

MATERNELLE AU CINÉMA

2020-2021

© Association Les Amis du Cinéma

Les films de l'année

La petite fabrique du monde de Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore, Natalia Mirzoyan, José Miguel Ribeiro, Sarah Wickens, Jesus Perez, Elisabeth Hüttermann

6 Courts-métrages d'animation – 42 min

Italie, Etats-Unis, Russie, Portugal, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse – 2013

Le temps qu'il fait de David Coquard-Dassault, Buster Keaton, Marie Pacou

3 Courts-métrages d'animation – 34 min

France, Etats-Unis – 2008, 1920, 2002

Petites Casseroles de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud, Anna Kadykova, Béatrice Alemagna, Gottfried Mentor, Lotta Geffenblad

Courts-métrages d'animation – 41 min

France, Allemagne, Russie, Suède - 2015

**Des thématiques
fortes :**

La force de l'imaginaire, la
création, la découverte, la
différence, le regard des
autres, le temps...

**Des univers très
différents :**

Fantastique, comique,
poétique, musical,
décalé...

**Différentes
techniques de
cinéma
d'animation**

Papier découpé,
pixilation, stop
motion, animation
par ordinateur....

L'accueil en salle

Accueillir les enfants et présenter la séance :

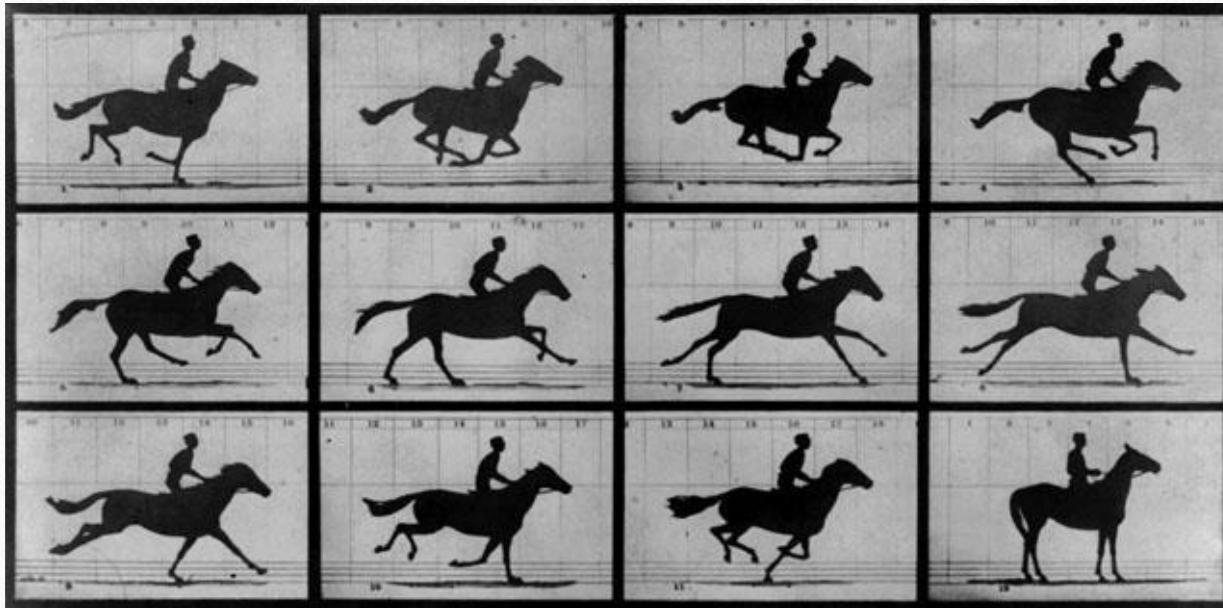
- Souhaiter la bienvenue
- Demander si c'est leur première séance de cinéma
- Leur présenter la salle (la nommer) et se présenter soi-même
- Présenter brièvement le film (titre, genre, synopsis)
- Expliquer le déroulé (la projection : les lumières vont s'éteindre pour pouvoir voir l'écran correctement, le son : où sont placées les enceintes, saluer le projectionniste)
- Expliquer la conduite à avoir au cinéma : ouvrir ses yeux pour les images mais aussi ses oreilles pour le son.
- Expliquer qu'on peut aussi ressentir des émotions fortes et que l'on a le droit de rire, d'avoir un peu peur ou d'être heureux.

Le vocabulaire du cinéma

L'image

C'est la représentation de quelqu'un ou de quelque chose.

Photogrammes de Muybridge

Il faut **24 images** pour réaliser **1 seconde de film**.

Le vocabulaire du cinéma

Le cadre

C'est un espace rectangulaire dans lequel le réalisateur choisit ce qu'il veut montrer.

Le champ

Le champ est tout ce que l'on peut observer à l'intérieur de l'image. C'est ce que l'on voit à l'écran.

Le hors-champ

Le hors champ est tout ce qui se trouve au-delà de l'image, tout ce qui ne se voit pas mais qui peut se deviner.

Le plan

Le plan correspond à une prise de vue ininterrompue.

Le vocabulaire du cinéma

La profondeur de champ

Arrière-plan

Second plan

Premier plan

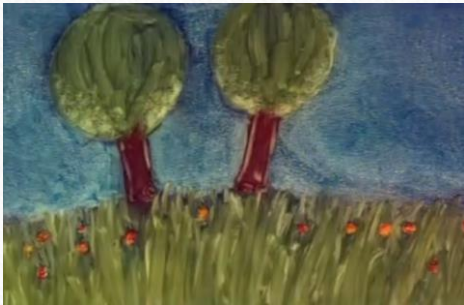
Image tirée du film : *Ponyo sur la falaise*, Hayao Miyazaki (2008)

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

Les échelles de plan

Des valeurs standardisées qui permettent de se représenter la distance qui sépare la caméra du sujet filmé.

Plan d'ensemble

Plan moyen

Plan rapproché

Gros plan

Réemployer la notion en classe :

- à partir d'un extrait de film, trouver les échelles de plans employées
- découper des images dans des magazines et réaliser un panneau par échelle
- pour une échelle donnée, réaliser dans un cadre un dessin correspondant

Le vocabulaire du cinéma

Les angles de prises de vues

En faisant varier l'angle de la caméra par rapport à un sujet, on obtient différents effets.

Plongée

Contre-plongée

Le vocabulaire du cinéma

Les mouvements de caméra

Trois techniques permettent d'apporter de la mobilité :

- Le **travelling** : déplacement de la caméra (en avant, en arrière, de haut en bas, latéralement...)
- Le **panoramique** : rotation de la caméra sur elle-même
- Le **zoom** (ou travelling optique) : illusion de déplacement

Réemployer la notion en classe :

- repérer les mouvements de caméra dans un extrait de film
- réaliser les différents mouvements avec une caméra
- travailler l'anglais avec les mots *travelling* et *zoom*

Ressources

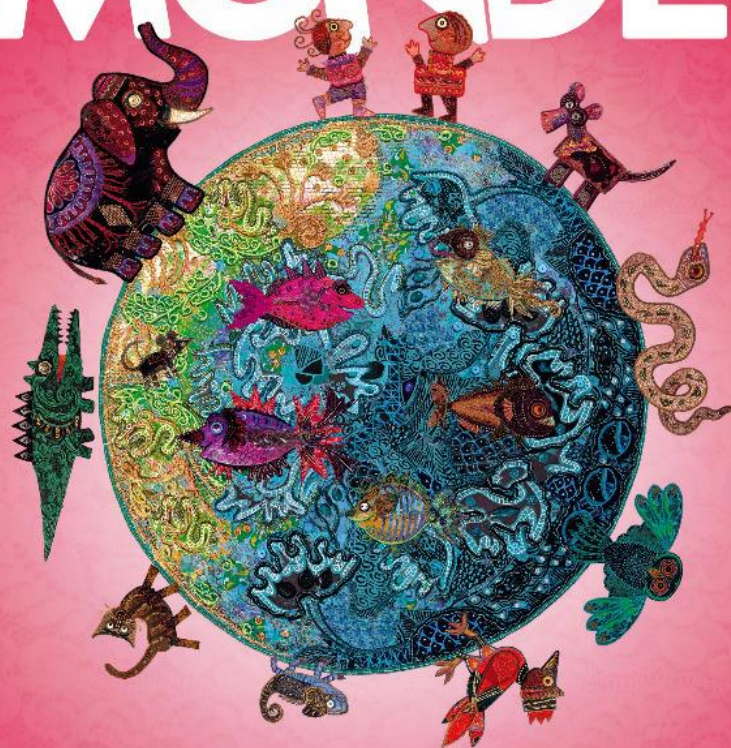
NANOUK

- Plateforme pédagogique **NANOUK** : <http://nanouk-ec.com/> (dispositif Ecole et Cinéma)
- Maternelle et Cinéma : <http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/>
- Analyse filmique : le site UPOPI : <http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/>
- Sur les films au programme : www.transmettrelecinema.com
<https://benshi.fr/home>
- Le blog d'Ecole et Cinéma : ecoleetcinemanational.com

KMBO KIDS PRÉSENTE

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE

6 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE : 6 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION. PRODUCTIONS : LA PETITE FABRIQUE DU MONDE, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION. RÉALISATION : LA PETITE FABRIQUE DU MONDE, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION. MUSIQUE : LA PETITE FABRIQUE DU MONDE, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION. DISTRIBUÉ PAR : LA PETITE FABRIQUE DU MONDE, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION, ATELIER ANIMATION.

La petite fabrique du monde

Programme de 6 courts-métrages d'animation réalisés entre 2009 et 2013

La création de Cristina Lastrego & Francesco Testa – Italie – 2013 – 10 min

Une bouteille à la mer de Kirsten Lepore – Etats-Unis – 2012 – 6 min

Chinti de Natalia Mizoyan – Russie – 2012 – 8 min

Dodu, l'enfant en carton de José Miguel Robeiro – Portugal – 2010 – 5 min

Feu Follet de Sarah Wickens – Grande-Bretagne – 2009 – 4 min

Grand frère de Jesùs Pérez & Elisabeth Hüttermann – Allemagne, Suisse – 2010 – 6 min

Liens vers les films

ATTENTION : Ces liens ne doivent pas être utilisés en classe avant la séance de cinéma. Voir les films une première fois en salle fait partie de l'expérience *Maternelles au Cinéma*.

Cependant, n'hésitez pas à vous servir de ces liens pour un travail préparatoire ou un retour sur la séance. Dans la présentation, j'ai inclus des « Time Code » (TC) qui vous permettent de retrouver l'extrait dont je fais mention.

La Création

Bottle

Chinti

Feu Follet

Grand Frère

(Dodu n'est pas trouvable en ligne)

La petite fabrique du monde

Mots-clés

Courts-métrages, animation

Travail sur les matières : tissu, broderie, sable, neige, thé, lumière...

Big Bang, évolution, différentes espèces, couleurs, êtres vivants, famille, quatre éléments

L'imaginaire, la création, le rêve, l'amitié, les relations frères/sœurs,

Contes

Animaux (dinosaures, oiseaux, poissons, fourmis, ...)

Inde, monuments historiques

Le programme

C'est un programme de courts-métrages très éclectique et riche.

Le fil rouge de ce programme est véritablement la création : création de liens, création du monde et création artistique.

La création de Cristina Lastrego et Francesco Testa

La création, 2013

Marco Polo

FILMOGRAPHIE

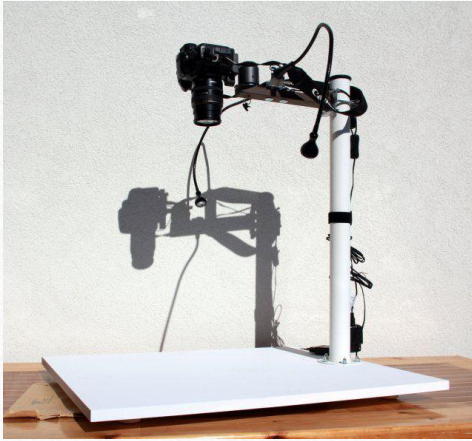
- Mirò the Cat, 26 épisodes de 7min
- Amita of the Jungle, 78 épisodes de 7min
- Marco Polo, 26 épisodes de 11min

Cristina et Francesco se sont rencontrés à Turin pendant leurs études. Ils ont publié plus de 180 ouvrages jeunesse et ont créé leur propre maison de production : *Lastrego e Testa Multimedia*

Retrouvez des informations sur leurs livres et leurs films sur leur site internet : <http://www.lastregoetesta.it/en/productions/amita>

La technique : Tissu découpé, un dérivé du papier découpé

Utilisation d'un banc titre pour animer le tissu

Le papier découpé de Lotte Reiniger

Personnages brodés à la main

- C'est **Lotte Reiniger**, réalisatrice allemande des années 1920, qui reprend l'idée du théâtre d'ombres asiatique, un art très ancien.

Retrouvez le travail de Lotte Reiniger [ICI](#)

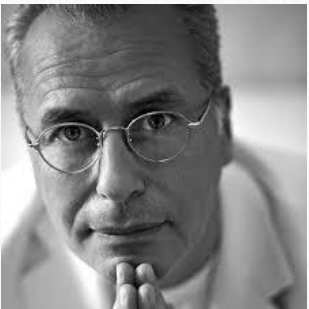
- La technique du papier découpé (ou tout autre matière) consiste à créer des décors et des personnages, découper ces éléments afin qu'ils aient des parties indépendantes (bras, jambes...) puis les disposer sur un banc titre et photographier ensuite chaque mouvement image par image. Pour faire 1 seconde de film, il faut 24 images fixes.

Retrouvez des vidéos making of sur leur chaîne youtube [ICI](#)

La musique

Pour la bande-son, les réalisateurs ont opté pour de la musique classique qui donne à cette représentation de la théorie de l'évolution un côté très festif.

Lorenzo Marini, qui a réalisé la musique du film, est un compositeur reconnu qui a reçu plus de 300 prix internationaux.

Dans *La création*, la musique soutient l'action et l'accompagne. Chaque univers possède sa musique propre avec ses instruments.

TC 2:56 → 3:12 : Notre regard suit le poisson puis, d'un coup, il rencontre un oiseau et l'instrumentalisation change. On écoute un instrument à vent pour caractériser l'oiseau.

A faire en classe :

Possibilité de faire découvrir aux enfants les différents instruments donnant le ton aux séquences et aux animaux (souris/éléphant/poisson...) à la manière de *Pierre et le loup* de Prokofiev.

Pour télécharger un extrait de la musique : [ICI](#)

La théorie de l'évolution

Découvrez un récit en musique et en couleurs de la création du Monde, du big-bang à l'apparition de l'Homme en passant par celle des poissons et des mammifères. La création apparaît ainsi comme la genèse de l'homme, des animaux et des végétaux.

C'est une bonne ouverture pour ce programme qui nous fait faire un tour d'horizon de ce que peut apporter la création à l'Homme.

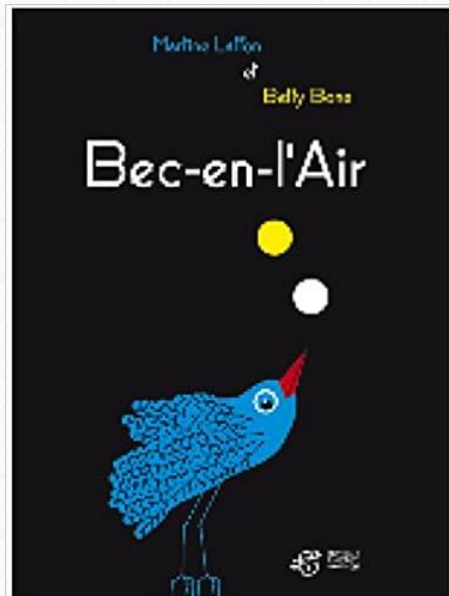
Pistes pédagogiques

- Apprentissage d'une notion scientifique : le *Big Bang*, avec des explications simples
- Qu'est ce qu'un être vivant ? Quels sont les différents types existants ? (animaux/végétaux/humains)
- Les oppositions (Eléphant très grand/souris toute petite)

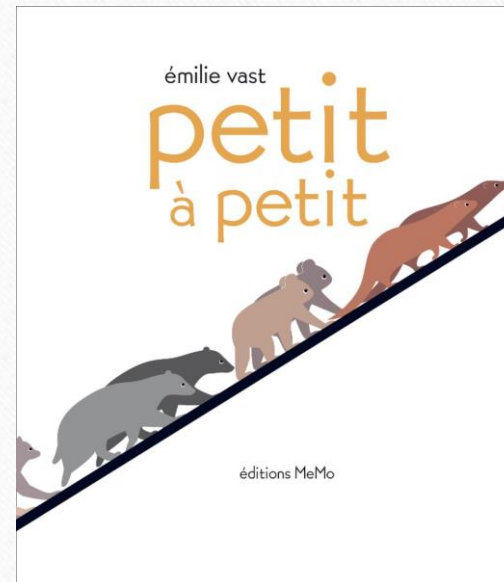
A faire en classe :

- Recréez des milieux naturels (mer, forêt...) en tissu avec des matières différentes : tulle, broderie, dentelle...
- Classez les êtres vivants avec des exemples du film

Liens à faire avec des albums jeunesse

Bec-en-l'Air
De Martin Laffon et Betty Bone
Ed Thierry Magnier

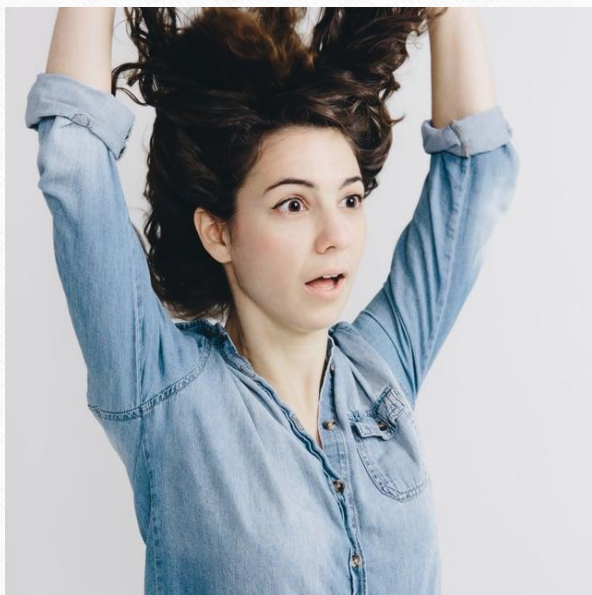

Petit à petit
de Emilie Vast
Ed MeMo

Une vie merveilleuse
de Mélissa Pigois
Ed Tom'poche

Une bouteille à la mer de Kirsten Lepore

FILMOGRAPHIE

- *Story From North America* – 2007
- *Sweet Dreams* – 2008
- *Bottle* – 2011
- *Move Mountains* – 2013
- *Bad Jubies* – épisode pour la série *Adventure Time* – 2014-2015
- *Hi Strangers* - 2016

Kirsten Lepore a suivi des études à CalArts, l'école d'animation créée par Walt Disney. Elle est spécialiste de la technique de la Stop-motion (animation image par image). En plus de son travail personnel, elle collabore avec Google, MTV, Nestlé... Ses deux courts-métrages *Bottle* et *Sweet Dreams* ont été récompensés de nombreuses fois.

Retrouvez toutes ses créations sur son site : [ICI](#)

La technique de la pixilation

Kirsten Lepore décide de tourner son court-métrage en milieu naturel pour la plupart des plans. Elle n'utilise que des matériaux naturels (sable, neige, coquillage, algues...). Comme elle tourne dehors, l'avancée du tournage est soumise aux conditions climatiques (pluie, vent, nuage...) et aux changements de lumière. Elle utilise ici la technique de la **pixilation** : l'animation image par image d'objets. Elle change un tout petit peu de place ses personnages entre chaque photo pour créer l'illusion du mouvement.

Making of [ICI](#)

La Pixilation vient du mot anglais *Pixilated*, signifiant être saoul. En effet, cette technique donne un côté saccadé à l'animation. Norman MacLaren, réalisateur canadien de films expérimentaux, a parfois utilisé la pixilation dans ses films.

En 1977, **Co Hoedeman** réalise *Le château de sable*, en utilisant le sable comme matière principale de son court-métrage animé. Retrouvez le [ICI](#)

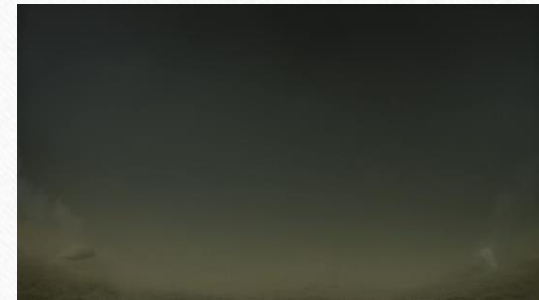

En apprendre plus sur la technique de la pixilation [ICI](#)

Apprendre à se connaître

Les deux personnages de *Bottle* sont très différents, l'un vit au bord de la mer et est fait de sable, l'autre est fait de neige et vit près d'une rivière. Ils sont liés tous les deux par l'eau. Grâce à une bouteille échangée, ils commencent à communiquer et vont petit à petit se définir (l'un est un garçon, l'autre une fille) et se connaître. Malheureusement, lorsqu'ils veulent se rejoindre, ils se retrouvent sous l'eau et se dissolvent.

La création de la relation passe par la communication.

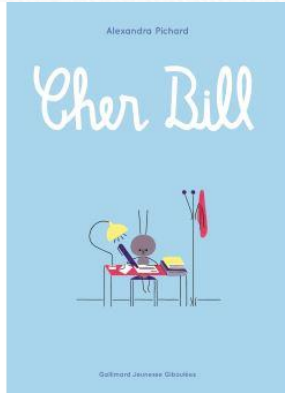
Pistes pédagogiques :

- Travailler sur l'opposition et les milieux naturels
- Les normes de genre : à quoi sait-on que c'est une fille/un garçon ?
- L'importance de la communication pour se faire comprendre de l'autre

A faire en classe :

- Communiquer par bouteille de classe en classe
- Faire des essais de pixilation
- Ramasser des éléments naturels lors d'une sortie et s'en servir pour un collage

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Cher Bill

Alexandra Pichard
Ed. Gallimard jeunesse

Sept bouteilles à la mer

Ahmad Reza Ahmadi, Rashin Kheirieh
Ed. Rue du Monde

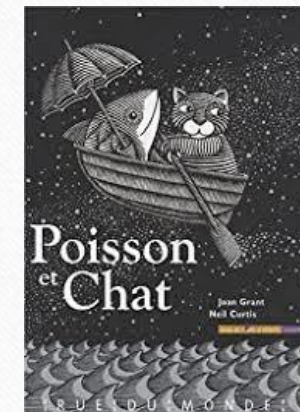
La lettre

Anne Herbauts
Ed. Casterman

La Bonnefemme de neige

David McKee
Ed. Gallimard jeunesse

Poisson et chat

Joan Grant, Neil Curtis
Ed. Rue du Monde

Chinti de Natalia Mirzoyan

Née en 1982 à Yerevan, en Arménie, Natalia Mirzoyan a étudié la philosophie et la sociologie à l'Académie des Arts H. Danielyan puis à l'université d'Etat de Yerevan et enfin à l'Institut des Arts Décoratifs Appliqués à Saint Pétersbourg. De 2003 à 2004 elle a travaillé comme animatrice dans plusieurs studios d'animation arméniens. Actuellement, elle vit à Saint Pétersbourg et travaille comme animatrice et réalisatrice.

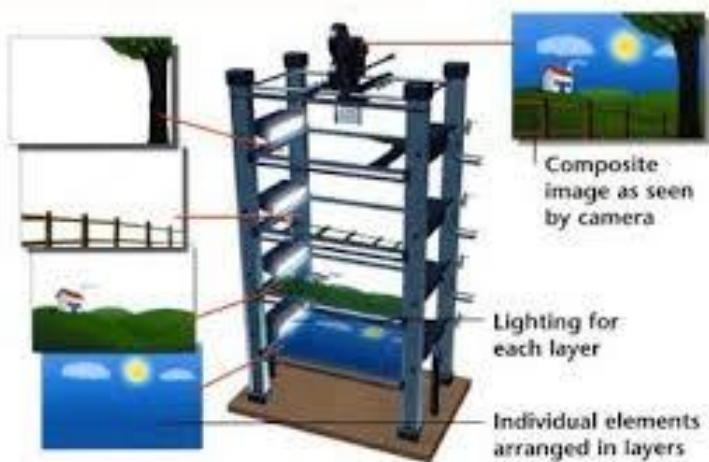
FILMOGRAPHIE

- *My Childhood Mystery Tree*
- *Chinti* – 2014
- *Five minute to sea* - 2019

Retrouvez son travail

[ICI](#)

La technique : l'animation de poudres

Banc titre multiplans

La caméra est au dessus du décor et des personnages, permettant une plus grande profondeur de champ et des plans subjectifs.

Plan subjectif : le point de vue de la fourmi.

Profondeur de champ : L'arrière plan est visible et donne de la matière aux décors. La réalisatrice joue sur le contraste flou/net pour donner de la profondeur à l'image grâce aux particules de thé.

Le principe de l'animation de sable, ou de poudres, est de **tracer les dessins directement dans la matière**, généralement sur une table lumineuse, et directement sous la caméra. Il n'y a pas de changement d'angles de prise de vue, la matière est à chaque fois mélangée et réagencée pour varier les échelles de plan.

Réalité et représentation

Représentation du Taj Mahal

Pistes pédagogiques :

- Qu'est ce que le Taj Mahal ? Montrer une photo
- Qu'est ce qu'un monument historique ? Demandez aux enfants s'ils en connaissent
- Qu'est ce qu'une image ? Image réelle VS Image mentale

Image : Travailler sur l'introduction à la notion de plan et du point de vue au cinéma grâce à *Chinti*.

Plongée

Plan rapproché

Gros plan

La création comme l'œuvre d'une vie

Chinti découvre la beauté par un timbre représentant le Taj Mahal. Elle est subjuguée par ce monument et délaisse sa vie déjà toute tracée pour s'aventurer vers un destin qui la fait rêver. Par là, elle nous rappelle des artistes naïfs comme le Facteur Cheval ou des artistes conceptuels tel que Roman Opalka. Ce dernier s'est photographié tout au long de sa vie.

Ferdinand Cheval dit Facteur Cheval, a construit *Le Palais Idéal* à Hauterives dans la Drôme. De 1879 à 1912, il a apporté, pierre après pierre, des détails supplémentaires à cet édifice. Ce palais est encore visitable de nos jours.

Série d'autoportraits numérotés – Roman Opalka

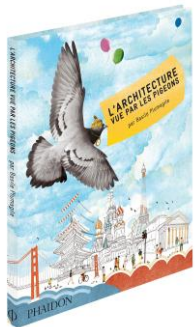
Le Palais Idéal du Facteur Cheval

Des liens à faire avec des albums jeunesse

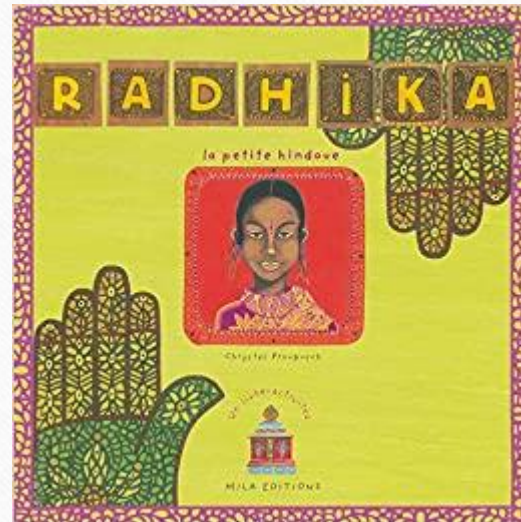
Une histoire sans début ni fin

Andreï Ousatchev et Alexandra Junge
Ed. Nordsud

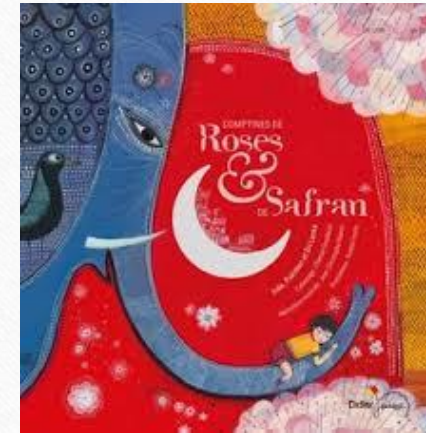
L'architecture vue par les pigeons

Basile Plumagile
Ed. Phaidon

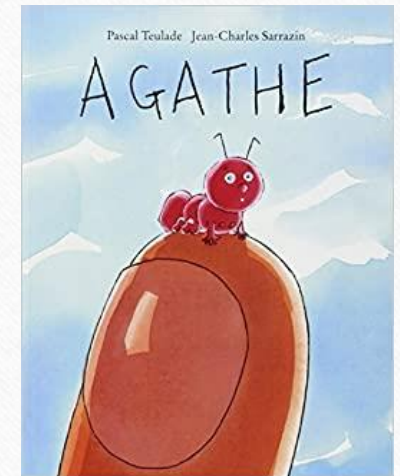
Radhika

Chrystel Proupuech
Ed. Mila

Comptines de roses et Safran

Chantal Grosléziat, Jean-Christophe
Hoarau
Ed. Didier jeunesse

Agathe

Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin
Ed. L'École des loisirs

Feu Follet de Sarah Wickens

Sarah Wickens, passionnée d'animation depuis son enfance, a suivi des études dans une école d'art en Grande Bretagne. En 2009, elle réalise ce court-métrage en animation image par image en tant que projet de fin d'étude.

FILMOGRAPHIE

- *The elephant in the room* 2007
- *The end of the ice age* 2005

Retrouvez son travail

[ICI](#)

La lumière comme personnage

Ici, la réalisatrice utilise la lumière du jour pour créer son personnage mais aussi son histoire. Le bonhomme de lumière disparaît avec la fin de la journée dans un dernier effort pour rester à sa place.

TC 3,05-3,13 → Le bonhomme lutte puis disparaît car il n'y a plus de lumière.

La lumière comme personnage principal : Importance de la lumière dans la vie comme au cinéma. La lumière permet la création même de ce film car sans lumière, il n'y a pas de captation d'images.

Avec un miroir mobile et la lumière naturelle, la réalisatrice arrive à créer un personnage et à le faire évoluer dans un espace quotidien : ici la chambre de Sarah.

Grâce au générique de fin, la réalisatrice dévoile sa technique.

Genre et son

« Le fantastique (...) se caractérise (...) par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. », Pierre-Georges Castex dans *Le conte fantastique en France*.
La réalisatrice rend visible la lumière en lui permettant de s'incarner et de devenir une entité à part entière (comme un fantôme ou un vampire inversé).

Une étrangeté se dégage de l'univers du film :

- Par le personnage principal qui se forme et dénote dans un univers quotidien
- Par le choix de la technique de l'image par image qui donne un effet saccadé

Cette lumière, presque violente, fait tomber les éléments de la chambre, se débat, griffe les murs... Placer l'action dans une chambre nous amène à formuler cette question d'enfant : est-ce que nos doudous bougent lorsque nous sommes absents ?

TC 1,20 → 1,57

Le son est très important, les bruitages qui soutiennent la création de ce personnage sont décalés (feu d'artifice...). Ils renforcent la présence presque physique du personnage.

Pistes pédagogiques et ouvertures

- Quelles sont les différentes formes de lumière et d'où viennent-elles ? Présenter des œuvres picturales et demander aux élèves quelles sont les différentes sources de lumière.

Mon réverbère Thibaut Lafaye 2012

La nuit étoilée Van Gogh 1889

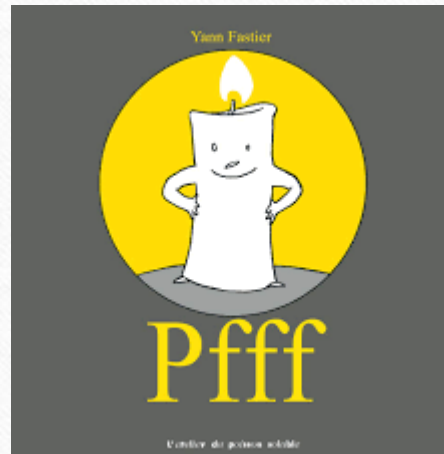
St Joseph Charpentier Georges De la Tour 1638 à 1645

- Faire découper des napperons de papier aux enfants et jouer avec la lumière qui passe à travers les fenêtres de la classe
- Prendre des photos de la lumière à différents moments de la journée

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Jeu de lumière
D'Hervé Tullet
Ed Panama

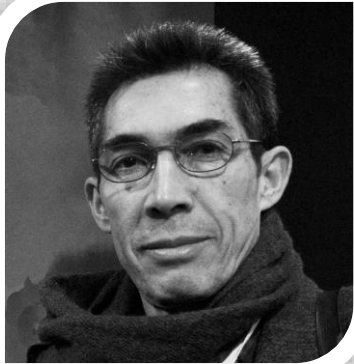

Pfff
De Yann Fastier
Ed l'atelier du poisson soluble

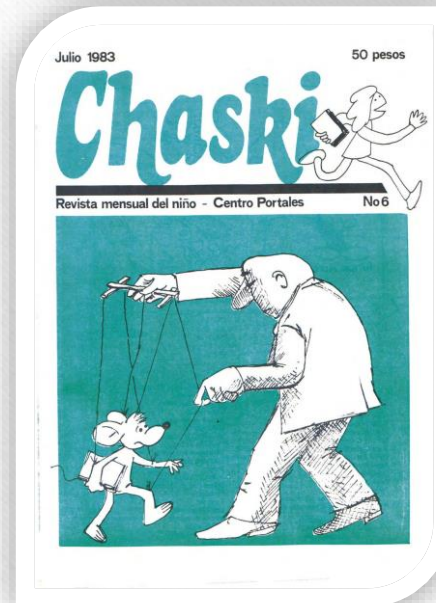
Ombres
De Suzy Lee
Ed kaleidoscope

Grand frère de Jésus Pérez et Elisabeth Hüttermann

Jésus Pérez est né en 1954 en Bolivie. Il commence sa carrière en tant qu'illustrateur puis s'intéresse au cinéma d'animation en 1977. En 1983, il crée avec Elisabeth Hüttermann, dessinatrice et productrice suisse, la revue pour enfants « Chaski », puis ils réalisent ensemble le court-métrage *Grand Frère*.

Cats and dogs à visionner [ICI](#)
(autre film de Jésus Pérez avec la même technique)

Grand frère

Une technique double, un créateur au cœur du récit

Ici, les réalisateurs décident d'utiliser la technique du dessin animé et de la pixilation. Les personnages sur la feuille sont animés de manière fluide. Pour avoir ce rendu il faut beaucoup de dessins : dans le film, le numéro en haut à droite de la feuille indique ainsi le nombre de dessins effectués.

1 seconde de film d'animation = 12 images

Les mouvements des mains sont plus saccadés en raison de l'utilisation de la technique de l'utilisation de pixilation.

Les outils du créateur sont visibles : table à dessin, crayon, gomme.

Les objets ont même parfois leur vie propre : **TC 1,57 → 2,01** la gomme se déplace et interfère dans la narration.

Cadre et Hors champ

La notion de cadre est très marquée dans ce film. La caméra est fixe et ne change pas de point de vue. Ce sont les personnages qui cherchent à s'échapper du cadre. Ils jouent avec celui-ci.

Il y a un parallèle à faire avec *Le Tableau* de JF Laguionie : dans son film, les personnages sont hiérarchisés en fonction de leur statut. (Toupins : Tout peints, Pafinis : les pas finis, Reufs : Les croquis)

A faire en classe : Pour faire comprendre la notion de cadre aux enfants leur faire placer leur main comme sur l'image et leur demander de regarder à l'intérieur.

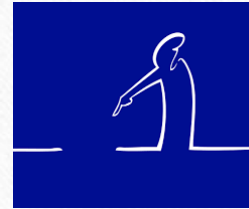
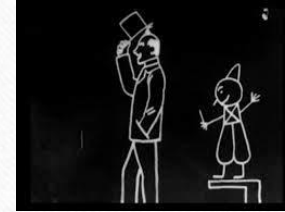
Les sons provenant du **hors champ** donnent aux spectateurs des indices sur les actions du dessinateur et permettent de le situer dans l'espace.

A faire en classe : Faire écouter aux élèves tous les sons provenant du hors champ et leur demander d'imaginer ce que le dessinateur est en train de faire (Ex: l'eau qui boue, la porte qui s'ouvre, les personnages hors champ...)

Prolongement et pistes pédagogiques

A Visionner

- *Fantasmagorie* d'Emile Cohl : Le premier dessin animé - 1908

- *La Linea* de Osvaldo Cavandoli : Série de 90 courts-métrages reprenant l'idée du créateur et de son personnage un peu espiègle

A faire en classe :

- Créer un flipbook avec des dessins à remettre dans l'ordre de 1 à 12
- Imaginer un personnage bâton très simple

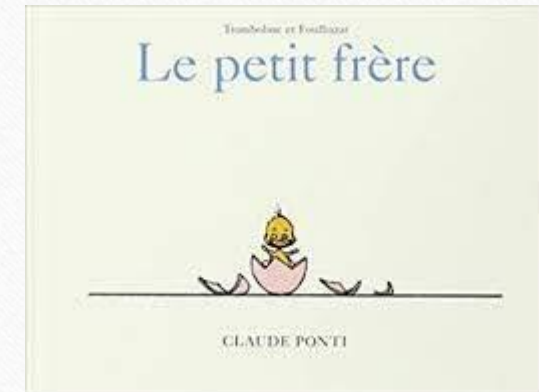
Des liens à faire avec des albums jeunesse

Je suis le plus grand
Stéphanie Blake
Ed L'école des Loisirs

Harold et le crayon rose
De Croquette Johnson
Ed Kid Pocket

Le petit frère
De Claude Pontio
Ed L'école des Loisirs

Dodu, le garçon de papier de José Miguel Ribeiro

Né en 1966 au Portugal, José Miguel Ribeiro réalise ses premiers courts-métrages animés dès ses 15 ans. Il aime monter et démonter des objets pour en comprendre le fonctionnement et cette grande curiosité l'emmène sur le chemin de l'animation. Il étudie à Lisbonne et en Bretagne où il s'intéresse aux marionnettes et au dessin.

En 1999, il termine *Le Soupçon* qui obtient le cartoon d'or en 2000.

Pour les lusophones, un autre court-métrage de Ribeiro à destination des adultes est à visionner [ICI](#)

Les oppositions

Dodu rentre dans un monde imaginaire à l'instar du personnage d'Alice dans le roman de Lewis Carroll. La petite coccinelle nous fait penser au lapin blanc de l'album. Dodu est un enfant très libre, son imagination lui permet de s'échapper de son quotidien et de se créer des aventures incroyables.

L'opposition apparaît nettement dès le début, notamment par les bruitages : bruits de la ville vs bruit des vagues

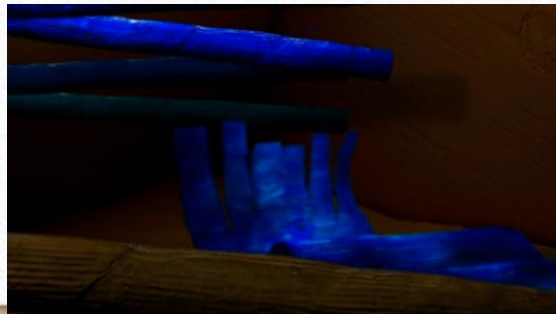
Dodu dans la ville, enfermé dans le cadre de sa fenêtre.

Dodu dans son rêve, sort du carton, sort de son cadre. Il accède ainsi à une plus grande liberté.

Opposition des tonalités et de la lumière.
Plus jaune/orangée d'un côté et blanc/bleue de l'autre.
Carton marron pour la chambre VS les vagues en carton bleu

Dodu, le garçon de papier

Technique et pistes pédagogiques

José Miguel Ribeiro utilise la technique de la **stop motion**, qui consiste à prendre des photos d'un élément en le bougeant un peu à chaque prise de vue, afin de créer l'illusion du mouvement une fois ces images mises bout à bout.

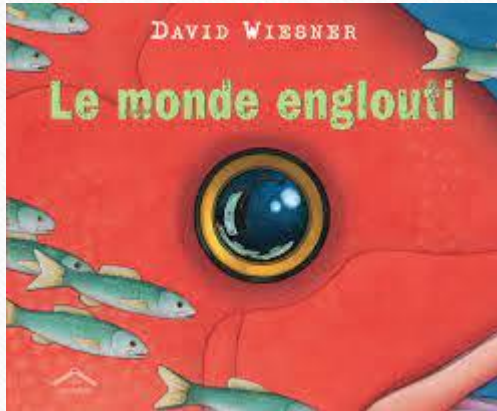
Il choisit un matériau plat (le carton) alors que le plus souvent on utilise des personnages en pâte à modeler ou des marionnettes en 3 dimensions.

Ici le carton est très visible, il donne l'impression de « **fait maison** ».

A faire en classe :

- Demander aux élèves s'ils connaissent différents milieux naturels (campagne/ville – Forêt/désert...)
- Reproduire des bruitages de la mer : frotter du papier bulle ou un sac poubelle pour les vagues, faire des bulles avec la bouche pour le bruit des poissons, souffler pour imiter le vent...
- Fabriquer un décor en carton

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Le monde englouti

David Wiesner
Ed. Circonflexe

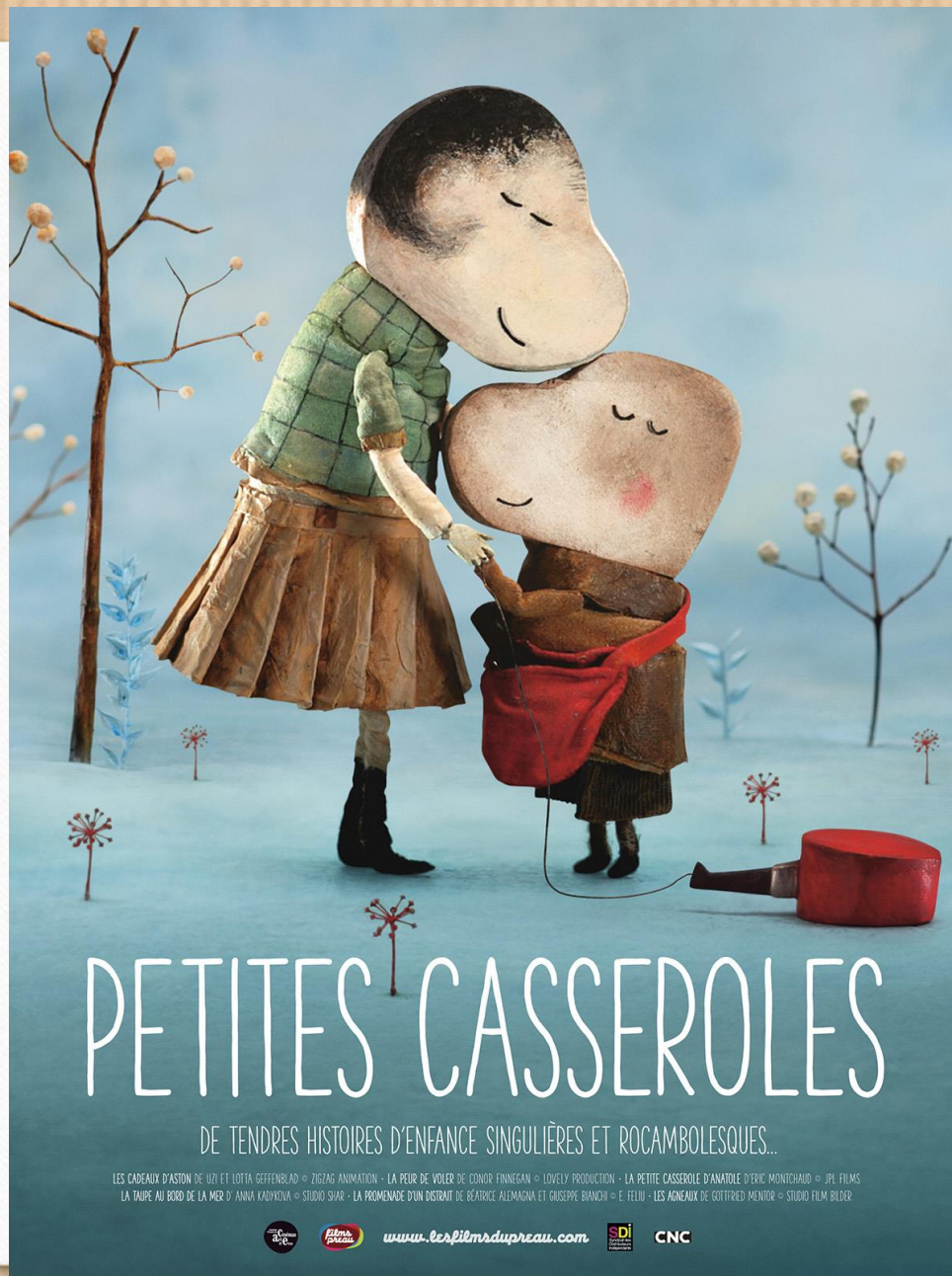

Alice aux pays des merveilles

Illustré par Glendin Sburelin
Ed Auzou

Ressources

- Documents du distributeur (Little KMBO) : <https://www.littlekmbo.com/la-petite-fabrique-du-monde>
- Dossier pédagogique du festival Ciné-Junior : <http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/LPFDM-Cine%C3%A9ma-public.pdf>
- Fiche Maternelles au cinéma : <http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/>
- Site pédagogique La fille de Corinthe : <http://lafilledecorinthe.com/wordpress/mot-clef/ecole-et-cinema-maternelle-92/>

PETITES CASSEROLES

DE TENDRES HISTOIRES D'ENFANCE SINGULIÈRES ET ROCAMBOLESQUES...

LES CADEAUX D'ASTON DE UVI ET LOTTA GEFENBLAD © ZIGZAG ANIMATION - LA PEUR DE VOLER DE CONOR FINNEGAN © LOVELY PRODUCTION - LA PETITE CASSEROLE D'ANATOLE D'ERIC MONTCHAUD © JPL FILMS
LA TAUPÉ AU BORD DE LA MER D'ANNA KADYKOVA © STUDIO SHAR - LA PROMENADE D'UN DISTRAIT DE BÉATRICE ALEMAGNA ET GIUSEPPE BIANCHI © E. FELLU - LES AGNEAUX DE GOTTFRID MENTOR © STUDIO FILM BILDER

www.lesfilmsdupreau.com

CNC

Petites casseroles

Programme de 6 courts-métrages d'animation réalisés entre 2005 et 2013

Les cadeaux d'Aston de Uzi et Lotta Geffenblad – Suède – 9min - 2012

La peur de voler de Conor Finnegan – Irlande – 9min - 2012

La petite casserole d'Anatole de Eric Montchaud – France – 6 min - 2014

La taupe au bord de la mer de Anna Kadykova – Russie – 5 min - 2012

La promenade d'un distrait de Béatrice Alemagna et Guiseppe Bianchi – France - 7min - 2005

Les agneaux de Gottfried Mentor – Allemagne – 5 min - 2013

Liens vers les films

ATTENTION : Ces liens ne doivent pas être utilisés en classe avant la séance de cinéma. Voir les films une première fois en salle fait partie de l'expérience *Maternelles au Cinéma*.

Cependant, n'hésitez pas à vous servir de ces liens pour un travail préparatoire ou un retour sur la séance. Dans la présentation, j'ai inclus des « Time Code » (TC) qui vous permettent de retrouver l'extrait dont je fais mention.

[La peur de voler](#)

[Les Agneaux](#)

[La taupe au bord de la mer](#)

(Les cadeaux d'Aston, Promenade d'un distrait et la Petite casserole d'Anatole ne sont pas trouvable en ligne)

Petites Casseroles

Mots-clés et concepts

Courts-métrages, animation

Papier découpé, dessin, marionnette, poupée, feutrine

Différence, singularité, altérité, normes, entraide, difficultés, peurs

Sortir de sa zone de confort, grandir, se dépasser, faire son chemin

Vacances, fête, mer, voyage, créativité

Quelques mots sur le programme :

Chaque court-métrage aborde une particularité, une manie, une différence qui existe chez nos héros. Ce programme permet de comprendre que la différence se crée aussi par rapport aux autres et à une normalité qui peut être remise en question. Dans plusieurs courts-métrages, les personnages sont des animaux, ce qui permet à l'enfant de mettre une certaine distance vis-à-vis des situations vécues.

Ces films sont des odes à la singularité et permettent à chacun de dépasser ses peurs en les contournant tout en développant son empathie.

Les cadeaux d'Aston de Uzi et lotta Geffenbald

Né en Israël en 1964, Uzi Geffenbald était joueur de cor avant de venir s'installer en Suède en 1986 et de se diriger vers l'animation.

Lotte Geffenbald a obtenu un diplôme de design et publicité en 1985 à l'école Beckmans à Stockholm et est devenue animatrice et réalisatrice.

Elle a également publié des livres pour enfants et enseigne dans des écoles d'animation. Les deux réalisateurs nous plongent dans des univers tout en douceur, à la découverte du monde et de soi.

Filmographie commune

1991 : *Lola s'est perdue*

1998 : *Les abricots*

2007 : *les Pierres d'Aston*

2008 : *Gros pois et petit point dans la tempête de neige*

2011 : *Gros-pois et Petit-point*

2019 : *Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-point*

Le poids des manies 1/2

Manie déf : Habitude, goût bizarre qui provoque la moquerie ou l'irritation.

Aston est entouré d'objet dans ce plan en plongée donnant une impression d'écrasement. Cet effet est renforcé par le dézoom et la découverte d'un nombre encore plus important d'objets emballés. Petit Aston est perdu dans tous ces emballages.

Finalement, cette manie lui permet, à la fin du court-métrage, d'agir avec bienveillance et gentillesse en offrant à son père un cadeau emballé.

Le poids des manies 2/2

- Quels objets emballe Aston ?

Aston emballe des objets très utiles à la vie quotidienne. Il a envie de faire plaisir à ses parents en les leur offrant.

- Pourquoi cette situation est compliquée pour ses parents ?
- Comment ses parents réagissent-ils ?

Les parents d'Aston, quoiqu'un peu embêtés, le laissent s'exprimer à travers cette manie. Ils lui permettent une certaine liberté : ils essaient de l'aider tout en continuant à communiquer.

Technique et création

La technique utilisée par les réalisateurs est mixte : du papier découpé pour les personnages, des décors peints et colorisés numériquement et de la prise de vue réelle. L'utilisation d'une technique mixte renforce le côté « manuel » que possède Aston et son obsession pour l'emballage.

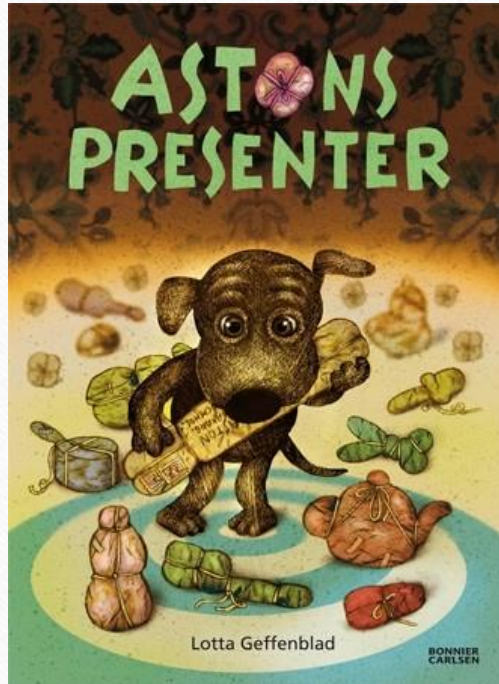
Alors qu'il ne peut pas utiliser les cadeaux de son anniversaire, Aston va faire preuve d'une grande créativité et d'imagination grâce à la planche en bois.

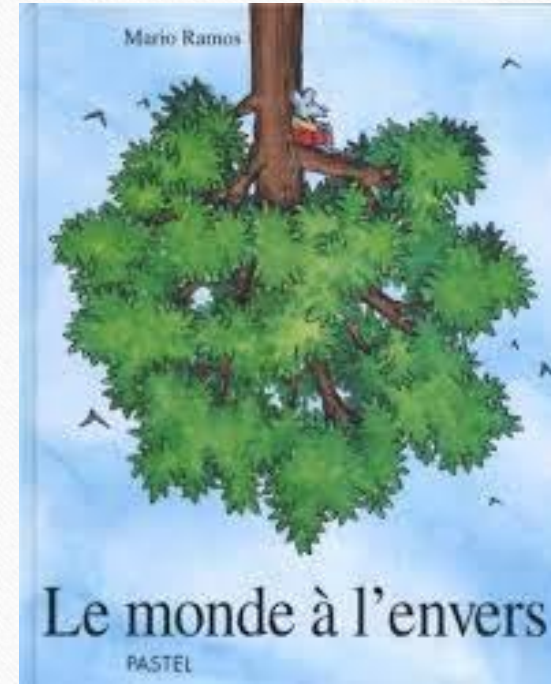
A faire en classe :

- Retrouvez les différentes activités qu'Aston invente avec cette planche de bois

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Astons Presenter
Lotta Geffenblad

Le monde à l'envers
Mario Ramos
Ed Pastel

La peur de voler de Conor Finnegan

Conor Finnegan est un jeune réalisateur de films d'animation irlandais. Il a étudié à l'*Institute Of Art Design and Technology* de Dublin et son film de fin d'étude *Fluffy McCloud* a été présenté dans une vingtaine de festivals internationaux. *La peur de voler* a obtenu une douzaine de récompenses dans des festivals. En 2018, il crée une série télévisée de 52 épisodes *Becca's Bunch* (Becca et sa bande) inspirée du personnage de *La peur de voler*.

Filmographie

2016 *Android: Rock Paper Scissors*

2014 *Jape: The Heart's Desire*

2014 *Dorset Cereals: Life Begins at Breakfast*

2014 *Candice Gordon: Sound of Horns*

2012 *Fear of Flying*

2010 *Fluffy McCloud*

Making of de *La peur de voler* [ICI](#)
Fluffy McCloud à visionner [ICI](#)

La peur mise en scène 1/2

Comme un cauchemar

- Couleurs sombres : noir/bleu/gris
- Orage et pluie
- Récurrence du cri
- Alarme stridente
- Musique inquiétante
- Typographie du titre avec des lettres tremblotantes

Dès les premières images, le spectateur est mis dans une position inquiétante du fait de la chute du personnage et de la musique. Le cauchemar a une portée émotionnelle forte.

Ecouter un extrait de la musique

LA PEUR DE VOLER

La peur mise en scène 2/2

Analyse de séquence

Par la scène de vol. TC : 4,20 → 4,47

Prêtez attention aux jeux d'ombres, aux cadrages, aux bruitages et à la musique

- 1) La nuit est propice à développer l'imagination et les cauchemars. Les ombres qui se dessinent sur les murs sont des vecteurs de craintes.
- 2) Les cadrages assez serrés sur la porte laissent apparaître une ombre furtive, accompagnés d'une musique inquiétante. La menace n'est ici pas tangible simplement imaginée.
- 3) On adopte un point de vue subjectif du personnage principal qui regarde le salon. Les violons deviennent de plus en plus aigus jusqu'au cri de l'écureuil et du gros plan sur son visage : l'attente et le suspense se mettent en place.

Une scène qui reprend les codes du thriller ou du film fantastique

Le peur de voler

Surmonter la peur

Comment Dougal surmonte sa peur ?

- Dougal est poussé par l'amour qu'il porte à Lucy, un sentiment très fort qui lui permet d'aller de l'avant et de sortir de sa zone de confort. Dans son rêve, il peut voler avec Lucy même s'il finit par retomber.

Expression

« (L'amour) donne des ailes » : L'aile représente dans l'imaginaire, certains êtres surnaturels, comme Pégase, dotés de cet organe qui permet de voler. Donner des ailes, c'est fournir la capacité à se surpasser, à être transcendé par une situation pour laquelle on se bat.

- Dougal va contourner cette peur en utilisant un moyen technique : l'avion.
- Arrivé sur place, Lucy lui demande s'il veut nager : malgré la peur, il dit oui.

Pistes pédagogiques

Autour des peurs :

- Verbaliser sa peur
- Est-ce qu'il y a des situations où tu es bloqué par celle-ci ?
- Imaginer comment faire pour ne plus avoir peur (ex : peur du noir = utilisation d'une veilleuse ; peur des insectes = installation d'une maison à insectes dans son jardin ou à l'école pour les voir évoluer dans leur milieu naturel ;...)

Autour des oiseaux migrateurs :

- Quel sorte d'oiseau est Dougal ? De quel pays vient-il ?
- Où va-t-il passer l'hiver ?
- Regarder des illustrations d'oiseaux migrateurs
- Créer un de ces oiseaux en feutrine (2D ou 3D)

Autour des saisons : L'alternance des saisons et le temps qui passe est présent dans le court-métrage.

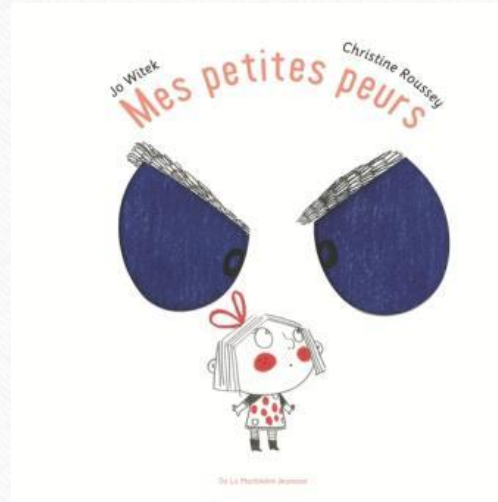
- Demander aux enfants à quelle période part Dougal.
- Reproduire ces 3 images avec du papier découpé.

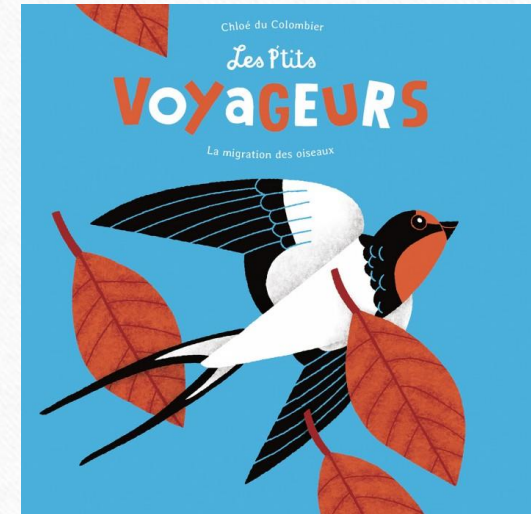
Des liens à faire avec des albums jeunesse

Zou n'a pas peur
Michel Gay
Ed Ecole des Loisirs

Mes petites peurs
Jo witek et Christine Roussey
Ed La martinière jeunesse

Les p'tits voyageurs
Chloé du Colombier
Ed du Ricochet

La petite casserole d'Anatole de Éric Montchaud

Eric Montchaud est diplômé de l'école La Poudrière à Valence. Il fait partie de la première promotion de 1999. Il utilise l'image par image pour ses créations. Son film de fin d'étude *Les Animals* et son film autoproduit *L'odeur de chien mouillé* remportent tous les deux un grand succès en festival. Il devient par la suite animateur pour des publicités et des films comme *L'écume des jours* de Michel Gondry.

Petites casseroles

- Prix du jury au Festival International d'Animation d'Annecy en 2014
- Nomination au César du meilleur court-métrage en 2015

Une adaptation 1/3

La petite casserole d'Anatole est initialement un album jeunesse d'Isabelle Carrier. C'est une autrice et illustratrice de livres jeunesse. Dans *La petite casserole d'Anatole*, elle s'est inspirée d'une de ses filles qui est trisomique. Elle souhaite que la « petite casserole » ne soit pas trop définie afin que chacun puisse y projeter sa propre expérience.

Une adaptation : Action d'adapter une œuvre, un texte pour un public, une technique artistique différents ; œuvre ainsi réalisée.

Une adaptation 2/3

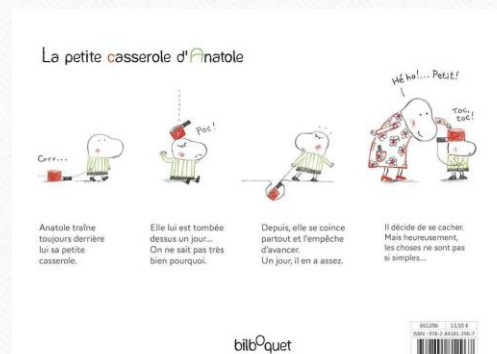

Éric Montchaud utilise la technique de la stop motion avec des marionnettes en papiers mâché. Cela donne un côté un peu rugueux et imparfait aux personnages. Il décide d'adapter ce livre en particulier car son fils adorait cette histoire. Son travail a été élaboré en lien avec l'autrice de l'album qui a tout de suite adhéré à son adaptation et a participé au découpage technique.

Questionnement avec les élèves :

Comparer une image du film et de l'album

- Quelles couleurs ont été gardées, pourquoi ?
- Qu'en est-il des décors ?

La casserole est rouge dans l'album ainsi que dans le film. *Hypothèse* : cette couleur représente la colère d'Anatole vis-à-vis de celle-ci. D'ailleurs lorsqu'il se cache dessous, elle devient bleue, couleur associée à la mélancolie.

Adaptation 3/3

Pour aller plus loin

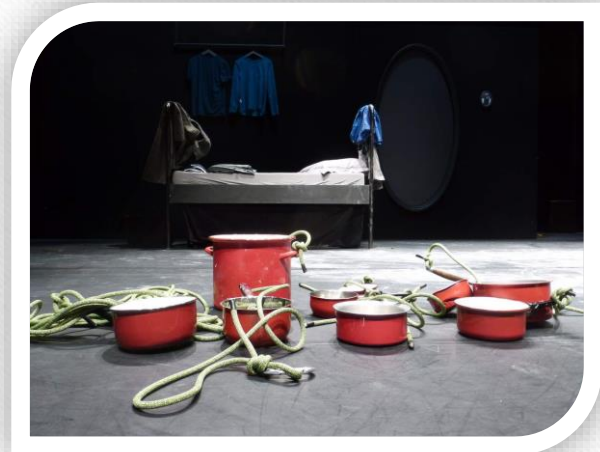
Adaptation musicale par le rappeur Pils MC

<https://soundcloud.com/pils-mc/la-petite-casserole-danatole-rdx-beatz>

Adaptation en pièce de théâtre par la compagnie « Hippolyte a mal au cœur »

Le préambule des étourdis

« Traîner ses casseroles » 1/2

Expression française du XXème siècle venant du milieu de la politique. En effet, celui qui **traîne** généralement les **casseroles** aurait certainement commis un acte malhonnête. **Avoir des casseroles** viendrait dit-on d'un jeu d'enfant qui consistait à attacher les casseroles à la queue d'un chien et à le faire courir pour l'effrayer par ce bruit. Au fond, une casserole à traîner, c'est une malédiction, une erreur du passé, une mauvaise expérience, un événement négatif qui encombre la marche de notre vie.

Ici, Anatole n'a pas commis d'acte malhonnête mais il traîne son handicap avec lui.

Le regard des autres conditionne ses actions et son regard sur lui-même. Quand la casserole devient trop grosse, il se cache dessous pour se faire oublier. Anatole va rencontrer plusieurs personnes lors de son parcours dont une mère avec son enfant. L'enfant veut l'aider mais sa mère s'y oppose en voyant la casserole. Anatole rencontre ensuite des enfants qui, au lieu de l'aider se moquent de lui. Même le chien s'en prend à lui à cause du bruit de la casserole.

Plus les autres le rejettent, plus la casserole devient grande. Anatole finit par se cacher dessous, la casserole a pris le dessus sur lui.

« Traîner ses casseroles » 2/2

Qu'est ce qui permet à Anatole de sortir de sous la casserole ?

- Un adulte aide Anatole : ils portent tous les deux une casserole. Anatole trouve quelqu'un qui lui ressemble
- Il utilise sa casserole pour aller de l'avant et la comprendre.
- Il fait de cette casserole une source d'inspiration (tableau)

La norme est construite par rapport à une généralité et non à des individus. A partir du moment où le regard d'Anatole change sur sa casserole, les autres reviennent vers lui et sont plus bienveillants. Anatole peut enfin s'exprimer et se rendre compte qu'il vaut bien plus que cet ustensile.

Pistes pédagogiques

Autour de la différence :

- Demander aux enfants quels points communs ils ont avec Anatole. Leur demander : « Et toi, que ferais-tu à la place d'Anatole ? »
- Imaginer ce que signifie la casserole avant de leur expliquer l'expression.
- Demander de décrire Anatole : qu'est-ce qu'il aime faire ? Quelles adjectifs sont employés pour le caractériser ?
- Font-ils des choses qui les rendent différents des autres ? Si oui, quoi ? Sur le site des *Films du préau*, le distributeur du film, on peut trouver un passeport à remplir sur ses différences dans le dossier de presse.

Autour de l'adaptation :

- Lire le livre en classe et parler des différences et des points communs.
- Demander aux enfants de dessiner Anatole à leur manière.

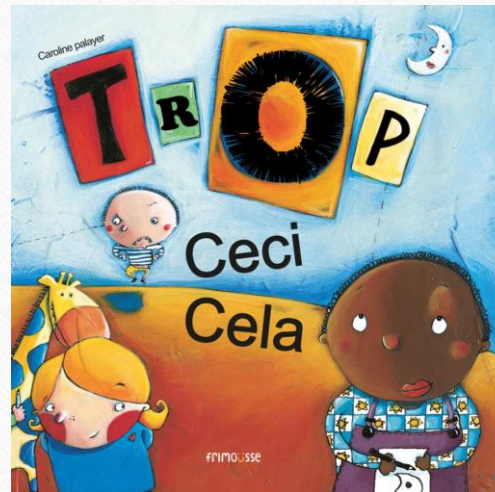
Des liens à faire avec des albums jeunesse

La petite mauvaise humeur

Isabelle Carrier

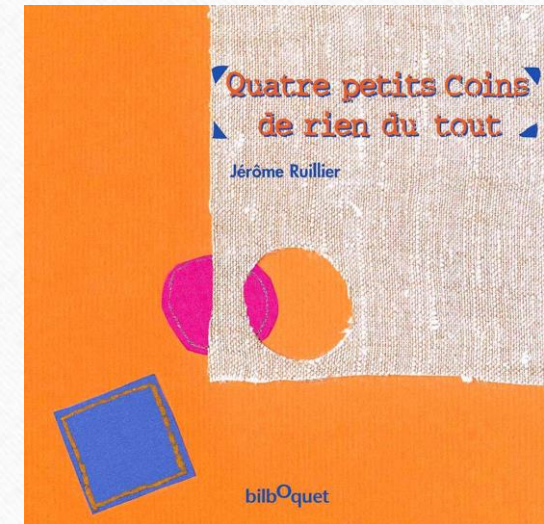
Ed Bilboquet

Trop ceci cela

Caroline Palayer

Ed Frimousse

Quatre petits coins de rien du tout

Jérôme Ruillier

Ed Bibloquet

La taupe au bord de la mer de Anna Kadykova

Née en 1984, Anna Kadykova est diplômée de la « Russia State University for the Humanities » et de la « SHAR » school studio en 2012. *La taupe au bord de la mer* est son film de fin d'étude. Il a été acclamé dans de nombreux festivals en Allemagne et en Russie notamment. Elle vit à Moscou où elle travaille comme photographe.

La taupe au bord de la mer

Du rêve à la réalité 1/2

La bande son est assez douce, comme les couleurs aux tons pastels. On peut noter le décalage entre les couleurs et la musique avec les bruits des gens et l'ambiance oppressante de la plage. La réalisatrice joue sur le décalage et fait preuve de sarcasme en montrant les usages un peu ridicules de ces animaux humanoïdes.

La taupe se fait une idée précise et idyllique du bord de mer via les magazines et images publicitaires. La réalité de plage est bien différente avec beaucoup de monde, du bruit, de la musique ...

La taupe au bord de la mer

Du rêve à la réalité 2/2

Déchets du bord de la route
organisés comme décoration
d'intérieur par la taupe.

Déchets jonchant la plage altérant
l'espace de la taupe.

La taupe est solitaire, elle trouve
finalement son compte en se baignant
seule la nuit.

La taupe au bord de la mer

A la manière de Martin Parr

Martin Parr est un photographe documentaire britannique. Il a le sens du détail et adopte un œil caustique et parfois cinglant sur la société de consommation.

On peut mettre en relation certains clichés de sa série « Life's a beach » (Jeu de mot avec bitch (mot grossier caractérisant une femme) et beach (plage)) avec des images du court-métrage.

A faire en classe :

- Leur présenter des clichés de Martin Parr, demander aux enfants lesquels ressemblent aux images du film.
- Leur demander s'ils vont à la plage ? Qu'est ce qu'ils aiment y faire ?

La thématique de la différence est ici abordée à travers le personnage de la taupe qui est assez solitaire et réservée. Elle va sortir de sa zone de confort pour réaliser son rêve, aller à plage. Elle se rendra compte que les autres sont un obstacle à son bien-être et qu'elle pourra trouver son bonheur par elle-même.

Des liens à faire avec des albums jeunesse

A la plage
Susanna Mattiangeli
Ed Le seuil jeunesse

Un ami pour Antoine
Kochka et Claire Delvaux
Ed Père Castor Flammarion

Promenade d'un distrait de Béatrice Alemagna et Guiseppa Bianchi

Béatrice Alemagna est originaire d'Italie. Elle est illustratrice et autrice de livres jeunesse. Elle a fait des études de graphisme et de photographie à l'école d'art ISIA d'Urbino. Elle se définit comme autodidacte dans sa pratique du dessin et de la peinture. Dès l'âge de 8 ans, elle veut devenir « peintre pour roman ». Depuis 1996 elle a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux pour ses livres.

Retrouvez toute sa bibliographie et son univers graphique sur son site [ICI](#)

Une adaptation d'un livre vers un film

Le livre : *La promenade d'un distrait* par Béatrice Alemagna et Gianni Rodari – Seuil jeunesse 2006

- Quels éléments la réalisatrice a-t-elle changés pour passer du livre au film ?
- Quels matériaux a-t-elle utilisés ?

Lire le livre en classe avant et après le film et voir ce qui a été retiré et/ou ajouté.

Une forme très artisanale 1/2

Ce court-métrage est réalisé en stop motion avec moins de 24 images par secondes ce qui donne un effet saccadé aux images à l'instar de la décomposition de Giovanni. Ce film mélange photographies/ marionnettes / décors en volume et dessinés.

Photographie de mains humaines pour signifier un gros plan de Giovanni dans les nuages de coton.

Décors mélangeant des matières très différentes : du papier, du carton, la poupée...

Une forme très artisanale 2/2

L'ensemble de ces éléments
donne une impression de
fragilité qui appuie l'histoire de
Giovanni.

L'utilisation d'un cadre aux bords arrondis rappelle les diapositives.

Le court-métrage est composé de deux musiques principales dont l'une composée par les « Têtes Raides ». Ce groupe mélange les ambiances, entre musique de cirque moderne et poésie. Cela donne l'impression d'une grande fanfare où tous les instruments ont une individualité mais forment un ensemble harmonieux. Cette musique définit l'atmosphère musicale de la maison au début comme à la fin.

Ecoutez le morceau « Le phare » [ICI](#)

Un film métaphorique

C'est peut-être le plus nébuleux des courts-métrages de ce programme. Cet enfant qui part en balade est tellement distrait par le monde qui l'entoure qu'il en perd des bouts de lui-même. Il sort de sa zone de confort pour se déconstruire puis se reconstruire par la bienveillance des adultes qui l'entourent.

La tête dans les nuages

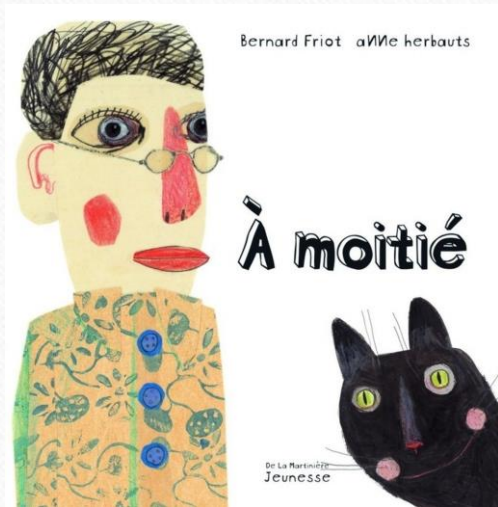
Un garçon dans la lune

Il n'a pas les pieds sur terre

En classe, il peut être intéressant de travailler sur les expressions signifiant « être distrait » avec des photogrammes.

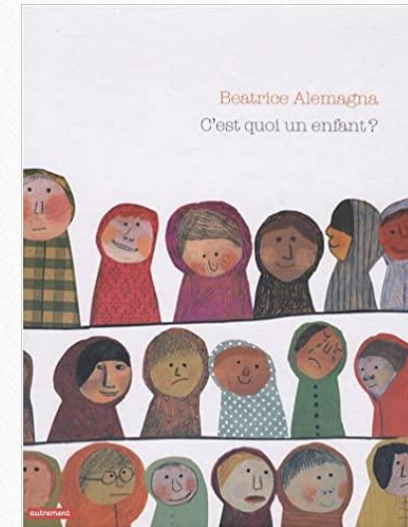
Des liens à faire avec des albums jeunesse

A moitié
Bernard Friot, Anne Herbauts
Ed La Martinière jeunesse

L'enfant et le bonzai
José Campanari
Ed Belin

C'est quoi un enfant ?
Béatrice Alemagna
Ed Casterman

Les Agneaux de Gottfried Mentor

Né à Strasbourg en 1981, Gottfried Mentor est un animateur de films. Il a réalisé plusieurs courts-métrages et vidéos institutionnelles. Il utilise les moutons à plusieurs reprises en jouant sur l'anthropomorphisme avec un ton décalé et humoristique. Il vit et travaille en Allemagne depuis 2004 et est diplômé de l'école de cinéma de Ludwisburg. Il a également travaillé sur le film nominé aux Oscars et aux BAFTA, *Le Gruffalo* (2010).

Regardez

Oh Sheep - 2018 [ICI](#) (Attention ce court-métrage est seulement pour adultes)

Heads up - 2016 [LA](#)

Un ton décalé et humoristique

Le réalisateur parle de la différence en passant par l'humour. Ce film satyrique comporte des sketches dans lequel l'agneau se retrouve dans des situations improbables. On peut faire un rapprochement avec les animaux des *Fables* de La Fontaine.

En classe : Posez la question de ce qui nous fait rire. Quelle situation ? Pourquoi ?

La différence, ici est montrée par le son et par l'image : le bêlement de l'agneau différent de celui de ses parents, la coupe de laine farfelue. Les parents sont effrayés par la singularité de leur petit.

Quand est-ce que les parents acceptent la différence de leur petit ? Après qu'ils aient remarqué que d'autres peuvent être différents aussi.

Analyse d'une courte séquence

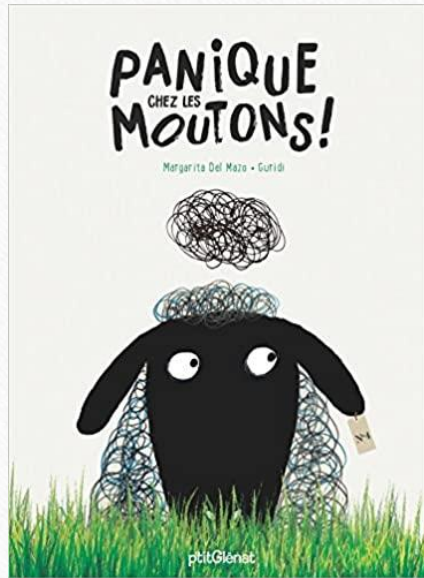
Comment le réalisateur fait rire ? Construction d'un sketch

TC 0,55 → 1,42

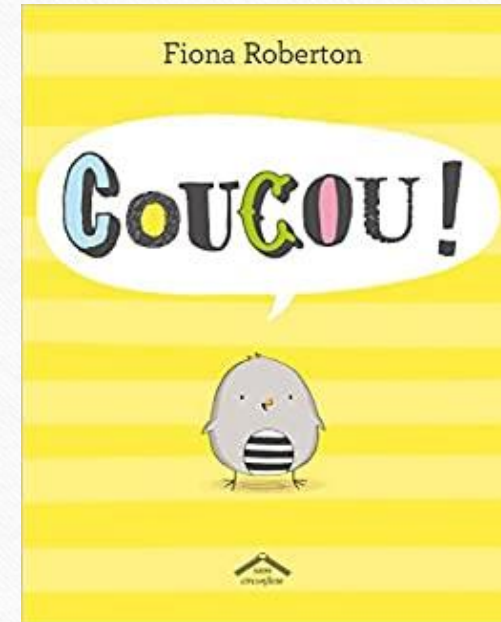
Dans cette séquence il y a 7 plans. On observe une alternance entre des plans larges puis des plans rapprochés avec les mêmes actions. Il y a une répétition de l'image avec l'utilisation d'un même cadrage pour chaque action et du son avec le gargouillement du ventre et le bêlement. Les plans sur les parents créent l'attente du spectateur sur ce que va faire le petit. Le spectateur sait déjà qu'il ne bêle pas pareil. Premier effet comique : Il mange de l'herbe et au lieu de bêler, il vomit. Puis il mange les marguerites et bêle avec son bruit à lui. On observe un renforcement de l'effet comique par le dézoom rapide.

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Panique chez les moutons

Margarita del Mazo, Raul Nieto Guridi
Ed P'tit Glénat

Coucou

Fiona Robertson
Ed Circonflexe

Ressources

- Documents du distributeur (Les films du préau) https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=pca
- Dossier pédagogique Passeurs d'images : <http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/wp-content/uploads/2020/09/Documentspedagogiques.pdf>
- <http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/une-planche-de-bois...pdf>

Le temps qu'il fait

Programme de 3 courts métrages proposés par l'Agence du court métrage

L'Ondée David Coquard-Dassault • France • 2008 • Animation • 07'40

La Maison démontable Buster Keaton et Eddie Cline • Etats-Unis • 1920 • Fiction • 22'

Le Jardin Marie Paccou • France • 2002 • Animation • 06'30

Le temps qu'il fait

Mots-clés

Courts-métrages, animation, burlesque, gags
Travail pictural, formes, couleurs, noir et blanc
Pluie, ville, campagne, temps, eau, transport
Couple, corps, famille, maternité, quotidien, travaux
Humour, nostalgie, fête

Quelques mots sur le programme

C'est un programme qui joue avec les formes et l'espace cinématographique. Il est traversé par la pluie: celle d'une journée d'automne un peu triste, la tempête qui change l'atmosphère ou bien la pluie salvatrice qui permet l'épanouissement d'un jardin.

Un programme qui, malgré la météo peu clémente, nous donne envie de sortir sauter dans les flaques et de découvrir le monde. Anne Charvin, chargée de mission éducation artistique au cinéma pour l'association Passeurs d'images, déclare : « La météo est un des premiers éléments du quotidien (..) une des premières choses que l'enfant remarque lorsqu'il regarde par la fenêtre (...) ». Il est intéressant de montrer aux tout-petits des films traitant d'expériences sensorielles (froid/chaud, mouillé/sec...).

Liens vers les films

ATTENTION : Ces liens ne doivent pas être utilisés en classe avant la séance de cinéma. Voir les films une première fois en salle fait partie de l'expérience *Maternelles au Cinéma*. Cependant, n'hésitez pas à vous servir de ces liens pour un travail préparatoire ou un retour sur la séance. Dans la présentation, j'ai inclus des « Time Code » (TC) qui vous permettent de retrouver l'extrait dont je fais mention.

L'ondée

La maison démontable

Le jardin

L'Ondée de David Coquard-Dassault

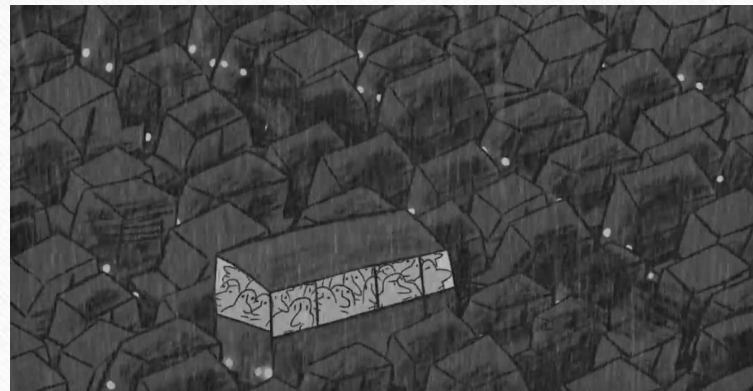
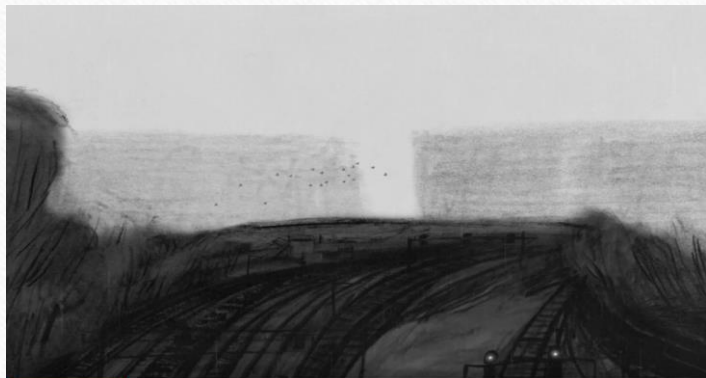

David Coquard-Dassault est diplômé de l'école d'art *Emile Cohl* à Lyon. Il commence sa carrière en tant qu'illustrateur mais, très vite, le côté statique de cet art l'ennuie. *L'ondée* a été écrit un jour de pluie battante alors qu'il travaillait en musique. Outre la création et la réalisation de jeux vidéos, il a réalisé deux courts-métrages d'animation : *Périphéria* et *L'Ondée*. Il donne à voir les cités dortoirs de banlieues parisiennes avec un œil poétique.

Il est nommé aux César du Meilleur Film d'Animation en 2017.

Extrait de *Périphéria* [ICI](#)

L'ordinaire au cœur de l'animation

Des plans larges comme des tableaux du quotidien

Très rares sont les films, et encore plus les films d'animation, traitant du quotidien, de l'ordinaire. Dans ce film, il ne se passe rien d'extraordinaire mais il se passe énormément de choses tout de même.

Alors que la ville est habituellement toujours en action, on prend ici le temps de s'arrêter, de la regarder avec des plans fixes et très peu de mouvements de caméra. Au début, les façades d'immeubles semblent inanimées. C'est seulement si on regarde attentivement que l'on voit bouger des choses.

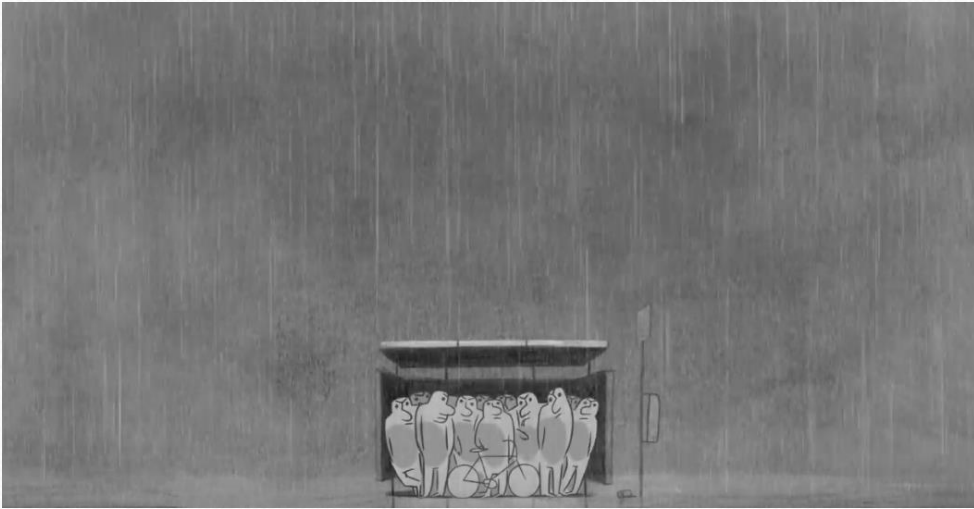
TC 1,39 → 1,52 Les lumières s'allument et s'éteignent. Sentiment d'immobilité.

A faire en classe :

On peut demander aux enfants de décrire une image en notant tous les petits détails.

Comment sait-on que c'est une ville ? Quels en sont les différents éléments?

Le temps

La pluie peut être un vecteur de mauvaise humeur.

Sur ce photogramme, l'homme qui a un vélo est mal vu par les autres car il prend plus de place sous l'abri-bus.

En classe, recréer le bruit de la pluie tous ensemble

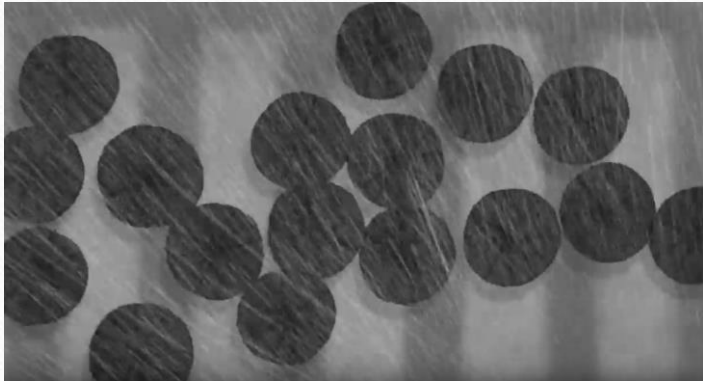
On peut reproduire le bruit de la pluie assez facilement avec 3 actions :

- Claquer la langue
- Tapoter ses cuisses avec ses mains
- Frotter ses mains l'une contre l'autre

Faire 3 groupes. Chaque groupe exécute une action séparément puis tous ensemble. Chaque groupe le fait plus ou moins fort. N'hésitez pas à enregistrer avec votre téléphone pour le réécouter.

La poésie du quotidien 1/2

Alors même que ce court-métrage met en avant l'ordinaire, les gens, la ville, il célèbre aussi la poésie présente dans ces moments de vie. Comment le réalisateur y parvient-il ? Il met beaucoup d'attention dans la composition des plans et joue avec les formes, les angles de prises de vue, les cadrages... Le réalisateur, par son coup de crayon, donne à voir la ville autrement.

Les parapluies forment un ballet, les feux clignotants un spectacle de lumières, les poubelles un camaïeu de gris...

La poésie du quotidien 2/2

La musique, très mélancolique permet aussi cette émergence de la poésie.
Le compositeur du film est Christophe Héral, compositeur et designer sonore pour le cinéma. Il a travaillé, notamment avec Jean-François Laguionie pour *L'Île de Black Mòr* (Film de cycle 3 d'Ecole & Cinéma) et Dominique Monféry pour *Kérité la maison des contes* (Film de cycle 2 d'Ecole & Cinéma) .

Le court métrage comme un Haïku

Poème extrêmement bref de trois vers visant à célébrer l'évanescence des choses.

Anne Charvin nous propose de réfléchir ce film comme un Haïku et d'essayer d'en écrire avec les enfants. Elle nous fait part de sa réflexion sur ces courts poèmes qui donnent à voir les petits détails de la vie et la célébration de l'ordinaire.

Exemple :

« Pour écouter les insectes
Pour écouter les humains nous ne mettons pas
Les mêmes oreilles »
Wafû

« Pluie de printemps –
Toute chose
Embellit. »
Chiyo Ni

Ouverture

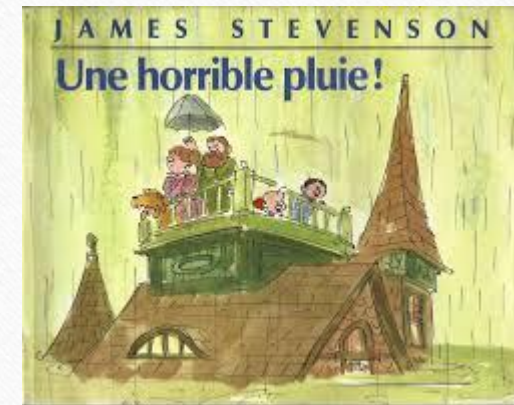
Le bruit de la pluie dans différents langages – Image animée de James Chapman

Utagawa Hiroshige *Le pont Ohashi et Atake sous une averse soudaine*, 1857, Cent vues célèbres d'Edo, 52ème vue.

Quand il pleut
Junko Nakamura
Ed MeMo

Une horrible pluie
James Stevenson
Ed l'école des loisirs

La Maison démontable de Buster Keaton et Eddie Cline

Buster Keaton est né le 4 octobre 1895, l'année de la première séance publique de cinéma. Dès 3 ans, il monte sur scène avec ses parents dans des spectacles de music hall. Ses parents l'utilisent comme élément comique, il balancé dans tous les sens, à tel point que la protection de l'enfance de New-York interdit un des spectacles pendant plus de deux ans.

Il se dirige par la suite vers le cinéma et se fait repérer par Joseph Schenk, un producteur éminent de l'époque. Entre 1923 et 1928, il réalise plus de 10 longs-métrages dont *Le Mécano de la Générale*.

La Maison démontable est son premier court-métrage.

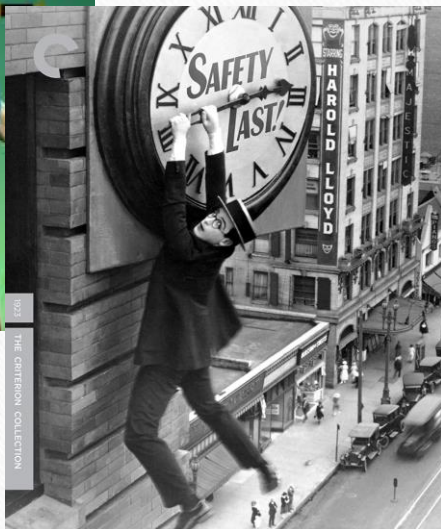
Le burlesque 1/2

Essai de définition

Le burlesque est un genre destiné à faire rire, à divertir. Il s'agit d'un type de comédie où le récit est construit sur une succession rapide de gags visuels, d'événements incongrus, inattendus, accidentels ou prémédités.

Il n'y a pas un burlesque mais autant de types de burlesques que de réalisateurs et d'acteurs. C'est un genre qui n'a fait que se réinventer au gré des affinités de chacun : Chaplin avec ses gags dénonçant les opprimés et les écart sociaux, Keaton avec son corps comme objet du gag, Laurel et Hardy en duo avec leur surenchère de tartes à la crème....

Le burlesque 2/2

Historique rapide et contexte grâce à cette
frise chronologique [ICI](#)

Le temps qui passe

Affiche originale. Le titre est « One week »/ Une semaine.

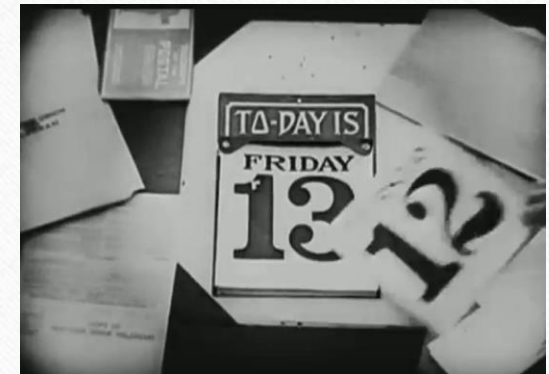
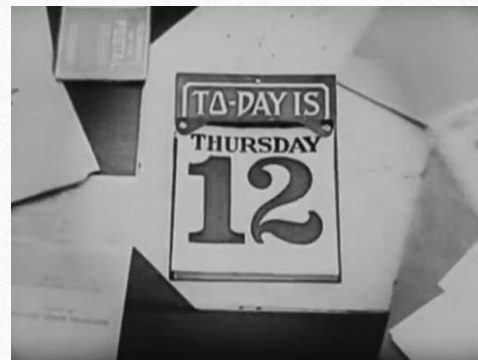

Le titre original définit un temps précis « Une semaine ». Dans ce court -métrage, le temps qu'il fait est aussi important que le temps qui passe.

D'ailleurs ce temps est marqué par le calendrier et les ellipses temporelles qui permettent de se situer dans la semaine. Le calendrier qui défile nous donne une impression de compte à rebours. Le malheur s'abat ainsi sur le jeune couple le vendredi 13 alors que la maison est entièrement détruite.

A faire en classe :

Demandez aux élèves si la maison a beaucoup changé entre ces différents jours ? Est-ce que le couple a beaucoup avancé dans la construction de la maison ?

La maison démontable

L'extraordinaire comme norme

Alors que Keaton nous décrit ici une situation des plus banales, un couple qui se marie et souhaite emménager dans sa nouvelle maison, tout est prétexte aux gags et aux situations extraordinaires. Dès la sortie de l'église, le personnage joué par Keaton ramasse une paire de chaussures pour les emporter avec lui.

Lorsque la maison est à peu près construite, le couple ne s'étonne pas que la maison soit un peu tordue, que des portes se trouvent à des endroits incongrus ou bien que la cuisine puisse changer de place. Keaton, à l'image du personnage qu'il a construit, reste impassible, rien ne l'atteint, excepté l'amour de sa compagne.

Cette maison a été construite entièrement par Keaton, bricoleur invétéré, et son équipe. Comme ses cascades, Keaton fait tout lui-même.

La maison démontable

Analyse de séquence : la tempête

TC 14,18 → 17,00

Le climax du programme « Le temps qu'il fait » pourrait être cette séquence de la tempête dans *La Maison démontable*. Le temps sert ici à la narration. Il est intéressant de noter que beaucoup de films catastrophe fondent leur narration sur des événements climatiques gigantesques (ouragans, tsunamis...). Anne Charvin parle ici de « film catastrophe comique ».

- La tempête commence par l'apparition de la pluie → Pas de bruitages à l'époque donc utilisation d'un plan rapproché sur Keaton mouillé avec son parapluie/ ruissèlement de l'eau sur poutre.
- Le vent → signifié par les rideaux qui bougent puis la maison qui tourne
- Alternance de plans à l'intérieur et à l'extérieur → Donne à cette séquence une impression de course poursuite qui tourne en rond. Le personnage principal veut arrêter un mouvement au lieu de fuir.
- Utilisation d'effets spéciaux très mécaniques : mouvements des personnages + panoramique de la caméra = impression que le décor tourne en plus de la maison.
- Effet comique avec l'expulsion des convives par les ouvertures de la maison qui devient un **personnage à part entière avec son propre caractère**. Le dialogue rajoute à l'effet comique « **Merci pour votre manège** ».

Prolongement photographique

Maisons surréalistes à l'image de celle de Keaton.

Filipp Dujardin est un artiste photographe belge. Il renverse les codes des photos d'architecture en créant des photo-montages à partir, notamment, de bâtiments de Gand, en Belgique. On a l'impression à première vue que ces compositions sont réelles alors qu'en fait elles sont fictives. Travail à mener autour de l'ordinaire extraordinaire.

En classe, demandez aux enfants de décrire les images. Que voient-ils ? Pourraient-ils habiter dans ces habitations ? Si non, pourquoi ? Sont-elles réalistes ?

Des liens à faire avec des albums jeunesse

La maison de Yu Ting

Anne Thiollier
Ed Hong-fei

Popville

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, texte de Joy Sorman
Ed Hélium

Construire une maison

Byron Barton
Ed L'École des loisirs

Le Jardin de Marie Paccou

Marie Baccou est née en 1974 à Dakar. Elle est diplômée des Arts décoratifs à Paris en spécialité animation et du Royal College of Art de Londres. En plus de son travail de réalisatrice de courts-métrages d'animation, elle enseigne dans les universités de Lyon et d'Angoulême. Elle a créé un festival « Les journées du Film bricolé » et l'association *La Maison aux Mille Images*. Elle œuvre beaucoup dans le domaine de l'éducation aux images.

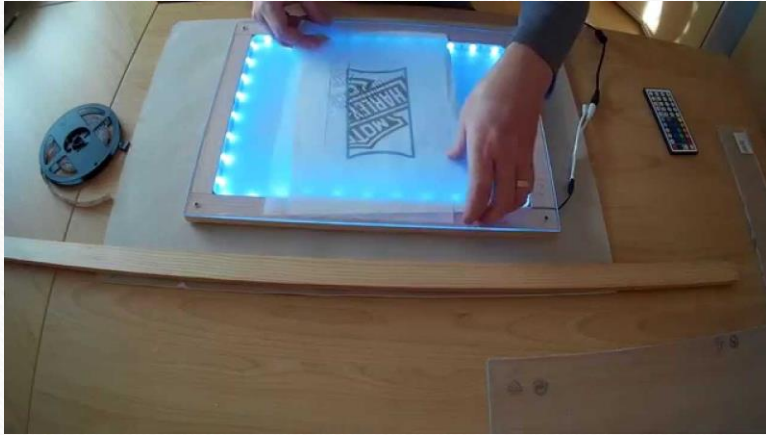

Retrouvez tout son travail [ICI](#)

Elle crée notamment des ateliers flipbook où elle fait dessiner des enfants sur des vieux livres.

La matière animée, une expérience sensorielle

Marie Paccou crée son animation sur une table rétroéclairée. Elle couvre la table d'un mélange de gouache puis retire de la matière à l'aide de cotons tiges et de white spirit afin de façonner ses dessins. Son film est entièrement peint à la main et elle a mis un an à le réaliser. L'appareil photo se trouve au dessus de la table afin de capturer les mouvements de la peinture.

Comme dit plus tôt, ce programme de court métrage a comme fil rouge la météo et l'expérience sensorielle du temps qu'il fait.

On a presque envie de toucher la matière qui bouge au fil des images qui s'animent. De nouveau, on retrouve cette expérience des sens. Le cinéma est une expérience de la vue et de l'ouïe mais ici la matière du film est presque tangible, on aurait presque envie de la toucher.

Le jardin

Un conte intimiste 1/2

Plan rapproché

Gros plan

Plan rapproché épaule

Anne Charvin remarque que les cadrages utilisés dans *Le Jardin* sont beaucoup plus rapprochés que ceux utilisés dans les deux premiers courts-métrages de Marie Paccou. En effet, on y voit plus de gros plans (les baisers, les joues qui rougissent ou encore la découverte du poisson) qui viennent renforcer les moments intimes du film.

On utilise à dessein le terme *conte* pour définir le court-métrage : la scène ne se situe pas dans un quotidien banal et reprend des codes du genre fantastique ou de l'imaginaire : deux personnages, avec pour maison un jardin (d'Eden ?), ayant pour occupation l'entretien de celui-ci et de leur amour. L'image de fin donne à voir une sorte de moment merveilleux. Quel est ce poisson ? Les couleurs nous transportent dans un univers joyeux et plein de nuances.

Un conte intimiste 2/2

Les bruitages sont importants car ils soutiennent la métaphore de la maternité qui apparaît tout au long du film. Dès le début du court-métrage, on entend un son ressemblant à des battements de cœur (enregistrés lors d'une échographie par exemple). Plus tard, ce son revient lorsque la femme a enfin cueilli son poisson et le pose sur son ventre.

TC 0,03 et 2,35

Le son renforce la dimension métaphorique et la poésie émanant de ce moment

La musique apparaît en même temps que la pluie. Elle est accueillie dans ce court-métrage comme un élément bénéfique qui permet la fête, la danse, la (re)naissance...

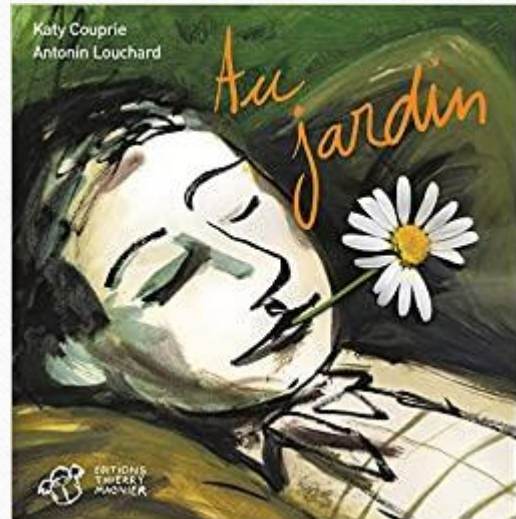
TC 3,28 → 3,34

Des liens à faire avec des albums jeunesse

Toujours rien ?
Christian Votz
Ed Le Rouergue

Au jardin
Katy Couprie, Antonin Louchard
Éditions Thierry Magnier

La pomme et le papillon
Iela Mari
Ed L'École des loisirs

arts plastiques et prolongement

L'Ondée

- Construire un bâton de pluie pour recréer des sons : évoquer les notions de bruitages/ permettre un apport sensoriel dans la continuité du court-métrage
- Prendre des photos en noir et blanc de moments du quotidien de la classe : noter les détails qui nous paraissent importants, montrer que le quotidien change quand même tous les jours.

La maison démontable

- Créer une maison surréaliste en pain d'épices.
- Laisser son imagination travailler avec le travail de Filip Dujardin

Le Jardin

- Installer un vivarium dans la classe avec une chenille et observer les différentes étapes de sa transformation
- Avec de la gouache, peindre un jardin avec plusieurs outils pour donner des textures différentes (éponges, tissus, dentelles...)

Ressources

- Documents pédagogiques *Les Enfants de cinéma* <http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/>
- Dossier pédagogique <http://77lezarts.free.fr/accomp%20le%20temps%20qu'il%20fait.pdf>
- Frise chronologique CICLIC <https://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/burlesque-pe.html#1>
- Dossier pédagogique CANOPE https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/Le-burlesque-historique-CRDP_Limousin.pdf
- Ressources pédagogiques Ecole et Cinéma en Gironde <https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ecolecinema33/2017/03/20/le-temps-qu'il-fait/>

Activités possibles et parcours pédagogiques autour du cinéma

Activité : les objets du précinéma

Présentation des objets du précinéma (historique et principe) et manipulation.
Puis fabrication d'un des objets du précinéma en classe (thaumatrope).

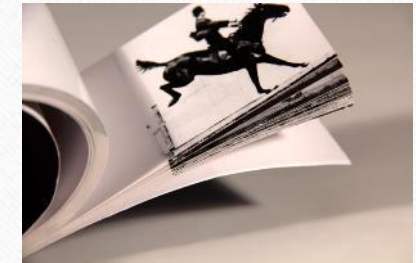
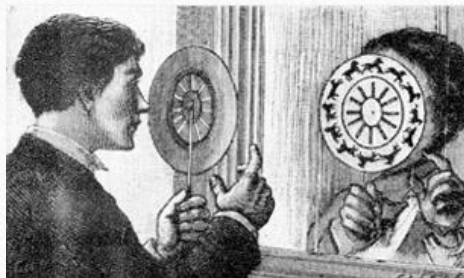
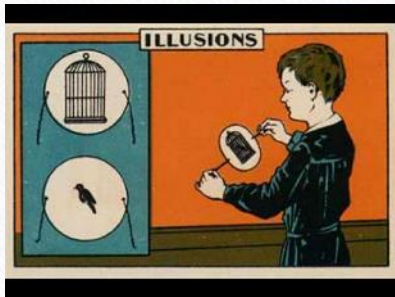
Le thaumatrope (1825) → principe de « persistance rétinienne »

Le zootrope (1833) → alternance des images

Le phénakistiscope → mouvement et fentes

Le praxinoscope → mouvement et miroir

Le folioscope ou *flip-book* (1868) → livre d'images

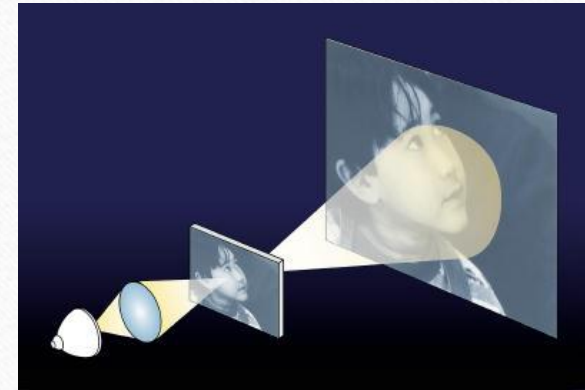
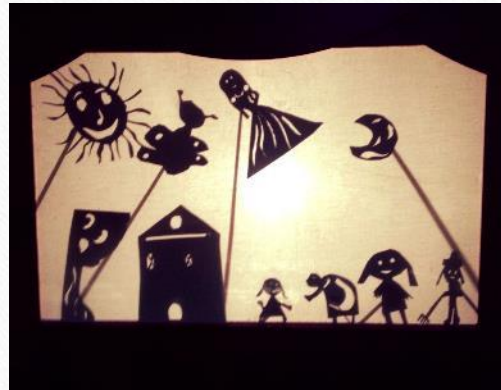

Activité : la lumière

Découvrir le principe de la projection, expérimenter l'agrandissement des images, la transparence et l'opacité.

- **Exercice : la projection**

Avec une lampe de poche, on éclaire un mur. Que se passe-t-il si l'on met la main devant la lumière ? Pourquoi ? Si l'on dessine sur une feuille de papier, et si l'on met la feuille devant la lumière, que se passe-t-il, et pourquoi ? Fabriquer un théâtre d'ombres.

Activité : les trucages

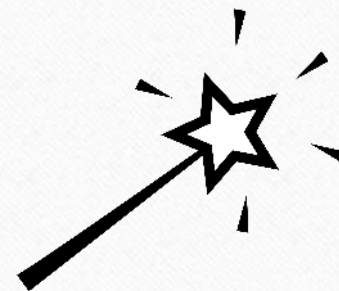
Découvrir les premiers films à trucages et expérimenter certains trucages pour en comprendre le principe.

Les courts-métrages à montrer :

- *Escamotage d'une dame chez Robert Houdin*, Georges Méliès, 1896
- *Le déshabillage impossible*, Georges Méliès, 1900

Les trucages à réaliser :

- Apparition/disparition, Transformation (par exemple, un élève se transforme en chapeau)
- Grand/petit (illusion d'un personnage très grand ou d'un autre minuscule)

Activité : le bruitage

Aborder la notion de son au cinéma et notamment le bruitage.
Puis expérimenter quelques bruitages en classe.

A hand-drawn sunburst graphic with several short, radiating lines of varying lengths, some solid and some dashed, surrounding the word 'Merci'.

Merci

de votre attention