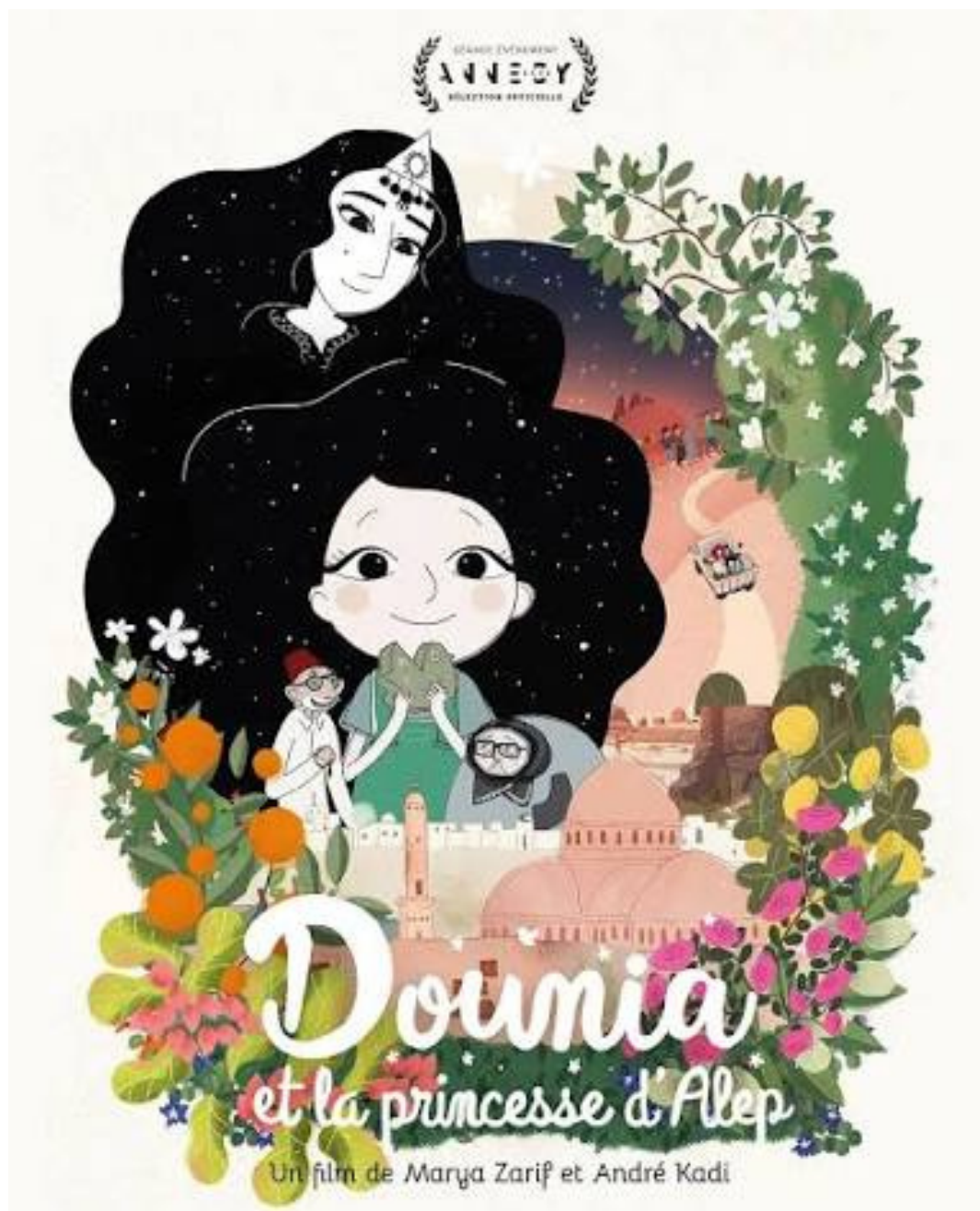

Document d'accompagnement

Dounia et la princesse d'Alep

CPD référents EAC : Magali Labbé, Nathalie Lesueur, Rachel Lanoë, Anne-Sophie Rozensweig

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP

Thématique cycle 3: L'enfance engagée

Dossier d'accompagnement pédagogique

Réalisation: Marya Zarif et André Kadi

Scénario: Marya Zarif

Voix: Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Manuel Tadros, Raïa Haidar, Marya, Zarif, Naïm Jeanbart, Mustapha Aramis, Houssam Ataya

Musique: Pierre-Yves Drapeau

Genre: animation

Durée: 1h13

Synopsis

Dounia, une jeune fille déterminée, se retrouve séparée de sa famille et de sa ville natale, Alep, en raison d'une guerre dévastatrice. Son seul lien avec son passé et sa culture sont quelques graines de baraké au creux de la main. Ces graines la guideront vers un nouvel avenir.

Au cours de son périple, Dounia rencontre une **princesse** exilée qui a également fui sa terre. Ensemble, elles tissent un lien d'amitié fort, partageant leurs peines et leurs espoirs. Elles apprennent à se faire confiance et à s'entraider pour surmonter les **dangers** et les **épreuves** de leur voyage.

Leur quête les mène à travers des paysages variés et souvent **hostiles**. Dounia, malgré sa jeunesse, fait preuve d'un courage remarquable. Elle apprend à **s'adapter** aux nouvelles circonstances, à **défendre** ses convictions et à **chercher** la vérité derrière les contes que sa grand-mère lui racontait. Le diamant qu'elle porte devient un symbole de sa force intérieure et de sa connexion avec ses racines.

L'histoire explore les thèmes de la **perte**, de la **résilience** et de la **reconstruction**. Elle met en lumière l'importance de l'amitié et du soutien mutuel dans les moments les plus sombres. Dounia et la princesse d'Alep nous rappellent que même face à l'adversité, l'espoir et la détermination peuvent mener à un nouveau départ.

AUTOUR DU FILM

Thématiques

Le conte aborde plusieurs thèmes profonds et pertinents :

- **L'enfance engagée:** Le film dépeint la participation active de Dounia aux événements qui l'entourent, du bouillonnement du marché, à la vie familiale, à l'exil et aux rencontres qui le jalonnent. Par son implication plein et entière, elle s'engage dans le respect de ses droits.
- **La guerre et ses conséquences :** L'histoire dépeint l'impact dévastateur de la guerre sur les vies des civils, notamment les enfants, forçant des familles à l'exil.
- **La résilience :** Dounia incarne la capacité humaine à surmonter l'adversité, à s'adapter à de nouvelles réalités et à trouver des ressources en soi.
- **L'amitié et la solidarité :** Le lien qui se crée entre Dounia et la princesse souligne l'importance du soutien mutuel et de la compassion dans les moments difficiles.
- **La quête d'identité et d'appartenance :** Le voyage de Dounia est aussi une quête pour retrouver un sentiment de sécurité, de foyer et pour comprendre son identité face aux changements.
- **L'espoir et le renouveau :** Malgré la tristesse des événements, le récit porte un message d'espoir, suggérant que de nouvelles opportunités et un avenir meilleur sont possibles même après de grandes pertes.

Type de film

Dounia et la princesse d'Alep est un film d'animation, c'est à dire que contrairement aux films avec des acteurs en chair et en os, il utilise des techniques pour créer des mouvements à partir de zéro. Quand on fait défiler toutes ces images ou photos très rapidement — au moins 24 images en une seule seconde — les yeux humains ne voient pas les images séparées. Le cerveau est trompé et voit un vrai mouvement fluide. Les artistes dessinent ainsi des milliers d'images à la main ou sur ordinateur et c'est leur succession qui offre une illusion de mouvement.

Contexte

L'histoire personnelle de la réalisatrice et de sa famille résonne en écho dans le film: la guerre, l'exil, le déracinement etc...

C'est une forme d'hommage à la culture levantine: l'ensemble des traditions, de l'histoire et de la gastronomie des peuples qui vivent sur les rivages orientaux de la Méditerranée (ex: les contes orientaux, la langue etc...).

La réalisatrice est née dans une famille syrienne chrétienne cosmopolite trilingue qui voyageait beaucoup. Son enfance s'est déroulée en Arabie Saoudite où elle était scolarisée à l'école française, puis en Syrie. Elle est donc passée d'une langue à une autre, traduisant d'une culture à l'autre et a ainsi appris à transmettre et raconter.

Le choix d'Alep n'est pas anodin. Cette province, la troisième plus importante de l'empire Ottoman, se trouvait sur la route de la soie et de la Mecque, en faisant un lieu d'échanges commerciaux, culturels, religieux et migratoires. Ce caractère multiculturel fait écho au discours du film et de sa réalisatrice. L'ancienneté et la persistance du lieu, malgré les épreuves et les destructions tient beaucoup plus à ses habitants et à leur mobilité.

Au carrefour géographique de l'Orient et de l'Occident, on trouve aussi différentes religions et spiritualités qui se côtoient, se respectent les unes les autres.

Croire devient un emblème personnel: Djwann croit en la musique et en la liberté, Téta Mouné croit en la bonté, Jeddo, plus soufi, croit en l'universel de l'âme du monde et Dounia croit en la beauté du monde et s'écrit « Abouss Roho ! » (« J'embrasse ton âme ») lorsqu'elle s'émerveille.

Réalisation

En réfléchissant à la manière de raconter l'histoire des migrants aux enfants, la réalisatrice a dessiné un groupe de migrants avec leurs valises, sur la route, en leur donnant peu à peu des prénoms, des noms, un caractère, une appartenance ethnique et religieuse, une histoire. L'image d'une petite fille au devant du groupe, bras ouverts, accueillant l'inconnu, est restée. Elle l'a nommé Dounia, ce qui signifie "le monde" en arabe.

Marya Zarif, la réalisatrice de « Dounia et la princesse d'Alep »

Construction narrative

Dans le récit la magie provient de la graine de baraké, qui a des propriétés curatives dans la culture arabe. Les petites graines magiques sont utilisées dès que l'injustice est trop violente pour l'enfant.

Le fantastique intervient comme ressort narratif pour surmonter les étapes. Elle est parfois inspirée d'éléments concrets.

Ex: C'est une rencontre avec un vieil homme dans un camp en Jordanie, prenant soin d'une fleur poussant sous sa tente, qui aurait inspiré à la réalisatrice l'histoire d'Ishtar, donnant naissance au printemps.

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DU FILM : AVANT LE VISIONNAGE

Lecture sensible de l'affiche

Partir de l'affiche est un excellent moyen de verbaliser les premières représentations du film et d'anticiper le propos de celui-ci. On s'attardera sur le titre, le repérage du personnage principal, son prénom. Les élèves peuvent essayer de deviner qui est la princesse d'Alep.

Il serait intéressant d'attirer l'attention des enfants vers la végétation représentée autour des personnages, elle revêt une grande importance dans la représentation de la culture alépine et offre quelques indices sur l'histoire:

- le pistachier: en bas à gauche
- la fleur bleue de nigelle (qui donne les graines de baraké): cachée, sous le mot Alep
- le rosier
- le jasmin: en haut à droite
- le figuier
- l'oranger

S'attarder sur les bâtiments représentés permettra en outre de situer le récit. Situer la Syrie, sur une carte, découvrir des images d'Alep sont autant de moyens d'enrichir le propos. Il serait intéressant d'observer que les bâtiments représentent plusieurs religions différentes, volontairement proches les uns des autres. Ce peut-être un prétexte à la découverte de la multiculturalité d'Alep lorsqu'elle était en paix.

Enfin, l'observation de l'affiche sera l'occasion d'aborder le genre cinématographique du film.

Le visionnage de la bande annonce

Celui-ci constitue un point d'entrée important dans la complexité narrative du récit. Il permettra de lever les premières interrogations, notamment à propos des relations des personnages représentés sur l'affiche.

<https://youtu.be/axyj1Zwpo1k?si=WHhH4OGxIYbmBkWM>

On y découvre le rôle de la graine de baraké, que l'on peut ensuite essayer de retrouver sur l'affiche, et l'on comprend la "substance" de la princesse d'Alep.

On pourra s'attarder sur le lien qui est fait entre les oiseaux et les personnages, obligés de fuir leur monde devenu inhospitalier et de migrer: "en Grèce ou ailleurs je ne sais pas où elle sera [notre nouvelle maison] Dounia, en attendant nous sommes un peu comme des oiseaux, et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde". On peut déjà identifier quelques étapes du périple de la famille (le bus, la mer déchainée, le camp etc...).

Ce sera aussi l'occasion d'affiner son oreille, pour noter l'accent des personnages et le ton surtout des dialogues, qui malgré la gravité du sujet, sont teintés d'espoir et de joie. Le site zéro de conduite propose ainsi en parallèle de la présentation du personnage de Dounia, celle de sa voix française, la jeune Rahaf Ataya. Il est important de noter que celle-ci a suivi un parcours similaire à celui de Dounia: c'est une jeune Syrienne qui a quitté son pays pour s'installer au Québec.

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DU FILM APRÈS VISIONNAGE

Compréhension du récit

Le rapport à la mort

Dans le conte de Téta Mouné, c'est Leïla, la maman de Dounia, qui, kidnappée par le roi des nuages est devenue la lune. Symboliquement, la lune est associée à la beauté, l'art et les pensées secrètes. Bien que disparue, la maman de Dounia, illumine le monde. Cela rend la nuit à la fois magique et intime. C'est aussi un guide dans l'obscurité, la peur et la mort et permet à Dounia de trouver ses pouvoirs.

Dans le film les sujets profonds comme la mort ou la guerre sont contrebalancés par la représentation des éléments du quotidien sur lesquels se raccrocher, comme la nourriture, preuve de l'affection de la grand-mère, alors que c'est bien la première chose qui vient à manquer dans des conditions aussi difficiles. Malgré les épreuves, l'amour ne cesse d'entourer la petite fille.

La guerre

D'après la psychologue et psychothérapeute Florence Millot à propos du film, "l'idée n'est pas de rester sur le problème, mais d'expliquer comment les personnes qui ont vécu des situations similaires ont pu s'en sortir. La mort, la guerre, les injustices, tout cela dure depuis des millénaires. Le travail du professeur est de remettre une temporalité dans les événements [...]: un printemps après l'hiver, en quelque sorte. Il est très important de ne pas échanger uniquement autour du chagrin mais de discuter avec les enfants de ce qui leur fait du bien, de réorienter la discussion vers des choses positives et à hauteur d'enfant. [...] Le dessin permet aussi de ne pas être dans quelque

chose de frontal. Nous le voyons dans le film : les grands-parents de Dounia ne répondent pas toujours à ses questions. Elle répond elle-même, intérieurement. Grâce au dessin, l'enfant trouve sa propre représentation du monde avec ce qui lui convient à lui."

Pour faire face à ses peurs Dounia utilise l'imaginaire, piégé dans le papier. Cela lui permet de ne pas avoir à gérer sa peur frontalement. Agir par le dessin, et plus généralement par la fiction et l'imaginaire, permet à l'enfant de prendre possession de son récit, et ainsi de lui rendre sa dignité et son humanité. Il devient le héros de son histoire.

On comprend mieux la place fondamentale occupée par le conte dans le film.

L'immigration

Il est important d'avoir saisi l'impact de la guerre sur l'habitat pour comprendre la nécessité d'évacuer et de tout quitter avec ou sans sa famille.

Voici une courte vidéo expliquant avec des mots adaptés la notion de "migrant":

<http://www.lumni.fr/video/cest-quoi-un-migrant>

Les enfants déracinés comme Dounia, ballotés d'un endroit à un autre, ont un rôle commun: avoir un foyer pour retrouver son humanité, et un passeport pour appartenir au monde et le représenter. Des droits régulièrement niés ou ignorés face aux divers enjeux de pouvoirs.

Il est aussi important de préciser à cette occasion que les enfants migrants, qu'ils soient réfugiés ou non, bénéficient eux de la protection de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par 196 pays membres de l'ONU. Ces droits comportent le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, d'avoir des loisirs, de ne pas être séparé de sa famille...

La langue

Dans le film, les personnages parlent dans un français teinté d'arabe. C'est à dire que la syntaxe est légèrement modifiée pour le rendre plus proche du "verbe" oriental. L'arabe utilise souvent la structure **Verbe - Sujet - Objet (VSO)**, tandis que le français utilise systématiquement la structure **Sujet - Verbe - Objet (SVO)**.

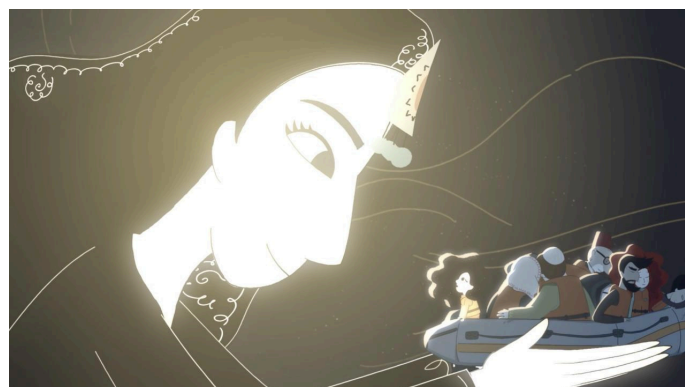
En arabe, l'action ou l'état émotionnel est donc au cœur du discours. C'est un choix de la réalisatrice pour donner plus d'authenticité au personnage. Il en découle le choix des comédiens, généralement d'origine syrienne. Une attention particulière a été donnée aux accents, ce qui confère cette musicalité particulière de la langue.

Le rapport à la famille

On pourrait envisager suite au visionnage d'établir une sorte d'arbre généalogique de la famille de Dounia afin de mieux comprendre les liens tissés autour d'elle. Cela permettrait en outre de récapituler ce que l'on sait de ses proches: mère décédée et père envoyé en prison pour avoir protesté face au régime. Mais répondre aux questions "qui s'occupe de Dounia? Qui prend soin d'elle?" est une occasion de montrer qu'il existe tous types de familles. L'important étant que l'enfant soit entouré et que ses besoins matériels et affectifs soient comblés.

Le personnage de la mère est particulièrement important car les grands parents de Dounia l'ont transformé en légende, celle de la princesse d'Alep, envoyée auprès du roi des nuages pour illuminer la nuit et apaiser ses peurs. De ce fait, elle continue à accompagner la fillette, qui la convoque lorsqu'elle doit traverser la mer. Le souvenir se teinte ici de fantastique et préserve la légitimité du rôle de la maman, pourtant disparue.

QUELQUES RESSOURCES

Les arts plastiques

La Syrie possède un héritage millénaire (antiquité, périodes byzantine et islamique) avec des sites majeurs, des sculptures, des mosaïques et des artefacts en bronze. Récemment, d'importantes œuvres d'art ont d'ailleurs été restituées à Damas pour retrouver leur terre d'origine.

Lion d'Ain Dara, XIème siècle avant JC

Vestiges de Mari, IIIème millénaire

Le pays est aussi mondialement réputé pour ses savoir-faire d'excellence, comme les brocarts de Damas, les draps de Hama et les soieries d'Alep.

Aujourd'hui les productions des artistes dénoncent la guerre. Certaines œuvres sont directement inspirées ou issues des débris, comme celle de l'artiste sculpteur Khaled Dawwa avec son installation *Voici mon cœur* en 2018.

Tammam Azzam, collages d'après El Tres de Mayo de Goya et La nuit étoilée de Van Gogh, 2013

Il pourrait être intéressant de s'inspirer de la pratique du collage pour insérer des éléments issus d'œuvres d'art et sublimer ou changer le message d'une photographie.

Le choix des actions sur la papier et du collage permet aussi la création de paysages, avec une réflexion basée sur la couleurs, les contrastes ou les matières. Changer la variable du médium introduira plus ou moins de relief à la production.

École de Francheville-le-Haut, CM1, 2022

Eva JOSPIN, *Forêt*, 2014

Les fondamentaux

Français / Littérature:

Écrire la suite d'une histoire au cycle 3 demande de respecter le style du texte de départ et de faire progresser l'intrigue avec des péripéties logiques en suivant quelques étapes:

- **Définir le début de l'histoire et son schéma narratif:** Repérer quel détail de la fin du film pourrait donner lieu à des éclaircissement ou une suite (ex: le retour du père, le départ de Djwann et Lina, imaginer ce qui est arrivé à Sami le copain de Dounia resté à Alep, la nouvelle vie de Téta et Jeddo), le caractère des personnages, les lieux et le problème posé par l'élément perturbateur.
- **Imaginer les actions :** Initier une action ou une rencontre (les péripéties) pour que le héros tente de résoudre le problème.
- **Rédiger un dialogue :** Ajouter des paroles entre les personnages pour rendre le récit vivant.
- **Soigner la fin :** Conclure l'histoire en montrant comment le problème se résout (le dénouement)

L'EMC

En CM1, le thème '*L'égalité dans la dignité*' encourage la mise en place d'activités de groupe pour développer chez l'élève le respect des autres, dans leur diversité (croyances, convictions, etc.).

Dans le thème '*Comment faire société*', les notions de fraternité et d'empathie donnent lieu à des situations d'expression des opinions personnelles tout en tenant compte de la sensibilité des autres (nuancer son propos, modérer son attitude). A partir de fictions ou de documentaires, des discussions collectives amènent les élèves, par l'impulsion de l'enseignant·e, à définir égoïsme et altruisme.

En CM2, par la sensibilisation aux préjugés et aux stéréotypes, les élèves identifient les atteintes à autrui et apprennent le respect de la dignité de la personne humaine et l'égalité des droits. Ils découvrent les conditions d'acquisition de la nationalité française et perçoivent le lien étroit entre citoyenneté et nationalité : un citoyen bénéficie de droits civils, puis politiques à sa majorité, et tout individu bénéficie de droits civils et de devoirs.

L'étude des textes de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789), de la *Déclaration universelle des droits de l'homme* (1948) et de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne* (2000) permet de comprendre les droits et libertés fondamentaux.

Pour lutter contre les discriminations comme le racisme, des débats permettent la déconstruction des préjugés et des stéréotypes. Les élèves découvrent que l'expression des discriminations est sanctionnée par la loi. La notion de laïcité est travaillée.

L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés propose des ressources pour les enseignants:

<https://www.unhcr.org/fr-fr/nos-activites/assurer-un-meilleur-avenir/education/lenseignement-de-la-thematique-des-refugies>

Des structures culturelles permettent d'aborder la thématique. L'exposition *Frontière*, jusqu'au 7 novembre 2027 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, met en lumière l'impact de cet objet artificiel sur le monde réel et nos sociétés à partir d'exemples concrets. Cette expérience invite à réfléchir, ressentir et repenser notre rapport à l'espace, à l'autre et au monde.

Le cinéma

Comprendre la construction du film d'animation

La création d'un thaumatrope peut permettre aux élèves de comprendre l'effet d'incrustation du personnage dans un fond, se basant sur le principe de la persistance rétinienne. La cinémathèque de Nice vous propose la mise en œuvre de cette activité :

<https://www.cinematheque-nice.com/uploads/files/Atelier%20du%20Film%20Animation%20-%20Fiche%201%20-%20Fabrique%20ton%20propre%20thaumatrope.pdf>

Un travail mené en stop motion permettra dans un second temps d'approfondir la notion de persistance rétinienne et d'apprendre à animer un objet. Ex : application *Stop Motion Studio* disponible sur tablettes et smartphones.

La musique

La BO de Pierre-Yves Drapeau peut être une belle occasion de découvrir les mélodies du patrimoine levantin. La co-réalisatrice Marya Zarif a choisi les mélodies, écrit les paroles et interprété les chants, notamment celui de la princesse d'Alep. Le compositeur Fawaz Baker, on a composé avec elle la chanson thème « Dounia veut une

maison » dont les paroles sont en arabe.

Plusieurs œuvres du répertoire chorale et d'écoute permettent d'aborder les thématiques croisées de la guerre, de l'exil et de la citoyenneté, sur la plateforme officielle Musique Prim' (gérée par Réseau Canopé et le Ministère de l'Éducation nationale).

La Maison Monde (Aldebert) : Idéal pour travailler sur l'accueil, l'ouverture à l'autre et le concept de vivre-ensemble au-delà des frontières.

Toi et moi : Une œuvre axée sur la citoyenneté et le métissage culturel, permettant d'évoquer l'immigration sous l'angle de la richesse du partage.

Mademoiselle Louise et l'aviateur allié (Julien Joubert) : Ce conte musical présent dans la base Musique Prim' suit l'histoire d'une institutrice sous l'Occupation en 1940. Il aborde de front la Seconde Guerre mondiale, le crash d'un aviateur anglais et la nécessité de le cacher/l'aider à fuir (faisant écho aux thèmes de la guerre et des réfugiés). Il explore la question de la guerre par le prisme de l'enfance.

Un poirier m'a dit (Michèle Bernard) : Également disponible sur la plateforme, cette œuvre poétique aborde de manière sensible le cycle de la vie, la nature, mais aussi les bouleversements du monde et l'altérité.

Sitographie

Autour du film

<https://www.dounia.ca>

<https://www.zerodeconduite.net/ressources?keys=dounia>

Comprendre le cinéma d'animation

https://youtu.be/M_g0EzPmF5U?si=eKvQoiKzENheXM2X

<https://eduscol.education.fr/2392/cinema-et-audiovisuel>

<https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/ecole-et-cinema>

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/cinema_ecole_primaire_2.pdf

<https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le->

[cinema#containerType=folder&containerSlug=le-cinema](https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le-cinema#containerType=folder&containerSlug=le-cinema)

<https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-dessin-anime>

<https://www.lumni.fr/video/dessin-creer-son-propre-dessin-anime-30-avril>

Écrire la suite

<https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/1rac3francaisécriturequelquesprincipes591066pdf-76779.pdf>

Exploiter la thématique de la guerre et de l'immigration par la musique

<https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html>

<https://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?titre=dounia2022121818>

Exploiter la thématique de l'immigration par des visites culturelles

<https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/frontiere>

<https://www.histoire-immigration.fr/?>

[gad_source=1&gad_campaignid=24084644862&gclid=CjwKCAjw_pzWBhAkEiwAwDCi1SMVz6F--paR79CrTy2_Qxng6g1-5TWKOcDSB6DMNnpXUtoL9M6HBoCWcsQAvD_BwE](https://www.histoire-immigration.fr/?gad_source=1&gad_campaignid=24084644862&gclid=CjwKCAjw_pzWBhAkEiwAwDCi1SMVz6F--paR79CrTy2_Qxng6g1-5TWKOcDSB6DMNnpXUtoL9M6HBoCWcsQAvD_BwE)

Bibliographie

Migrants, Issa Watanabe, éditions La joie de lire

Mes p'tites questions: les migrants, Sandra Laboucarie, éditions Milan

L'arrivée des capybaras, Alfredo Soderguit, éditions Didier jeunesse

Le garçon au fond de la classe, Onjali Q. Raúf, éditions Gallimard Jeunesse

Prendre la route: poèmes sur la migration, Michael Rosen, éditions Gallimard Jeunesse

HAMUS-VALLEE Réjane, *C'est quoi la magie du cinéma*, Gulf Stream, 2019

JULIA-RIPOLL Brigitte, *50 activités pour découvrir l'image fixe : cycle 3 et sixième*, CRDP du Languedoc-Roussillon, 2003

BATTUT Éric, BENSIMHON Daniel, *Lire et comprendre les images à l'école : cycles 2 et 3*, Retz, 2001

HUSSON Jean-Marie, *Enseigner l'image*, CRDP du Poitou-Charentes, 2003

CHALLIER Marion, JEUNET Lou, MARCHAND Pierre, *Il était une fois le cinéma : lumière, son, couleur...*, Gallimard Jeunesse, coll. « Les racines du savoir », 1994

LIMOUSIN Odile, NEUMANN Danièle, *De l'autre côté de l'écran*, Gallimard Jeunesse, coll. « Découverte Benjamin », 1987