

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM CE QUI NOUS RELIE

En fabriquant ce film, Maša Avramović ne s'est pas adressée qu'aux enfants : elle espère que tout le monde peut se retrouver dans l'histoire et dans les problématiques du personnage principal.

Ce sont l'attention à l'autre, la créativité et le goût de la transmission de Boris qui associés à la solidarité des enfants permettent d'offrir de nouveau du pain aux villageois.

Si le pain était déjà présenté comme un liant social au début du film, les péripéties lui ont apporté une valeur ajoutée : les difficultés ont été affrontées collectivement, avec humour et gourmandise, et ne donnent que plus de sens au repas partagé du village.

Quelle idée a Boris pour que les gens puissent continuer à manger du pain ?

Comment les enfants et Boris s'y prennent-ils ?

À quoi ressemblent leurs créations ?

Savez-vous ce que veut dire le mot « transmission » ?

Que font les enfants pour empêcher Boris d'éternuer ?

Quelles sont les qualités qui vous semblent importantes pour affronter un problème et vivre ensemble, comme dans ce film ?

> **Faire germer des céréales sans gluten en classe : maïs, sarazin, riz.**

Le blog Cocon Schooling regorge d'activités pédagogiques autour de l'évolution de la graine.
<https://cocon-schooling.fr/theme-la-graine/>

> **Déguster des pains du monde : matlouh, naan, pumpernickel...** Le voyage est à portée de pain !

> **Construire un village** avec des rouleaux d'essuie-tout transformés en maisons colorées. Les enfants peuvent utiliser le sol de la cour pour relier les maisons avec des dessins à la craie.

Rédaction **Julia d'Artemare**

Les fiches 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

FICHES PÉDAGOGIQUES

POUR LES PITCHOUNES • 5-7 ANS

LA BOULANGERIE DE BORIS

de **Maša Avramović**

France, Suisse, Croatie / 8' / 2024 / Fiction animée

SYNOPSIS

Boris, le boulanger du village, offre chaque jour à ses voisins des pains croustillants, jusqu'au jour où... Atchoum ! Il n'arrive plus à arrêter ses étternuements. Devenu allergique à la farine, comment va-t-il faire pour fournir le village ?

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Maša Avramović est née en 1994 à Belgrade, en Serbie. Elle a étudié l'animation à la Faculté des arts appliqués de Belgrade et la réalisation de films d'animation à La Poudrière à Valence. Elle aime expérimenter avec le papier découpé, l'animation traditionnelle et numérique. Son film *Épreuves du matin* a été sélectionné parmi de nombreux festivals à travers le monde dont celui de Brest en 2021.

THÉMATIQUES ABORDÉES

À travers une allergie qui déséquilibre de manière soudaine la routine d'un boulanger et, par ricochet, les habitudes de tout un village, ce film propose la créativité, la transmission et la gentillesse comme les plus efficaces antidotes qui soient aux problèmes. Il donne une vision de la société où le partage et l'entraide sont le levain de la convivialité.

CE QUE RACONTE LE FILM

Sur les hauteurs d'un petit village, un champ de blé oscille à la lueur de la lune. Une pièce s'éclaire dans la nuit : Boris se lève pour allumer son four et préparer sa pâte à pain.

Quel métier exerce Boris ?

Pourquoi se lève-t-il avant tout le monde ?

Sembler-t-il heureux de préparer du pain ?

Savez-vous ce que veut dire le mot « copain » ?

L'IMPORTANCE DU PAIN DANS NOTRE QUOTIDIEN

À travers ce film, Maša Avramović, originaire de Serbie, voulait mettre en avant la culture de la boulangerie et du métier de boulanger. Au centre de chaque ville ou village, acheter du pain est une habitude sociale et conviviale partagée par de nombreux pays à travers le monde.

En 2022, la baguette française a même été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco !

> Lire l'album *Non je n'ai jamais mangé ça ! (du blé au pain)*, Jennifer Dalrymple, Les lutins, 2000. Une histoire pleine d'humour et de tendresse pour raconter ce merveilleux mystère : comment un grain de blé devient-il pain ?

> **Constituer une petite boulangerie commune en pâte à sel** : 1 verre de sel fin, 1 verre d'eau tiède, 2 verres de farine, des colorants alimentaires ou des craies. Les enfants constituent des miniatures de pain ou de viennoiseries : imagination et motricité fine au programme !

> **Faire intervenir une association comme Réapprendre le pain** : animée par une équipe de bénévoles qui se déplacent depuis le Centre-Bretagne, elle propose depuis une trentaine d'années des animations pédagogiques autour d'anciens fours à pain communaux et de moulins.

<https://reapprendrelepain.com/lassociation/>

UNE ALLERGIE QUI PERTURBE LA ROUTINE

Malgré mouffles, masque et autres acrobaties pour se tenir à bonne distance de la farine, Boris éternue et éternue encore et finit par devoir renoncer à sa fournée. La boulangerie est sens dessus-dessous. Rien à vendre aux clients ni à distribuer aux oiseaux, même les portraits de famille au mur semblent lui faire des reproches : Boris est dévasté.

Une allergie au gluten paraît inconciliable avec le métier de boulanger. Maša Avramović s'est rendu compte qu'à travers cette histoire elle racontait un peu la sienne : « En 2021 j'ai terminé mon film *Épreuves du matin* et j'ai complètement arrêté de dessiner, comme si

j'étais devenue allergique au dessin. C'est là que je me suis connectée au personnage du boulanger et que ce film a commencé ».

Comment voit-on que Boris est allergique à la farine ?

Quels stratagèmes Boris met-il en place pour confectionner son pain malgré tout ?

Comment se sent Boris lorsqu'il décide de renoncer à sa fournée ?

> **Sensibiliser les enfants grâce au livre *Les allergies alimentaires***, collection « Mes petits pourquoi » Delphine Hugué, Camille Roy, Milan, 2018.

Avec ce petit livre documentaire, l'enfant comprend ce qu'est une allergie, ce qu'il faut faire en cas de crise, quelles sont les différentes allergies dont on peut être atteint, et enfin comment se soigner et vivre avec.

CE QUE L'ON PERÇOIT

À quoi ressemblent les personnages de ce film ?

Pouvez-vous décrire la manière dont Boris est dessiné ?

Pouvez-vous décrire les couleurs du village ?

Les personnages utilisent-ils des mots pour communiquer ?

De quelle manière réussit-on à les comprendre ?

L'ART NAÏF ET POPULAIRE COMME SOURCE D'INSPIRATION

Pour la création de ses décors et de ses personnages, la réalisatrice revendique l'influence de l'art naïf de la région de Voïvodine, au nord de l'actuelle Serbie (ex-Yougoslavie). Située au carrefour des routes d'Europe centrale, cette grande plaine a vu s'installer au fil des siècles Serbes, Hongrois, Slovaques, Roumains et Ruthéniens (peuple slave oriental). Ces œuvres étaient réalisées par des gens qui n'avaient jamais fait des études d'art mais dessinaient et peignaient des

scènes de la vie quotidienne, le plus souvent liées à leur travail, à la nature et aux animaux.

> **Regarder le diaporama de peinture « Art naïf en région Podravina, nord de la Croatie » (4')**.

https://www.youtube.com/watch?v=tcccdgCUkK_0&t=288s

> **Découvrir le blog d'un passionné d'art naïf Yougoslave**, Cébizar Lémek, qui apporte encore d'autres œuvres à observer en classe. <http://cebizarlemek.eklablog.com/recent/2>

UNE TECHNIQUE D'ANIMATION INFLUENCÉE PAR ZAGREB FILMS

Pour ce film, Maša Avramović a travaillé en 2D numérique d'après des décors réalisés aux crayons de couleur et pastels. La réalisatrice apprécie particulièrement les films produits par Zagreb Films, studio d'animation phare à partir des années 1950 en ex-Yougoslavie. Le style de ces films est marqué par un mouvement peu fluide, avec des personnages qui passent rapidement d'une pose à l'autre : elle s'en est inspirée pour *La Boulangerie de Boris*.

> **Regarder *Professeur Balthazar : Le Fabian volant***, saison 1, épisode 4, 1967 (9')

Ce court film d'animation est caractéristique de la période Zagreb Films, influence revendiquée de la cinéaste, mais porte aussi les valeurs de générosité et de partage chères à la réalisatrice. Dans cet épisode, un moineau achète des cornets de miettes de pain à la boulangerie pour les partager avec son colocataire humain sans-le-sou.

LE GRAMOPHONE : UN OBJET QUI NOUS FAIT VOYAGER DANS LE TEMPS

Alexey Alexeev a voulu créer une musique dans le style des années 1940 ou 1950, comme le son typique d'un gramophone. Les voix de la bibliothèque ont dicté l'harmonie, il a ensuite ajouté des instruments typiques correspondant au style rétro jazz ainsi que le bruit caractéristique du gramophone pour donner l'impression d'un vieux disque vinyle.

Connaissez-vous l'instrument qu'utilise la pieuvre pour écouter de la musique ?

Quelles sont les différentes manières d'écouter de la musique de nos jours ?

Savez-vous comment on peut enregistrer la musique ?

> Prendre quelques minutes pour tout savoir sur le gramophone qui a même existé en version transportable pour les pique-niques.

<https://www.barnebys.fr/blog/quelques-minutes-pour-tout-savoir-sur-le-gramophone>

> Dessiner des cercles avec un gramophone : en remplaçant le disque par du papier, les élèves expérimentent le mouvement circulaire qui entraîne leur feutre.

> Écouter une radio à remonter le temps : le site Radiooooo permet de faire des recherches musicales par décennie et zone géographique. Tout le monde peut contribuer à enrichir la base de données de morceaux. On peut ainsi écouter « Nena » de Los Trincas, titre produit au Mexique dans les années 1940.

<https://radiooooo.com/>

> Inviter les élèves à apporter des objets anciens du temps de nos grands-parents pour expliquer leur fonctionnalité à leurs camarades. Moulins à café, téléphone, machine à écrire, briquets, sabots, et avec un peu de chance... un gramophone !

Rédaction Julia d'Artemare

Les fiches 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

FICHES PÉDAGOGIQUES

POUR LES PITCHOUNES • 5-7 ANS

CLAWLOLO : GRAMOPHONE

de Alexey Alexeev

Chypre / 3' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Une pieuvre trouve un disque vinyle et remonte un gramophone, interdisant aux autres créatures marines de chanter ou de jouer avec elle. Le disque se brise, mais le crabe et ses amis trouvent des instruments de musique pour jouer la mélodie en direct.

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Alexey Alexeev est réalisateur, directeur artistique, animateur, scénariste, compositeur et monteur. Né à Moscou en 1965, il a étudié

l'animation avant de travailler au Studio Pilot de Moscou puis aux studio Varga et Baestarts à Budapest en tant que directeur créatif.

Il a supervisé de nombreuses séries télévisées, dont *Mr. Bean*, *Kipper*, *Baby Blues* et produit la série *Log Jam*, basée sur son court métrage d'animation *KJFG No.5*.

Ses courts métrages d'animation ont remporté plus de 70 prix dans des festivals du monde entier, notamment à Annecy, Hiroshima, KAFF, Zagreb, Séoul, New York et Chicago.

Ses films *KJFG N°5* et *La Chasse* ont été sélectionnés au Festival de Brest en 2017 et en 2020.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Avec rythme et humour, ce sketch musical met en avant le plaisir de la musique et de la danse jusqu'à 20 000 lieux sous les mers.

CE QUE RACONTE LE FILM UN RÉALISATEUR COMPOSITEUR

Clawlolo : gramophone est issu d'une série de 26 épisodes pour la télévision réalisée par Alexey Alexeev. Mais ce dernier est également diplômé d'une école de musique en piano et de trois écoles en guitare et a composé la musique de chacun des épisodes. Alexey Alexeev a chez lui plus de 40 instruments, dont un piano, un synthétiseur, des guitares, un ukulélé, une charanga, des flûtes, un saxophone et bien d'autres encore. Il joue lorsqu'il a du temps, mais quand il fait de l'animation, il ne lui en reste plus beaucoup.

« J'ai une formation musicale en plus de l'animation, donc ce n'était pas si difficile. Mais la principale difficulté n'est pas seulement de créer de la musique, mais aussi de développer une histoire et de faire de l'animation sur la musique. J'enregistre moi-même les voix et les effets sonores ou je les emprunte à des bibliothèques. Parfois, il est difficile d'assembler le son d'un épisode entier avec toutes les voix, alors je commence souvent par faire un morceau d'animation et j'ajoute le son par-dessus. Parfois, c'est l'inverse, selon l'épisode. »

Pour l'épisode *Gramophone*, le réalisateur-compositeur a utilisé une voix latine issue d'une bibliothèque musicale pour la mélodie principale, qu'il a lui-même arrangée.

Que se passe-t-il dans ce film ?

Quels animaux marins avez-vous reconnus ?

Quels sons produisent-ils d'étonnant ?

> **Créer une chorégraphie sur la musique de Gramophone** pour développer la coordination en motricité.

> **Découvrir d'autres courtes aventures musicales de Clawlolo en ligne.** À noter : cette série lui a été inspirée par des personnages inventés et dessinés par ses fils alors âgés de 10 ans.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5q0Bt2W6-os>.

> **Regarder l'autre série musicale et burlesque d'Alexey Alexeev : Log Jam, 2008**

En pleine forêt, trois animaux n'ont qu'une passion : improviser librement avec leurs instruments personnalisés. L'ours est à la basse, il y a un loup hurleur et un lapin qui bat la mesure avec sa tête.

CE QUE L'ON PERÇOIT DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DANS L'EAU...

La pieuvre veut écouter tranquillement la mélodie diffusée sur son gramophone, mais possédés par la musique, les autres animaux marins veulent participer : de petits poissons se gonflent en chœur, même le requin ne peut s'empêcher de chanter. Aux côtés du crabe et de l'encornet, ils vont s'emparer des instruments et jouer de la musique live.

Pouvez-vous citer les instruments que vous avez reconnus dans le film ?

Que vous provoque l'écoute de cette musique ?

En quoi la musique peut-elle être comprise par tout le monde ?

> **Nommer et classer les différents instruments de musique aperçus dans le film en les associant à leur image.**

> **S'intéresser aux sons du film** : porte qui grince, claquement de porte. Ils constituent une bande sonore riche !

> **Fabriquer des percussions avec des coquillages ou noix de coco.**

... ET DE L'EAU POUR JOUER DE LA MUSIQUE !

Chez le fœtus, l'ouïe se développe in utero dès le 5e mois de grossesse. Les premiers sons que nous percevons le sont à travers l'eau. Découvrons des pratiques et instruments qui mêlent l'eau et la musique :

> **Écouter la musique des eaux du Vanuatu** : sur cet archipel de la Mélanésie, il existe une musique unique au monde appelée jeux d'eau. Cinq ou six femmes se tiennent dans l'embouchure d'une rivière ou dans la mer, l'eau arrive au niveau de leurs hanches et avec leurs mains, leurs doigts, leurs poings ou leurs bras, elles frappent, caressent, battent, effleurent l'eau pour en faire de la musique. <https://www.dailymotion.com/video/x7borpo>

> **Écouter l'armonica de verre dans l'Adagio K 356 de Mozart** <https://www.youtube.com/watch?v=QkTUL7DjTow>

Cet instrument rare aux sonorités cristallines est constitué de 37 bols, imbriqués du plus petit au plus grand. Les bols sont fixés autour d'un axe qui tourne. Pour jouer de cet instrument, il y a un élément indispensable : l'eau. L'interprète mouille ses doigts dans un petit récipient avant de les placer sur les bols.

L'eau sous la pression du doigt et au contact du bol, met le verre en vibration. Et c'est cette vibration qui crée le son !

<https://www.youtube.com/watch?v=qVcf-pfwr8>

> **Écouter le Christal Bachet par Marc Chouarain** Un instrument construit en 1950 et dont le son évoque l'espace, la magie. <https://www.youtube.com/watch?v=lwBkDZJKVVo>

> **Découvrir des concerts et des ateliers pédagogiques musicaux dans des piscines avec la Compagnie Aquacoustique.** <http://jean-philippe-carde.blogspot.com/>

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM STUPIDES, BÊTES ET CHANTANTS

« Dans mes films, il n'y a pas de sujets, d'histoires, ou de concepts (...) J'aime ce qui est simple et drôle, sans fioritures ». Pour Alexey Alexeev, la seule règle, c'est le rire, s'amuser avec ses personnages et leur comportement stupide, c'est à dire dénué de sens, sans aucune justification.

« Moi, je trouve ça très excitant, la stupidité. Souvent, au cinéma, je peux prévoir ce qui va se passer, et je trouve ça ennuyeux. Mais quand les choses sont illogiques et/ou dynamiques, n'importe quoi peut se passer n'importe quand : tout est imprévisible, et je reste attentif. »

Y a-t-il des dialogues dans ce film ?

Est-ce que les requins chantent dans la vraie vie ? Les animaux marins jouent-ils habituellement de la musique ?

Qu'est-ce qui vous fait rire dans ce film ?

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM L'AMOUR DONNE DES AILES

Aux premiers flocons de neige, nous retenons notre souffle : l'Ourse va-t-elle survivre à son élan d'amour qui la mène aux confins de paysages inconnus, parfois dangereux ? Dans sa quête, elle traverse les dangers comme ses propres peurs, accède à des rencontres soutenantes comme à des rêves fantasmagoriques. Sous les yeux pleins de larmes du castor et de la blairelle, l'Ourse et l'Oiseau finissent par se retrouver. L'Ourse en frissonne d'émotion.

Quelles émotions l'Ourse ressent-elle au cours de son voyage ?

Et vous, quelles émotions avez-vous ressenties en regardant le film ?

Faut-il parfois passer par des émotions inconfortables pour réaliser quelque chose de très important pour nous ?

SE METTRE EN MOUVEMENT

Pour vous, qu'est-ce qu'un voyage ?

Où rêveriez-vous de voyager ?

Pourriez-vous traverser le monde pour retrouver quelqu'un-e que vous aimez ?

Rédaction Julia d'Artemare

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

La thématique du voyage est chère à Marie Caudry qui vient de publier l'album *Ah ! Les voyages* de Thierry Magnier, 2024, l'histoire de Pénélope et Philéas, deux chats amis, et néanmoins totalement différents dans leur approche de la vie. La première est une chatte humanisée qui aspire à explorer le monde, tandis que le silencieux Philéas préfère le confort de son foyer. Leurs caractères opposés les amènent à vivre des aventures uniques. « On découvre qu'en chacun de nous réside un peu de Philéas et de Pénélope, oscillant entre le désir de découverte et le besoin de sécurité », décrit la dessinatrice.

> **Découvrir le spectacle musical et dessiné** d'après l'univers de *Ah ! Les voyages*. Marie Caudry explore encore une autre facette du dessin grâce à la rencontre avec la musicienne électro-acoustique et illustratrice sonore Leslie Morrier. Marie et Leslie aiment partager leur pratique avec des classes à partir du CE. Elles animent des ateliers dessin et son avant le spectacle. <https://compagnieenforme.fr/content/2-spectacles/4-ah-les-voyages/ah-les-voyages-dossier.pdf>

Anne Flageul / Marine Cam

Association Côte Ouest

3 rue Amiral Linois - BP 31247 / Brest Cedex 1

02 98 44 77 22

www.filmcourt.fr

FICHES PÉDAGOGIQUES

POUR LES PITCHOUNES • 5-7 ANS

L'OURSE ET L'OISEAU

de Marie Caudry

France / 26' / 2024 / Fiction animée

SYNOPSIS

Dans le Nord, l'hiver approche. Une Ourse pense à son ami Oiseau qui a migré vers le Sud. Au lieu d'hiberner comme chaque année, elle décide de traverser le monde pour le rejoindre. Ce long voyage à travers des paysages inquiétants ou merveilleux va donner à l'Ourse l'occasion d'éprouver la force de son amour, et un goût nouveau pour l'inconnu.

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Marie Caudry vit dans la Drôme depuis une quinzaine d'années et a illustré de nombreux livres pour enfants pour des éditeurs français et étrangers. La plupart d'entre eux ont été écrits par son complice de toujours, Gauthier David. Dans ses dessins foisonnants, elle aime semer des indices qui permettront aux jeunes lecteur-rices d'explorer de multiples hypothèses, une lecture sans cesse renouvelée, portée par une recherche graphique et colorée dont l'étrangeté n'empêche pas la tendresse. C'est dans cet esprit qu'elle réalise son premier film d'animation, *L'Ourse et l'oiseau*, produit par Miyu, en 2023.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Cette fresque empreinte de nature permet d'évoquer le cycle des saisons et la migration mais aborde avant tout le courage nécessaire pour s'affranchir du groupe et des conventions et affirmer sa singularité. Alors même qu'elle cherche à combler la douleur créée par l'absence de l'être aimé, l'Ourse devient de plus en plus indépendante et valeureuse.

CE QUE RACONTE LE FILM HIVERNER...

Tous les animaux rassemblent méticuleusement des vivres et construisent leur abri, mais l'Ourse, elle, voyage par procuration avec l'Oiseau : « Et la mer, c'est comment ? ». L'amour qu'ils se portent l'un-e à l'autre l'empêche d'envisager l'hivernation, sous les regards et commentaires désapprobateurs du castor et de la blairelle. Le jugement est sans appel : « Seuls les oiseaux migrent. Les ours dorment ».

Que raconte cette histoire ?

Quels sont les personnages ?

Sommes-nous dans un univers réaliste, qui ressemble à la réalité ?

D'après vous, pourquoi oui et pourquoi non ?

Pourquoi certains animaux préparent-ils des provisions et un abri ?

Que s'apprêtent à faire l'Oiseau ? Et pourquoi ?

Que se passe-t-il lorsque l'Ourse rejoint enfin l'île de l'Oiseau ?

> **Créer une coin lecture en classe à la manière à une grotte d'hivernation** agrémentée de décorations automnales et autres trésors de la forêt.

> **Lire Comme des marmottes : l'hivernation** de Michel Francesconi et Capucine Mazille, Ricochet, 2016, permet d'appréhender la différence entre les animaux hibernants (comme l'ours, qui se retire en sa tanière mais ne dort que d'un œil, met parfois le nez dehors et donne naissance à ses petits) et les hibernants, qui dorment d'un sommeil très particulier, voient leur rythme cardiaque ralentir à l'extrême et ne respirent presque plus. Ou comment hiberner ne s'improvise pas !

> **Jouer à Trotte Quenotte**, HABBA. Les hamsters parviendront-ils à stocker toutes les carottes, le trèfle et les épis de blé dans les bons garde-manger avant que les feuilles de l'arbre ne tombent et recouvrent le hérisson ? Ce jeu de société demande d'unir ses forces !

... OU MIGRER

L'Oiseau quitte à regret l'Ourse pour son périple vers le Sud. Jugée pour son manque de prévoyance par les autres animaux, ne parvenant pas à se projeter dans une séparation aussi longue avec l'Oiseau, l'Ourse prend alors une décision complètement inattendue : partir elle aussi vers le Sud.

Pourquoi le castor et la blairelle font-ils des reproches à l'Ourse ?

Quel personnage ne pense pas comme les autres ?

Que prédit la renarde à l'Ourse ?

Qu'est-ce qui pousse l'Ourse à partir ?

Quelles qualités cela lui demande-t-il ?

Faut-il toujours écouter l'avis des autres ?

Connaissez-vous le mot indépendance ?

> **Confectionner des masques d'oiseau multicolores** en papier pour lequel chaque élève pourra choisir ses couleurs favorites.

CE QUE L'ON PERÇOIT LE PROLONGEMENT D'UN UNIVERS GRAPHIQUE

« J'avais très envie de voir mes dessins bouger, et de donner une voix à mes personnages, de développer l'histoire et de l'inscrire dans une durée. » Ce film est l'adaptation du livre jeunesse *Les Lettres de l'Ourse* écrit par Gauthier David et illustré par Marie Caudry. Dans tous ses albums, Marie Caudry dessine, dans des couleurs vives et contrastées, des mondes foisonnants de détails aux ambiances extraordinaires, dans lesquels la nature est omniprésente et coexiste avec l'homme.

« Je vois une vraie continuité entre l'univers de mes livres et celui du film. Cela ne me fait pas peur de réaliser un film qui ressemble à un livre d'images. En tant que spectatrice, un des éléments que je préfère dans le cinéma, c'est la création d'un espace, d'un univers, d'une gamme chromatique. Évidemment c'est l'histoire et la richesse des personnages qui nous rendent la fiction intéressante mais pour moi, l'atmosphère précède l'histoire. C'est peut-être une approche spécifique aux artistes visuels en premier lieu. »

> **Lire Les Lettres de l'Ourse**, Marie Caudry et Gauthier David, éditions Casterman, 2012 et questionner les élèves sur les variations avec le film.

UNE BANDE SON RICHE

Dans la continuité de l'album, le film est rythmé par la voix off de l'Ourse qui raconte son périple à l'Oiseau, dans un style épistolaire. Nous avons ainsi accès à ses pensées intimes, son ressenti lors des grandes étapes de son voyage : « Je me découvre taillée pour les grands voyages », « J'ai peur d'être submergée par l'émotion ». Ces paroles accentuent la sensation de manque de l'être aimé.

Les voix de l'Ourse, de l'Oiseau et du Castor nous sont familières puisqu'interprétées par Noémie Lvovsky, Bertrand Belin et Esteban. Le choix de voix adultes ne cantonne pas le film à un public et permet une identification par les spectateur-ices de tous âges.

Quant aux accords de guitare de Mocke, qui a composé la bande son, ils brisent pudiquement le cœur des spectateur-ices : guitare, chant, piano, flûte, violoncelle et basson nous font plonger immédiatement dans cette épopée.

> **Proposer aux enfants de dessiner une séquence du film qui les a marqués en écoutant deux titres de la bande originale composée par Mocke : L'ouvrier Flan et Le Chasseur français.** Les inviter à nommer les instruments qu'ils reconnaissent.

CE QUI RÉSONNE À TRAVERS LE FILM LE BESOIN DE CROIRE

Dès qu'elle aperçoit une étoile filante, Paulette fait un vœu, ferme les yeux et joint les mains : elle nourrit de tout son cœur l'espoir de retrouver Raton. Pourtant rien ne se passe : en observant avec des jumelles, la jeune fille s'aperçoit que les étoiles filantes sont en fait l'éclat provoqué par une tuile dorée portée par une chauve-souris.

En découvrant la vérité, loin de perdre tout espoir, Paulette part à la rencontre de la chauve-souris, et va ainsi exaucer son souhait en bénéficiant de son aide. À son tour, Paulette aidera la chauve-souris à réaliser son rêve en lui confectionnant une tenue scintillante, émerveillant poissons, phoques et étoiles de mer.

Marion Jamault aime raconter des histoires complètement absurdes comme si elles existaient vraiment, en les prenant très au sérieux. Dans ce film, elle raconte comment un système de croyance déçu peut se transformer en amitié active et soutenante, et permettre de réaliser ses vœux les plus chers.

Que souhaite Paulette ?

Et que souhaite la chauve-souris ? À qui aimerait-elle ressembler ?

Qu'est-ce qui scintille devant la lune ? Comment Paulette le découvre-t-elle ?

Connaissez-vous le mot « superstition » ?

Pouvez-vous citer quelque chose que vous savez ?

Et quelque chose que vous croyez ?

Selon vous, quelle différence existe entre croire et savoir ?

Comment Paulette part-elle à la rencontre de la chauve-souris ?

De quelle manière Paulette réalise-t-elle le rêve de la chauve-souris ?

> **Provoquer une discussion philosophique sur la distinction entre savoir et croire grâce au livre**

Les goûters Philo : Croire et savoir, Brigitte Labbé, P.F. Dupont Beurier, Milan, 2010

Quelquefois on utilise le verbe savoir, d'autres fois, on utilise le verbe croire. Peut-être que ce serait bien de comprendre quand et pourquoi on peut dire « Je sais. » Et quand et pourquoi on peut dire « Je crois. »

> **Fabriquer un arbre à souhait à l'occasion de la nouvelle année** paré de vœux formulés en classe et inscrits sur des papiers colorés.

<http://rpi-vievy-magnien-21.ec.ac-dijon.fr/2020/12/09/quest-ce-quun-arbre-a-souhaits-quel-sont-les-voeux-des-maternelles/>

Rédaction **Julia d'Artemare**

Les fiches 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

FICHES PÉDAGOGIQUES

POUR LES PITCHOUNES • 5-7 ANS

FILANTE

de Marion Jamault

Belgique, France / 8' / 2023 / Fiction animée

SYNOPSIS

Chaque nuit, Paulette observe la même étoile filante dans le ciel. Elle lui adresse son vœu le plus cher : retrouver son rat domestique mystérieusement disparu. Les jours passent mais l'animal ne revient pas. Paulette veut comprendre ce qui cloche avec son étoile.

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Marion Jamault est réalisatrice de films d'animation, autrice et illustratrice. Après des études de montage à l'INA, elle se forme au cinéma d'animation au sein du Diplôme des métiers d'arts de Cournon-d'Auvergne puis à l'École supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles.

Pour raconter ses histoires, elle aime expérimenter différents médiums et supports : papiers découpés, dessins à l'ordinateur, gravure, céramique et sculpture.

THÉMATIQUES ABORDÉES

À travers un monde nocturne étoilé, guidé par une chauve-souris, le film aborde le besoin de croyance et l'importance de l'espoir pour nourrir ses rêves, mais il ouvre aussi une porte sur la possibilité d'en devenir l'artisan.e. Et pour réaliser ses vœux les plus chers, rien de tel que l'entraide ! Le film peut être le prétexte d'une discussion sur l'importance de la distinction entre savoir et croire.

CE QUE RACONTE LE FILM UNE ÉTOILE DANS LA NUIT

Une chauve-souris voudrait se parer d'or tandis que Paulette ne souhaite qu'une chose : retrouver son raton domestique.

Quels sont les personnages de ce film ?

Où l'histoire se déroule-t-elle ?

Comment Paulette et la chauve-souris se rencontrent-elles ?

> **Organiser une sortie au planétarium** ou utiliser les ressources de celui de Nantes pour parler des étoiles filantes.

<https://planetarium.nantesmetropole.fr/files/live/sites/Planetarium/files/Ressources%20Pedagogiques/Dossier-pedago-astralala.pdf>

> **Découvrir l'origine stellaire de l'or** : tout l'or que contient la Terre proviendrait de cataclysmes d'une violence hors norme, qui ont eu lieu il y a des milliards d'années, aux quatre coins de l'Univers : la collision d'étoiles à neutrons.

<https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/dou-vient-tout-lor-du-monde-11449.html>

LA CHAUVÉ-SOURIS : UN ANIMAL FASCINANT

La chauve-souris aide Paulette à chercher Raton en utilisant son sonar. Elles partent en sa direction à travers l'orage et la foudre.

Pourquoi la chauve-souris se sent-elle triste au début du film ?

Savez-vous comment se déplacent les chauves-souris ?

Comment celle du film réussit-elle à retrouver Raton ?

> **Lire l'album La Chauve-souris**, Elise Gravel, La courte échelle, 2016

Saviez-vous que les chauves-souris possèdent de super-pouvoirs ? Elles peuvent voler dans le noir et capturer des proies qu'elles ne voient pas ! Certaines d'entre elles mesurent près de deux mètres lorsqu'elles étendent leurs ailes.

> **Jouer à un jeu d'écholocation pour se déplacer (presque) comme une chauve-souris** : pour se déplacer et repérer leurs proies dans l'obscurité, les chauves-souris émettent des ultrasons par la bouche ou pour certaines espèces, par les narines. Lorsque celles-ci rencontrent un obstacle ou une proie, le son est réfléchi et l'écho est renvoyé vers la chauve-souris, qui l'entend et l'interprète. Le jeu consiste à reproduire ce principe.

> **Fabriquer une chauve-souris en papier** à suspendre au plafond de la classe grâce à la notice de La Boîte à idées de l'atelier 3D <https://atelier3b.blogspot.com/2018/10/ma-petite-chauve-souris.html?m=1>

CE QUE L'ON PERÇOIT PAPIERS DÉCOUPÉS

Marion Jamault est attirée par l'esthétique artisanale que procure le travail du papier découpé. Elle aime que l'on ressente la manière, le papier. Dans ses sources d'inspiration, on trouve les « Papiers découpés » d'Henri Matisse ou les albums jeunesse de Kveta Pacovska.

Pouvez-vous décrire les décors du film ?

Que peut-on dire à propos des couleurs ? Des matières ?

> **Regarder le making of de Filante**. Bulles de peinture sur papier, papier marbré : l'artiste foisonne d'idées pour créer la matière de son histoire. [https://www.instagram.com/p/C37f2\]xteTh/](https://www.instagram.com/p/C37f2]xteTh/)

> **Créer un paysage en papier découpé** avec des aquarelles liquides, de la peinture dorée, et du papier marbré. <https://artfulparent.com/marble-paper-art/>

> **Découvrir les albums jeunesse Crabiscuit et Le Loup boule** de Marion Jamault, Amaterre, 2021 et 2022, également réalisés en papier découpé.

UNE MUSIQUE ENVOUTANTE

Les sirènes qu'admire la chauve-souris produisent des chants mystérieux en véritables cantatrices de musique électro.

> **Reprendre les paroles de la bande originale du film composée par Chamaye** en classe : Étoile dansante / Nage dans la nuit / Étoile filante / Tu es mon amie.

> **Découvrir le clip déjanté La Fille yéti** réalisé par Marion Jamault avec des élèves de CM1 CM2, <https://www.youtube.com/watch?v=9Cd1x6NvUrc>

CRÉER DE BONNES CONDITIONS POUR COMMUNIQUER

Fou de rage de ne pouvoir s'exprimer, le merle détruit les machines avant de les utiliser pour composer sa propre musique, puis improvise la création d'une chorale d'oiseaux : rouge gorges, pic verts, mésanges et pigeons... c'est le symbole de la nature qui s'unit dans toute sa diversité ! Le héros rétablit l'ordre dans une destruction fantasmée du monde industriel, comme le fait l'humain avec l'habitat naturel des oiseaux.

Que faut-il pour que deux personnes puissent parler et bien s'entendre ?

Est-ce que c'est toujours facile de parler de quelque chose d'important ?

Qu'est ce qui peut vous aider à dire ce que vous avez sur le cœur ?

Rédaction **Julia d'Artemare**

Les fiches 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

> **Une île ou les humains chantent comme des oiseaux** : patrimoine culturel immatériel cher aux habitants de la Gomera et de toutes les îles Canaries, le Silbo Gomero est le seul langage sifflé au monde pleinement développé et pratiqué par une communauté de plus de 22 000 personnes. Ce documentaire en ligne permet d'en témoigner (4'). <https://www.youtube.com/watch?v=CEEQtUR5wo>

> **Introduire la langue des signes** en proposant une animation intégrant des signes de la LSF. C'est un moyen ludique de sensibiliser les élèves de maternelle à la surdité mais aussi à tous les autres handicaps ou différences. Cela permet également aux enfants d'être plus à l'aise dans la communication non verbale car les expressions du visage, postures et gestes sont davantage mobilisés.

FICHES PÉDAGOGIQUES

POUR LES PITCHOUNES • 5-7 ANS

CACOPHONIE

de Vincent Coudroy de Lille
France / 3' / 2024 / Fiction animée

SYNOPSIS

Un merle désire charmer une femelle par son chant, mais le vacarme de machines environnantes l'empêche de se faire entendre et le pousse à sortir de ses gonds.

🦋 BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Né au sein d'une famille où réside un intérêt aigu pour la nature, Vincent Coudroy de Lille développe en parallèle un attrait pour la peinture, l'animation et l'écriture. *Cacophonie*, son film de fin d'études à l'école Émile Cohl, à Lyon, combine toutes ces passions.

THÉMATIQUES ABORDÉES

Autocritique pleine d'humour de l'impact de l'homme sur son environnement, ce court métrage permet aux enfants d'adopter le point de vue d'un oiseau et de les sensibiliser à la pollution sonore. Le film invite à une réflexion plus générale sur ce qui peut créer de bonnes conditions de communication.

DRÔLE D'OISEAU

Le petit merle slalome entre les grues et les immeubles, sursaute à chaque coup de klaxon, entame un parcours du combattant entre diverses machines toutes plus inutiles les unes que les autres ! Stressé par la vie citadine, le merle perd sa voix lors des rares occasions de la faire entendre et est tellement essoufflé qu'il se dégonfle comme un pneu crevé.

Que raconte cette histoire ?
Quels sont les personnages ?
Que voudrait faire le merle ?
Pourquoi n'y arrive-t-il pas ?

> **Mise en place d'une séquence sur les oiseaux :** comment attirer les oiseaux pour les observer ? Comment différencier les oiseaux par la morphologie ? L'association La Main à la pâte met à disposition un dossier pédagogique qui regorge de conseils pratiques pour construire une réflexion avec les élèves. Au programme : la fabrication d'une mangeoire et des promenades ornithologiques aux abords de l'école.

https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/MODULE_OISEAUX_CP-CE1.pdf

> La Petite Salamande « Le Merle chez toi », numéro 32, offre un focus sur la star du casting.

> **Création plastiques** d'oiseaux en carton et/ou à plumes : d'après un gabarit commun, chaque élève personnalise la couleur et la forme du bec.

> **La sonothèque du Muséum d'histoire naturelle recense des enregistrements de chants d'oiseaux** répartis sur une carte interactive. Ceux du compositeur audio-naturaliste Fernand Deroussen, utilisés dans le film, sont particulièrement recommandés.

> **Siffler comme un oiseau : l'utilisation d'un jeu de quelques appeaux** permet de rendre les enfants actifs en les faisant prendre conscience de la variation de leur souffle.

> **Organiser une sortie avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux :** la station l'Île Grande (22) propose des sorties d'initiation et de découverte de la biodiversité et des milieux naturels pour les scolaires.

<https://www.lpo.fr/media/read/24579/file/Tarifs%20scolaires%202024%20web.pdf>

BRUIT OU SON ? LA NATURE EN PÉRIL

Dans le film, le besoin de silence vital de l'oiseau, celui qui lui permettrait de se reproduire, et donc, de survivre, est nié, et ce à cause de diverses machines humaines toutes plus inutiles les unes que les autres !

Poussée à l'absurde, la succession d'interruptions de notre messenger évite toute moralisation frontale mais rend le propos intelligible dès le plus jeune âge : comment survivre dans un milieu où nous n'avons pas notre espace sonore vital ? Ou l'autre ne considère pas notre existence ?

Savez-vous la différence entre un son et un bruit ? Est-ce que le bruit vous gêne parfois ? De quelle manière ?

Comment vous sentez-vous lorsqu'il y a du bruit ? Comment réagissez-vous ?

Connaissez-vous le mot cacophonie ?

Pouvez-vous citer des lieux où règne la cacophonie ? Et au contraire, le calme ?

De quoi aurait-on plutôt besoin pour vivre, humains comme oiseaux ?

> **L'ouïe et le son :** autre ressource de La Main à la pâte où il est question de l'écoute, la perception et la discrimination auditive comme essentielles pour l'apprentissage du langage oral comme écrit, mais aussi pour la socialisation et le repérage dans l'espace.

https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/l-ouie-et-le-son-en-ps-ms.pdf

> **Le jeu Gardien du silence** pour apprendre à spatialiser le son : un enfant se tient au milieu d'un cercle formé par ses camarades. Autour de lui, sont déposés des objets sonores (trousseau de clés, chaîne métallique, carillon chinois, couronne de cymbalettes, grelots, cloche...), que les autres vont devoir venir prendre sans les faire sonner.

Dès que le « gardien du silence » entend un son, il indique de quelle direction il provient. S'il ne s'est pas trompé, le « voleur » est éliminé.

> **Agis-sons : un dossier sur l'environnement sonore à l'école** édité par L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Il propose des outils pour prendre conscience et réduire les nuisances sonores à l'école, à travers, notamment, **un safari des sons et des bruits** à la cantine, à la salle de sieste ou encore dans la cour de récréation, qui pourra être restitué avec des codes couleurs selon l'intensité du bruit.

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BE_DP_bruit_FR.pdf

> **Le podcast « On est où là ? »**, imaginé par Nolwenn Thivault, vise à sensibiliser les plus jeunes à l'écoute active. À travers une série d'épisodes, les enfants sont invités à découvrir et reconnaître des sons capturés par des artistes spécialisés dans l'enregistrement dans la nature. En mêlant art et éducation, ce podcast encourage une exploration sonore qui stimule la curiosité et l'éveil des sens. Des supports téléchargeables sur le site proposent aux enfants de décrire ou même de dessiner les sons !