

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PETITS & GRANDS 2 CYCLES 2 & 3

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDIT

INTRODUCTION AU PROGRAMME

Genre : Films d'animation et en prise de vues réelle

Durée : 50'

On a toujours besoin d'un plus grand que soi pour veiller sur nous et nous permettre de grandir. On a toujours besoin d'un plus petit que soi pour apporter un regard doux et poétique sur notre quotidien. Nos petits et grands personnages nous baladent de la campagne calme à une forêt animée, tout en passant par un océan coloré. Des histoires rythmées et colorées, qui nous rappellent combien il est important de pouvoir compter les uns sur les autres.

LES COURTS-MÉTRAGES

L'HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE de Frits Standaert France / Belgique - 2018 - 17'

Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder toutes les richesses, mais l'ennui l'accable de tristesse. Un jour, il s'approche de la maison d'un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d'une tasse de thé à l'aurore... « Mais que peut-on faire sans or ? », rugit le banquier tout en pariant que cet homme désire l'or avec ardeur !

PODLASICA de Timon Leder Slovénie - 2016 - 12'

Une belette affamée attaque un groupe d'oiseaux vivant sur le dernier arbre encore debout. La nuée dans l'arbre tente de garder l'équilibre, alors que la belette tenace essaie de grimper sur le tronc. L'équilibre fragile de l'arbre est menacé et le ventre de la belette gronde encore plus fort. Les volatiles sentent que la fin est proche !

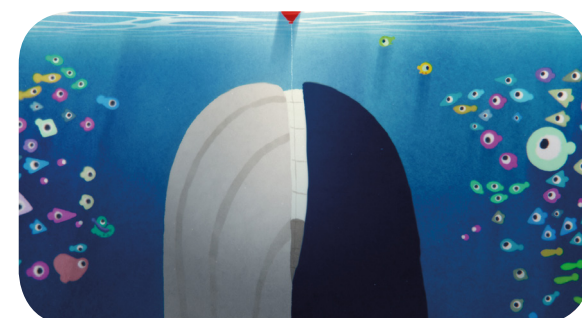
LILI DANS LES NUAGES de Toma Leroux France / Algérie - 2017 - 15'

En vacances chez son grand-père avec Meï, Lili décide de construire un avion pour rendre visite à celle qui lui manque.

DRÔLE DE POISSON de Kishna A. Nair France - 2018 - 6'

Quelque part au milieu de l'océan, un groupe de poissons unit ses forces pour secourir un étrange congénère rouge flottant à la surface. Ils décident de faire tout ce qu'ils peuvent pour l'aider à revenir dans l'eau et respirer... ignorant qu'il est en fait un ballon !

LES SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME

Qu'est-ce qu'un court-métrage ?

La définition officielle d'un court-métrage est un film de moins de 60 minutes. Cependant, on considère en général qu'un court-métrage fait jusqu'à 30 minutes.

Les films de plus de 30 minutes (et de moins d'une heure) sont d'ailleurs généralement appelés « moyens-métrages ». Depuis quelques années, on appelle « très courts » les films dont la durée n'excède pas trois minutes, titre et générique non-compris.

> Programme de courts-métrages = plusieurs petits films = plusieurs histoires avec des personnages différents.

Ce nom de « court-métrage », nous vient des débuts du cinéma (à la fin du XIXème siècle), lorsque la durée d'un film se mesurait à la longueur, en mètres, de sa pellicule. Les caméras d'alors ne permettaient pas encore de stocker une pellicule très longue dans le magasin de la caméra.

On comptait en longueur de pellicule, donc en « métrage » pellicule, d'où le terme de « court-métrage ». Par exemple, avec une pellicule en 35mm, 300 mètres de pellicule représentaient environ 11 minutes de film (en 24 images / seconde).

Qu'est-ce qu'un film en prise de vues réelle ?

La prise de vues réelle consiste à enregistrer, en temps réel, l'image en mouvement d'un sujet qui se trouve lui aussi réellement en mouvement.

Pour faire simple, c'est donc un film avec de vrais êtres vivants : soit des personnes qui jouent un rôle (c'est-à-dire des comédiens ou acteurs), soit des animaux.

Qu'est-ce qu'un film d'animation ?

« Animer » signifie donner du mouvement, de la vie, faire bouger... donc faire du cinéma d'animation, c'est faire bouger des objets qui sont censés être immobiles, inanimés.

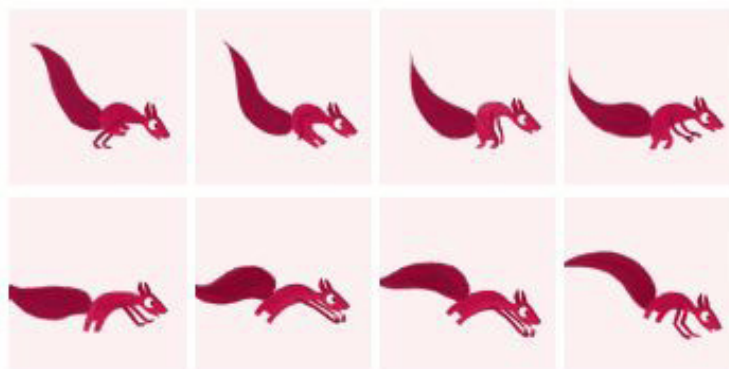
Ces objets peuvent être des dessins, ce qui donne des dessins animés !

LE CINÉMA D'ANIMATION

Comment fait-on bouger un dessin ?

En découpant le mouvement : on dessine chaque étape d'un geste.

Lorsqu'on fait défiler rapidement cette succession d'images un tout petit peu différentes les unes des autres, nos yeux nous donnent l'impression qu'elles se mettent à bouger.

La meilleure démonstration est de manipuler un flip-book ou folioscope (petits livres avec à chaque page un dessin un tout petit peu différent du précédent : en les feuilletant, on voit les images s'animer !).

Au cinéma, le nombre d'images par seconde, qui était au début de 16 ou 18 images par seconde, fut normalisé à 24.

Il faut donc 24 dessins un tout petit peu différents pour créer une seconde de mouvement !

> 1 minute de film = 1 440 images > 1 heure de film = 86 400 images !

La technique de l'ordinateur 2D

Dans ce programme, les trois films d'animation exploitent la technique du dessin animé traditionnel... mais s'aident des ordinateurs !

On appelle cela l'animation 2D numérique (ou 2D digitale) :

les dessins sont faits à la main puis scannés ou élaborés directement sur une tablette graphique, puis une partie de l'animation, l'ajout des couleurs ou certains effets spéciaux, ainsi que le compositing (assemblage des différentes couches de l'image) sont réalisés sur ordinateur.

Comment anime-t-on un objet ?

De la même manière qu'avec les dessins, on peut faire un film d'animation avec n'importe quel objet, comme par exemple une marionnette de papier découpé ou une figurine en pâte à modeler...

C'est la technique du « stop motion » (animation image par image) : on prend une photo de chaque étape du mouvement (on prend une photo de l'objet, on le bouge un peu, on prend une nouvelle photo, on le bouge, etc.).

L'HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE

de Frits Standaert

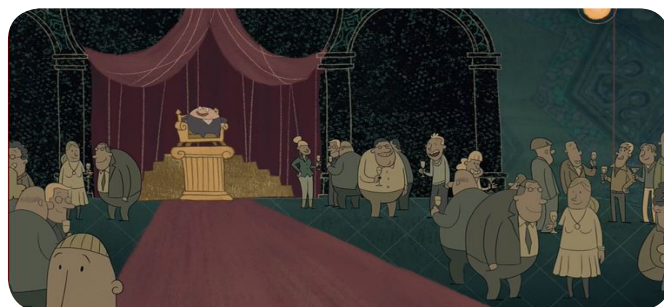
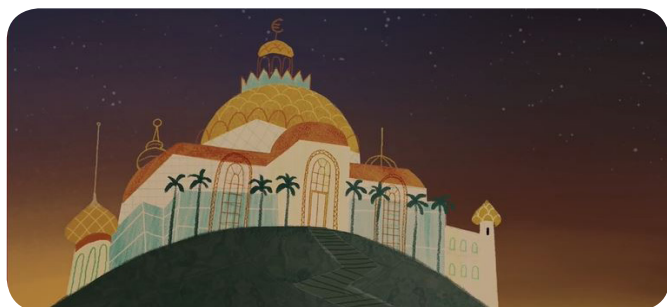
Un extrait du film : cliquez [ICI](#)
Technique d'animation : 2D numérique

Mots clés :

Valeurs, simplicité, univers opposés, modes de vie.

Deux univers opposés

Décrivez les modes de vie et les valeurs de chacun des deux personnages au début du film.

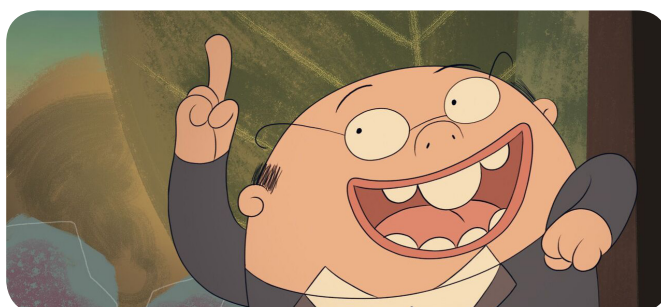
Le tailleur de pierre : il vit dans une maisonnette au creux des collines ; il aime la simplicité ; il est satisfait de sa liberté, de son rocher et d'un thé à l'aurore ; il trouve son bonheur avec peu et l'or ne l'attire pas ; il trouve le luxe inutile.

Le banquier : il vit dans un incroyable palais perché sur une colline ; il aime être riche et que les gens le supplie pour son argent ; il se déplace sur un trône porté par des valets ; il a de tout à profusion (exemple des thés) ; pour lui « seul celui qui est riche est vraiment heureux ».

> Cet exercice d'expression orale peut éventuellement être l'occasion d'un travail sur les antonymes.

Par quelles émotions passe le banquier et pourquoi ?

Grâce aux paroles ou à l'expression de son visage, on peut percevoir : ennui, tristesse, contentement, étonnement, dédain, colère, perplexité, irritation, suffisance, énervement, fierté, incompréhension, jalousie, enthousiasme, bien-être.

Autour de la langue

Refrain, répétitions et dialogues en rimes donnent son rythme au film.

Pour vous, le bonheur, c'est quoi ? Elaborez une réponse en rimes !

Les personnages utilisent un vocabulaire peu courant à l'oral...

Trouvez le sens de ces mots grâce au contexte du film.

Humble ; vaniteux ; opulent ; accabler ; convoitise ; aurore ; ardeur ; (intrusion) inopinée ; fortuné ; vénérable ; ineptie ; (puissance) souveraine ; privilégié ; fortuné ; inestimable.

La bande son du film

Dans un film, les sons sont très importants ! Ils nous racontent beaucoup et jouent sur nos émotions... Il y a trois types de sons dans un film :

> Les bruitages (ou ambiances sonores) = tous les bruits environnants

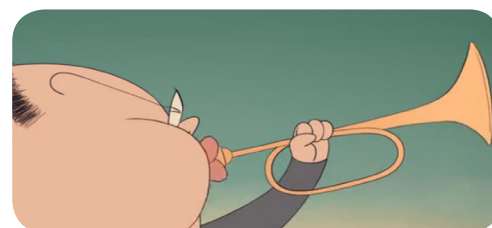
Par exemple, dans ce film : bruits de pas, grincement de portes, pièces qui s'entrechoquent, chants des oiseaux, tic-tac de l'horloge, coups de marteau, théière qui siffle, souffle du vent...

> La musique additionnelle (ou bande originale)

La musique influence la façon dont on perçoit un film... inspirant par exemple la drôlerie ou la peur.

Parfois, la musique existe à l'intérieur de l'histoire, comme ici les trompettes des valets ou la musique orientale de la fête au palais.

> Les voix (les dialogues)

Quand on voit un film qui a été fabriqué dans un autre pays, on peut le voir dans deux versions :

La version originale sous-titrée en français (VOSTF), meilleure façon d'apprécier toutes les sonorités d'une autre langue.

La version française (VF) : il faut alors procéder au « doublage » des voix en français ! Des acteurs enregistrent les dialogues en français en studio, puis cette nouvelle version de la bande son est calée sur les images du film.

Visionnez « La chouette découvre le doublage » (5'30) : [ICI](#)

La Chouette s'invite dans le studio d'enregistrement de *L'HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE* afin de vous faire découvrir l'art du doublage !

Essayez de faire le doublage d'une scène du film !

L'exercice du doublage nécessite une extrême précision... Vous allez découvrir la difficulté de la synchronisation !

À tester sur cet extrait du film (2'17) : [ICI](#)

Visionnez l'extrait avec le son, distribuez les dialogues aux jeunes acteurs, puis enlevez le son et tentez de placer les textes au bon moment... tapoter sur l'épaule au moment de la réplique peut aider !

Liste de dialogues	
Le banquier	Le tailleur de pierre
Umh... umhum ! Excusez-moi de cette intrusion inopinée, Permettez-moi de me présenter : Je suis...	Je sais bien qui vous êtes !
Acceptez donc cet or que je vous prête.	De l'or ? Je n'en ai aucune utilité, Je suis bien avec mon rocher, ma liberté et mon thé.
Non, non. Mon cher monsieur, Je pense que vous vous trompez, Vous ne savez pas ce que vous ratez ! J'organise justement ce soir une très grande fête.	Le valet
Faites-moi plaisir, soyez mon invité. Ainsi, vous découvrirez de vos propres yeux Qu'avec de l'or vous serez un homme bien plus heureux.	Ah oui ?

PODLASICA de Timon Leder

Le trailer du film : cliquez [ICI](#)
Technique d'animation : 2D numérique

Mots clés :

Équilibre, nature, prédateur / proie, humour, collaboration, baobab, environnement.

Entre humour et sérieux

Quels sont les thèmes abordés dans ce film ?

L'état de la planète (ici, un monde où la nature est désolée et la nourriture semble s'être raréfiée).

L'équilibre fragile de la nature, mais aussi sa force de survie.

Un prédateur qui essaie d'attraper des proies ; l'enjeu majeur de la nourriture et la question du régime alimentaire (la belette carnivore, affamée, finit par se nourrir des fruits du baobab).

La vie en musique ; la transmission, avec les leçons du vieux volatile face à la portée d'oisillons (il est le « chef d'orchestre » de leurs déplacements pour maintenir l'arbre balançant en équilibre).

La notion d'entraide et d'union qui permet de résoudre un problème commun et mène à une solution viable (cf. fin du film en forme de collaboration : les oiseaux fournissent des fruits - et de « l'engrais » ! - à la belette pour qu'elle plante ensuite les graines qui vont faire renaître la vie des plantes et arbres). La vie en collectivité, dans le partage des tâches et des ressources. Le souhait du réalisateur : « autour du baobab, considéré en Afrique comme « l'arbre de vie », un message d'encouragement écologique profondément optimiste, une thématique volontariste de reconstruction ».

Quel est le rôle de la musique (et des chants) dans ce film ?

Elle se substitue aux dialogues et nous permet une totale compréhension de ce qui est exprimé par les personnages.

Elle souligne l'optimisme et l'humour du film malgré un sujet de fond qui est assez alarmant.

Le thème musical, volontiers sautillant, s'appuie sur des cordes et des percussions aux sonorités africaines.

Quels autres aspects participent au ton léger et humoristique du film ?

Les bruitages irrésistibles des animaux ; l'expressivité de l'animation ; les différentes formes que prend le ventre de la belette à force de gargouillis ; la maladresse et les chutes de la belette ; l'hystérie collective des oisillons...

L'affiche de cinéma

Qu'est-ce qu'une affiche de film et à quoi sert-elle ?

L'objectif de l'affiche est d'amener les gens dans les salles obscures ! C'est un outil de communication, dont le but est, en exposant quelques informations sur le film, de donner envie aux spectateurs d'aller le voir en salle de cinéma. Ce visuel permet de communiquer sur le film et l'identifier (le reconnaître). (En complémentarité, la bande-annonce est une publicité avec un montage de différents morceaux du film).

Quels sont les éléments qu'on retrouve sur les affiches de film ?

Comment rendre compte d'un film dans un espace aussi réduit qu'une feuille de papier 120x160 ?

Rien n'est laissé au hasard, tout est réfléchi avec attention ! Chaque aspect de l'affiche produit des effets sur le spectateur.

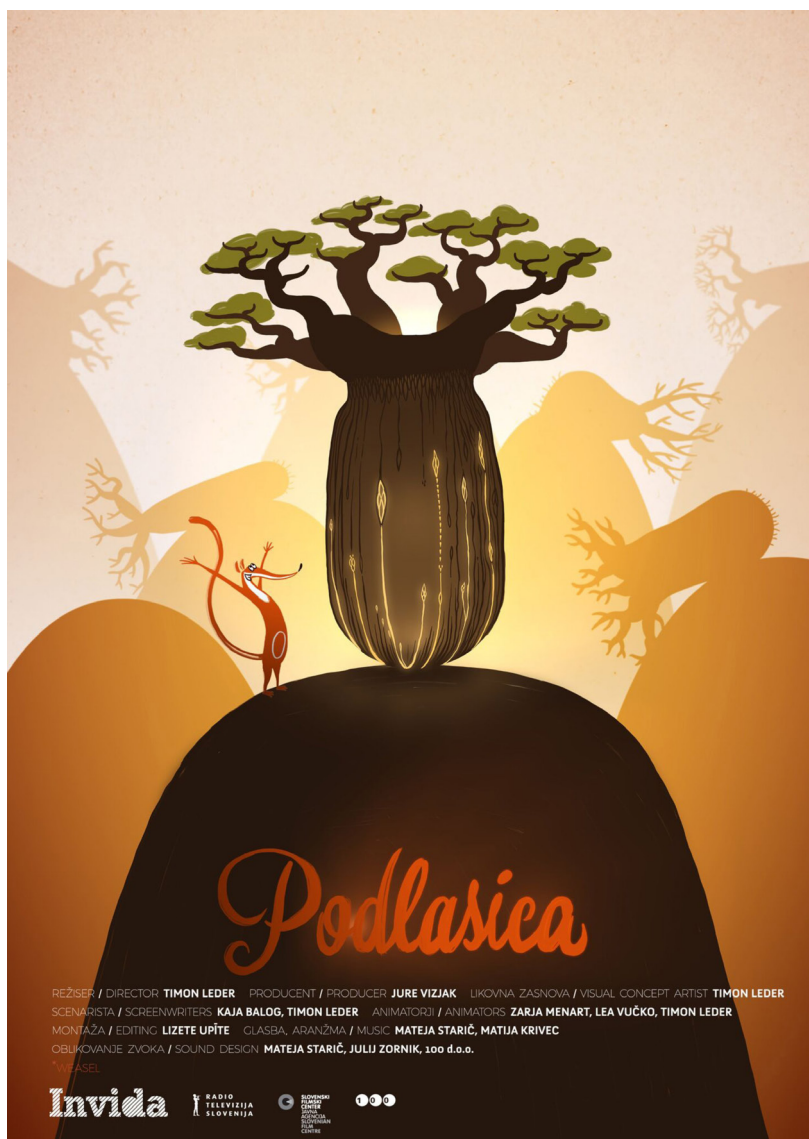
Composition d'une affiche de film :

> Textes : titre, crédits, phrase d'accroche, citations de critiques positives ou prix en festival (récompenses prestigieuses qui attestent de la qualité du film).

> Visuels : protagonistes (héros, personnages principaux, opposants), décors (environnement dans lequel se trouvent les personnages).

> Couleurs du titre et des éléments visuels (décors, personnages, encadrements) : significations ou impressions.

Qu'apprend-on / comprend-on quand on regarde cette affiche ?

Si on observe une affiche avec attention, on peut se faire une idée du genre de film qu'on va aller voir. Elle nous donne des informations sur : le titre, les personnages principaux, l'environnement, l'ambiance (à travers les couleurs), le genre du film (à travers les codes visuels présents)...

Ici, par exemple : sobre et épuré au niveau graphique ; paysage désolé à l'arrière-plan ; peu de couleurs, très naturelles ; baobabs faisant penser à l'Afrique ; une belle lumière diffuse qui inspire la sérénité ; au premier plan, personnage de la belette (le titre « podlasica » signifie « belette » en slovène : la couleur orange du personnage fait écho à celle du titre) qui semble célébrer la vie qui émane de l'arbre toujours debout qui irradie au centre ; humour et sérénité sont des mots qui viennent à l'esprit...

Cette affiche est-elle représentative de l'histoire que vous avez vue ? Manque-t-il des éléments qui nous donneraient des informations plus précises ? Est-ce embêtant ?

.....

Maintenant que vous avez vu le film, réinterprétez ce que raconte l'histoire en créant votre propre affiche du film de façon personnelle, comme si vous vouliez le présenter à d'autres enfants.

On a tous un imaginaire et des perceptions différentes, donc toutes les affiches seront uniques ! Vous pouvez vous aider de ces visuels pour reproduire le décor (aux lignes très rondes et fluides) et les personnages tout en silhouettes (belette au museau effilé, yeux ronds et longue queue ; oiseaux formant un groupe compact et difforme) : par exemple en peinture appliquée à l'éponge ou au tissu, pastels à étaler au doigt, feutres épais...

N'oubliez pas le titre et une phrase d'accroche !

LILI DANS LES NUAGES

de Toma Leroux

Un extrait du film : cliquez [ICI](#)
Technique : Film en prise de vues réelle

Mots clés :

Deuil, aventure, imagination, enfant, campagne.

Les pouvoirs de l'imagination

Qui est Mei ? À quel moment du film le comprend-t-on ?

Au début, on pense que Mei est la baby-sitter de Lili. Elle parle une autre langue, mais leur communication se fait à un autre niveau !

Elle la suit dans ses jeux, s'implique beaucoup, joue tout à fait « sérieusement ».

On se dit alors qu'elle est aussi sa meilleure amie, complice de toutes ses petites aventures.

À la fin, on comprend qu'il s'agit de sa poupée, qui l'accompagne dans sa découverte du monde et la « soutient » pour affronter le quotidien... elles partagent tout (y compris la peine du vide laissé par la maman).

Si vous aviez un ami imaginaire, toujours présent à vos côtés et complice parfait de vos aventures, à quoi ressemblerait-il ?

Décrivez-le (physique, caractère, goûts, particularités) et/ou dessinez-le.

Après avoir vu le film, comment interprétez-vous le titre ?

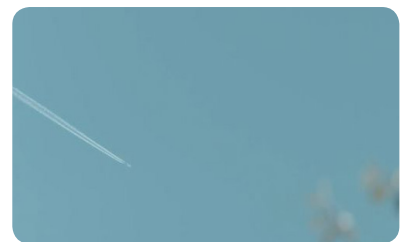
Le titre peut se comprendre de plusieurs manières :

> On peut dire de Lili qu'elle a « la tête dans les nuages », expression qui signifie être rêveur, distrait, un peu déconnecté de la réalité... En effet, elle a souvent l'air songeur, elle est pensive, un peu « dans la lune », comme concentrée sur quelque chose. De plus, elle s'imagine de grandes aventures avec Mei... qui n'existe pas vraiment (en tout cas, pas en tant qu'être humain !).

> Par ailleurs, elle rêve de pouvoir aller « physiquement » dans les nuages. Elle nourrit un intérêt presque obsessionnel pour les avions, pose beaucoup de questions, souhaite en construire un.

Lili rêve de voler pour retrouver sa maman qui a disparue : on lui a dit qu'elle était « au ciel ». Sa maman est morte (on le comprend grâce à des flashbacks et au fait que le grand-père parle d'elle au passé lorsqu'il parle de l'écharpe) et pour affronter son deuil, Lili se concentre sur cette idée d'aller dans le ciel pour continuer à avoir sa maman à ses côtés.

À un moment, Lili s’imagine décoller et réellement voyager au cœur des nuages : moment de quiétude, en apesanteur, où elle se « déconnecte » de la réalité.

> Ce titre peut aussi correspondre à un moment heureux qu’elle a partagé avec sa mère autour d’un avion de papier qu’elles veulent envoyer dans les nuages... les avions de papier lui rappellent ainsi sa maman.

> On comprend dans ce film la force de l’imaginaire, qui aide à vivre des aventures incroyables et est un refuge qui permet de se (re)construire.

Avec quels objets a-t-elle fabriqué son avion ?

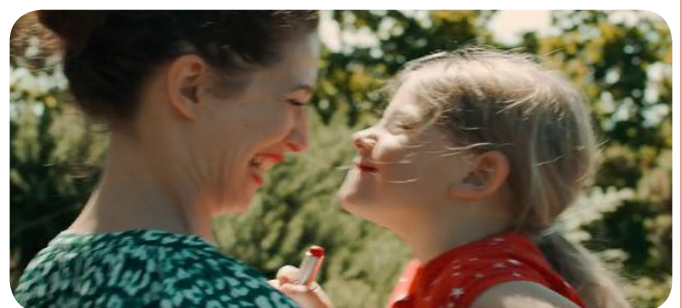
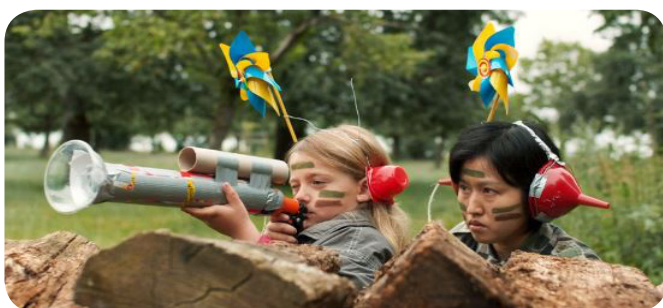
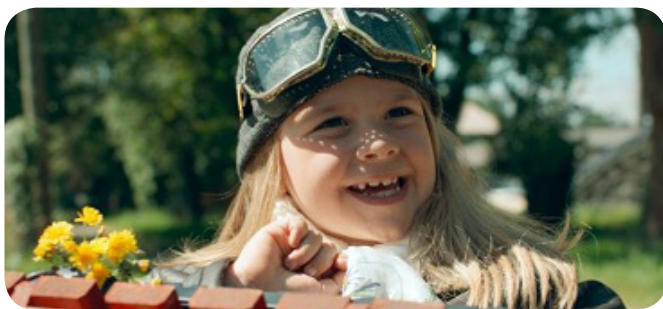
Avec une brouette, une pelle découpée, un ventilateur, un morceau d’étendoir à linge, du chatterton (scotch), de petits moulins à vent...

Avec des matériaux de récupération, construisez votre propre avion !

Une galerie de portrait

Élaborez une fiche descriptive pour chaque personnage.

Personnage	Aspect physique	Caractère	Goûts, particularités
Lili, la petit fille			
Le grand-père			
Mei			
La maman			

Comment sait-on que cette histoire nous est montrée du point de vue de Lili ?

- > Point de vue subjectif de ce qu'elle voit dans l'œil du fusil-longue-vue,
- > Elle seule peut voir Meï comme une jeune femme,
- > On entend le bruit du moteur d'avion quand elle imagine s'envoler dans son avion-brouette bricolé,
- > On voit ce qu'elle voit comme si on était à sa place dans la brouette (la route, le ventilateur),
- > On est avec elle dans les airs,
- > À chaque fois qu'on est en compagnie de Lili, la caméra se place à sa hauteur.

DRÔLE DE POISSON

de Krishna A. Nair

Le trailer du film : cliquez [ICI](#)
Technique d'animation : 2D numérique

Mots clés :

Mer, poisson, entraide, solidarité, pollution, écologie, environnement, humour.

Gloups les poissons !

Pouvez-vous expliquer le titre du film ?

Si ce « poisson » rouge qui flotte à la surface semble « drôle » et étrange pour les autres poissons qui n'arrivent pas à l'identifier, ni à l'aider à se maintenir sous l'eau pour « respirer », c'est parce qu'il s'agit en fait d'un ballon de baudruche !

Comment les poissons s'y prennent-ils pour essayer d'aider ce « poisson » qui flotte à la surface de l'eau ?

Ils tirent sur la ficelle pour l'entraîner sous l'eau (un poisson ne pouvant « respirer » hors de l'eau), d'abord tous ensemble, puis avec l'aide de la baleine Olivier (car normalement, à plusieurs on est plus forts !).

Qu'est-ce que les habitants de l'océan ont à craindre des « gens d'en haut » (les êtres humains) ?

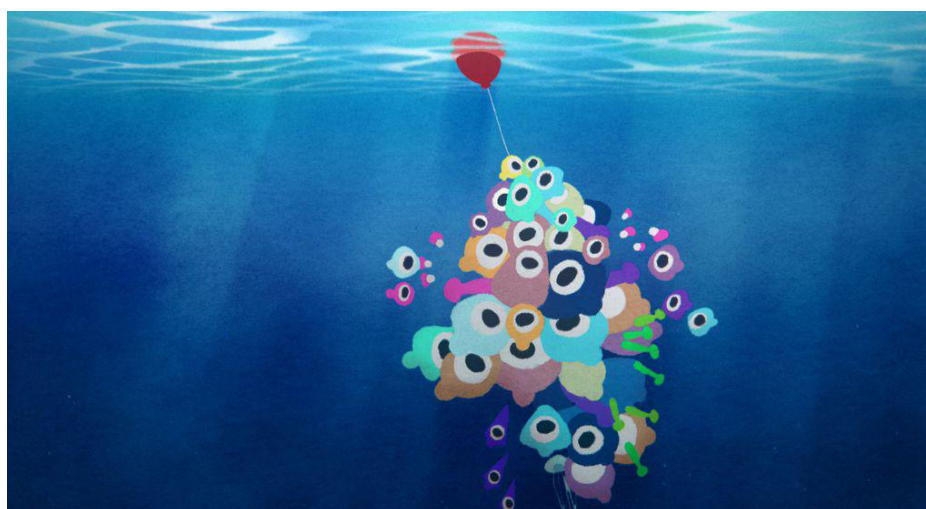
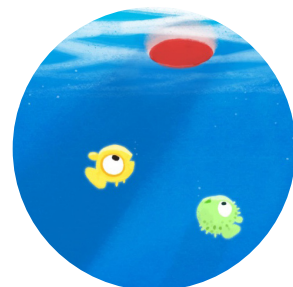
Être capturés avec fils de pêche et hameçons, mais également la pollution de leur lieu de vie : par exemple, le ballon percé qui coule au fond de l'océan pourrait être avalé par un animal !

Comment le film se termine-t-il ?

Les poissons pensent avoir réussi leur mission de sauvetage car le ballon crevé par l'hameçon coule vers le fond (sans même les remercier!) mais dans les profondeurs, recommence la même inquiétude pour ce nouveau venu étrange !

Les habitants de l'océan sont tous très solidaires, ils s'inquiètent pour les autres et s'entraident (tout le contraire de l'égoïsme et de l'individualisme !).

Pouvez-vous donner des exemples où vous avez aidé quelqu'un d'autre ?

Un univers coloré !

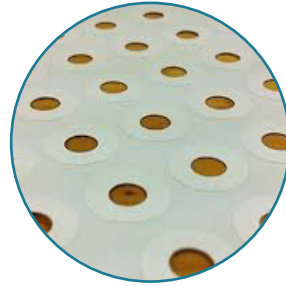
Le graphisme des poissons est assez amusant : des formes simples, rondes / ovales ou triangulaires, avec de gros yeux... et ils sont très colorés !

Créez votre mobile de la mer !

Matériel :

Des feuilles blanches et des pastels ou des feuilles colorés et des feutres, petite perforuse, oeillets, ficelle, baguette de bois.

1. Pour confectionner les poissons, en fonction de l'âge et des matériaux disponibles :

> Soit en dessin :

Tracez un grand cercle ou triangle, puis faire un petit cercle à l'intérieur pour l'œil, dans lequel on fait un gros point pour la pupille. On peut aussi faire une queue avec un autre rond plus petit à l'opposé de l'œil. Colorier l'intérieur du poisson –en ne dépassant pas dans le blanc de l'œil !– aux pastels
Découpez le poisson ainsi créé.

> Soit en papiers collés :

Sur du papier de couleur, tracez un grand cercle (ou forme ovale) ou triangle pour le corps et, sur une autre couleur, un plus petit cercle pour l'œil.

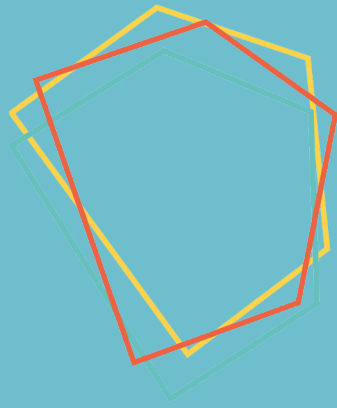
Découpez les deux formes.

Collez le petit rond sur le plus grand, puis faire un gros point au feutre à l'intérieur du petit cercle pour représenter la pupille.

2. Sur chaque poisson faites un trou avec une petite perforuse, puis collez un œillet de chaque côté pour que le papier ne se déchire pas.

3. Glissez un morceau de ficelle dans le trou et faire un nœud.

4. Suspendez l'autre extrémité du morceau de ficelle au bâtonnet.

9e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHE-SUR-YON

Inventez une histoire faisant se rencontrer les protagonistes de ces quatre courts-métrages !

Comme dans une bande-dessinée, illustrez les grandes étapes de votre intrigue en six cases.

Contacts

Programmation et coordination Jeune Public et Scolaires
02 51 36 50 22

Hélène Hoël : hhoel@fif-85.com

Sandra Ricordeau : sricordeau@fif-85.com

Alvina Trébuil : scolaire@fif-85.com

Conception du dossier pédagogique : Sandra Ricordeau et Alvina Trébuil.

www.fif-85.com