

11e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHE-SUR-YON

> ENSEMBLE, C'EST MIEUX !
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
NIVEAU D'EXPLOITATION À PARTIR DE LA PETITE SECTION

12 · 18
OCTOBRE
2020

SOMMAIRE

INTRODUCTION AU PROGRAMME / p3

Les spécificités du programme / p4

Autour du programme / p6

Le petit oiseau et l'abeille / p8

Warm Star / p10

Spikiney le hérisson / p12

Overbord ! / p14

CONTACT / p16

INTRODUCTION AU PROGRAMME

Genre : Films d'animation

Durée : 30 min

Amis de toujours ou tout juste rencontrés, c'est mieux d'être accompagné pour s'amuser et s'entraider. Dans ces histoires tendres et rythmées, les personnages s'appuieront sur leur différence pour trouver des solutions, allant de la chute d'une étoile à la vie en communauté dans un paquebot surpeuplé.

LES COURTS-MÉTRAGES

LE PETIT OISEAU ET L'ABEILLE

Lena von Döhren
Suisse - 2020 - 5 min

C'est le printemps. Très haut dans son arbre, un petit oiseau s'occupe des premières fleurs de son arbre. Non seulement des abeilles lui manifestent un grand intérêt, mais un renard fougueux attend lui aussi sa chance. L'aventure commence...

OVERBOARD !

Filip Pošivač
Rép. Tchèque - 2019 - 12 min

Le déluge va bientôt submerger le monde et l'Arche de Noé est là pour sauver les espèces. Les cabines sont destinées à des couples d'animaux précis. Les règles à bord sont très strictes ! Comment s'en sortir lorsqu'on ne ressemble à aucun autre ?

SPIKINEY LE HÉRISSON

Tihoni Brcic
Croatie - 2020 - 7 min

Spikiney le Hérisson organise des souper pour ses amis animaux. Un jour le repas préparé disparaît mystérieusement. Tous ensemble, ils partent à la recherche de l'égoïste voleur...

WARM STAR

Anna Kuzina
Russie - 2020 - 5 min

Un oiseau chargé de l'entretien du ciel fait accidentellement tomber une étoile en la nettoyant. Sur Terre, des enfants la trouvent.

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 ».

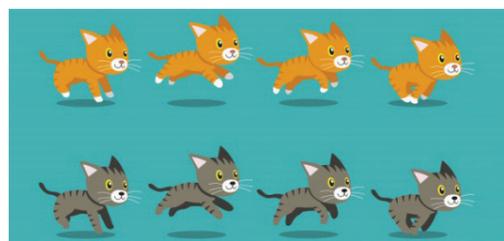
Qu'est-ce qu'un film d'animation ?

« 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 immobile, 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 !).

Technique d'animation 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.).

Associez le titre du film à l'image qui lui correspond.

Spikiney Le hérisson

Le petit oiseau et l'abeille

Warm star

Ensemble, on est plus fort !

Entraide et solidarité permettent de se sortir de situations compliquées.

Dans chaque film, qui vient en aide à qui ?

Overboard !

Le kiwi et le caméléon aident tous les passagers du paquebot à éviter la catastrophe en rattrapant la baleine qui a déséquilibré le bateau.

Warm Star

Les enfants aident l'étoile à reprendre des couleurs en prenant soin d'elle.

le petit oiseau et l'abeille

Quand l'oiseau tombe de son arbre l'abeille le réveille. Les abeilles protègent l'oiseau du renard rusé qui veut le dévorer.

Que d'émotions !

Identifiez et verbalisez les émotions ressenties par les personnages dans leurs aventures.

Imaginez une fin différente pour le Kiwi et le caméléon !

Créez votre propre affiche du programme à partir des éléments qui ont retenu votre attention.

Une bonne affiche doit être visible de loin et attirer l'attention pour donner envie aux spectateurs de regarder les films.

Elle doit apporter un maximum d'informations dans un minimum de place, sans révéler tous les secrets des courts-métrages.

Pour rappel, voici quelques éléments qui doivent y figurer : le titre du programme, les personnages, une phrase d'accroche, une couleur dominante ou une palette harmonieuse, les mentions légales, etc.

LE PETIT OISEAU ET L'ABEILLE de Lena von Döhren

Technique d'animation : 2D numérique

Mots-clés : nature, animaux, solidarité, comique

Est-ce que vous avez ri pendant le film ? Si oui, à quels moments ?

Le film crée volontairement des moments drôles grâce à des scènes inattendues et loufoques ayant pour effet d'amuser le spectateur. On appelle cela le **COMIQUE DE SITUATION**.

Par exemple : lorsque le renard se retrouve avec un poisson dans la queue ou lorsqu'il se transforme en abeille qui bourdonne ou bien lorsqu'il se précipite dans la rivière car le petit oiseau a joué du tambour avec son museau.

On peut faire remarquer que le renard présenté généralement comme un animal rusé, malicieux (comme dans *Les fables* de La Fontaine notamment *Le corbeau et le renard*), est ici tourné en dérision, à contre courant, puisqu'il est finalement dupé et se retrouve perdant.

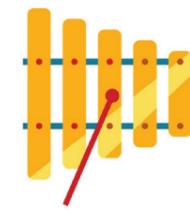
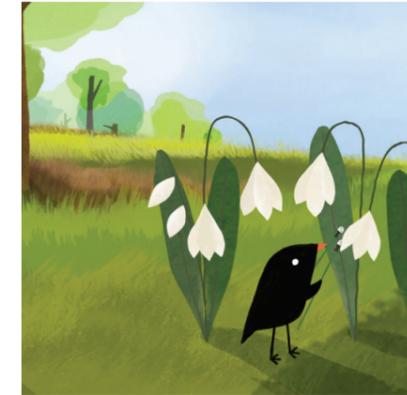
L'amitié, la solidarité

Le petit oiseau est intrigué par l'abeille qui va butiner dans ses fleurs au début du film.

C'est pour cela qu'il la suit tout au long de son aventure. Ensuite, ce sont les abeilles qui aident le petit oiseau en faisant fuir le renard pour ne pas qu'il mange l'oiseau.

En récompense, l'oiseau offre un bouquet de fleurs aux abeilles à la fin de l'histoire pour lui avoir sauvé la vie. On appelle cette relation qui se crée entre les deux animaux de l'**ENTRAIDE**, de la **SOLIDARITÉ**, qui peut même mener à l'**AMITIÉ**.

**A quoi vous font penser les sons produits par les fleurs ?
Quels instruments pouvez-vous identifier ?**

Nos amies les abeilles

Les abeilles sont au coeur de cette histoire et bien qu'elles puissent être parfois des petites bêtes dérangeantes, elles sont cependant essentielles au maintien de la biodiversité.

Apprenons à connaître cette espèce en voie de disparition.

Si les abeilles venaient à disparaître, les conséquences seraient terribles, jusqu'à menacer grandement la survie de l'humanité. En effet, les abeilles sont des insectes pollinisateurs, ce qui signifie qu'elles permettent à 80% des espèces végétales sur terre de se reproduire. Par effet boule de neige, une disparition des espèces végétales aurait des conséquences sur l'alimentation des animaux, et donc des humains.

Si l'utilisation globale et massive d'insecticides est souvent pointée du doigt comme cause principale de cette hécatombe chez les abeilles, elle n'est pas la seule. On peut notamment évoquer la déforestation, la pollution de l'air, la réduction de la ressource alimentaire (quantité et diversité des fleurs fournissant nectar et pollen) et des habitats, les infections parasitaires, la compétition avec des espèces invasives, le changement climatique ou encore le développement des réseaux 4G.

Source Mediapart

Technique d'animation : 2D numérique

Mots-clés : étoiles, magie, lumière, émerveillement, protection

Technique graphique :

Qu'est-ce que vous inspire les images animées du film ?

Ce court métrage fait penser à du dessin sur papier à la craie grasse : la combinaison des traits épais et des fondus de couleurs apporte un aspect onirique et féerique.

L'utilisation des couleurs

Le décor du ciel

couleurs sombres ou couleurs froides: bleu foncé, noire

Sur terre

couleurs chaudes : jaunes, orangées, rouges

Ce **CONTRASTE** permet de bien différencier deux décors singuliers. On peut faire référence ici au **CLAIR OBSCUR**, une technique très souvent utilisée en art de manière générale pour accentuer le contraste.

Les couleurs vives viennent aussi mettre en lumière l'action beaucoup plus rythmée, avec un enchaînement de plans, qui sont en cohérence avec les gestes dynamiques des enfants à l'opposé de l'activité calme et solitaire de l'oiseau dans le ciel. La musique originale d'inspiration jazz et les bruitages beaucoup plus nombreux dans la deuxième partie du film suivent l'accélération du rythme.

Un conte magique

Le film prend la forme du **CONTE**, c'est-à-dire un récit de faits imaginaires visant à distraire qui propose aussi un discours instructif ou pédagogique.

On observe dans le conte ni unité de temps, ni unité de lieu, ni unité d'action. Ce format permet de laisser libre cours à l'imagination. Il se distingue aussi des autres genres par l'acceptation de l'in vraisemblance.

On peut faire un lien avec le registre du **MERVEILLEUX** car la réalisatrice alterne des références concrètes au monde réel (la vie sur terre avec la relation du petit garçon et sa mère qui l'accompagne au bain) et des faits surnaturels (l'oiseau qui s'occupe de l'entretien des étoiles du ciel) qui ne surprennent pas les personnages et auxquels le spectateur souscrit dès le départ. Dans le merveilleux, la magie est omniprésente et acceptée du début à la fin.

Une finalité didactique

Pourquoi l'étoile, tombée du ciel au début du court-métrage, devient-elle si jaune étincelante à la fin ? Cette idée illustre encore la spécificité du conte, qui contient une morale ou leçon de vie à la fin de l'histoire.

En effet, on peut faire remarquer que l'étoile lors de son passage sur terre attire l'attention et est cajolée par les enfants qui la nettoient, s'occupent d'elle et jouent avec elle... Baignée par la pureté de **l'amour** des enfants, elle devient jaune vive, brillante, souriante et prend son envol au milieu de ses semblables dans la nuit à la fin du film.

Ainsi, on peut voir ici une métaphore du **bien-être**, de **l'épanouissement** d'une personne ou d'une chose lorsqu'elle est bien entourée, prise en considération par autrui.

Technique d'animation : 2D numérique

Mots-clés : forêt, animaux, peur, voleur, poursuite, entraide, amitié

Quels sont les différents moments de la journée que vous avez pu reconnaître ?

De la même manière que dans *Warm star*, il est possible de faire remarquer aux enfants que le jour est bien distinct de la nuit dans ce court-métrage.

Les couleurs chaudes très vives (jaune, orange) et la présence du grand soleil dans le ciel contrastent avec les couleurs sombres de la nuit lorsque le hérisson se promène pour ramener des aliments pour le dîner. La nuit est également représentée avec un croissant de lune dans le ciel, le hérisson qui se met à bailler en fin de journée tandis qu'au niveau du son, les cigales et grillons qui chantent.

À quelle saison se déroule l'histoire ? Trouve les éléments qui le montre.

Identifier avec les enfants les éléments qui permettent de décrire l'orage puis la saison de l'hiver.

Est-ce vous avez eu peur pendant le film ? Si oui, pourquoi ?

Dans ce court métrage le voleur prend la forme d'un loup se déguisant en épouvantail couvert d'une cape noire qui peut avoir un aspect effrayant.

Qu'est-ce qu'un épouvantail ?

L'épouvantail est très souvent utilisé dans les films pour faire peur aux personnages ainsi qu'aux spectateurs. Epouvantail vient du verbe épouvanter qui signifie terrifier, effrayer. Il est utilisé à l'origine dans les champs ou les jardins pour faire peur aux oiseaux et les faire fuir.

Quel mot choisiriez-vous pour décrire le loup ?

Dans les contes le loup a souvent le mauvais rôle pourtant son apparence ici n'est pas si terrifiante !

C'est une figure littéraire fréquemment utilisée. Ici, c'est lui qui a trouvé le stratagème de l'épouvantail mais il est finalement pris au piège à la fin à cause de la solidarité des animaux qui se met place et il est obligé de s'enfuir. Le loup n'apparaît donc pas si dangereux.

À la fin du film, on peut remarquer un effet comique par l'accumulation d'actions malencontreuses qui poussent le personnage du loup à la fuite. On peut parler ici du **COMIQUE DE GESTE**. En effet, c'est la glissade du singe qui provoque la course du loup et par voie de conséquence le fait que sa cape noire soit attrapée par la canne du singe.

Point de vue

Lors d'un passage du film, le réalisateur utilise très clairement le point de vue du hérisson.

Lorsque le hérisson est suspicieux et se demande qui vole les aliments qu'il récolte, l'image prend la forme d'une paire de lunettes : il s'agit de montrer aux spectateurs le regard que pose le hérisson sur la table, pour mettre en évidence l'idée qu'il surveille attentivement son environnement pour tenter de connaître l'identité du voleur.

Il s'agit d'un procédé très courant au cinéma qui consiste à filmer une image comme si on se trouvait à la place des yeux du personnage principal. Cela renforce l'identification au personnage. On appelle cela le point de vue subjectif.

Technique d'animation : 2D numérique

Mots clés : Déluge, animaux, entraide, solidarité, différence, exclusion

Quels animaux peut-on reconnaître dans ce court métrage ?

Morses, moutons, girafes, flamants roses, tortues, coq et poule, renards, zèbres, girafes, pingouins, lions, rhinocéros, baleine, chevreuils, yaks, autruches, éléphants, phoques ou otaries, léopards, crocodiles, singes, orang-outans.

Trouvez le mâle et la femelle pour chaque paire d'animaux présente dans le film.

Dans quel lieu principal se déroule l'histoire ?

Plusieurs indices peuvent vous aider.

Quels sont les deux animaux personnages principaux de l'histoire ?

Un caméléon et un kiwi

Pourquoi les deux amis le caméléon et le kiwi ne peuvent-ils pas être acceptés sur le bateau ?

Ils ne correspondent pas aux critères du registre tenu par le rhinocéros. Ils ne sont pas acceptés car ils ne sont pas un couple de la même espèce.

Pourquoi les deux animaux provoquent la colère du couple de singes et créent la panique à bord ?

Ils vont voler la nourriture prévue pour le couple de singes. Cela crée une alerte sur le bateau et tout le monde se met à leur poursuite.

L'histoire du film vous fait-elle penser à une histoire que vous connaissez déjà ?

L'histoire du film est inspirée du mythe de l'Arche de Noé. Pour punir les hommes devenus de plus en plus violents, Dieu décide d'envoyer un déluge sur la terre, une pluie tellement longue qu'elle noiera tous les hommes et tous les animaux.

Parmi tous les hommes, seul Noé était resté un homme bon et juste. Dieu décide de l'épargner avec sa femme, ses trois fils et les femmes de ses fils. Dieu établit une alliance avec Noé et lui demande de construire un immense bateau : l'arche. Il faut qu'elle soit assez grande pour contenir un mâle et une femelle de chaque espèce animale. Ils sont par couple pour pouvoir repeupler la terre ensuite.

Noé obéit et quand Dieu lui en donne l'ordre, il embarque dans l'arche avec sa famille et tous les animaux. Après 40 jours et 40 nuits, Noé sort de l'arche et débarque tous les animaux.

CONTACT JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES

HÉLÈNE HOËL hhoel@fif-85.com
CAMILLE SOLANS csolans@fif-85.com
MONTAHA TAHRI scolaire@fif-85.com

02 51 36 50 22

www.fif-85.com

Conception du dossier pédagogique :
Camille Solans, Montaha Tahri