

IDÉES D'EXPLORATION

> Peindre des tournesols à la manière de Van Gogh, en créant de la matière à l'aide d'une fourchette,

> Parler de la transformation du tournesol : huile, graines, carburant... quels sont ses bienfaits ?

D'AUTRES ŒUVRES POUR PROLONGER LE FILM

Sur la différence :

> *Charlie et ses drôles d'habits*, Ryan Sonderegger et Samuel Langley-Swain (2020)

Sur le cycle de la vie, à travers la nature :

> *L'Âge de la forêt*, de Charline Collette, La joie de lire (2022)

> *J'ai grandi ici*, Anne Crausaz, MeMo (2008)

Rédaction Julia d'Artemare

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

TOURNESOL

de Natalia Chernysheva

France, Russie / 4' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Un tournesol pas comme les autres choisit de porter un regard nouveau sur son environnement, il va découvrir un univers totalement différent...

🦋 BIOGRAPHIE DE L'AUTEURE

Natalia Chernysheva est née en 1984 à Sverdlovsk, en Russie. Animatrice, décoratrice et créatrice de personnages, elle a réalisé des court métrages d'animations primés dans le monde entier dont *Flocon de neige* (2012), *Le retour* (2013), et *Toile d'araignée* (2015).

« Le fait d'interagir avec d'autres réalisateurs et de savoir ce qui se passe dans le monde de l'animation nous aide, moi et les autres, à avoir de nouvelles idées. Et, bien sûr, à progresser ».

THÉMATIQUES ABORDÉES

Ce court métrage d'animation permet d'aborder avec beaucoup d'humour la thématique du groupe et de la place qu'il laisse (ou non !) à la singularité de chacun de ses membres. À travers l'insoumission à un cycle jour / nuit, le tournesol s'affirme différent. À ce champ de compréhension peut s'ajouter une lecture critique et parodique des régimes militaires totalitaires, une forme que revêt le film par son approche burlesque.

CE QUE RACONTE LE FILM LA DIFFÉRENCE

Des tournesols se livrent à un entraînement de gymnastique dans leur vaste champ. Identiques, toutes les fleurs exécutent leurs gestes dans une synchronisation parfaite, guidées par le soleil qui rythme leurs mouvements. Pourtant, l'un des tournesols sort du rang...

Que raconte le film ?

Quels sont les personnages ?

Y-a t-il un tournesol différent des autres ?

Pouvez-vous le décrire tel qu'on le découvre ?

De quelle manière agit-il par rapport au groupe ?

Qu'est-ce qui le rend unique, singulier ?

De manière générale, qu'est-ce qu'un groupe ?

Qu'est-ce qu'un individu ?

LE CYCLE DES JOURS, DES SAISONS ET DE LA VIE

Notre héros tournesol se distingue de son groupe par un rythme différent de celui de ses congénères : il s'éveille la nuit, alors que tous les autres tournesols s'éteignent. La nuit est son royaume : il plonge dans la vie nocturne avec grand intérêt, découvrant sa faune, sa flore et quelques ingénieries humaines étonnantes comme le train.

Puis la neige arrive et marque l'entrée dans l'hiver. Survivant aux intempéries, il est en

piètre état. Mais en toussant, ses graines se disséminent et donnent naissance à de jeunes pousses qui deviennent elles-mêmes des tournesols.

Qu'est-ce qui marque la différence entre le jour et la nuit dans le film ?

Connaissez-vous l'adjectif « noctambule » ?

De quelle manière suit-on l'évolution des saisons dans le film ?

Que remarque-t-on lorsque le printemps arrive ?

> **Expliquer le rythme du jour et de la nuit pour un humain**, son horloge interne. L'importance du sommeil, en particulier pour un enfant. Et pourquoi l'on dort majoritairement quand il n'y a pas de lumière...

> **Découvrir une plante qui danse** : le *Desmodium Gyrens* a la particularité de bouger face aux vibrations de la musique ! Pourquoi ne pas planter des graines de cette drôle de plante ?

CE QUE L'ON PERÇOIT LA PERSONNIFICATION

Le scénario est le canevas de l'histoire du film avant qu'il ne soit réalisé. Par écrit, il indique en détail le déroulé des différentes séquences, les dialogues des personnages (quand il y en a !) et donne ainsi une vision de ce que pourra être le film une fois terminé, telle que le réalisateur ou la réalisatrice l'imagine. Dans le cas présent, le pari de Natalia Chernysheva est de rendre l'histoire intelligible sans dialogue ni expression, en prêtant des attitudes et sentiments humains aux fleurs : c'est la personnification.

Quels sont les différents mouvements qui animent les tournesols le jour comme la nuit ?

Y a-t-il des mouvements qui ressemblent à ceux des humains ? Des gestes du quotidien que l'on reconnaît ?

*Comment les tournesols utilisent-ils leurs tiges ?
Ont-ils le même rythme que les humains concernant le sommeil ?*

LA PETITE MUSIQUE DU FILM

La bande sonore du film est composée de deux univers. Le jour, une fanfare militaire massive qui sonne comme une musique d'un ancien temps (on perçoit presque les sautes du sillon du gramophone !) et la nuit, d'élégantes notes de jazz qui laissent la place aux bruits de la faune nocturne.

Pourriez-vous nommer les instruments que l'on entend lors des séquences de jour ? Quel rythme insufflent-ils à ces séquences ?

De même, pour la nuit ?

Qu'apporte l'alternance de ces deux univers sonores au film ?

> **Écouter la musique d'une fanfare puis d'une berceuse jazz** : quel ressenti physique peut-on remarquer après ces écoutes ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... LE GROUPE DOMINANT ET L'INDIVIDU

Mille yeux s'ouvrent au début du film comme un tout puis l'appel de la trompette transforme le champ en véritable régiment militaire, selon une routine calibrée. Le film évoque clairement le risque que le groupe ne devienne un inhibiteur d'individualité : la norme, c'est dormir la nuit et pas le jour. Pourtant notre héros tournesol semble vivre sa différence avec beaucoup de flegme et de philosophie.

Y-a-t-il quelqu'un qui décide ? Qui est le chef ?

De quelle manière se comportent les fleurs du champ ?

À votre avis, faut-il toujours obéir aux ordres et

aux lois ?

Est-ce que cela peut être une bonne chose de choisir de faire autrement ?

C'est quoi être différent ?

L'HUMOUR PRÉSENT DANS LE FILM

Dans *Tournesol*, l'horloge interne du corps humain, le rythme des saisons et enfin le caractère éphémère de la vie sont traités avec beaucoup d'humour. Le champ est tout d'un coup éradiqué par le tracteur. Au moment du générique, alors que le film se clôt avec une gracieuse danse des survivants, une machine (de guerre) les achève à leur tour, laconiquement.

Le burlesque est un genre cinématographique né à l'époque du cinéma muet, reposant sur un comique de gestes et de situations. Ce registre est à l'honneur dans *Tournesol*.

Y-a-t-il des passages qui vous ont fait rire dans le film ? Qui vous ont surpris-e-s ?

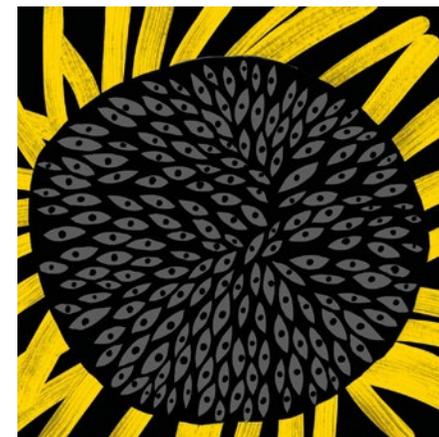
Que fait le tracteur lorsqu'il passe la première fois ?

Qui survit au passage tracteur ?

Comment se termine le film ?

Est-ce que la mort fait partie de la nature ?

Peut-on parler de choses tristes avec de l'humour ?

D'AUTRES ŒUVRES POUR PROLONGER LE FILM

> *Le conte de Sophie Canétang*, Béatrix Potter, Gallimard jeunesse (1908)

> *La grande course des Jean*, Magali Le Huche, Clémence Sabbagh, Les Fourmis rouges (2020)

Rédaction Julia d'Artemare

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

THE GOOSE (L'OIE DU PLUS FORT)

de Jan Mika

République Tchèque, France / 12' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Un jeune garçon rêve de devenir footballeur professionnel et de jouer dans les plus grands stades, mais pour cela il doit d'abord gagner un match dans une petite cour, contre une oie.

👤 BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR

Né en 1979 en République Tchèque, Jan Mika est diplômé d'une licence en réalisation à la FAMU à Prague et d'un Master d'effets visuels et d'animation classique à la FAMO, à Pisek.

Quand il était petit, ses parents l'emmenaient voir des spectacles de marionnettes. Il en fabriquait aussi de toutes simples avec sa sœur, faites de chiffons, pour les manipuler à l'aide d'un bâton.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Ce court métrage d'animation permet d'évoquer l'intrusion d'un être inattendu dans le quotidien d'un petit garçon. Rivalité, peur et jalousie s'invitent autour de la possession d'un ballon de foot. Le film permet également d'appréhender l'univers des rêves : de ceux qui nous tirent vers le haut comme de nos pires cauchemars. Au fil de la partie, le fair-play refait surface et la compétition s'efface.

CE QUE RACONTE LE FILM LE HÉROS

Dans la basse-cour / terrain de foot de sa grand-mère, un petit garçon voit arriver une caisse étrange renfermant une mauvaise surprise : une oie qui va rapidement devenir sa pire terreur.

Quels sont les personnages de ce film ?
Où se déroule l'histoire ?
Quels animaux reconnaissez-vous dans la basse-cour ?

Qu'est ce qui va changer l'histoire, la situation de départ ?

Pourquoi le petit garçon et l'oie se disputent-ils ?
Quel comportement ont-ils l'un envers l'autre ?
Quel est le rôle du ballon dans le film ?
Qui est le plus fort ?

DES MARIONNETTES POUR DES SENTIMENTS HUMAINS

Jan Mika aime combiner les techniques pour ses films d'animation : il construit de vrais décors en studio d'après lesquels il réalise des prises de vue image par image, avec des marionnettes en volume. Il poursuit son travail de création sur ordinateur, en animation 3D. Pour les gros plans (cadrage rapproché du sujet) ce sont de vraies marionnettes : on peut ainsi voir les textures, les matériaux. Pour les plans larges (cadrage permettant d'englober un paysage, un groupe de personnes de la tête aux pieds...) c'est la 3D qui est privilégiée.

Cette forme de travail hybride donne une pâte très humaine et artisanale à ses images.

Est-ce que les personnages de ce film sont « réels » ?

Comment s'appelle la personne qui « joue » dans un film ?

Quelles sont les différences entre une personne et une marionnette qui jouent ?

Peut-on dire que les marionnettes prennent vie dans ce film ?

Imaginez ce qui se passerait le même tournage avec une oie « réelle ».

> **Regarder le making of du film** : plusieurs courtes vidéos très pédagogiques sur la modélisation d'objets réels au service des images animées de ce film.

<https://www.filmofon.cz/filmy>

> **Fabriquer un pantin** représentant une oie, **réaliser des prises de vue image par image pour animer une courte séquence** (en lui faisant, par exemple, taper dans un ballon).

CE QUE L'ON PERÇOIT LES CODES DU FOOTBALL AU SERVICE DE L'HISTOIRE

Compétition ouverte, possession de la balle, marquage de point, arbitre qui siffle et distribue les cartons : tous les ingrédients sont réunis pour cette que la basse-cour deviennent le théâtre d'un match de foot. La métaphore filée avec les codes de ce sport donne une structure narrative à l'histoire, et provoque du suspens chez le spectateur.

Connaissez-vous les règles du football ?

Quel est l'objet qui constitue l'un des personnages principaux du film ?

Si la grand-mère était le personnage d'un match de foot, quel serait son rôle ?

À quel moments la grand-mère utilise-t-elle un sifflet ? Pourquoi distribue-t-elle des cartons ?

Remarquez-vous d'autres codes empruntés au football ?

LE RÊVE DANS LE FILM

Les séquences oniriques fonctionnent dans le film comme dans la vie : c'est un exutoire qui permet à l'inconscient de s'exprimer, de prendre de la distance ou d'intensifier le réel. Le petit garçon mélange ses espoirs les plus fous au vécu de sa journée quotidienne. Ses sentiments de peur et de joie sont exacerbés. De même, la météo reflète l'état intérieur de l'enfant : pluie torrentielle, orage inquiétant, temps calme lorsque tout s'apaise enfin...

Quelles séquences semblent-être un rêve dans le film ?

Comment cela se traduit-il visuellement ? Et par le son ?

Peut-on rêver de choses qui se sont vraiment déroulées ?

Dans la vie, peut-on voir dans les rêves des autres ?

Comment sait-on que l'on rêve ou que nous sommes dans la réalité ?

À quoi servent les rêves ?

L'OIE, UNE SURPRISE EN SOI

L'oie incarne l'élément perturbateur de la vie du petit garçon. Elle l'effraye autant qu'elle l'agace, et ce n'est que lorsqu'il la croit disparue qu'il comprend pourquoi elle gardait féroce le ballon. Le film mise sur une surprise finale : l'oie n'est pas morte mais blessée, et la compassion dont fait preuve le petit garçon en prenant soin de ses canetons marque la fin des hostilités entre les deux personnages.

Comment devine-t-on que l'oie a disparu ?

Qu'imagines-t-on en découvrant les plumes qui volent, puis la caisse vide ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... LES SENTIMENTS DONT ON A HONTE...

Le petit garçon éprouve des sentiments difficiles au sujet de sa rivale - l'oie - au point d'avoir envie de lui faire du mal. Il se sent dépossédé de son ballon, et malgré sa peur, furieux contre elle, tout cela engendrant beaucoup de tristesse.

De quels sentiments peut-on avoir honte ?

Pensez-vous qu'il y a des mauvais sentiments ?
Pouvez-vous donner des exemples ?

Dans le film, pourquoi le petit garçon semble-t-il éprouver certains de ceux-là ?

... MAIS QUE L'ON PEUT FAIRE ÉVOLUER

La capacité à reconnaître ses erreurs et respecter son adversaire s'appelle dans le sport le fair-play. Au delà de la compétition, le sport c'est aussi le plaisir du jouer ensemble, faire des passes, se lancer la balle. Il montre l'importance de respecter les règles et de saluer son adversaire à la fin d'un match, peu importe son issue.

Que cachait le ballon ?

En quoi le petit garçon transforme-t-il son ballon à la fin du film ? Pourquoi ?

Quels sentiments semble-t-il éprouver ?

D'AUTRES ŒUVRES POUR PROLONGER LE FILM

- > Chère toi que je ne connais pas, Isabel Pin, Hélium
 - > Les maisons du monde, Catherine Destephen, Lucile Placin,
 - > Je m'appelle Mercy, Madame Monsieur, 2020.
- Adapté de la chanson éponyme présentée à l'Eurovision 2018 dont on peut apprendre les paroles.

Je suis née ce matin
Je m'appelle Mercy
Au milieu de la mer
Entre deux pays, Mercy
C'était un long chemin et Maman l'a pris
Elle m'avait dans la peau, huit mois et demi
Oh oui, huit mois et demi
On a quitté la maison, c'était la guerre
Sûr qu'elle avait raison, y'avait rien à perdre
Oh non, excepté la vie
Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy
On m'a tendu la main et je suis en vie

Je suis tous ces enfants que la mer a pris
Je vivrai cent mille ans, je m'appelle Mercy
S'il est urgent de naître
Comprenez aussi
Qu'il est urgent de renaître
Quand tout est détruit
Mercy
Et là devant nos yeux y'avait l'ennemie
Une immensité bleue peut-être infinie
Mais oui, on en connaissait le prix
Surgissant d'une vague, un navire ami
A redonné sa chance à notre survie
C'est là, que j'ai poussé mon premier cri
Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy
On m'a tendu la main et je suis en vie
Je suis tous ces enfants que la mer a pris
Je vivrai cent mille ans, je m'appelle Mercy
Derrière les sémaphores, serait-ce le bon port ?
Que sera demain ? Face à face ou main dans la main
Que sera demain ?
Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy

Rédaction **Julia d'Artemare**

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

VA-T'EN, ALFRED !

de Célia Tisserant & Arnaud Demuyck

République Tchèque, France / 12' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Alfred a dû fuir son pays à cause de la guerre. Sans logement, il erre, de refus en refus. Un jour il rencontre Sonia, qui lui propose un café...

BIOGRAPHIE DES AUTEURS

Formée en cinéma d'animation à l'ESAAT à Roubaix, Célia Tisserant coréalise régulièrement des courts et moyens métrages avec Arnaud Demuyck. Ils aiment tous deux montrer qu'en portant à l'écran un album jeunesse, on peut raconter une même histoire de manière très différente.

Arnaud Demuyck a créé *La Chouette du cinéma* qui propose des programmes de créations d'auteurs pour le jeune public. Il a coréalisé son premier long métrage d'animation avec Rémi Durin, *Yuku et la fleur de l'Himalaya*, sorti en 2022.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Ce court métrage d'animation librement adapté de l'ouvrage *Va-t'en, Alfred !* de Catherine Pineur, publié à L'école des loisirs, permet d'évoquer la peur et le rejet face à celles et ceux qui nous semblent différent-e-s, et enfin la possibilité d'ouverture à l'autre par l'hospitalité et le partage.

QUE RACONTE LE FILM ? LA PEUR DE L'INCONNU ET LE REJET

Après avoir traversé les barbelés, qui évoquent la fuite de la guerre, Alfred parcourt un paysage dépouillé à la recherche d'un petit endroit où poser sa chaise. Il est manifestement sans abri ni ami-e. Timidement, naïvement il va vers d'autres oiseaux qui le rejettent ou l'ignorent.

Quels sont les personnages ?

Pouvez-vous décrire ces oiseaux ?

Qu'est ce qui différencie Alfred des autres oiseaux ?

Que cherche-t-il ? Des amis, une maison, les deux ?

Pourquoi tout le monde chasse Alfred ?

Quel personnage fait le lien entre ceux qui ont peur et ceux qui accueillent ?

S'OUVRIRE À L'AUTRE PETIT À PETIT

Comment la situation d'Alfred change-t-elle ?

Quels sont les petits gestes que Sonia a à son égard ?

CE QUE L'ON PERÇOIT LE DÉPOUILLEMENT DE LA FORME

Dans l'album de Catherine Pineur comme dans l'adaptation du film, le parti pris est celui d'un dépouillement et d'une simplicité absolus. Tracés à la ligne claire, personnages et esquisses du décor sont ultra minimalistes.

De quoi est constitué le décor ? Avec quel type de dessins ?

Quelles couleurs sont utilisées ?

Qu'est-ce que les réalisateurs ont voulu nous montrer à travers ces choix ?

> **Dessiner sur du papier carbone** des oiseaux et leur habitat. Cette technique a été utilisée par Catherine Pineur pour son album *Va-t'en Alfred !*

> **Regarder le court métrage d'animation de Pixar *Drôle d'oiseaux***, Ralph Eggleston (2020), qui se déroule sur une ligne à haute tension.

L'ABSENCE DE DIALOGUES

Si l'album comprend quelques phrases de texte, les réalisateurs du film ont choisi de supprimer tout dialogue pour donner une dimension encore plus sobre et universelle à cette histoire. Il n'y a pas de différence de langage, seule la communication non verbale est en jeu : expressions, mouvements, gestes compréhensibles par tou-te-s.

Est-il possible de se comprendre sans se parler ?
Connaissez-vous d'autres langues ?

> Chuchoter à l'oreille des enfants **une émotion qu'ils doivent mimer au reste de la classe** pour la faire deviner

LA MUSIQUE

La musique se faufile dans le récit pour donner une palette de tonalités aux situations décrites. Avec la clarinette, la basse, le piano, l'accordéon et les percussions, la musique du film fait penser à un morceau traditionnel Klezmer, avec des accents tristes et légers tout à la fois.

Qu'entend-on dans ce film ? Quel est votre ressenti par rapport aux sons ?

> **Écouter de la musique Klezmer et d'autres provenant du monde entier** sur le site <https://radiooooo.com/> : on peut sélectionner un pays et une époque pour découvrir un titre. Demander aux enfants de battre la mesure ou de danser, puis de dessiner la musique écoutée.

UNE PETITE CHAISE POUR ÊTRE PARI MI LES AUTRES

La chaise d'Alfred symbolise l'endroit où s'installer et interagir avec les autres (Alfred en construira une spécialement pour Sonia).

Que tire Alfred derrière lui ?

Que symbolise la chaise dans cette histoire ?

Que cherchent à nous dire les réalisateurs ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... DÉPASSER SES PEURS ET ACCUEILLIR L'AUTRE

Après avoir dépassé la peur et la méfiance, tout doucement, Sonia s'ouvre à Alfred et l'accueille dans son quotidien.

Peut-on avoir peur de quelqu'un qui semble différent de nous ?

Est-ce qu'il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises raisons de ne pas aimer / d'exclure / de rejeter quelqu'un ?

LA QUESTION DE L'HOSPITALITÉ

Connaissez vous le mot « hospitalité » ?

Que ressent-on lorsque l'on arrive quelque part pour la première fois, dans un classe par exemple ?

Quels sont les petits gestes qui peuvent faire que quelqu'un se sente accueilli-e ?

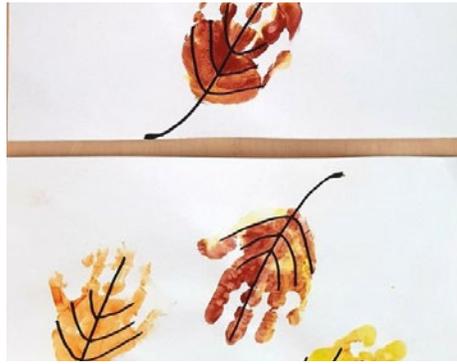
L'EXIL

Pouvez-vous imaginer d'où vient Alfred ?

Pourquoi Alfred traverse-t-il des fils barbelés ?

Quelles peuvent-être les raisons de son départ ?

Est-ce que tout le monde a une maison ?

IDÉES D'EXPLORATION

> Créer un vole au vent arc-en-ciel

> Regarder la magie de la danse colorée de Loïe Fuller dans *La serpentine* (2')

<https://www.youtube.com/watch?v=YA1RV2R4cgg>

D'AUTRES ŒUVRES POUR PROLONGER LE FILM

> *La croute*, Charlotte Moudlic, Flammarion jeunesse, 2009

> *Au creux de la noisette*, Muriel Mingau, Milan, 2005

> *Memento Mori*, Aurore Petit, Rouergue, 2021

Rédaction Julia d'Artemare

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

TOUTES MES COULEURS

de Anna Solanas & Marc Riba

Espagne / 5' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Après le décès de sa mère, une petite fille perd toutes ses couleurs. Y aura-t-il un moyen de les retrouver ?

BIOGRAPHIE DES AUTEURS

Anna Solanas et Marc Riba sont né-e-s à la fin des années 1970 à Barcelone, en Espagne.

Réalisateur.ice et scénaristes, iels ont déjà réalisé ensemble de nombreux courts métrages dont *Grand Prix* (2011), *Le crocodile ne me fait pas peur* (2018) et *L'extraordinaire histoire de Bruna* (2021).

THÉMATIQUES ABORDÉES

Ce court métrage d'animation réalisé en stop motion (c'est à dire avec des prises de vue réelles de marionnettes, image par image) permet d'évoquer avec beaucoup de simplicité le deuil, la tristesse puis le retour à la vie à travers la rencontre féérique d'animaux de la forêt.

CE QUE RACONTE LE FILM LA COULEUR DES ÉMOTIONS

Retrouver ses couleurs, serait-ce retrouver un état antérieur à la perte d'un-e proche ? Un état où le sang circule dans nos veines à nouveau ? La petite fille, au début du film, est toute grise. Une manière poétique et très visuelle d'expliquer que ses sensations liées à la joie se sont éteintes. Consciente de cela, elle décide de s'envoler vers un autre univers, une forêt colorée.

Quels sont les personnages de ce film ?

Quel-le est le personnage principal-e ?

Comment pouvez-vous décrire la petite fille au début du film ?

Comment pouvez-vous la décrire à la fin ?

> **Réaliser un autoportrait** avec de morceaux de laine collés sur du carton.

LA DÉCOUVERTE, D'UNE FORÊT FÉRIQUE

Lors de ce voyage initiatique dans la forêt, la petite fille fait la rencontre de drôles d'animaux. Tout d'abord effrayée, elle finit par sortir de sa cachette en relançant la pomme qu'ils lui envoient pour jouer.

Comment la petite fille arrive-t-elle dans la forêt ?

Qu'y découvre-t-elle ?

Pouvez-vous nommer les différents animaux ?

Est-ce que ce sont les humains qui apprivoisent

les animaux ou les animaux qui apprivoisent les humains ?

Vers quel endroit cheminent-ils tous-tes ?

> **Peindre des papillons colorés en utilisant des feuilles mortes** ramassées dans la forêt (les feuilles de Ginko en particulier sont parfaites) d'après les photos d'un atelier de Juliette Boulard,

> Utiliser la richesse de la forêt l'automne lors d'une sortie pour **créer des animaux**,

> **Lire Sauvage**, Emily Hughes, Les albums Casterman, 1993

Un album jeunesse qui raconte le bien être d'une petite qui parmi les ours, renards, cerfs, lapins et autres animaux avec qui elle apprend et mène une existence joyeuse et désordonnée dans la forêt.

CE QUE L'ON PERÇOIT L'ANIMATION AU SERVICE DE LA FANTASIE

Pour ce film, le réalisateur et la réalisatrice ont utilisé la technique du stop motion : photographier image par image de vrais éléments en volume pour créer l'illusion d'un mouvement. Associée à l'usage de matériaux doux comme le feutre et la laine, elle permet de servir avec poésie le sujet du deuil.

Quelles sont les couleurs du décor ?

Quelles sont les matières utilisées pour ce film ?

Quels sont les événements extraordinaires du film, qui ne pourraient pas arriver pour de vrai ?

Quel est votre ressenti par rapport aux images et aux sons de ce film ?

> **Créer une forêt magique en collant différentes textures** : feutre, laine, éléments de la forêt, avant d'y accoler un animal de son choix,

> **Créer une courte séquence d'animation avec la traversée d'un animal** dans l'un de ces décors.

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... LE RETOUR DES COULEURS, LE RETOUR À LA VIE

Dans *Toutes mes couleurs*, la rencontre entre la cascade et le soleil crée un magnifique arc-en-ciel. On pourrait imaginer une métaphore des larmes qui se mêlent à la joie et constituent un prisme pour une nouvelle palette. Ainsi, la joie ne devrait pas s'opposer au deuil, quand bien même elle transforme par l'expérience de la perte. Mais le film donne la possibilité à ces deux émotions de coexister.

Est-ce que la tristesse et la joie peuvent exister ensemble chez une même personne ?

Dans quelle(s) situation(s) cela peut-il arriver ?

Que signifie l'expression « reprendre des couleurs » ?

Qu'est-ce qui nous donne des couleurs ?

LE DEUIL, UN SUJET TABOU

L'héroïne du film parle de la mort de sa maman sans détours. Dans un récit objectif « L'été dernier, maman est morte » elle observe qu'elle a perdu « toutes (s)es couleurs » et reconnaît ainsi la transformation qui s'est opérée en elle. Cela renvoie par opposition à la difficultés que les adultes, principalement en Occident, éprouvent à évoquer ce sujet.

Est-ce que c'est difficile de parler de la mort ?

Qu'est-ce qui peut rendre cela difficile ?

Comment peut-on faire pour parler autrement de la mort ?

> Parler aux enfants des différentes expériences du deuil à travers le monde :

- La tradition de la fête des morts au Mexique qui est très joyeuse, car les croyances mexicaines considèrent la mort comme une étape de la vie. Les rues sont décorées, il y a des groupes de musique, les gens dansent et se déguisent en squelettes. Des fleurs et de la nourriture sont déposés dans les cimetières.

> Le pique nique et la fête dans les cimetières aux Philippines, véritable institution

> Le retournement des morts à Madagascar : tous les 5 à 7 ans une grande fête est organisée pour déplacer la dépouille du défunt-e.

UNE FIN OUVERTE ET LOIN D'UN « HAPPY END »

Le père retrouvant ses joues roses au contact de sa fille montre que cette joie peut revenir petit à petit, ou ne revenir que partiellement.

Comment se termine le film ?

Qu'est-ce qui fait revenir le rose aux joues du papa ?

Est-ce que le papa reprend toutes ses couleurs ?

Qu'est-ce que les réalisateur-ice cherchent à nous dire ?

Quelle(s) idée(s) voulez-vous garder à propos de ce film ?

IDÉES D'EXPLORATION

> **La roue des émotions**, éditions L'autrement dit, permet grâce à des pictogrammes d'identifier son état intérieur et de mieux comprendre ses besoins,

> **La météo des émotions**, un jeu créé par l'artiste Clerpée : il prend la forme de cartes représentant l'incarnation de différentes émotions chez les enfants.

D'AUTRES ŒUVRES POUR PROLONGER LE FILM

> *À l'intérieur de mes émotions*, Clotilde Perrin, Seuil jeunesse, (2018)

> *Le livre en colère*, Cédric Ramadier, L'école des loisirs, (2016)

> *Max et les maxi monstres*, Maurice Sendak, L'école des loisirs, (1973)

> *Le film Vice versa* de Pete Docter et Ronnie Del Carmen, Pixar (2016) donne à voir les émotions comme personnages à l'intérieur du cerveau d'une petite fille.

Rédaction **Julia d'Artemare**

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

GROSSE COLÈRE

de **Célia Tisserant & Arnaud Demuynck**
Belgique, France / 7' / 2022 / Fiction animée

SYNOPSIS

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...

BIOGRAPHIE DES AUTEURS

Formée en cinéma d'animation à l'ESAAT à Roubaix, Célia Tisserant coréalise régulièrement des courts et moyens métrages avec Arnaud Demuynck. Ils aiment tous deux montrer qu'en portant à l'écran un album jeunesse, on peut raconter une même histoire de manière très différente.

Arnaud Demuynck a créé *La Chouette du cinéma* qui propose des programmes de créations d'auteurs pour le jeune public. Il a coréalisé son premier long métrage d'animation avec Rémi Durin, *Yuku et la fleur de l'Himalaya*, sorti en 2022.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Adapté de l'album jeunesse éponyme de Mireille d'Allancé, ce court métrage d'animation permet d'évoquer la colère qui s'exprime haut et fort au moment de l'enfance, ce qui nous effraie et ce qui nous rassure.

CE QUE RACONTE LE FILM UN UNIVERS FAMILIER

Robert vit dans un cadre rassurant où son papa lui prépare à dîner à son retour de l'école. La situation de départ est connue de tous : un élément déclencheur va faire déborder les émotions.

À quoi devine-t-on le moment de la journée dans lequel l'on se trouve ?

Où se déroule l'action ?

Quels sont les personnages ?

Qu'est-ce qui déclenche la colère de Robert ?

Connaissez-vous l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase » ?

QUE PERÇOIT-ON ? UNE MISE À DISTANCE DE LA COLÈRE

Robert expulse de son corps un monstre rouge qui se régale de tout détruire autour de lui. Tout d'abord excité par cette folie ravageuse, Robert prend peur et décide de faire disparaître sa colère.

Comment s'exprime la colère de Robert ?

À quoi ressemble-t-elle ?

Quels sons fait-elle ?

Est-il réellement possible de voir à quoi ressemble une colère ?

De la voir sortir d'un être humain ?

De quelles autres manières peut-on montrer les pensées intérieures d'un personnage au cinéma ?

NOTRE IDENTIFICATION AU HÉROS

Tout le monde est confronté un jour ou l'autre à la colère, avec une plus ou moins grande intensité. La mise en scène cherche ici à décupler, rendre spectaculaire, cette émotion qui peut aussi parfois se vivre sans manifestation extérieure.

Pensez-vous à d'autres films ou livres dans lesquels un personnage devient immense, que ce soit drôle ou inquiétant ?

Est-ce rassurant de voir un personnage avoir le même genre d'émotions que nous ?

Peut-on discuter avec la colère ?

> Réaliser un autoportrait très en colère et / ou dessiner votre colère : à quoi ressemblerait-elle ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... LA VISION DE L'AUTRICE, DE LA RÉALISATRICE ET DU RÉALISATEUR

La colère est ici présentée comme quelque chose de monstrueux, qui détruit tout, et qu'il convient de bien étouffer, dans une petite boîte. Nous pouvons considérer ce récit comme un support de discussion pour introduire une autre vision de la colère où nous ferions une place à cette émotion.

C'est quoi, au fait, une colère ?

La colère a-t-elle vraiment les contours d'un personnage méchant et « trop nul » ?

Pensez-vous que la colère est en nous, ou à l'extérieur de nous ?

Pensez-vous que ce soit une bonne chose d'enfermer la colère dans une petite boîte ?

Comment trouver en nous les ressources pour nous apaiser ?

LA COLÈRE : UNE ÉMOTION MAL CONNUE ET UTILE

La colère indique parfois que nos valeurs sont heurtées et nous permet de manifester ou d'éviter une injustice.

Pourquoi la colère est-elle parfois une bonne chose ?

Quelles formes peut prendre la colère ?

Qu'est-ce qui permet de calmer la colère ?

À quoi ressemblerait un endroit magique dans lequel s'apaiser ?

PISTES D'EXPLORATION

- > Pour filer concrètement la métaphore des graines : faire pousser un semis d'aubergine princesse, variété japonaise aux reflets indigo qui a donné le titre à ce film,
- > Étudier la particularité des poches de kangourou.

UNE SÉLECTION D'ALBUMS JEUNESSE

- > *Comment on fait certains parents*, Cora Cohen-Azria, Le Pré du Plain, 2023
- > *Une famille pour Duvet*, Anne-Marie Chapouton, Bayard éditions, 2015
- > *Maki Catta*, Laurence Coulumbier, Decitre, 2010
- > *Familles*, Georgette, Didier jeunesse, 2020

Rédaction Julia d'Artemare

Les cahiers pédagogiques ainsi que de la documentation sur les films sont téléchargeables dans la rubrique Jeune Public du site internet www.filmcourt.fr

Anne Flageul / Marine Cam
Association Côte Ouest
3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1
02 98 44 77 22
www.filmcourt.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUE

POUR LES PITCHOUNES • 4-7 ANS

PRINCESS AUBERGINE

de Dina Velikovskaya

Allemagne / 7' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Un roi et une reine ont presque tout : l'amour, les châteaux, les chevaux, les jardins, les animaux domestiques, mais il manque quelque chose. Où est la princesse ?

👤 BIOGRAPHIE DE L'AUTEURE

Dina Velikovskaya est une réalisatrice d'origine russe, membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Vivant désormais à Berlin, elle a réalisé plusieurs courts métrages qui ont remporté de nombreux prix dans le monde entier. Cette réalisatrice est connue pour son utilisation de techniques traditionnelles d'animation à la main et pour son style de narration très personnel.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Adapté de l'album jeunesse *Où es-tu princesse ?* de Florian Oger et Irina De Assuncao, ce court métrage invite à la réflexion sur ce qui pose les fondements d'une famille, avec humour et légèreté.

CE QUE RACONTE LE FILM UN PAYS PRESQUE MERVEILLEUX...

Dans un monde peuplé d'enfants, une petite fille chargée d'un lourd sac-à-dos semble abandonnée à elle-même tandis qu'un couple souffre de ne pas réussir à avoir de bébé. Leurs chemins de vie vont mettre du temps à se croiser.

Comment sont portés les multiples bébés de cette histoire ?

Pouvez-vous décrire la petite fille ?

Pouvez-vous imaginer quelle est son histoire ?

Où et comment dort-elle ?

... OÙ L'ON FAIT POUSSER LES BÉBÉS COMME DES JARDINIERS

Le récit choisit d'utiliser la métaphore des petites graines pour montrer la fabrication des enfants. Lorsque la fécondation échoue, de multiples plantes poussent à la place du bébé tant espéré.

Pourquoi la reine pleure-t-elle ?

Que pousse-t-il dans la poche de la reine ?

À quoi vous fait penser la poche où peuvent naître des bébés ?

Que tente de faire le roi pour arranger la situation ?

CE QUE L'ON PERÇOIT UNE TECHNIQUE SINGULIÈRE

Le film est un savoureux mélange de techniques d'animation : stop-motion (prise de vue image par image de décor en volume, et en l'occurrence ici, de papier découpé) combiné à une animation classique en 2D sur ordinateur.

> Montrer aux enfants les **photos du making of** présentant le décor de la forêt,

<https://cine-litte.com/portfolio-item/princess-aubergine/>

> Lire l'album *Les petits pains au nuage* de Baek Hee-na, Didier jeunesse, 2006, qui présente la particularité d'être fait de prises de vue réelles et de papier découpé,

> **Créer un décor en volume** à l'aide de papier colorié.

LES CODES DU CONTE

Rois, reines, châteaux... Le récit contient les étapes classiques du conte : une situation initiale perturbée par un problème majeur (ici, l'impossibilité d'avoir un bébé), des péripéties lors de la quête et un dénouement final. Une touche d'humour distingue néanmoins cette histoire, marquée par les légumes poussant à l'improviste et les pleurs caricaturaux de la reine.

De quoi sont faits les contes ?

Reconnaissez-vous dans ce film des éléments qui pourraient laisser penser que c'est un conte ?

Est-ce que ce film, par certains aspects, fait preuve d'humour ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM... C'EST QUOI FAIRE FAMILLE ?

Explorer la difficulté à avoir des enfants biologiques, que ce soit pour les couples homosexuels, les femmes seules ou un couple infertile, c'est expérimenter ce qui pousse à fonder une famille.

Qu'est-ce qu'une famille ?

De quelles manières peuvent se constituer les familles ?

Qu'est-ce qui compte le plus dans une famille ?

Pourquoi certaines personnes ont des difficultés à fonder une famille ?