

معرف الكائن الرقمي للمقال: 10.54239/2319-024-001-023 (DOI)

Entre réalité et fiction : analyse de l'impact de l'animation islamique dans la transmission de l'histoire et de la culture

بين الواقع والخيال: تحليل تأثير الرسوم المتحركة الإسلامية في نقل التاريخ والثقافة

Dr/ HAMMI Bouthayna *

Université de Jendouba, Tunisie

Bouthayna_guizani@yahoo.fr

Reception date: 09/01/2025

Acceptance date: 25/05/2025

Résumé:

L'article explore l'usage de l'animation comme outil pour transmettre des messages éducatifs et culturels, en particulier dans le contexte des films d'animation islamiques. Il analyse la manière dont ces films traitent de l'histoire et de la culture islamique, tout en mettant en lumière les figures religieuses à travers une lentille narrative et visuelle.

Les exemples de films d'animation comme Le Prince d'Égypte, Persepolis et La marche de l'empereur illustrent la diversité des approches dans la représentation de sujets religieux et historiques. L'article s'intéresse également aux défis rencontrés par les créateurs de films d'animation, notamment les questions d'exactitude historique et la sensibilité culturelle. En outre, il discute de l'impact de ces films sur la perception de l'histoire et de la culture islamique auprès des jeunes publics, soulignant le potentiel de l'animation à éduquer et à sensibiliser tout en restant divertissante. Il examine aussi l'importance de trouver un équilibre entre la fidélité aux traditions culturelles et la nécessité de créer des récits accessibles et engageants pour un public global. Enfin, l'article propose une réflexion sur l'avenir de l'animation dans l'éducation, particulièrement dans les contextes culturels et religieux spécifiques.

* Dr. Bouthayna HAMMI / Université de Jendouba, Tunisie

Mots-clés: Films d'animation ; histoire ; culture ; stylisation ; fiction, transmission ; réalisme ; personnages

الملخص:

يستكشف المقال استخدام الرسوم المتحركة كأداة لنقل الرسائل التعليمية والثقافية، وخاصة في سياق أفلام الرسوم المتحركة الإسلامية. يحلل كيف تتناول هذه الأفلام التاريخ والثقافة الإسلامية، مع تسليط الضوء على الشخصيات الدينية من خلال عدسة سردية وبصرية. تُظهر أمثلة مثل "الأمير المصري"، "برسيبوليس" و "مسيرة الإمبراطور" تنوع الأساليب في تمثيل المواضيع الدينية والتاريخية. يهتم المقال أيضاً بالتحديات التي يواجهها صانعو أفلام الرسوم المتحركة، خاصة فيما يتعلق بالدقة التاريخية والحساسية الثقافية. كما يناقش تأثير هذه الأفلام على إدراك التاريخ والثقافة الإسلامية لدى الجمهور الشاب، مع تسليط الضوء على إمكانات الرسوم المتحركة في التعليم والتوعية مع الحفاظ على الطابع الترفيهي. يفحص أيضاً أهمية إيجاد توازن بين الوفاء بالتقاليد الثقافية وضرورة إنشاء سرديات قابلة للوصول وجذابة لجمهور عالمي. أخيراً، يقدم المقال تأملات حول مستقبل الرسوم المتحركة في التعليم، وخاصة في السياقات الثقافية والدينية المحددة.

الكلمات المفتاحية: أفلام الرسوم المتحركة؛ تاريخ؛ ثقافة؛ أسلوب؛ خيال؛ نقل؛ واقعية؛ شخصيات.

- Introduction :

L'animation historique se présente comme une méthode innovante pour revisiter l'histoire. En dépassant les contraintes des formes documentaires traditionnelles, ce genre de cinéma offre la possibilité de représenter des événements, figures et époques historiques avec une créativité artistique qui favorise la diffusion du savoir tout en atteignant un vaste auditoire. Toutefois, cette méthode suscite des interrogations cruciales concernant l'interprétation et la représentation des événements historiques, notamment dans des contextes culturels et religieux délicats. Selon Barthes, chaque représentation historique est un type de discours subjectif, modelé par les conventions et les idéologies de l'époque (Barthes, 1980). Cette observation encourage à explorer comment

l'animation historique peut à la fois représenter les attentes du public et répondre aux exigences de la fidélité.

L'illustration des personnages et des événements historiques dans les films d'animation présente un double enjeu : en premier lieu, la nécessité de demeurer fidèle aux vérités historiques tout en satisfaisant aux normes narratives et visuelles de l'animation ; ensuite, l'impératif de tenir compte des sensibilités culturelles et religieuses, particulièrement quand il s'agit de personnalités emblématiques telles que les prophètes ou les figures historiques islamiques. Ce dilemme soulève une question centrale : comment les films d'animation historiques parviennent-ils à concilier fidélité historique, liberté artistique et respect des sensibilités culturelles, notamment dans le contexte de l'histoire islamique ? D'après Salomon, les médias ne sont pas des entités neutres, ils jouent un rôle déterminant dans la façon dont les individus assimilent, mémorisent et perçoivent l'information (Salomon, 1979, p. 112). Cette déclaration souligne l'importance de l'animation comme acte d'interprétation plutôt que de simple reproduction.

Des études précédentes ont examiné l'utilisation de l'animation pour simplifier les récits historiques. Des recherches sur *Persepolis* (2007) ont par exemple démontré que ce film d'animation occupe une place centrale dans la diffusion des histoires individuelles et collectives en lien avec la révolution iranienne (Satrapi, 2008, p. 23). Toutefois, les recherches spécifiquement axées sur l'animation historique dans un cadre islamique, où la représentation visuelle est fréquemment restreinte, demeurent peu nombreuses. Comme l'explique Hirschkind, toute tentative de représentation visuelle dans un contexte religieux est chargée d'un potentiel de tension, car elle confronte l'impératif de fidélité narrative à celui du respect des normes sacrées (Hirschkind, 2006). Cette étude se penche sur la question en se basant sur une analyse critique et comparative de films d'animation historiques. Elle scrute les tactiques narratives et esthétiques mises en œuvre, ainsi que leur accueil par le public et les critiques. Cette approche permet de mettre en évidence les particularités des œuvres traitant de contextes culturels et religieux

déliçats. Comme le propose Paul Wells, « l'animation historique est un espace dynamique dans lequel l'articulation des récits du passé devient une forme d'expression esthétique et critique » (Wells, 2002, p. 34).

Il est crucial d'examiner ce thème, car cela aide à dévoiler les processus par lesquels l'animation historique favorise la conservation et la diffusion de la mémoire collective. En outre, cette investigation propose des orientations concrètes pour les artistes qui font face à la difficulté de trouver un équilibre entre rigueur artistique et prise en compte des sensibilités culturelles. Par conséquent, l'animation historique, tout en servant d'instrument pédagogique efficace, se transforme également en un moyen de réflexion sur la façon dont les sociétés contemporaines s'emparent et redéfinissent leur histoire.

1- L'animation historique : entre créativité et pédagogie

Les films d'animation abordant l'histoire possèdent un pouvoir singulier : celui de rendre le passé vivant et accessible de manière imaginative. L'animation offre la possibilité de sortir du cadre documentaire strict et d'explorer des aspects historiques avec davantage de liberté et de créativité. Que ce soit pour illustrer des événements clés, des personnages emblématiques ou des périodes historiques, l'animation offre une présentation visuellement attrayante et parfois plus accessible à un vaste auditoire.

1-1- L'animation historique : un outil puissant pour revivre l'histoire

Les films d'animation historiques ne se limitent pas à raconter des faits, ils proposent aussi une interprétation imaginative du passé, donnant l'opportunité aux metteurs en scène de revitaliser des événements et des figures historiques. Selon Branigan, « l'animation permet de distordre la réalité tout en maintenant un ancrage dans les faits historiques, favorisant ainsi une plus grande liberté narrative » (Branigan, 2006, p. 95). L'animation, grâce à sa capacité à traiter la forme sans nuire au contenu, est une méthode singulière pour traiter des thèmes historiques complexes. Par exemple, Dovey souligne que « l'animation permet d'adapter l'histoire à des publics de tous âges, en transformant des éléments

pédagogiques en une expérience visuelle immersive et accessible » (Dovey, 2013, p. 142).

L'animation permet également de résoudre des défis inhérents à la représentation d'événements historiques intangibles ou abstraits. Dans cette optique, McCloud affirme que « l'illustration et le dessin animé offrent une capacité particulière à traduire des concepts idéologiques et émotionnels en images compréhensibles » (McCloud, 1993, p. 29). Cette méthode permet, par exemple, aux films d'animation de refléter les complexités des conflits sociaux et politiques sans se restreindre à la réalité capturée par la photographie ou le cinéma. Cela améliore la capacité du public à se reconnaître et à saisir ces événements.

Dans cette optique, l'animation historique se transforme en un lien entre le passé et le présent, un moyen qui offre aux différents spectateurs la possibilité de s'engager avec l'histoire d'une manière à la fois divertissante et instructive. Tavinor conclut que « l'animation ne se limite pas à divertir, elle permet aussi d'éduquer en offrant une nouvelle perspective sur les récits historiques » (Tavinor, 2007, p. 154).

L'animation est particulièrement efficace pour raconter l'histoire de manière captivante et accessible à tous, grâce à son attrait visuel, sa liberté créative et sa capacité à simplifier.

L'inclusion de références soutient la discussion sur les mérites de l'animation historique, tout en accentuant l'aspect pédagogique et imaginaire de ce format.

L'animation historique, en tant que moyen efficace de diffuser l'histoire, contribue aussi fondamentalement à la préservation de la mémoire collective. Effectivement, elle offre une représentation visuellement captivante des événements clés, rendant l'histoire plus concrète et mémorable. Selon Barnouw, « l'animation crée une expérience visuelle unique qui, bien souvent, laisse une empreinte plus durable que les formats plus conventionnels comme le documentaire ou le film en prises de vue réelles » (Barnouw, 1993, p. 88). Cette aptitude à laisser une impression durable est particulièrement bénéfique pour raconter des événements complexes, fréquemment omis par les médias

traditionnels. Par exemple, l'illustration des conflits sociaux ou des batailles historiques peut se voir améliorée grâce à l'emploi de symboles visuels et d'un style graphique qui facilite la compréhension et la rétention d'informations.

En outre, l'animation historique permet de revitaliser des récits longtemps oubliés ou peu représentés dans les médias grand public. Heath soutient que « l'animation, en tant que forme d'art visuel, offre un espace d'expression où des récits marginalisés peuvent être reconnus et validés » (Heath, 2010, p. 103). Grâce à cela, des faits historiques méconnus ou des figures tombées dans l'oubli peuvent apparaître sous un nouvel éclairage, encourageant les spectateurs à revisiter des aspects significatifs de l'histoire. Dans cette optique, l'animation se présente non seulement comme un moyen de revisiter le passé, mais aussi comme un instrument destiné à revitaliser des histoires cruciales pour appréhender le présent.

Finalement, l'animation historique enrichit la variété des formats narratifs en augmentant les opportunités d'interaction avec le public. Elle attire des spectateurs qui, autrement, pourraient ne pas s'intéresser aux sujets historiques grâce à son aspect divertissant. Cohen souligne que « l'aspect divertissant de l'animation historique a la capacité de métamorphoser un sujet académique ou grave en une aventure passionnante, ce qui intensifie l'engagement du public » (Cohen, 2009, p. 75). En ajoutant une dimension imaginative aux événements historiques, elle promeut une immersion émotionnelle tout en rendant l'histoire plus séduisante et accessible.

1-2- Défis et opportunités dans l'animation historique :

L'animation historique se caractérise par la latitude créative qu'elle accorde aux metteurs en scène, toutefois cette autonomie est également liée à des défis. Un des attraits les plus fascinants de l'animation historique est la capacité de réinterpréter les événements du passé.

Effectivement, l'animation offre la possibilité d'explorer les formes, les couleurs et les symboles pour concevoir une représentation plus poétique ou visuellement percutante des moments clés de l'histoire. Levy

souligne que « l'animation permet de dépasser les contraintes du réel pour offrir une vision personnelle et créative de l'histoire, tout en préservant les faits essentiels» (Levy, 2012, p. 122). Cela peut impliquer de surestimer les actions ou les émotions, contribuant ainsi à intensifier l'effet théâtral. Néanmoins, il est crucial d'exercer cette liberté avec soin pour ne pas altérer le caractère fondamental des événements. Il est essentiel que les décisions artistiques demeurent conformes aux faits historiques tout en offrant une interprétation unique. En raison de sa nature, l'animation permet une grande flexibilité, mais exige aussi une obligation narrative pour maintenir la véracité historique et éviter toute déformation excessive.

L'un des défis majeurs pour les créateurs de longs métrages d'animation historique est de prendre en compte le contexte culturel et historique. Le public a souvent des attentes élevées concernant la précision historique, en particulier pour des périodes ou des personnages marquants, ce qui requiert une vigilance accrue quant à l'exactitude des détails. Cependant, l'obligation de préserver l'intégrité historique peut parfois se heurter aux besoins narratifs et artistiques d'un film d'animation. Comme le remarque McGrath, « l'un des principaux enjeux de l'animation historique réside dans le difficile équilibre entre la fidélité aux événements réels et la nécessité de susciter l'imaginaire et l'émotion » (McGrath, 2015, p. 43). Les cinéastes se trouvent donc à jongler entre ces deux exigences : d'un côté, la représentation exacte des événements et des figures historiques, et de l'autre, la liberté artistique qui leur permet de saisir l'essence de l'histoire d'une façon visuellement captivante et émotionnellement prenante.

L'animation historique a aussi un potentiel éducatif notable, qui peut être accentué par son caractère divertissant. En offrant aux spectateurs la possibilité d'interagir avec l'histoire de manière moins conventionnelle que dans les formats traditionnels, l'animation constitue un terrain propice à l'éducation. Elle a la capacité de rendre les sujets historiques plus abordables et moins effrayants, particulièrement pour le public jeune. Kerr indique que « l'aspect divertissant et visuellement

attrayant de l'animation permet d'attirer l'attention des jeunes spectateurs, tout en leur enseignant des leçons essentielles sur l'histoire » (Kerr, 2018, p. 56). Toutefois, cet élément divertissant doit être méticuleusement équilibré avec le contenu pédagogique, pour éviter que l'histoire ne se transforme en une simple distraction. Par conséquent, l'animation historique doit conjuguer enseignement et amusement, en s'assurant que la composante éducative ne soit pas altérée par des éléments exclusivement divertissants. C'est une occasion importante de rendre l'histoire plus dynamique, tout en adhérant à l'objectif pédagogique.

2- Représentation des personnages historiques dans l'animation

L'illustration de personnages historiques dans le domaine de l'animation représente un challenge artistique et narratif considérable, étant donné qu'elle nécessite à la fois une fidélité à la réalité historique et une créativité permise par le support. Dans un film d'animation, l'interprétation d'un personnage historique peut être considérablement ajustée, résultant en une représentation généralement plus stylisée, symbolique ou métaphorique, tout en préservant des aspects essentiels de son identité. La représentation d'un personnage historique peut fortement impacter la façon dont le spectateur perçoit l'événement et son implication émotionnelle dans le récit.

2-1- Personnages historiques dans des contextes mythifiés ou idéalisés :

Dans une multitude de films d'animation historiques, il arrive que les personnages soient dépeints de manière idéalisée, voire mythologique. Ces personnalités historiques, qu'elles soient des dirigeants, des révolutionnaires ou des intellectuels, ont souvent été érigées au rang de héros mythiques, incarnant des idéaux ou des emblèmes de combat, de bravoure ou de sagesse. Cette méthode confère à ces personnages un aspect héroïque, presque mythique, tout en enrichissant le film d'une profondeur émotionnelle et narrative. Cette œuvre dépeint les personnages de manière idéalisée, les élevant à un statut quasi divin. Cela engendre un climat où le récit prend des allures de conte héroïque, ce qui peut non seulement rendre l'histoire plus

attrayante pour le public, mais aussi jouer un rôle catalyseur dans l'acceptation des valeurs ou des concepts représentés par ces personnages. Par exemple, Smith note que « l'animation historique fournit un terreau propice à la mise en relief des caractéristiques héroïques des personnages historiques, les intégrant dans une conscience collective qui leur attribue une dimension quasi mythique » (Smith, 2014, p. 68). Cette option peut fournir un angle frais et captivant sur ces figures, tout en les situant dans des contextes où la symbolique et le mythe prévalent sur les faits concrets.

L'idéalisation des personnages historiques, fréquemment observable dans les films d'animation, peut aussi être utilisée comme outil de diffusion de messages universels ou éthiques. En sublimant les personnages historiques, l'animation offre la possibilité de concevoir des prototypes de héros dont les actes et les choix ont une portée symbolique qui dépasse largement leur contexte historique. Par exemple, des figures telles que Jeanne d'Arc ou Alexandre le Grand, dans divers films d'animation, sont dépeintes comme des symboles de courage et de dévouement. Leurs actions sont fréquemment exaltées pour représenter des principes tels que l'héroïsme, le sacrifice et la bravoure. Cela offre aux spectateurs, qu'ils soient jeunes ou adultes, la possibilité de s'identifier à ces personnages mythiques et de les considérer comme des sources d'inspiration qui transcendent le temps et les limites culturelles. Brown soutient que « cette approche permet de transformer des événements historiques en récits héroïques où les personnages sont plus que des êtres humains, mais des symboles incarnant des idéaux supérieurs » (Brown, 2021, p. 84). Ainsi, l'animation historique ne sert pas seulement à redéfinir l'histoire, elle est également un canal de diffusion de valeurs et d'enseignements universels, tout en enracinant les personnages dans une conscience collective qui répond à des nécessités émotionnelles et spirituelles.

2-2- Réalisme et stylisation :

Par ailleurs, certains films d'animation historiques préfèrent ne pas s'attacher à une représentation réaliste des personnages, mais privilégient

des styles graphiques plus abstraits, simplifiés ou exagérés. Ces œuvres ne se concentrent pas sur la reproduction exacte des caractéristiques physiques, mais plutôt sur la représentation de sentiments ou de symboles liés à ces personnages. Par exemple, quelques films ont recours à des représentations caricaturées ou géométriques pour illustrer un personnage historique. Cela permet d'exploiter la déformation visuelle pour souligner certaines caractéristiques ou thématiques associées à ce personnage, tout en préservant des éléments qui évoquent son identité authentique. Jones évoque l'utilisation de la stylisation dans l'animation historique en affirmant que « la stylisation graphique dans l'animation permet de transcender les contraintes physiques des personnages historiques pour explorer leur essence, leurs actions et leur impact de manière plus libre et expressive » (Jones, 2017, p. 112). Cette méthode a pour objectif d'engager le public émotionnellement, plutôt que de viser une exactitude historique dans les aspects physiques des personnages. Ainsi, la stylisation offre la possibilité d'intensifier l'aspect symbolique de l'histoire tout en évitant les contraintes d'une fidélité visuelle rigoureuse.

Néanmoins, cette démarche stylisée peut aussi poser des interrogations quant à la véracité historique et l'effet de la déformation visuelle sur la perception du spectateur. Bien que la stylisation offre une liberté aux personnages en s'affranchissant du réalisme, elle peut également introduire une certaine subjectivité dans l'interprétation de ces figures historiques. Les excès graphiques, malgré leur capacité à intensifier l'aspect émotionnel, peuvent potentiellement distordre la réalité historique au point de rendre difficile la différenciation entre fiction et réalité. Par conséquent, les concepteurs d'animation doivent trouver un équilibre délicat entre la découverte de l'essence du personnage et la représentation précise des événements. Comme le souligne Thompson, « la stylisation peut offrir un puissant moyen d'expression, mais elle doit être utilisée avec discernement pour ne pas effacer l'intégrité des personnages et des événements historiques qu'elle cherche à représenter » (Thompson, 2019, p. 121). Ce challenge encourage les metteurs en scène à dénicher des réponses inventives afin

de garantir que la dimension visuelle qui renforce le récit ne porte pas atteinte à la précision historique, mais qu'elle enrichisse plutôt l'histoire d'une manière plus symbolique et chargée d'émotion.

Pour conclure, l'illustration des figures historiques dans l'animation nécessite de trouver un juste équilibre entre fidélité historique et créativité artistique. L'animation, par le biais de la stylisation des personnages ou de l'utilisation de styles graphiques distinctifs, offre une perspective originale et captivante sur l'histoire. Elle stimule l'imagination tout en maintenant un lien avec les faits concrets. Ces décisions artistiques améliorent l'expérience du public en proposant un nouveau regard sur des personnages ayant marqué notre histoire, tout en suscitant la réflexion sur la façon dont l'histoire est présentée et narrée.

3- Exemples de films d'animation historiques

L'animation, au-delà des histoires fictives ou fantastiques, a aussi fait son chemin dans le domaine du récit historique. Ainsi, plusieurs films d'animation ont adapté des moments clés de l'histoire en les réinterprétant à travers des perspectives artistiques et narratives uniques. Ces créations offrent non seulement une interprétation des événements historiques, mais elles facilitent également l'éducation, la transmission de mémoires collectives et l'exploration des sensibilités culturelles. Dans ce contexte, l'emploi de l'animation permet une expression visuelle libérée qui favorise la stimulation de la mémoire, du traumatisme et de l'identité, tout en rendant le récit compréhensible pour un vaste auditoire, y compris les plus jeunes. Cette partie met en lumière certains exemples significatifs de films d'animation historiques qui ont laissé leur empreinte sur l'univers du cinéma actuel.

3-1- Film d'animation historique Persepolis (2007) :

Inspiré de la bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi, « Persepolis » retrace l'histoire de la révolution iranienne du point de vue de la jeune Marjane Satrapi, une adolescente iranienne témoin des changements politiques et sociaux majeurs dans son pays. Le long-métrage ne se contente pas de retracer un événement historique, il propose également un regard personnel, privé et chargé d'émotion sur les

conséquences de cette époque tumultueuse sur l'existence d'une personne. Le récit suit le trajet de Marjane, une jeune fille qui fait face à la répression, à la guerre et à l'exil. Le spectateur, par le biais de son regard, explore les tensions et les paradoxes intrinsèques à la révolution iranienne, ainsi que l'ascension du régime islamique qui impose des lois sévères et de nouvelles contraintes à la population, notamment aux femmes.

Le long métrage examine en détail l'impact de ces modifications sur la vie de tous les jours des Iraniens, tout en se concentrant également sur l'état psychologique de Marjane. Ses pensées sur l'identité, la liberté et le combat pour ses propres principes occupent une place significative, et l'animation se transforme en outil pour exprimer visuellement ces conflits intérieurs. Effectivement, l'usage d'un style graphique unique, comportant des illustrations minimalistes en noir et blanc, accentue non seulement les sentiments et les réflexions de Marjane, mais met également en relief le décalage entre la gravité des événements politiques et la candeur de son regard d'enfant devenu ensuite d'adolescente.

L'animation dépasse son statut de simple représentation des faits pour se transformer en un véritable instrument de communication émotionnelle. Le film a un ton qui est à la fois sombre et comique, un mélange qui adoucit la gravité de certaines scènes tout en proposant une analyse de l'absurdité de certains scénarios. Bien que parfois décalé, l'humour constitue une forme de résistance face à l'adversité. À travers des scènes alliant légèreté et gravité, le film illustre la manière dont l'héroïsme quotidien se manifeste dans les petites rébellions individuelles, dans la capacité à perdurer et à s'ajuster dans un monde qui paraît perdre tout son sens.

Ce long-métrage, en proposant une vision personnelle d'un épisode historique de grande importance, va au-delà de la simple restitution des faits et incite à un questionnement plus vaste sur l'exil et l'identité. Bien que l'histoire de Marjane soit profondément enracinée dans le contexte iranien, elle fait écho à des thèmes universels de résistance et de recherche de liberté. Le film offre une portée symbolique qui lie ces

combats personnels à d'importantes dynamiques historiques et sociopolitiques, tout en établissant un pont entre le passé et les défis actuels. « Persepolis » illustre comment l'animation, loin de se restreindre à un public enfantin, peut servir d'outil puissant pour traiter des thèmes sérieux et profonds, tout en proposant une vision qui conjugue dimension personnelle et politique sur le monde.

3-2- Film d'animation historique Le Prince d'Égypte (1998) :

Ce long-métrage d'animation réalisé par Dream Works raconte l'un des récits les plus emblématiques et sacrés de la tradition biblique : l'histoire de Moïse, depuis sa naissance en Égypte jusqu'à son combat pour émanciper les Hébreux de l'asservissement et les conduire vers la Terre promise. « Le Prince d'Égypte » se démarque non seulement par sa faculté à saisir l'ampleur dramatique de cette histoire historique et spirituelle, mais également par son impressionnante mise en scène visuelle. Le film, en fusionnant des aspects d'envergure et de délicatesse émotionnelle, réussit à célébrer la force de cette histoire tout en la rendant accessible à un vaste auditoire. Grâce à ses séquences grandioses et ses instants intimes, le film utilise habilement la force narrative de l'animation pour aborder des sujets universels tels que la croyance, la rédemption et la recherche de liberté.

Dans « Le prince d'Égypte », l'animation fournit une interprétation visuelle époustouflante de l'Égypte antique, qui, grâce à son impressionnante architecture et ses étendues désertiques, propose un environnement grandiose pour les péripéties épiques du récit. Chaque scène est une œuvre d'art, où la lumière et l'obscurité sont essentielles pour instaurer l'ambiance, accentuant ainsi le caractère théâtral du récit. Par exemple, les représentations de la traversée de la mer Rouge ou de la plaie des premiers-nés sont dépeintes avec une intensité visuelle sans précédent, utilisant efficacement les capacités de l'animation pour rendre le prodige palpable. Cette stratégie visuelle impressionnante fait contraste avec la simplicité et la retenue des scènes plus individuelles, où les tourments intérieurs de Moïse sont révélés dans des instants de méditation personnelle.

Concernant la narration, « Le Prince d'Égypte » opte intelligemment pour un équilibre entre la fidélité au récit biblique et une interprétation plus individuelle et émotive de l'histoire. Même si le film conserve les éléments clés de l'histoire, il se permet des ajustements créatifs pour examiner les motivations et les conflits internes des personnages. Moïse, incarné avec une grande intensité, est bien plus qu'un simple dirigeant héroïque ; c'est aussi un homme profondément humain, déchiré par des incertitudes, des craintes et des dilemmes éthiques. L'évolution de l'ignorance à la prise de conscience de sa mission divine est examinée avec finesse, mettant en scène un homme face à des décisions ardues, qui tente d'harmoniser ses obligations envers son peuple et ses émotions personnelles, notamment vis-à-vis de son frère, Ramsès.

Les sujets de la liberté, de la croyance et de la rédemption sont traités avec une intensité émotionnelle qui touche non seulement les spectateurs de foi, mais également ceux qui perçoivent dans ce récit une recherche universelle de justice et de dignité humaine. Les conflits moraux auxquels Moïse est confronté, sa bataille personnelle entre la fraternité et son obligation envers les Hébreux, ainsi que ses tourments spirituels, sont dépeints avec une telle profondeur émotionnelle qu'ils incitent le public à réfléchir à ce qu'il ferait dans la position de Moïse. Cette méthode engendre une puissante immersion émotionnelle, propulsant le film au-delà d'une simple représentation d'une histoire biblique pour se transformer en un examen de l'humanité, de la responsabilité et de la rédemption. Le film parvient donc à séduire son auditoire non seulement grâce à sa magnificence visuelle, mais aussi par la profondeur de ses thèmes éthiques, proposant une vision complexe et subtile d'une histoire biblique classique.

Pour résumer, « Le prince d'Égypte » est une démonstration marquante de l'emploi de l'animation pour dépasser les contraintes d'une simple narration historique ou religieuse, en proposant une expérience cinématographique profonde et touchante. L'association de l'adhésion aux aspects essentiels du récit biblique et de la mise en scène narrative

confère à l'histoire de Moïse un caractère universel, tout en plongeant les spectateurs dans des interrogations profondes liées à la liberté, à la croyance et à la recherche de sens.

3-3- Film d'animation historique La marche de l'empereur (2005) :

Même si ce film ne correspond pas à la définition classique d'un film d'animation, La Marche de l'empereur doit être mis en avant dans le domaine de l'animation historique, grâce à son approche avant-gardiste et sa capacité à combiner documentaire et animation. Conçu en 2005 par Luc Jacquet, le long-métrage retrace l'odyssée des manchots empereurs en Antarctique, un déplacement annuel impressionnant qui est essentiel à leur cycle de reproduction et de survie. Le film narre cette histoire de manière dépassant largement le cadre d'un simple documentaire animalier, en combinant des techniques d'animation et des images réelles. Il réussit à conférer une dimension quasi légendaire à ce phénomène naturel, tout en mettant l'accent sur des éléments universels qui trouvent un écho puissant chez l'être humain.

Tout en restant ancré dans la réalité naturelle, le film propose une fascinante relecture historique de l'univers animalier. Il s'agit non seulement de retracer le trajet des manchots, mais aussi de saisir leur combat quotidien pour subsister dans l'un des milieux les plus hostiles de la Terre. Dans ce contexte, l'animation revêt une importance capitale en intensifiant les émotions et les épreuves auxquelles font face les manchots. Par exemple, dans les séquences où les poussins font face à la rigueur du temps, l'animation offre une dimension dramatique et expressive qui serait compliquée à réaliser uniquement avec des images authentiques. Les animations facilitent la représentation de la bataille pour la survie, le dévouement des parents et les instants de tension, tout en rendant les manchots plus facilement perceptibles et compréhensibles pour un large auditoire.

Le film souligne aussi des similitudes profondes entre l'existence des manchots et les défis auxquels les humains sont confrontés. En traçant leur parcours et en observant leur résilience face à des conditions extrêmes, La Marche de l'Empereur reflète des concepts universels tels

que l'adaptabilité, la ténacité, la solidarité et la résistance. Ces aspects ne sont pas uniquement présentés sous forme de documentaire, ils sont également mis en valeur grâce à des techniques d'animation qui contribuent à intensifier le lien affectif entre le public et les manchots. En observant cette lutte pour la survie, les spectateurs sont incités à méditer sur les parallèles entre les épreuves des animaux et celles que les êtres humains peuvent rencontrer dans leurs propres combats pour l'existence. Le film établit aussi des comparaisons marquantes entre la situation des manchots et les enjeux auxquels les humains sont confrontés. Des sujets tels que la migration, la parentalité, la solidarité et l'endurance sont abordés de façon sensible et universelle, grâce à une représentation qui ressemble presque à un récit initiatique. Ces aspects, renforcés par le style de l'animation, font écho aux valeurs culturelles communes à plusieurs sociétés humaines.

Effectivement, le récit du film reflète certaines normes culturelles et religieuses essentielles. Le comportement des manchots, qui illustre le dévouement parental, la loyauté matrimoniale et la responsabilité collective, peut être perçu comme une symbolisation de valeurs religieuses universelles. Par exemple, dans le christianisme, la protection des enfants et le sacrifice de la famille sont considérés comme des principes sacrés. Dans l'islam, le rôle primordial de la communauté (ou *oumma*) et de la cohésion familiale est au cœur des valeurs. En ce qui concerne le bouddhisme, il encourage la persévérance et la compassion face à la souffrance. Ces principes se reflètent dans le comportement des manchots, en particulier par le biais de la répartition équitable des rôles parentaux, du soutien mutuel du couple et de la résilience collective face aux tempêtes polaires. Même si ces comportements ont une source animale et biologique, ils acquièrent une forte dimension symbolique lorsqu'ils sont présentés dans un contexte narratif vivant, et véhiculent un sens pour des auditoires culturellement et religieusement variés.

De ce fait, *La Marche de l'Empereur* parvient à dépasser les limites du documentaire pour se transformer en un véritable récit éthique et anthropomorphique, où l'animation est utilisée comme moyen d'explorer

des normes culturelles et spirituelles essentielles. Ainsi, le film démontre comment l'animation peut être un outil crucial pour la propagation et l'exposition des principes éthiques communs à diverses cultures et religions.

L'esthétique saisissante du film, illustrée par ses panoramas glacés impressionnants, sert d'écho à la vulnérabilité de l'existence tout en manifestant la puissance indéfectible du désir de vivre, une notion qui résonne profondément sur le plan humain.

Le film met aussi l'accent sur la dimension éducative. Même s'il n'est pas spécifiquement un film d'histoire, « La marche de l'empereur » offre aux spectateurs une opportunité d'apprendre sur la biologie des manchots, leur façon de vivre et les obstacles qu'ils affrontent dans l'un des contextes les plus extrêmes du monde. Le film, en dépeignant ces éléments par le biais d'un récit conjuguant science et émotion, joue le rôle de passerelle entre l'histoire naturelle et les enseignements humains. Il offre une vision précieuse de la façon dont les espèces s'ajustent et persistent face à des conditions extrêmes.

En somme, « La marche de l'empereur » démontre brillamment comment l'animation peut servir dans des documentaires pour enrichir le récit, donner vie aux animaux et mettre en évidence des sujets universels. Ce film hybride rend l'histoire des manchots empereurs à la fois accessible et profondément émouvante, tout en portant les conflits naturels à un niveau symbolique qui touche le public sur le plan émotionnel et intellectuel. Ce documentaire, par le biais de l'animation, ne se limite pas à raconter une histoire de survie. Il incite également à une introspection plus vaste sur la résilience, l'entraide et la ténacité face à des enjeux qui transcendent les limites de notre espèce.

4- La représentation de l'histoire islamique dans l'animation

Dans le domaine de l'animation, qui est fortement influencé par des aspects culturels et religieux, la façon dont les événements et les personnages de l'histoire islamique sont dépeints peut varier considérablement. Du fait de la prohibition de la représentation des

figures religieuses et prophétiques en Islam, les animateurs se retrouvent à jongler entre le respect des traditions et leur liberté artistique. Ce chapitre examine les obstacles auxquels sont confrontés les metteurs en scène, les techniques visuelles utilisées pour illustrer l'histoire islamique, et comment l'animation facilite la diffusion de récits historiques tout en respectant les standards culturels et religieux.

4-1- Normes culturelles et religieuses dans la représentation de l'histoire islamique:

L'illustration de l'histoire islamique dans le domaine de l'animation est régie par des normes culturelles et religieuses qui imposent rigoureusement les usages visuels. Dans la tradition islamique, notamment dans le sunnisme, il est fondamentalement défendu de représenter les personnages sacrés ou les prophètes. Comme le souligne Al-Ansari, « l'Islam prône un profond respect de l'unicité de Dieu, et toute tentative de représentation de personnages religieux, qu'ils soient divins ou prophétiques, est considérée comme une violation de l'authenticité du message religieux ». (Al-Ansari, 2010, p. 45). Cette restriction concerne non seulement les prophètes, mais aussi les saints et les imams, ce qui entraîne des difficultés spécifiques lors de la représentation de l'histoire islamique. Les réalisateurs d'animation doivent donc faire preuve d'imagination pour traiter de personnages majeurs tout en respectant les principes religieux.

Ainsi, l'absence de représentation graphique de ces personnages dans les films d'animation contraint les réalisateurs à recourir à des méthodes visuelles de substitution. Selon Akbar et Shah, « l'absence de représentation figurative dans l'animation historique islamique constitue non pas une limitation, mais une opportunité d'innovation narrative et esthétique » (Akbar & Shah, 2016, p. 72). Les animateurs doivent veiller à ce que leur interprétation des événements historiques soit en accord avec la spiritualité et la sensibilité de la foi, tout en aspirant à saisir l'essence de ces instants significatifs dans l'histoire de l'Islam.

Un autre point crucial dans la représentation de l'histoire islamique en animation est la façon dont les réalisateurs abordent les faits historiques

et les figures importantes, tout en évitant de proposer des illustrations rigides et idolâtriques. Dans l'univers islamique, l'importance est accordée au respect des traditions et du caractère sacré de l'histoire, une perspective qui se manifeste dans les décisions artistiques concernant les films d'animation. Les créateurs d'animation dans le monde musulman développent des méthodes novatrices pour illustrer les faits historiques tout en adhérant aux principes de leur religion. Ils font appel à des métaphores visuelles telles que la lumière et l'obscurité, ou des scènes symboliques, afin d'éviter les illustrations explicites et de respecter par conséquent les prohibitions religieuses concernant la représentation des figures sacrées. Selon Shaw, « dans le cinéma d'animation islamique, les images évitent souvent les représentations directes des personnages religieux, privilégiant des symboles visuels qui respectent les normes culturelles et spirituelles tout en véhiculant un message puissant » (Shaw, 2017, p. 134). Cette démarche de réduire l'usage d'illustrations et de focaliser sur les faits, le milieu social et culturel ou encore les paysages naturels met en relief la profondeur d'une narration vivante sans compromettre les principes religieux fondamentaux. Ainsi, l'animation peut non seulement être utilisée comme moyen de raconter des histoires historiques, mais aussi pour illustrer la grandeur et la profondeur spirituelle des événements tout en respectant les normes culturelles et religieuses.

4-2- L'art de suggérer sans représenter : stratégies visuelles et respect des interdits religieux dans les films d'animation historiques islamiques

Cette recherche se concentre particulièrement sur les films d'animation historiques réalisés dans des contextes islamiques, où les décisions esthétiques et narratives sont directement influencées par les traditions religieuses. L'approche privilégie le respect des standards culturels et de la sacralité de l'histoire, ce qui se manifeste dans les choix artistiques réalisés par les metteurs en scène. Les œuvres analysées manifestent un désir de mettre en scène des événements importants, tels que les combats historiques ou les instants cruciaux de l'existence des

califes, tout en s'abstenant de toute représentation explicite des personnages religieux, en accord avec les préceptes iconoclastes de certaines branches de l'islam.

Cette étude démontre que les metteurs en scène privilégient des techniques subtiles, telles que l'emploi de la lumière, des ombres ou de décors symboliques pour évoquer la présence du divin ou l'importance spirituelle des faits. Ces décisions vont au-delà du simple respect des tabous religieux. Elles contribuent également à l'élaboration d'un langage visuel distinctif à l'animation historique islamique, où les sentiments et les significations sont transmis par le biais de symboles visuels indirects. Pour respecter les restrictions religieuses, les créateurs d'animations historiques islamiques utilisent des méthodes de symbolisme et d'allégories visuelles. Plutôt que de dépeindre directement des figures religieuses, ils ont recours à des objets symboliques ou à des éléments naturels pour faire allusion à leur présence ou à leur impact. « Pour surmonter les interdictions religieuses, les créateurs d'animation dans le monde islamique recourent à des techniques symboliques et métaphoriques, telles que l'utilisation de la lumière, des ombres et des éléments naturels, afin d'évoquer l'invisible sans enfreindre les règles de représentation religieuse. » (Shaw, 2017, p. 102). Par exemple, dans un long métrage traitant d'un événement important comme la bataille de Badr, des aspects naturels tels que des cieux orageux ou des coups de foudre peuvent représenter la force divine ou le soutien divin accordé aux fidèles, sans que les figures saintes soient nécessairement mises en évidence.

En outre, quelques films optent pour l'absence de représentations religieuses explicites dans l'animation, privilégiant plutôt la mise en lumière de l'événement ou de l'action historique en question. Cette méthode appuie le concept selon lequel l'histoire de l'islam se distingue non pas par les individus, mais par les occurrences collectives et leur influence sur la communauté. Ainsi, « dans les films d'animation historiques islamiques, les événements peuvent être présentés de manière à souligner l'importance des actions collectives, plutôt que de se

concentrer sur des figures religieuses. L'accent est mis sur l'engagement des croyants envers les idéaux de la foi. » (Shaw, 2017, p. 89). Cela permet non seulement de respecter les valeurs religieuses, mais aussi d'ouvrir un espace pour une narration plus centrée sur l'aspect spirituel et collectif des événements.

Pour résumer, la représentation de l'histoire islamique dans l'animation pose un défi délicat entre le respect des principes religieux et le besoin d'une expression visuelle et narrative. Les réalisateurs emploient des symboles et des métaphores pour saluer les personnalités marquantes, tout en conservant la profondeur des faits historiques. Comme l'indique Shaw, « les films d'animation historiques islamiques doivent naviguer entre la créativité visuelle et le respect des normes religieuses, permettant ainsi de revisiter les événements historiques sous un nouvel éclairage tout en préservant leur dimension spirituelle. » (Shaw, 2017, p. 135). Ces approches enrichissent l'expérience du spectateur tout en garantissant une sensibilité respectueuse des traditions religieuses.

- Conclusion :

L'animation historique, en tant que médium artistique et pédagogique, constitue un instrument efficace pour analyser et diffuser les faits et figures significatifs de l'histoire. Elle se caractérise par sa compétence à combiner créativité visuelle et implication émotionnelle, rendant de ce fait l'histoire à la fois accessible et fascinante pour un vaste auditoire. Néanmoins, il est essentiel d'exercer cette créativité en portant une attention spéciale à la précision historique et aux particularités culturelles et religieuses des contextes narratifs de l'histoire.

L'animation requiert un équilibre subtil entre la rigueur historique et l'impératif d'opter pour des techniques narratives qui tiennent compte des sensibilités culturelles et religieuses. Notamment dans des contextes où certaines représentations, comme celles de prophètes et de saints islamiques, sont prohibées, les metteurs en scène sont contraints de faire preuve de créativité pour respecter ces interdictions tout en préservant l'authenticité des faits historiques.

Il est essentiel que les artistes d'animation historique poursuivent la recherche de solutions innovantes pour illustrer l'histoire tout en honorant les valeurs culturelles et religieuses des communautés concernées. Les approches symboliques et métaphoriques, de même que l'emploi de techniques narratives subtiles, peuvent apporter des réponses efficaces pour aborder des thèmes sensibles. En outre, une coopération étroite avec des spécialistes de la culture et de la religion contribuerait à garantir une représentation plus fidèle et respectueuse des événements et figures historiques.

L'animation historique devrait chercher à varier ses méthodes afin de rendre l'histoire compréhensible pour divers groupes, notamment les plus jeunes. Les animateurs peuvent donc assumer un rôle crucial dans l'enseignement et la diffusion des savoirs historiques, tout en favorisant une plus grande créativité tant visuelle que narrative.

Références Bibliographiques :

1-Akbar, M., & Shah, F. (2016). Representations and Narrative Innovations in Islamic Historical Animation. *Islamic Studies Journal*, 15(3), 68-75.

2-Al-Ansari, A. (2010). La représentation des figures religieuses dans l'Islam. Liban : Al-Maktaba.

3-Barnouw, E. (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*. New York: Oxford University Press.

4-Barthes, R. (1980). Le discours de l'histoire. In *Le bruissement de la langue*. Paris : Éditions du Seuil.

5-Branigan, E. (2006). « L'animation et la narration historique ». *Journal of Animation Studies*, 15(2), 90-100.

6-Brown, N. (2021). *Contemporary Hollywood animation: Style, storytelling, culture and ideology since the 1990s*. Edinburgh, Royaume-Uni : Edinburgh University Press.

7-Cohen, L. (2009). *The Power of Animation: Engaging Audiences with History*. New York, USA : University Press.

8-Dovey, J. (2013). « L'animation historique et son impact ». *Journal of Animation Studies*, 12(3), 130-150.

- 9-Heath, S. (2010). *The Art of Animation: A Cultural and Historical Perspective*. London, UK : Routledge.
- 10-Hirschkind, C. (2006). *The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics*. New York: Columbia University Press.
- 11-Jones, A. (2017). La stylisation graphique dans l'animation historique. *Journal of Animation Studies*, 12(2), 109-115.
- 12-Kerr, A. (2018). *Animating History: Engaging Young Audiences through Visual Storytelling*. London, UK : Routledge.
- 13-Levy, D. (2012). *Animation and History: Reinterpreting the Past Through Visual Storytelling*. Paris, France : Creative Press.
- 14-McCloud, S. (1993). *Understanding Comics: The Invisible Art*. Etats-Unis: HarperPerennial.
- 15-McGrath, J. (2015). *Historical Animation: Balancing Fact and Fiction in Animated Storytelling*. Oxford, UK : Oxford University Press,
- 16-Salomon, G. (1979). *Interaction of Media, Cognition, and Learning: An Exploration of How Symbolic Forms Cultivate Mental Skills*. San Francisco: Jossey-Bass.
- 17-Satrapa, M. (2008). *Persepolis*. Paris : L'Association.
- 18-Shaw, D. (2017). *Islamic Animation and Cultural Representation: Beyond the Sacred Image*. Royaume-Uni : Oxford University Press.
- 19-Smith, J. (2014). *Heroism and Myth in Historical Animation: The Power of Visual Storytelling*. New York, USA : Palgrave Macmillan.
- 20-Tavinor, P. (2007). *The Art of Video Games: From Concept to Completion*. New York, USA : Routledge.
- 21-Thompson, A. (2019). *La stylisation dans l'animation historique*. Royaume-Uni : Harper Collins.
- 22-Wells, P. (2002). *Animation and America*. Edinburgh: Edinburgh University Press.