

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CINÉ-CONTE RÊVES & ÉVEILS CYCLES 1 & 2

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDIT

NIVEAU D'EXPLOITATION CYCLES 1 & 2
À PARTIR DE LA MOYENNE SECTION

INTRODUCTION AU PROGRAMME

Genre : Contes, musiques et courts-métrages d'animation

Durée : 50'

Il est parfois si bon de dormir, rêver, imaginer et se projeter, que le réveil semble mettre un terme aux possibles. Comptons alors sur les (r)éveilleurs pour nous amener vers une douce réalité...

Luciole et Grillon vous proposent une balade contée à travers images, voix et musiques, le tout accompagné de courts-métrages colorés et de tous horizons. De quoi voyager sur ses deux oreilles aux quatre coins du monde !

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

CONTE « *BOUCHE COUSUE* »

Accompagné au Duduk.

COURT-MÉTRAGE « *LA PETITE POUSSE* »

France - 2015 - 10'

Accompagné par des poésies, des percussions (udu, senza, cymbales, daf, carillon) et par la chanson « *Kelet* » accompagnée à la mandoline.

CHANSON « *LA VIE ME PARAÎT SI BELLE* »

Accompagnée à la mandoline et au daf.

CONTE « *LE RÊVE DU JEUNE GARÇON* »

Accompagné au oud.

COURT-MÉTRAGE « *FLOCON DE NEIGE* »

Russie - 2012 - 6'

Accompagné à la kora et au tambour océan

CHANSON « *MONSIEUR LE RÉVEILLEUR* »

Accompagnée au timple et à la contrebasse.

COURT-MÉTRAGE « *COUCHÉE* »

France - 2015 - 3'

Accompagné par une poésie aux sons des flûtes.

COURT-MÉTRAGE « *LE RÉVEILLEUR* »

Rép. Tchèque - 2017 - 9'

Raconté et accompagné à la contrebasse et au violon.

CHANSON FINALE « *RÉVEILLE -TOI* »

Accompagnée au timbe, à l'harmonica et à la contrebasse.

© La petite pousse

© Flocon de neige

© Couchée

© Le réveilleur

LUCIOLE & GRILLON

Spécialisés dans les spectacles musicaux pour enfants et ateliers de découverte instrumentale, les deux complices Éric Mandret, musicien touche-à-tout, et Félix Ploquin, conteur-chanteur, ont concocté ce programme inédit de ciné-conte en exclusivité pour les jeunes spectateurs du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon !

Kora, Oud, Ukulélé... ces instruments venus d'ailleurs, berceront les contes et poèmes de Félix, nous offrant une nouvelle lecture de ces films qui voyagent au cœur de rêves merveilleux.

Les instruments

Duduk

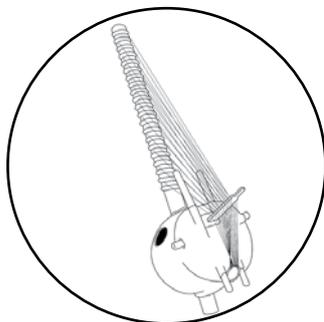
Percussions

Violon

Contrebasse

Kora

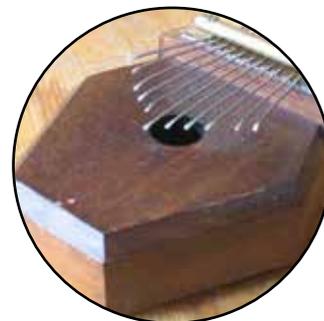
Cymbale

Oud

Ukulélé

Sanza

Daf

Mandoline

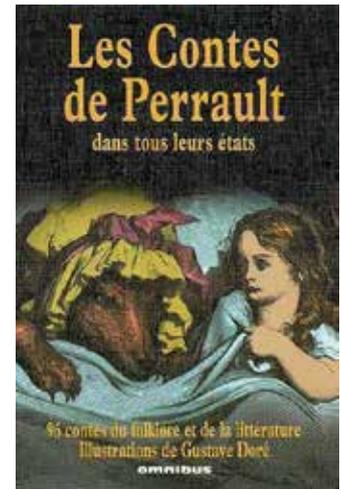
Udu

LES CONTES

Le conte : une définition

> Un conte est le récit d'aventures imaginaires, dont l'objectif est d'instruire en divertissant : c'est pourquoi, il se conclut souvent par une morale, une leçon de vie.

À l'origine, le conte est une traduction orale. Puis, au fil des siècles, des auteurs se sont emparés de ces petites histoires... comme par exemple Charles Perrault, Hans Christian Andersen ou encore les frères Jacob et Wilhelm Grimm.

> Sa structure suit souvent le même cheminement :

Introduction par une formule de type « Il était une fois » ou « En ce temps-là ».

Une situation initiale où sont présentés le héros et les lieux.

L'élément perturbateur, l'apparition d'un problème posé au héros.

L'action, les épreuves que le héros doit affronter pour résoudre le problème. L'action est motivée par un objet, une quête, ce que recherche le héros.

L'élément de résolution, le résultat de cette épreuve ;

La situation finale ou dénouement.

> Le protagoniste ou héros est en général entouré par :

Un (ou des) adjuvant(s), des alliés qui lui viennent en aide tout au long des épreuves qu'il traverse.

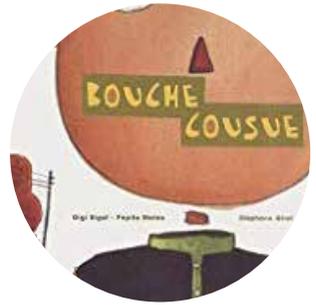
Un (ou des) opposant(s), des ennemis qui empêchent le héros de réaliser son action.

Bouche cousue de Gigi Bigot et Pepito Matéo, illustré par Stéphane Girel

Un jour, un enfant s'arrête de parler, alors le chat, puis la maison, puis les fleurs font à leur tour silence... Jusqu'à ce qu'une étoile glisse à nouveau un rêve dans le cœur de l'enfant...

Extrait :

« Un jour, dans un pays pas très loin d'ici, un enfant s'est arrêté de parler. Alors, le chat à côté de la cheminée, a demandé : « Pourquoi ? » Mais l'enfant n'a pas répondu, Et le chat, ce jour-là, n'a pas ronronné. »

Un album à retrouver aux Éditions Didier Jeunesse

Porté par des illustrations pleines d'émotion signées Stéphane Girel, un texte poétique qui évoque avec douceur et subtilité la guerre, l'isolement, le deuil.

L'enfant, touché par la guerre et la perte d'un être cher, est accablé de douleur, et c'est tout son environnement qui ressent sa peine... jusqu'à ce que l'étoile, synonyme d'espoir, glisse un rêve dans son cœur. Le temps fait son œuvre et la lumière peut réapparaître.

Le rêve du jeune garçon

L'histoire d'un garçon qui se réveille le matin et qui refuse de raconter son rêve tant celui-ci est précieux... Un conte qui véhicule l'idée qu'il ne faut pas raconter ses souhaits ou ses rêves si l'on veut qu'ils se réalisent !

Résumé :

« Un jeune paysan fait un rêve. Son père lui demande de le raconter. L'enfant refuse. Son père le menace, donc l'enfant s'enfuit. Il entreprend alors un long voyage qui l'amène à rencontrer une sorcière, une baleine, un prince, et enfin une princesse. Pour pouvoir épouser la princesse, il se retrouve obligé de raconter son rêve de départ. On découvre alors que son rêve, c'est justement tout ce voyage qu'il a fait pour arriver à elle... »

Ici, l'interprétation par Luciole et Grillon est adaptée de la version par Jean-Jacques Fdida du conte d'origine roumaine « Le jeune homme qui avait fait un rêve ».

Un texte à retrouver dans le recueil, illustré par Judith Gueyfier, « La naissance de la nuit et autres contes du monde entier », aux Éditions Didier Jeunesse.

LES CHANSONS

Chanson « La vie me paraît belle » de Claude Sicre

Interprétée à la mandoline et au daf.

La vie me paraît si belle, que je crois toujours rêver.
Tous les jours ça se renouvelle dès que je suis réveillé.
On croirait qu'elle est réelle, j'ai besoin de me pincer.
L'amour est une balancelle, moi je me fais balancer.

Mon amour, ma demoiselle, l'autre jour elle est partie.
Du coup, j'ai fait comme elle, je suis parti moi aussi.

La vie me paraît si belle, que je crois toujours rêver.
Quand elle se montre cruelle, je pense à ma cruauté.
Dans mon ciel les hirondelles reviennent toute l'année.
L'amour est une balancelle, moi je me fais balancer.

La vie me paraît si belle, que je crois toujours rêver.
Je ne suis pas une rebelle, le monde je le refais.
La nature est surnaturelle pour qui sait la surnaturer.
L'amour est une balancelle, moi je me fais balancer.

Chanson finale « Réveille-toi »

Réveille-toi mon tout petit.
Réveille-toi, l'histoire est finie.
Maintenant que tu as bien dormi,
Lève-toi pour danser la vie.

Tout en douceur, tu peux te lever,
Main contre cœur, pour nous rencontrer.
Trouve ton sourire, va le partager.
Laisse couler le pire, ose te réveiller.

Tes maudits cauchemars vont rester dans le noir,
Jusqu'au prochain soir où tu feras le loir.
Tes rêves merveilleux vont te rendre heureux,
Tant que tu les veux et que ton ciel est bleu.
Je veux rêver encore et encore,
Rester coucher, ne chante pas trop fort.

Chanson « Monsieur le réveilleur »

Monsieur le Réveilleur, il est encore trop tôt.
Laisse-moi quelques heures, pour savourer mon repos.

Je veux rêver encore et encore,
Laisse-moi te dire les choses que j'adore.

Un serpent jouant au cerf-volant,
Une trompette en forme d'éléphant
 Un sous-marin hélicoptère
 Une plante comme grand-mère
Une voiture à tête de chat
Une maison en chocolat
 Une pluie de sirop vanille
 Un conteur rond comme une bille.
Je veux rêver encore et encore
Rester coucher, ne chante pas trop fort.

LES COURTS-MÉTRAGES

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 d'animation ?

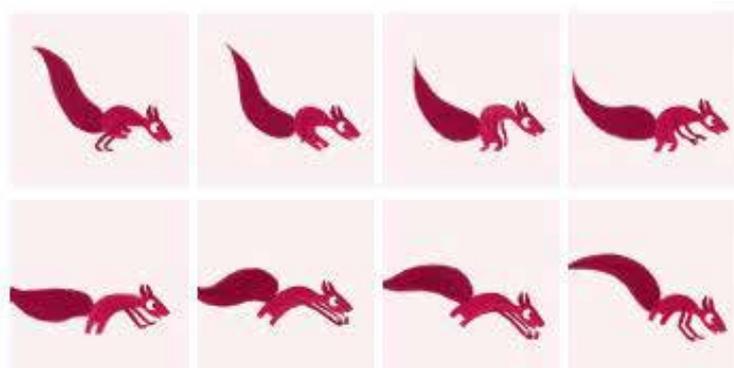
« Animer » signifie donner du mouvement, de la vie, faire bouger... donc faire du cinéma d'animation, c'est faire bouger des objets qui sont censés être immobiles, inanimés.

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

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 !).

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, du sable ou des allumettes...

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.).

LA PETITE POUSSE de Frits Standaert

Le teaser du film : cliquez [ICI](#)

Technique d'animation : Animation de sable et peinture à l'huile sur verre

Mots clés :

Nature, création, environnement, graine, fourmis, couture.

Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris à l'aide d'un drap magique. Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ. Un jour, une graine tombe dans sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril...

« Évoquant l'univers poétique de « *L'écume des jours* » dans un univers graphique très personnel et avec un doublage sonore précis et agréable (le bruit des étoffes, des graines, des pas des fourmis, mais sans dialogue), *La petite pousse* redonne ses droits à la nature avec délicatesse. »

Bulles de Culture, Marjolaine Gaudard

Un travail de fourmi

Regarder le « making-of » du film *LA PETITE POUSSE* (6'21) : [ICI](#)

Piste d'activités

Ateliers autour de la reproduction et la répétition les motifs des champs / robes, à reproduire en jouant sur diverses techniques, outils, matériaux... et couleurs !

Par exemple :

- > Créer de petits tampons avec des pommes de terre ou des carottes.
- > Utiliser des pochoirs fabriqués avec du carton.
- > Faire des collages de petits bouts de tissus pour figurer les fleurs des champs...

Atelier créatif

Dessinez avec du sable (technique utilisée ici pour animer la petite fille : comme dans le « making-of » du film)

Atelier jardinage

Planter de petites graines... et ne pas oublier de les bercer de chansons pour les aider à pousser !

La chanson « Kélé »

Kélékélé, kélkitmernném
Ko kovagan, kélkitmernném.
Siravorlorig
Viravorlorig, lorig
Sévavorlorig, lorig, djan.

Kélékélé, soyitmernném
Ko tchinari, boyitmernném.
Siravorlorig
Viravorlorig, lorig
Sévavorlorig, lorig, djan.

FLOCON DE NEIGE

de Natalia Cherysheva

Le teaser du film : cliquez [ICI](#)

Technique d'animation : Animation 2D numérique
inspirée de l'animation de papier découpé

Mots clés :

Solidarité, rêve, culture, climat, Afrique, neige, lettre.

Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami, et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...

La réception d'un flocon blanc dans une enveloppe par un petit garçon africain est le prétexte à un rêve qui le confronte à l'inaccessible, à savoir sa brousse recouverte d'un manteau immaculé. Des conditions climatiques inconnues, difficiles à appréhender pour l'enfant du continent noir et pour toute la faune de l'écosystème environnant, depuis l'éléphant jusqu'au zèbre, en passant par le gracieux léopard ou une famille de singes affolés.

La superbe technique utilisée joue des contrastes entre les couleurs : le noir et le ciel flamboyant, la neige et le feu incandescent de la séquence finale. Ce conte africain n'est pas sans rappeler le cinéma de Michel Ocelot et son petit Kirikou, propageant avec discrétion son message pour le respect de la planète et pour l'ouverture des cultures les unes envers les autres, comme le laisse deviner un dénouement des plus plaisants.

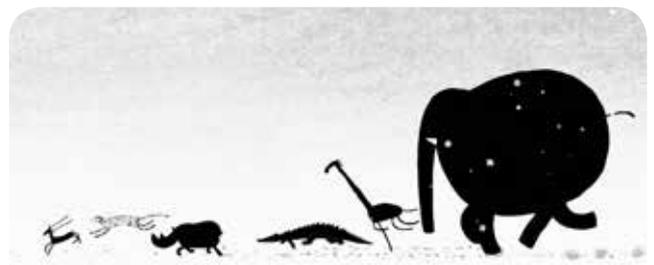
lextracourt.com

Piste d'activités

Ateliers autour du papier découpé

Par exemple :

> Créer des figurines avec des silhouettes à fixer sur un bâtonnet, pour les manipuler ensuite dans des jeux de rôle ou de dialogues.

> Élaborer des pliages et découpages de motifs graphiques (à l'image du flocon de neige).

Travail autour des caractéristiques liées à différentes cultures / différents pays...

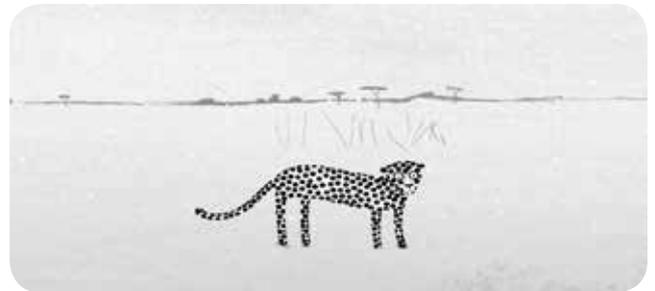
Par exemple, dans ce film, on voyage des couleurs orangées et des bruits d'animaux de la jungle et de la savane de l'Afrique au noir et blanc et au silence feutré d'un paysage enneigé du Pôle Nord.

Recherches autour de questions liées à l'environnement.

Par exemple :

> Spécificités des différentes espèces animales.

> Les changements conditions climatiques et les conditions d'adaptation des animaux à un climat qui n'est pas le leur...

> Le respect de la planète et les animaux en voie de disparition.

En échos...

> Court-métrage **LE BONHOMME DE NEIGE** (*THE SNOWMAN*) de Dianne Jackson (1982, Royaume-Uni, 26') : une aventure en forme de projection d'un rêve.

> Longs métrages **KIRIKOU ET LA SORCIÈRE** (1998) et **KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES** (2005) de Michel Ocelot : un message pour le respect de la planète et pour l'ouverture des cultures les unes envers les autres.

La chanson

Kim bayaso ni mansa ; On dé no amé di ya.

COUCHÉE

de Débora Cheyenne Cruchon

Revoir le film : cliquez [ICI](#)

**Technique d'animation: Animation 2D numérique
et dessin à la pastel et au crayon**

Mots clés :

Beauté de la nature, rêverie, enfant, regard.

Pendant une partie de cache-cache avec ses amis, Alisea se laisse surprendre par la beauté du paysage qui l'entoure. Suivant des yeux une libellule, puis un oiseau, elle se couche dans l'herbe et nous invite à contempler le paysage à travers ses yeux, ses émotions, ses rêveries d'enfant...

Ce film a été réalisé dans le cadre de la collection « *En sortant de l'école - Robert Desnos* », constituée de 13 courts-métrages d'animation de 3 minutes, qui se propose d'associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Desnos à l'univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises.

Qui était Robert Desnos

Robert Desnos est un poète né en 1900 à Paris. Il fait partie un temps du mouvement littéraire et artistique du surréalisme. Il était ce qu'on appelle un autodidacte. Il s'est pris de passion pour la littérature et la poésie quand il était enfant et a appris seul. Il aimait griffonner textes courts et des récits spontanés de rêves. Il inventait des mots et utilisait une syntaxe délirante. Appréciant énormément la musique, il crée avec succès des poèmes aux allures de chansons. Il décède de maladie en 1945 dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie.

Le poème de Robert Desnos mis en images...

Debora Cheyenne Cruchon a adapté « *Couchée* » en restituant, avec des pastels veloutés, les rêveries hypnotiques, « le délire de l'inutile », chers au poète français.

À droite, le ciel, à gauche, la mer.
Et devant les yeux, l'herbe et ses fleurs.
Un nuage, c'est la route, suit son chemin vertical
Parallèlement à l'horizon de fil à plomb,
Parallèlement au cavalier.
Le cheval court vers sa chute imminente
Et cet autre monte interminablement.
Comme tout est simple et étrange.
Couchée sur le côté gauche,
Je me désintéresse du paysage
Et je ne pense qu'à des choses très vagues,
Très vagues et très heureuses,
Comme le regard las que l'on promène
Par ce bel après-midi d'été
À droite, à gauche,
De-ci, de-là,
Dans le délire de l'inutile.

Pistes d'activités

Poésie

Par exemple :

- > Apprendre et réciter ce poème de Robert Desnos.
- > Écrire une poésie autour de ce que vous inspire la nature.
- > Expérience de diverses perceptions du monde.

Dans ce film, on contemple le paysage à travers les yeux de l'enfant : une exploration sensorielle, en position « couchée », de la nature et de ses mystères...

Par exemple :

Tenter cette petite expérience...En extérieur, plusieurs groupes donnent leur retour (à l'oral ou sous forme de dessins) sur ce qu'ils ont vu et ressentis (tenir compte de tous les sens !) en fonction du point de vue d'où ils se sont placés : debout ou couché, à la verticale ou à l'envers, au ras du sol ou les yeux en l'air, tout près ou au loin, yeux grands ouverts, mi-clos ou fermés...

LE RÉVEILLEUR

de Filip Diviak

Technique d'animation: Animation 2D numérique

Mots clés :

Cloches, montagne, réveil, village, relation père-fils, ingéniosité.

Dans une contrée lointaine, montagneuse et escarpée, vit un vieil homme dont la tâche quotidienne est de réveiller les habitants. Chacun lui offre un présent pour le récompenser de ses efforts. Un jour, il reçoit une clochette en guise de paiement : sa routine est alors bouleversée.

Film muet, ce court-métrage proche de l'univers du conte nous enchante par la douceur de sa musique et de ses couleurs, tout en nous invitant à réfléchir à certaines valeurs.

Sans parole, le périple du vieil homme est accompagné d'un bel univers sonore : des sons de pas dans la neige, une musique celtique... C'est d'abord à une balade sonore que le film invite. Ce paysage musical se colore de teintes douces et tendres, dominées par un gris-bleu et un rose passé que l'on retrouve sur la cape du vieil homme et le toit de sa maison.

Benshi, Marie Horel,

Piste d'activité

Atelier sonore

Par exemple :

> Chacun amène une clochette ou une cloche : comparer les sons, concevoir une mélodie, constituer un carillon, élaborer un langage avec les sons...

Par exemple : un tintement = oui ; deux tintements = non ; un + deux tintements = appel à l'enseignant...

Atelier dessin

> À quoi peut être associé le son d'une clochette ou d'une cloche ?

> Dessiner la cloche dans le contexte auquel vous avez pensé.

Par exemple : au cou d'un animal, clocher d'une église, coup de baguette magique, entrée de magasin, sonnette de vélo...

LA BANDE SON D'UN 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 ambiance sonore)

Tous les bruits environnants.

Par exemple : chants des oiseaux, souffle du vent, tic-tac d'horloge...

> 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...

> 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.

Ou 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.

L'exercice du doublage nécessite une extrême précision... c'est la difficulté de la synchronisation !

Atelier sonore

> Couper le son et réinventer la bande son d'un très court-métrage ou d'un extrait de film : imaginer bruitages, dialogues ou musique...

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

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.
Avec la contribution de Luciole et Grillon