure sur le blason de la Nouvelle-Zélande.

L'ART

Références artistiques :

- L'art rétablit le lien passé / présent. La culture maorie habite les formes créées par le père de Paï. Consulter le site de l'artiste néo-zélandais Reuben Paterson : <http://www.reubenpaterson.com/> (correspondances entre œuvres contemporaines et motifs traditionnels maoris).

- **Gauguin** : un plan du film cite explicitement le tableau « Cavaliers sur la plage », 1903 de Paul Gauguin. On reconnaît les motifs de la peinture sur la chemise déposée dans les bagages de la fillette, avant le départ pour la maison de Rawiri.

Etudier le regard du peintre sur les Maoris: idéalisation, mélancolie. Comparer avec la vision de Niki Caro qui oscille entre le merveilleux et un regard sans complaisance.

Tableaux [Cavaliers sur la plage 1](#), [Cavaliers sur la plage](#) Paul Gauguin

EN PROLONGEMENT :

Des livres :

- *Le Chant des baleines*, DYAN SHELDON

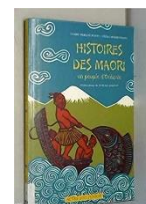
- *Histoires des Maori, un peuple d'Océanie*, C. MERLEAU-PONTY, C. MOZZICONACCI, J. JOLIVET

- *La dernière danse des Maoris*, CARYL FERREY

- *Le Grand Arbre*, RÉMI COURGEON

- *Ce changement-là*, PHILIPPE DUMAS

- *Pinocchio*, Carlo Collodi

Des films ou extraits en réseau :

- *Moby Dick*, John Huston

- *Le cheval venu de la mer*, Mike Newell

- *Edward aux mains d'argent*, Tim Burton (thème de l'exclusion)

Films sur la relation adulte/enfant

- *Le vieil homme et l'enfant*

- *The Kid*, Charlie Chaplin

- *Les contrebandiers de Moonfleet*, Fritz Lang

