

Monsieur et monsieur

Réalisation : Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek
République Tchèque • 1965/1967/1975 • 43 mn
Marionnettes et papier découpé

RESUMES DES TROIS HISTOIRES

La pêche à la princesse

Lors d'une partie de pêche, monsieur attrape une belle carpe qu'il s'apprête à déguster. Monsieur l'arrête et, malicieusement, lui explique que son poisson est en réalité une belle princesse à qui l'on a jeté un sort. Il ne faut surtout pas la manger, mais la délivrer en accomplissant un acte héroïque comme par exemple, tuer le monstre du château ou aller sur la lune. Autant de subterfuges pour permettre à Monsieur de dévorer le poisson.

Blaise, le balaise !

Monsieur et monsieur s'organisent pour planter un potager, quand apparaît soudain Blaise. Ce personnage roublard leur promet monts et merveilles, mais n'a en réalité qu'une idée en tête : dérober leurs beaux légumes. Tours de prestidigitation, potion magique, partie de cartes, tout est bon pour arriver à ses fins. Heureusement, Monsieur veille sur monsieur et déjoue les entourloupes de Blaise.

Quand on était jeunes...

monsieur n'arrive pas à garder les yeux ouverts, il s'endort lors de parties d'échecs, de cache-cache ou de quilles. A Monsieur qui s'exaspère, monsieur explique qu'il est temps d'hiberner. D'ailleurs la neige tombe et les pingouins sont de sortie. En échange d'un beau ballon, les pingouins leur indiquent un bel igloo pour passer l'hiver et faire de beaux rêves. À moins qu'à leur réveil, leurs rêves ne soient devenus réalité...

L'ATRAPE

1. LA PÊCHE À LA PRINCESSE

Deux lapins tiennent un générique déroulant. Le générique achevé, ils tombent dans l'eau.

Deux ours, Monsieur et monsieur, qui pêchent leur demandent de ne pas faire de bruit. Les lapins sortent de l'eau. L'un d'eux est accroché à l'hameçon de monsieur. Celui-ci tire vers lui ce qu'il croit être une belle prise et le lapin se retrouve à l'eau. Il en ressort et tire à son tour monsieur dans l'eau.

Monsieur se moque de lui et de son drôle de poisson. monsieur lance sa canne et accroche l'oreille de Monsieur qui lui répète en détachant l'hameçon, que le poisson se pêche dans l'eau. monsieur relance une deuxième fois et accroche au passage son tee-shirt. monsieur ne s'en est pas aperçu et demande tout surpris à Monsieur si les poissons ont des habits, car l'un d'eux s'est emparé de son tee-shirt. Le poisson mord à l'hameçon et monsieur le sort de l'eau. le poisson se débat, mais monsieur finit par l'attraper. Cette première scène sert principalement à présenter nos deux héros et à définir leur personnalité.

Quels traits de caractère ressortent ?

monsieur commence aussitôt à le faire frire, mais Monsieur lui dit qu'il trouve le poisson trop maigre et lui demande de le jeter.

Pourquoi ? Quelle est son expression quand monsieur passe devant lui avec le poisson et installe sa table ?

Alors que monsieur s'apprête à découper son poisson, Monsieur l'interrompt pour lui dire que la carpe qu'il s'apprête à dévorer est ensorcelée. Monsieur enfile un

déguisement de professeur et lui raconte que son poisson, qui a l'air triste, est en fait une princesse à qui l'on a jeté un sort. Monsieur, convaincu de la véracité de la fable invite son compère à l'aider à accomplir un acte héroïque.

Monsieur se déguise en chevalier, ce que monsieur lui reproche. Alors Monsieur lui donne son attirail et se déguise en cheval en enfilant la nappe. Ils partent tuer le monstre du château.

Pourquoi Monsieur invente-t-il un tel stratagème pour dévorer le poisson alors qu'il aurait pu simplement demander à monsieur de partager ? Par orgueil ? Par gourmandise ? Arrivé au château, monsieur, poussé par Monsieur, s'approche seul du monstre, alors que son compère se prépare à engloutir le poisson. Mais lorsqu'il arrive à la grille du château, monsieur est attaqué par deux chiens de garde et entraîne Monsieur dans sa fuite, l'empêchant d'avaler le poisson.

Réfugiés dans un arbre, les deux ours échappent aux chiens et s'enfuient, dissimulés derrière des branchages.

Pourquoi monsieur capitule-t-il ?

Par peur ou par manque d'encouragement ?

Ils décident de trouver autre chose. monsieur propose d'avaler un hanneton dégoûtant ou de construire une maison, d'y mettre une vieille dame et d'allumer le feu pour la sauver et être un héros.

Mais Monsieur refuse chacune de ses propositions.

Pourquoi ? Pense-t-il que c'est trop facile ou refuse-t-il de mettre en danger une autre personne que monsieur ?

A la place, il lui propose d'aller sur la lune chercher une potion pour désensorceler la princesse. Sitôt décidé, sitôt fait, Monsieur fait enfile à monsieur un scaphandre, se transforme en grue pour hisser un bidon et son pilote sur une bascule, avant de les propulser en l'air. Puis il sort son poisson et s'apprête une fois de plus à le dévorer. Mais le bidon redescend sur la bascule et propulse Monsieur en l'air. monsieur récupère son poisson. Monsieur redescend et atterrit dans le bidon. Il reste coincé. monsieur le sort en tapant dessus.

Monsieur a une nouvelle idée. Il se déguise en indien pour attaquer son copain. Et pour ce faire, il s'enduit de terre rouge et parvient ainsi à devenir invisible, en se fondant dans le paysage. Il lui vole son poisson. monsieur tombe à son tour dans la boue en le poursuivant et devient à son tour

invisible. Il parvient à récupérer son poisson. Dans ces trois tentatives, le hasard joue toujours contre Monsieur.

Pourquoi ? quelle est la morale ?

Leur bagarre se termine dans l'eau. Monsieur se rend. Comme la princesse est toujours un poisson et qu'il a très faim, Monsieur propose de partager moitié-moitié. monsieur refuse et part sous sa forme de chevalier vaincre les chiens. Il parvient à se débarrasser des deux chiens de garde, mais le gigantesque molosse qui dormait dans la cour du château s'en mêle. Une poursuite s'engage. Les deux ours abandonnent le poisson. Quand monsieur aperçoit les chiens renifler sa princesse, il prend son courage à deux mains et les met hors d'état de nuire en les jetant dans la mare.

Monsieur arrive déguisé en vieillard et récupère la princesse. A quoi ressemble ce vieillard ? Qui incarne-t-il ? Il fait se retourner monsieur et dévore le poisson. monsieur se met à pleurer. Monsieur le console en disant qu'il en pêchera d'autres. Les premières idées se sont retournées contre lui et l'ont empêché de commettre son forfait.

Aussi a-t-il changé de stratégie? Quelle solution marche le mieux : exploiter la naïveté de monsieur ou user de la force ?

Ils vont dans le château pêcher dans le bassin. Ils en sortent un landau. Monsieur, d'abord triste se réjouit bien vite, car il a eu une idée. Et tous deux embarquent dans le landau qui roule vers l'étang pour naviguer.

Monsieur a-t-il vraiment réussi à se faire pardonner ?

2. BLAISE LE BALAISE.

Monsieur et monsieur prennent les mesures pour construire leur maison. Ayant décidé de l'endroit exact, ils désignent l'emplacement de leur jardin. Malheureusement, celui-ci se trouve au milieu de débris.

Pourquoi ne choisissent-ils pas un autre emplacement pour leur jardin ?

Transformés en engins de chantier, ils utilisent le bois pour construire leur cabane et rejettent le reste des débris près d'un arbuste dans lequel dort Blaise, un bouc.

Est-ce vraiment une maison qu'ils construisent ?

A quoi ressemble leur abri ? Est-ce pour la vie ou éphémère ?

La cabane finie, ils décident de planter des carottes, des navets et des poireaux. Blaise entend leur discussion et intervient, caché dans un pot. D'abord effrayés, les deux ours s'approchent. Blaise sort de la boule et leur explique qu'il possède de la poudre magique capable de faire pousser des navets à partir de graines, des tambours en plantant des baguettes et un vaisselier à partir d'un simple bol, tout ça pour une somme très modique, un prix d'ami.

Monsieur refuse.

Pourquoi Monsieur se méfie-t-il ?

Parce qu'il reconnaît les stratagèmes que lui-même utilise ?

Blaise qui prétend être un ours venu d'Istanbul, réalise un tour de magie pour justifier son apparence et les convaincre. Il affirme pouvoir transformer trois fois rien en un magnifique bouquet de fleurs. Il rate son tour et dévoile la supercherie. Monsieur le chasse sans ménagement et balaie les reproches de monsieur.

Les deux ours vont ensemble bêcher leur jardin et planter carottes et navets, avant d'y mettre de l'eau et de l'engrais. Blaise revient à la charge en disant qu'il a tout ce qui leur faut, sa potion magique.

Comment peut-il croire que sa ruse va de nouveau marcher ? Sur qui compte-t-il ?

Monsieur veut le chasser, son copain l'interrompt arguant que c'est leur cousin. Monsieur trouve qu'il est trop différent, car ils n'ont pas de barbichette.

Blaise leur propose alors sa potion pour faire pousser cheveux et barbe. monsieur veut la prendre, mais Monsieur refuse, il préfère tout miser aux cartes.

Blaise le prend au mot et la partie s'engage. Blaise triche et gagne, mais Monsieur découvre son manège et lui impose de recommencer la partie. Monsieur gagne toutes les parties en trichant et Blaise doit donner ses vêtements, que monsieur transforme en un épouvantail.

Blaise se retrouve tout nu. monsieur découvre ses cornes et le prend pour un diabolin. Blaise joue alors les diabolins pour leur faire peur, mais Monsieur, pas impressionné du

tout, le chasse. Monsieur use des mêmes stratagèmes que Blaise pour se débarrasser de lui.

Pourquoi ? Pour le punir ou pour nous signifier qu'il doit être le seul à les utiliser ?

Dans le potager, les légumes ont poussé. Les deux ours jouent de la flûte pour les faire grandir, puis les arrosent. Surgit un ver. Les deux ours le chassent en imitant les oiseaux. Puis c'est un lapin qu'ils chassent transformés en chiens. Puis des papillons que monsieur fait partir à coup de cravache.

La nuit est tombée. Les deux ours s'endorment satisfaits. Blaise revient, il récupère ses vêtements et vole les légumes. monsieur le surprend et lui demande la potion.

Blaise accepte en échange de toute la récolte.

Monsieur se réveille et rejoint monsieur. il découvre que sa barbe est faite de crottes de bique collées. Ils se lancent à la poursuite du bouc. Le bouc leur lance ses légumes pour les ralentir. Monsieur les récupère et tire au canon pour l'assommer.

Monsieur et monsieur se jettent alors sur lui et transforment Blaise en bête de somme. Ils partent ensuite pour Saint-Malo retrouver leurs copines.

Pourquoi ne laissent-ils pas Blaise partir une fois qu'ils ont récupéré leurs légumes ?

3. QUAND ON ÉTAIT JEUNES !

C'est l'automne. Les deux ours jouent aux dames avec des marrons et des pommes de pin. monsieur s'endort. Monsieur gagne et réveille monsieur pour le lui annoncer. Celui-ci, mauvais perdant, l'accuse d'avoir triché.

Pourquoi ?

Monsieur lui propose de jouer à cache-cache. Il accepte à condition que ce soit lui qui compte. Monsieur court se cacher. Il se rend compte que monsieur s'est encore endormi et tente de le réveiller. Sans succès. Inquiet, il l'ausculte et le chatouille ; monsieur le rassure très vite, il va bien.

Monsieur lui propose alors de jouer aux quilles mais monsieur s'endort une fois de plus. Monsieur le transforme alors en cerf-volant et le rejoint. Dans les nuages. Il lui propose de partir pour Saint-Malo, vers des régions chaudes, ce à quoi monsieur répond que tous les ours hibernent. Tous deux redescendent à terre et sont ensevelis sous la neige. Pour une fois, monsieur paraît plus sage, plus érudit que Monsieur.

Pourquoi ?

Surgit une colonie de pingouins. Monsieur aborde un pingouin pour lui demander une chambre. Les pingouins les emmènent tous deux vers un abri en échange d'un ballon de baudruche. Les pingouins jouent. Le ballon se dégonfle. Ils réveillent Monsieur pour qu'il leur regonfle. Deux fois. Il finit par boucher le trou avec un pingouin. Les pingouins jouent. Les ours s'endorment...

Le printemps revient. Les ours se réveillent. Ils se racontent leurs rêves : tous deux se mariaient. Ils se projettent leurs rêves. Le mariage finit en bataille autour du gâteau.

La projection terminée, ils décident de jouer au taureau. Ils s'approchent d'une cabane. En sortent deux oursons, copie conforme de Monsieur et monsieur, qui leur demandent d'arrêter de se comporter comme des enfants. Cela ne semble pas surprendre nos deux compères de se retrouver face à face avec leurs mini-clones.

Pourquoi ? Les enfants ont-ils deviné qui ils sont réellement avant de voir la suite ?

On leur jette de quoi faire la lessive. Ils constatent alors que leurs rêves n'en étaient pas. Les deux oursons repassent sous forme de train, ce qui rappelle aux deux ours leur jeunesse. Ils leur montrent comment faire correctement le train avant de se remettre à leur lessive. Ils semblent peu regretter leur jeunesse et ne rechignent pas à leurs nouvelles tâches.

Pourquoi ? Que s'est-il passé ?

LA TECHNIQUE

Les personnages sont des marionnettes, mais certains éléments sont en papier découpé ; le tout est présenté dans une perspective égyptienne (le corps est de face et le visage de profil). Le rendu donne une impression de relief, sans être réellement en trois dimensions.

Certains passages sont dessinés pour mettre en scène ce que les deux ours imaginent.

Les personnages sont animés et filmés image par image. La vitesse de projection à 24 images seconde rend l'impression de mouvement.

LES PERSONNAGES

Monsieur et monsieur sont deux ours homonymes inséparables, dotés d'étonnantes capacités de métamorphose. Les enfants ont-ils noté ce qui les différencie ? Sont-ce des adultes ou des enfants ?

Monsieur

C'est le plus grand des deux. Il porte en permanence un t-shirt sans manches rayé bleu et blanc et un chapeau multicolore. Il est plus intelligent, plus expérimenté aussi. C'est donc lui qui logiquement va prendre ou suggérer les initiatives. Il profite aussi beaucoup de la naïveté de monsieur, mais n'hésite pas à jouer les grands frères protecteurs quand un autre menace monsieur.

monsieur

Plus petit que Monsieur, il porte un t-shirt sans manches rayé rouge et blanc ; il est tête nue. Plus jeune, il est très naïf et se laisse facilement bernier par les plus grands (Blaise et Monsieur). Il est plus émotif aussi. Ses réactions font comprendre à Monsieur la portée et la conséquence de ses actes. Il l'oblige à ne pas penser qu'à lui.

Blaise

Personnage roublard, égoïste et sans état d'âme, il incarne une copie maléfique de Monsieur, une version qui aurait mal tourné, faute de la présence d'un monsieur.

THÈMES

La manipulation des contes

Nous sommes dans un univers où tout est possible, l'univers du « et si on était... » et la magie opère au sens propre. Les personnages possèdent la faculté de se transformer au gré de leurs envies et de leurs besoins et sans baguette magique.

Les enfants connaissent-ils d'autres personnages doués des mêmes facultés ?

Mais la manipulation des contes se fait aussi à un autre niveau. Relevez avec les enfants les idées et les arguments déployés par Monsieur et Blaise pour arriver à leurs fins.

A quel genre de références font-ils appel ?

Grandir

La succession des trois films obéit à une logique d'évolution. Dans le premier, les deux ours, oisifs, se livrent à des jeux d'enfants (délivrer la princesse transformée en poisson). Dans le second, ils font leurs premiers pas vers l'autonomie en construisant un jardin. Enfin, le dernier évoque la nostalgie de l'enfance et le mariage, la responsabilité parentale, dernier pas à franchir pour être adulte.

Le temps qui passe

Et grandir demande du temps. Évaluez avec les enfants le temps écoulé entre la première image du premier film et la dernière du troisième. Il s'est écoulé à peu près un an, en partant du premier qui pourrait se dérouler au printemps, le second en été et le troisième qui couvrirait l'automne, l'hiver et un nouveau printemps.