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

> LA POUDRE D'ESCAMPETTE...
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
NIVEAU D'EXPLOITATION CYCLE 3 À PARTIR DU CM1

12 • 18
OCTOBRE
2020

© ILD OG vann

SOMMAIRE

INTRODUCTION AU PROGRAMME / p3

LES SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME/ p4

ILD OG VANN / p6

UN DIABLE DANS LA POCHE/ p8

BORIYA / p11

GROTESQUES / p14

CONTACT/ p16

INTRODUCTION AU PROGRAMME

Genre : Films d'animation et prise de vues réelles

Durée : 48 min

Prenons la poudre d'escampette, à travers les eaux et les champs. Ces voyages surprenant seront source d'émancipation et d'amitiés nouvelles, à moins qu'ils ne révèlent des natures insoupçonnées. Ces courts-métrages en prise de vues réelles et animés, nous montrent le cinéma sous toutes ses formes, nous faisant traverser de riches émotions.

La question du narrateur, et plus particulièrement de la voix-off reviennent à plusieurs reprises dans ce programme. Il y aura également un focus sur le conte et la poésie, et les caractéristiques de celles-ci.

LES COURTS-MÉTRAGES

ILD OG VANN

Tord Theodor Olsen
Norvège- 2020
21 min

Deux demi-frères entreprennent un voyage à bord d'une baignoire à travers un fjord norvégien. Ce périple leur fait découvrir le véritable sens de la fraternité.

UN DIABLE DANS LA POCHE

Antoine Bonnet, Mathilde Loubes
France- 2019
6 min

L'histoire d'un groupe d'enfants qui, après avoir été témoins d'un crime, est forcé à garder le silence. Auguste, le plus jeune, trouve le fardeau trop lourd et décide de trahir le secret. Pour le punir, la bande va se débarrasser de lui.

BORIYA

Min Sung Ah
France-2019
18 min

Un été, dans la campagne coréenne. Bori, une fillette de 7 ans, s'ennuie dans la ferme familiale. Tout le monde est occupé, sauf elle, car c'est la saison des récoltes. Elle cherche désespérément quelqu'un avec qui jouer… mais rien ne se passe comme elle l'avait imaginé

GROTESQUES

Anna Bolshakova
France- 2020
3 min

Un duo d'artistes itinérants, un loup et un mouflon, voyagent de village en village pour jouer leur spectacle. Pauvres et tenus à l'écart de la société, ils rencontrent un auditoire dubitatif et hostile à l'exception d'un petit lapin…

Librement inspiré du poème de Paul Verlaine.

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 donc plusieurs histoires avec des personnages différents.

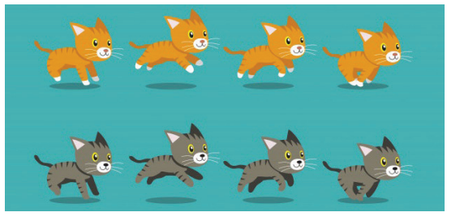
Ce nom de « court-métrage », nous vient des débuts du cinéma (à la fin du XIXème siècle), lorsque la durée d'un film se mesurait à la longueur, en mètres, de sa pellicule. Les caméras d'alors ne permettaient pas encore de stocker une pellicule très longue dans le magasin de la caméra. On comptait en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

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.).

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

La prise de vues réelles 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.

Technique : prise de vues réelles

Mots clés : Fraternité, rivalité, fugue, escapade, Courage, nature

La famille recomposée

Souvent traitée à travers le regards des enfants, la famille recomposée est un théme récurrent au cinéma. Conflits et rivalités sont souvent les moteurs de l'intrigue.

Dans *Ild og Vann*, l'entente entre Erik et Kriss, les deux demi frères, est délicate. En fugant ensemble, ils réalisent un véritable voyage fraternel où ils apprendront à mieux se connaître et se comprendre.

Le focus

Certaines parties de l'image sont parfois floues pour mettre en valeur les parties dites nettes que l'on voit bien. Rendre une image nette se dit **FAIRE LA MISE AU POINT**.

La mise au point est un phénomène naturelle d'optique. En effet, nos yeux font le point chaque fois que nous regardons, dans un champ de vision donné, des objets situés à des distances différentes. Nous pouvons fixer notre regard soit sur un objet très rapproché, soit sur un autre très éloigné. Mais parce que nous ne pouvons fixer les deux objets en même temps, nos yeux sont obligés de faire successivement la mise au point pour compenser la différence de distance.

Il est rare, tout au long de la réalisation d'une scène, de pouvoir garder uniformément le même « point » : à un moment ou à un autre, la mise au point s'avère nécessaire. Lorsque la caméra est en mouvement, un membre de l'équipe technique, appelé **« pointeur »,** ajuste le point en fonction de ce qui est filmé. Pour se faire une idée de cette technique, il suffit de fixer son regard sur des objets situés à des **profondeurs de champ** différentes.

Quand on parle du **champ de la caméra** au cinéma est la portion d'espace, à la fois en largeur, en hauteur et en profondeur, qui va être captée par la caméra. Quelles que soient les variations de format, le cadre de l'image délimite une portion d'espace, que l'on appelle le **champ**.

Ce champ se prolonge au-delà des bords du cadre par le hors-champ.

Le surcadrage

On parle de surcadrage quand un élément du décor (comme par exemple une vitre, ou une porte), donne l'impression de créer un cadre à l'intérieur du plan. Le surcadrage est donc une action de cadrer un personnage à l'intérieur d'un élément du décor.

Pour aller plus loin : Les fjords

La Norvège compte plus d'un millier de fjords, mais les fjords emblématiques sont généralement situés sur la côte ouest du pays (ont été classés au patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005).

Les fjords ressemblent à des lacs bleus tranquilles, mais leur eau est salée puisque ce sont des bras de mer qui pénètrent souvent profondément dans l'arrière-pays, encadrés de chaque côté de falaises imposantes. Sur leurs flancs presque à pic, des chutes d'eau magnifiques, parfois impressionnantes, dévalent des glaciers tout là-haut au-dessus de vous.

Une faune et une flore unique : jouissant d'un climat doux, leur faune aquatique se compose de nombreux poissons tels que les truites, les saumons, les ombles chevaliers, ainsi que certains prédateurs comme les loutres et les castors. L'eau cristalline est également habitée par d'autres espèces comme les orques, les requins épineux, les phoques et toutes sortes de nudibranches appelées plus couramment limaces de mer.

Technique : animation 2D, papier découpé et photographie

Mots clés : conte, sincérité, culpabilité, libre-arbitre, dilemme

Un conte poétique

"Avec ce film, on voulait s'approprier les codes du conte de fées. L'archétype de ce genre joue sur cette efficacité et les ellipses dans le récit sont très liées à l'univers du conte. Elles permettent de ne montrer que l'essentiel, le reste étant évoqué par la voix, le son, ou bien laissé à l'imaginaire du spectateur." Mathilde Loubes et Antoine Bonnet, le polyester

Utilisation des chapitres :

1-L'homme

2- Le secret

3-Le traître

Le récit est dicté par une voix de femme avec un phrasé particulier. En effet, le récit est composé de **vers d'alexandrins** et **de rimes**, à la manière d'un poème.

Qu'est-ce qu'un vers ?

Le vers est utilisé notamment en poésie et correspond à un assemblage de mots, mesurés selon certaines règles et rythmés d'après la quantité des syllabes.

Qu'est-ce qu'un alexandrin ?

L'alexandrin est un type de vers très souvent employé en poésie. Son nom provient d'un poème du XIIe siècle, *Le roman d'Alexandre*, qui était écrit en vers de douze syllabes et donne une certaine mélodie au récit. Il est composé de **12 syllabes**. Ici il est utilisé à plusieurs reprises.

Exemples:

Comment le taire pourtant ce corps dissimulé

Qu'est-ce qu'une rime ?

Une rime consiste à terminer par le même ensemble de sons deux ou plusieurs vers.

Une maison isolée, sept enfants esseulés… > *rime suffisante (consonne +voyelle)*

Une maison isolée, sept enfants apeurés > *rime pauvre (voyelle uniquement)*

Ce sont ici des rimes plates ou suivies avec le son "é" qui sont très fréquemment utilisées. Il y a aussi des rimes mêlées, c'est-à-dire une succession libre de sons, mais avec le principe d'alternance des rimes féminines et masculines

Figures de style

L'anaphore :

L'anaphore est une figure de style qui consiste à commencer des vers, des phrases ou des ensembles de phrases ou de vers par le même mot ou le même groupe de mots. Ici la narratrice prononce à plusieurs reprises les mots "une maison isolée, septs enfants…" renforçant nettement l'idée de poème.

L'ellipse

"Le film est né de notre envie de réaliser un court métrage en duo et d'écrire un film poétique qui donne à réfléchir (…)A partir de là, on a concentré l'intrigue sur le thème du libre-arbitre, un sujet qui nous questionne personnellement."

Entends-tu cette voix ? D'où vient-elle ?

Cette voix que l'on entend tout au long du film est appelée **VOIX OFF** au cinéma car la personne qui parle n'est pas visible à l'écran, et **OFF** en anglais signifie en dehors. Cette voix est externe à l'histoire et externe à l'écran.

Esthétique et contraste

L'esthétique du film contraste avec l'histoire sombre en utilisant des images douces sans contours :

"On adore les films qui créent une ambivalence entre le fond et la forme. On a donc essayé de créer des images douces, proches de l'illustration jeunesse qui contrastent avec le récit sombre et la fin dramatique du film."

Pointillisme

Le pointillisme est une technique de peinture issue du mouvement impressionniste qui consiste à peindre par juxtaposition de petites « taches » de peinture de couleurs primaires de taille et formes toujours identiques.

Découvre cette technique

L'apparence du dessin peut aussi vous faire penser à une technique d'illustration que vous utilisez peut-être, les feutre souffleurs qui donnent un aspect flou aux contours.

Peintre George Seurat - Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte.

Amusez-vous avec cette technique.

BORIYA
de Min Sung Ah

Technique : animation 2D

Mots clés : imagination, aventure , rêverie, ennui, contemplation, nature

La solitude et la découverte

Ce film est avant tout contemplatif. Il n'y a en effet pas beaucoup d'action, il s'agit d'accompagner la petite Boriya dans son périple dans la nature. Le rythme est donc lent, au gré des phénomènes naturels qui l'entourent. Petit à petit, on passe d'une vision du micro au macro puisque Boriya est d'abord focalisée sur les petits animaux puis on la voit progressivement au sein de grands espaces, les plans sont de plus en plus larges.

L'importance du paysage

L'environnement est particulièrement mis à l'honneur grâce au **plan général**, c'est-à-dire à dire un cadre qui dépeint dans sa totalité un décor, un paysage. Les personnages peuvent ponctuellement y être intégrés mais ils seront très petits, comme noyés, au contraire du plan d'ensemble. Le plan général doit durer suffisamment longtemps pour fournir toutes les informations que le réalisateur veut transmettre au spectateur. Il permet de donner l'ambiance, l'atmosphère du film ou d'une séquence.

Le **plan d'ensemble** est très proche du plan général. Cependant, celui-ci montrera les personnages de façon suffisamment visibles pour que l'on comprenne leurs actions. Le contexte est, cette fois-ci, décrit à échelle humaine.

Il remplit donc une double fonction, décrire, bien sûr, mais aussi commencer à montrer l'action. En plus de découvrir le lieu, le décor, l'atmosphère... On en saura plus sur les personnages : où vont-ils, que font-ils, qui sont-ils ?

Le travail du son, des sensations

Le travail sonore est primordial dans ce film puisqu'il faut reconstituer les bruits légers de la nature comme les bruissements du vent et des champs de maïs. Pour renforcer cette immersion et la rendre visible, le vent est formalisé par de petits traits blancs qui entourent Boriya. Il s'agit de montrer l'initiation du lien avec la nature de la petite fille. La dimension poétique du film vient notamment de cette scène car Boriya expérimente une sorte de connexion spirituelle avec son environnement à ce moment-là.

L'apprentissage de la responsabilité

La mère de Boriya lui confie la tâche de sortir la vache. Seule et étant une petite fille, elle n'a pas conscience des dangers de la nature et elle se fie à sa seule curiosité. Elle manque de se noyer et perd la vache. Le film nous montre ainsi l'initiation à l'autonomie de la petite fille, qui parvient finalement à retrouver son chemin et qui par chance a une vache qui a aussi le sens de l'orientation…

Qu'est-ce qu'un travelling ?

C'est un plan mouvant où la caméra se déplace en réel pour changer de point de vue physique. C'est le contraire d'un plan fixe. Cependant, puisqu'il s'agit d'un film d'animation et non de prises de vues réelles, il ne s'agit pas d'un véritable mouvement de caméra car la technique utilisée est l'animation sur ordinateur.

La réalisatrice utilise beaucoup le travelling ce qui crée du mouvement et ainsi compense l'absence d'action concrète. Par ce procédé, la nature devient presque un personnage à part entière notamment le vent dont le déplacement est formalisé. Faisons un tour d'horizon des différents travelling utilisés.

> Travelling avant

Avec un travelling avant, la caméra s'approche du sujet filmé. Au fur et à mesure du rapprochement, le champ de vision, tout ce qu'il y a autour du sujet, se réduit. Le travelling avant permet aussi de suivre un personnage, d'en adopter le point de vue.

Dans *Boriya* en l'occurrence, le long travelling avant à travers champ suit le mouvement du vent qui s'engouffre dans les maïs jusqu'à atteindre Boriya. Cela renforce la sensation d'immersion du spectateur dans la nature et le point de vue de Boriya qui ressent cette énergie du vent qui vient à elle. Elle l'exprime d'ailleurs en fermant les yeux et en levant ses bras comme si elle se sentait transportée.

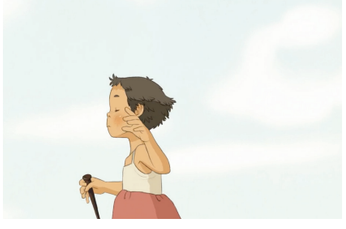
> Travelling arrière

Le travelling arrière repose globalement sur le même principe que le travelling avant sauf que le mouvement s'effectue dans le sens opposé. Ici, la caméra recule, s'éloigne du sujet filmé. L'effet est donc contraire au travelling avant : le champ de vision va s'élargir au fur et à mesure du plan pour révéler de nouvelles informations au spectateur. Dans le film, il sert à rendre compte de la solitude et de la petitesse du personnage.

> Travelling horizontal

Le mouvement se fera cette fois-ci horizontalement à hauteur du personnage. Dans le cas présent, la caméra se situe derrière Boriya et effectue un mouvement de gauche à droite en même temps que la tête de Boriya pivote pour offrir une vue panoramique aux spectateurs. C'est une observation active et simultanée avec le personnage qui accentue l'impression d'être à sa place.

> Travelling circulaire



Appelé également travelling à 360º, le travelling circulaire consiste en un mouvement de caméra autour de l'action. Il a souvent une valeur dramaturgique très puissante. Ici il entoure Boriya lorsque le vent la pénètre.

GROTESQUES
d'Anna Bolshakova

Technique : animation 2D papier découpé

Mots clés : Poésie, vagabondage, marginalité, rencontre

Grotesques ça veut dire quoi ?

Qui prête à rire par son côté invraisemblable, excentrique ou extravagant.

Avant au théâtre cela voulait aussi dire un danseur bouffon, qui fait des pas bizarres, des gestes outrés pour égayer les entractes de certaines pièces.

Synonymes : ridicule, risible

« Grotesques » est le titre d'un poème de Verlaine. Il se situe dans la section Eaux-fortes du recueil *Poèmes Saturniens* publié en 1866. Le poète présente des personnages rejetés de tous, même des loups, des personnages maudits comme lui. A travers eux, c'est Verlaine qui se livre. Par le mot « grotesque », Verlaine veut montrer des hommes rejetés par la société mais qui ont une richesse intérieure.

Narrateur externe

La voix du narrateur est ici externe à l'histoire racontée à l'écran et à l' extérieur de l'image. C'est également une voix off qui récite un poème, cette fois-ci un poème déjà existant.

Comment reconnaît-on le poème ?

Verlaine utilise dans son poème des rimes croisées sur le modèle **ABAB**.

*Leurs jambes pour toutes mon**tures**,*

*Pour tous biens l'or de leurs re**gards,***

*Par le chemin des aven**tures***

*Ils vont haillonneux et ha**gards.***

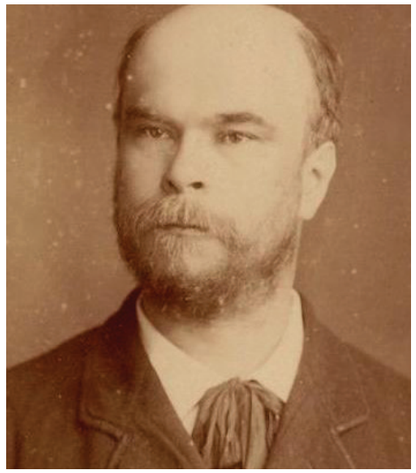
Cette fois, les vers ne sont pas en alexandrins car ils forment seulement 8 syllabes : on les appelle **octosyllabes**. Le poème originel est réparti en strophes de 4 vers que l'on appelle des **quatrains**, c'est un format des plus courant en poésie.

Connaissez-vous d'autres poèmes de Verlaine appris en classe par exemple ?

Qui est Paul Verlaine ?

Ecrivain poète français de la seconde moitié du XIXe siècle, Paul Marie Verlaine est né à Metz le 30 avril 1844 et mort à Paris le 8 Janvier 1896. Passionné de dessin et de littérature, il écrit des vers et des nouvelles. À 14 ans, en 1858, il envoie à Victor Hugo un poème de sa composition, intitulé *La mort*. Sa rencontre avec Arthur Rimbaud va bouleverser sa vie.

Considéré comme un poète maudit, concept qu'il a lui même inventé, à la fois talentueux et marginalisé, Paul Verlaine a légué une oeuvre poétique très riche.



L'adaptation au cinéma

Depuis ses débuts, le cinéma a largement puisé son inspiration dans le vivier des sources littéraires, notamment à travers l'adaptation.

La plupart du temps, les réalisateurs et scénaristes s'emparent d'oeuvres littéraires (comme c'est le cas ici) pour l'ajuster à leur vision cinématographique.Parfois l'adaptation est très **fidèle** à la version originale de l'histoire. Au contraire, le cinéaste peut aussi s'inspirer du récit et des personnages pour créer un univers visuel singulier et changer des dialogues ou des scènes, par exemple. On parle alors d'adaptation **libre.**

Ici, il s'agit effectivement d'une adaptation libre car la réalisatrice crée des personnages imaginés et s'approprie le poème de Verlaine en ajoutant sa touche personnelle.

Avec la poésie, une forme littéraire très ancienne, le cinéma a des liens complexes et intéressants. Il ne s'agit pas d'adaptation dans un sens strict puisqu'on n'y retrouve ni action dramatique ni récit. Pour bien des gens, poésie, univers poétique, se résument à de belles images mentales, à une émotion esthétique.

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