

POITIERS FILM FESTIVAL

Séance Super-Chouette 2020

CAHIER PÉDAGOGIQUE

RÉDACTION :

Bérengère Delbos

Patrice Pouden

TAP

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE
NATIONALE

RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

AUTOUR DES FILMS

Avant la projection

À partir des titres et des images des films de la séance, se demander quelles histoires vont être racontées.

Après la projection

Faire raconter et/ou écrire aux enfants ce qu'ils ont compris des films. Leur faire raconter l'histoire.

Se demander les raisons du choix des différents titres et en chercher d'autres possibles.

Demander aux enfants de décrire ou de dessiner une image du film, un personnage, un élément, puis confronter les écrits ou dessins et discuter de ce que chacun a vu.

Réfléchir aux différences et points communs entre les films, au niveau des sujets, des couleurs, des techniques...

À partir des images ou de papiers sur lesquels on aura écrit les titres des œuvres, faire classer aux enfants les films selon les thèmes communs repérés.

D'autres documents pour vous aider

Upopi / Le fil des images / Transmettre le cinéma / Ciclic / Films-pour-enfants.com / Zérodeconduite...

Internet regorge de sites et de ressources pour faire découvrir l'envers du décor aux élèves !

Sommaire

Hannibal l'Éléphant	page 4
Maïja	page 6
The Lighthouse Man	page 10
Wuen	page 13
Lístek	page 15
Mall	page 23
Œil pour œil	page 27

HANNIBAL L'ÉLÉPHANT

Réalisé par Aurélie Monteix
Animation couleur, 4 min | École de la Poudrière, France

Pitch

Un éléphant faisant partie d'une troupe militaire est séparé de sa compagnie dans la montagne. De rencontre en rencontre, il devra faire un choix entre sa vie militaire et rester avec ses nouveaux amis.

Description

Hannibal l'éléphant aborde la thématique du choix, choix des amis, choix de vie, mais aussi de la façon dont les rencontres permettent de trouver sa vraie personnalité.

Pistes pédagogiques avant projection

On peut familiariser les élèves avec l'environnement de la montagne qui peut être un type de paysage que les élèves connaissent peu (ou pas). Aborder avec les élèves la flore (les sapins...) et surtout la faune, car Hannibal rencontre divers animaux, plus ou moins connus, typiques des montagnes : la marmotte, le bouquetin, le chamois.

Sans entrer dans le détail des Guerres Puniques, on peut parler du personnage d'Hannibal Barca, ce général carthaginois qui tint tête aux Romains, fit le tour du bassin méditerranéen avec ses troupes et ses éléphants de guerre, franchit les Alpes et combattit les armées romaines. Quelques images supports peuvent être visionnées et commentées.

https://tourdetravoy.files.wordpress.com/2016/10/hannibal_traversette1.jpg

<http://www.inmysteriam.fr/images/Larm%C3%A9e-dHannibal-traverse-les-Alpes.jpg>

Il existe un teaser du film (<https://vimeo.com/347316835>) qui reprend les premières images de celui-ci. Il est possible de le visionner et de créer un univers d'attente, faire proposer des hypothèses aux élèves. **Que pourrait raconter ce film ? Quelles aventures va vivre cet éléphant ?**

Pistes pédagogiques après projection

Réaliser un résumé avec les élèves. Ce résumé peut se faire à l'oral comme à l'écrit, selon le niveau de classe, en atelier d'écriture, dictée à l'adulte... Cette histoire est rythmée par les différentes rencontres d'Hannibal avec les animaux : marmotte, écureuil, oiseau... et la perte des éléments de son armure.

Ce film est sans parole. Un autre type de projet d'écriture pourrait consister à écrire des dialogues ou les pensées des personnages, sous forme de bande dessinée ou d'un texte théâtral. Voici quelques images supports, mais vous pouvez en trouver d'autres !

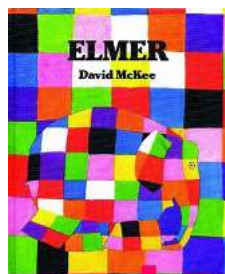
On peut aussi, en visionnant le film, arrêter à certains moments pour demander aux élèves ce que ressent Hannibal. On travaille alors, outre le langage des émotions, les pensées et intentions des personnages, très importantes pour la compréhension d'un récit.

Un débat pourra être mené pour mieux saisir et interpréter ce court métrage. Hannibal n'est pas réellement lui-même au début du film, il le devient par les rencontres qu'il fait et en perdant les éléments qui le rattachent à son ancienne vie : celle d'un éléphant de guerre. On peut poser des questions comme :

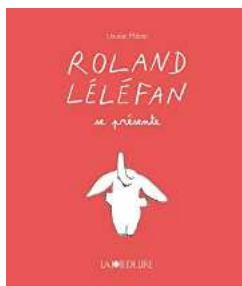
- À quel moment Hannibal est-il vraiment un éléphant ?
- Pourquoi Hannibal ne part-il pas retrouver sa troupe ?
- Comment la réalisatrice nous fait-elle comprendre qu'Hannibal change, évolue, ne pense plus comme avant ?

De nombreux éléphants sont les personnages principaux d'albums qu'on pourra lire.

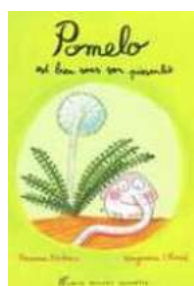
En voici quelques-uns :

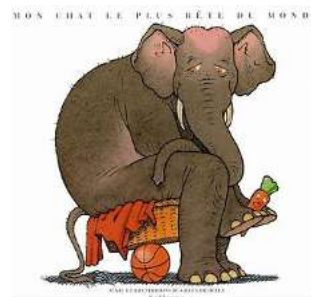
La série des *Elmer*,
de David Mc Kee,
École des loisirs

La série des *Roland Léléfan*, de Louise
Mézel, La joie de lire

La série des *Pomelo*,
de Ramona Badescu,
Albin Michel
Jeunesse

Mon chat le plus bête du monde,
de Gilles Bachelet, Seuil
Jeunesse

En arts plastiques, on peut utiliser le fait que le film soit réalisé avec la technique du dessin au trait colorisé pour travailler cette technique.

Plusieurs possibilités :

- L'utilisation d'un logiciel comme Paint ou TuxPaint permet de dessiner puis de mettre des couleurs avec l'outil « remplissage » (attention de bien fermer chaque trait !).
- À partir d'une image originale du film, on peut demander aux élèves de reproduire celle-ci. Cela peut être l'occasion d'utiliser du papier calque et d'en découvrir les principes.
- Comment coloriser un dessin au trait ? On peut à partir d'un même dessin utiliser différents matériaux et les comparer, en découvrir les effets : gouaches, encres, craies grasses, etc.

MAÏJA

Réalisé par Pauline Charpentier, Julien Chen, Maxime Faraud,
Mégane Hirth, Athur Nollet et Emma Versini
Animation couleur, 7 min | École des Nouvelles Images, France

Pitch

Dans des îles nordiques, Maïja, une petite fille, attend le retour de son père parti à la pêche. Mais le temps se dégrade et son père tarde à rentrer.

Pistes pédagogiques

Une fois son père parti en mer, Maija passe son temps à l'attendre.

Le temps qui passe. *Quels sont les indices qui nous montrent le temps qui passe ?*

- Les guirlandes de coquillages, de plus en plus nombreuses. C'est Maija qui les fabrique avec les coquillages qu'elle récupère dans son jardin.
- La météo. Au début du court métrage, l'histoire semble se dérouler en été (le Soleil pénètre dans la maison, il n'est pas caché par des nuages car on peut voir un coucher de soleil, la mer est calme et bleue). Petit à petit, le temps se dégrade (des nuages recouvrent le ciel, le vent se lève, la pluie tombe et petit à petit, c'est la tempête) et l'action semble se dérouler plus tard dans la saison.

- Les morues qui séchent. Le temps les fait se ratatiner et changer de couleur.

Comment ce film nous montre-t-il l'ennui ?

Demander aux élèves de retrouver comment est montré l'ennui de Maija dans l'attente de son père.

Sur Nanouk-ec.com, rubrique Motif / les émotions / j' m'ennuie, vous trouverez deux extraits (*Peau d'âne* et *Le Pain et la rue*) qui permettront de repérer d'autres attitudes vis-à-vis de l'ennui.

Demander aux élèves ce qu'ils font quand ils s'ennuient.

Quand l'orage éclate, l'ambiance du film change.

Quels sont les procédés mis en place pour inquiéter le spectateur ?

- La musique est plus métallique, grinçante, aiguë.
- La lumière du phare balaie l'intérieur de la chambre créant des zones très éclairées puis la mettant dans une obscurité profonde.
- La peluche sur le lit de Maija semble prendre vie sous les traits d'un monstre marin que l'on retrouvera plus tard en pleine mer attaquant le père de Maija.
- La mer est démontée.

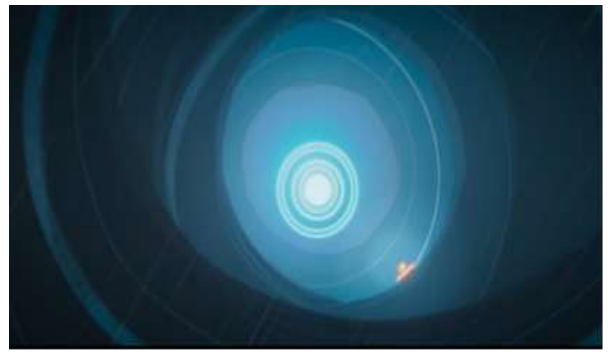

Pourquoi met-elle son drakkar à l'eau ?

Elle pense sûrement qu'il va aider son père pris dans la tempête. Cette hypothèse est appuyée par le fait que c'est le dernier plan que nous voyons avant le retour au calme.

Le père pris dans la tempête, tombe de son bateau et se retrouve scruté par un monstre marin. Son œil bleu change de couleur quand il voit le drakkar de Maija.

Quels sont les indices qui montrent que Maija rêvait ?

- Les guirlandes de coquillages.
- La météo : le ciel est bleu, la mer est calme et le soleil brille.
- Son drakkar est posé sur sa table.
- Le retour de son père.

THE LIGHTHOUSE MAN

Réalisé par Matt Walton

Animation couleur, 5 min | Sheridan Collège, Canada

Pitch

Dans un village de bord de mer, on peut compter sur l'homme-phare, un géant de pierre qui guide les bateaux dans la nuit, aide les humains et les animaux marins. Mais le village devient bientôt une ville et l'homme-phare n'est plus utile. Vraiment ?

Pistes pédagogiques

Quel est le travail de ce phare ?

À l'aide des photogrammes ci-dessous, demander aux élèves de retrouver les différentes activités de cet homme-phare.

- *Il s'occupe des bateaux en perdition.*
- *Il casse la glace pour permettre aux bateaux de rentrer au port.*
- *Il permet aux voitures de traverser la rivière.*
- *Il guide les bateaux dans la nuit grâce à la lumière de son phare.*
- *Il remet à l'eau une baleine échouée.*

Quel est le premier indice de la transformation de son monde, du changement de la société qui l'entoure ?

C'est le brise-glace.

Quels sont ensuite les différentes évolutions ?

- Les bateaux gigantesques de plus en plus nombreux.
- Il est à l'étroit entre les ponts et les grues.
- Son travail est fait par d'autres.

Que décide-t-il ?

Il arrache le phare posé sur sa tête et s'allonge au fond de la mer. C'est la mer se retirant à l'arrivée d'un tsunami qui le découvre. Il récupère son phare et fait un barrage avec son corps dans l'entrée du port pour éviter que le tsunami n'emporte tout sur son passage. Il sera reconstruit et exposé dans l'entrée du port.

WUEN

Réalisé par Nicolas Lesaffre

Animation couleur, 10 min | Animation Support Program, Hong Kong

Pitch

Wuen et son cheval sont inséparables. Ils passent leurs journées ensemble, à galoper dans les prairies alentour. Mais un jour, pendant une tempête, le cheval disparaît. Wuen va tout faire pour le retrouver.

Pistes pédagogiques

Demander aux élèves de reprendre la narration de cette histoire.

- Un jeune Mongol vit seul avec sa jument Molly.
- Ils galopent dans les steppes de Mongolie quand une tornade les emporte.
- Le jeune garçon ne retrouve pas son cheval. Un avion le survole.

- Il se résigne à vivre sans elle lorsqu'il reconnaît Molly à la télévision participant à une course hippique.
- Il décide d'aller la récupérer à Hong Kong.

- Aidé par ses amis et après une traversée en bateau, il arrive dans un nouveau monde pour lui : celui de la grande ville.

- Il récupère sa jument et ils s'enfuient. Ils se retrouvent sur l'hippodrome et gagnent une course.
 - La fin est ouverte : Retourneront-ils en Mongolie ? Continueront-ils à participer à des courses ?
- Demander aux élèves la fin qu'ils préfèrent.

Une autre façon de raconter : le dessin.

Demander aux élèves ce que nous apprennent les différents dessins de ce jeune garçon.

Il dessine sa famille. On comprend à son attitude qu'il est triste et que ses parents sont sans doute morts.

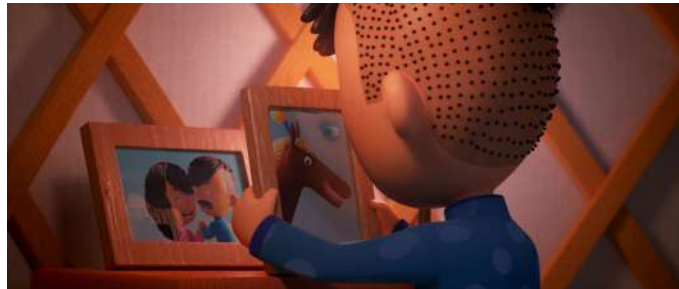

Il dessine sa jument. Il pense l'avoir perdue.

Dans sa yourte, pendant qu'il dessine la tornade qui les a emportés, la caméra nous montre ses dessins précédents. **Qu'apprend-on en les regardant ?**

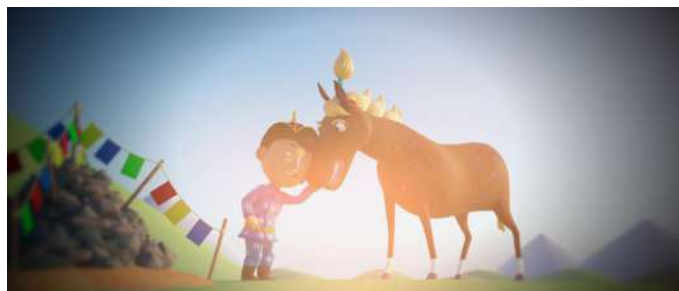

On voit aussi une photo de ses parents, il ajoute celle de sa jument. Cela confirme l'hypothèse qu'il pense définitivement l'avoir perdue.

Comment le film nous montre-t-il les souvenirs ?

L'image est floue sur les bords avec une surexposition dans son centre.

Références culturelles :

- « La Mongolie est le pays du cheval par excellence. Peuple cavalier, les Mongols utilisent toujours abondamment cet animal dans la vie quotidienne. En 1948, la Mongolie compte autant de chevaux que d'habitants. La littérature mongole laisse une large place à des ouvrages populaires traitant des qualités de cet animal, que l'on retrouve aussi dans les mythes, les croyances, la musique, et même l'éducation des enfants. » *Wikipédia*
- Chants mongols
- Géographie / Traditions de la Mongolie. Comme le montre ce photogramme, le territoire mongol est installé au centre d'un énorme système montagneux. La steppe est omniprésente et les nomades élèvent leur bétail en son sein.

- L'habitat traditionnel de nombreux nomades vivant en Asie centrale et notamment les Mongols est la yourte. C'est l'habitation de la famille. Dans ce film, les parents du garçon étant décédés, il y vit seul. La yourte comprend une pièce unique autour d'un poêle. On y trouve plusieurs lits qui servent de sièges pendant la journée, une armoire, une table basse où est posée la nourriture. La seule ouverture est la porte d'entrée. La yourte est facilement montable et démontable en quelques heures, ce qui en fait un habitat de choix pour les nomades qui se déplacent fréquemment d'un lieu de pâturage à un autre. La yourte comprend aussi une ouverture dans sa partie supérieure pour permettre d'évacuer les fumées et d'éclairer l'ensemble.

Il pourrait être très enrichissant de compléter le travail sur ce film par le visionnage du *Chien Jaune de Mongolie*, l'excellent film de la réalisatrice Davaa Byambasuren.

LÍSTEK

Réalisé par Aliona Baranova

Animation couleur, 5 min | Université of Tomas Bata in Zlín, République Tchèque

Pitch

Un marin géant reçoit une feuille d'automne d'une petite fille. Cette feuille lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n'y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux parents. Qu'y trouvera-t-il?

Pistes pédagogiques

Quel est l'indice qui nous montre que du temps a passé entre ses deux visites ? Y a-t-il des objets, des odeurs, des goûts... qui vous rappellent des souvenirs ?

La ville dans laquelle se rend notre marin est Saint Pétersbourg.
Demander aux élèves de repérer les bâtiments.

Cavalier de bronze

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

Cathédrale Saint Isaac

Palais Catherine

Le marin est un mélange de Popeye et du Commandant Cousteau.

Demander aux élèves de retrouver leurs caractéristiques.

Ce marin a le visage très rond de Popeye, ses bras énormes et sa pipe.

Du Commandant Cousteau il a aussi la pipe et le célèbre bonnet rouge. Comme ce dernier il plonge à la rencontre de la vie sous-marine.

Les élèves ne connaissent pas bien, ou pas du tout, ces deux personnages, ne pas hésiter à leur faire visionner des extraits des dessins animés de Popeye et des documentaires du Commandant Cousteau.

Popeye

Le Commandant Cousteau

Dans ce film les échelles ne sont pas respectées : le marin est aussi grand que son bateau.

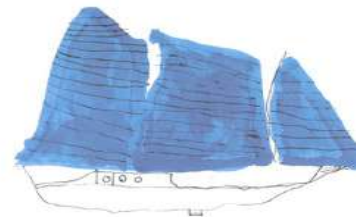

Demander aux élèves s'ils connaissent d'autres œuvres qui utilisent ce procédé.

Ils pourraient citer : King Kong, L'Homme qui rétrécit, Le Voleur de Bagdad, les sculptures de Ron Mueck ou de Claes Oldenburg ...

Réaliser des moyens de transport en utilisant la technique suivante :

1. Après avoir montré différents bateaux issus de ce film, demander aux élèves d'en observer un puis de peindre la forme à l'encre.
2. Leur donner ensuite un modèle (une photocopie) du bateau choisi.
3. Leur demander d'ajouter au feutre noir le plus de détails possibles.

Exemple de réalisation en classe de GS

MALL

Réalisé par Jerry Hoffman
Fiction, 7 min | Hamburg Media School, Allemagne

Pitch

Dans un supermarché, Didi, un jeune garçon introverti, est pris en flagrant délit de vol dans un rayon de jouets. Quand son père, très masculin, découvre que le jouet volé est une poupée, il ne sait pas comment réagir.

Description

En quelques minutes, *Mall* évoque la thématique du genre (fille/garçon) au sein de la famille avec un point de vue original puisqu'il s'agit d'un milieu essentiellement masculin.

Pistes pédagogiques

Avant ou après la projection (selon que le film servira d'amorce ou de conclusion), il conviendra d'aborder en EMC la thématique de l'égalité fille/garçon et le respect d'autrui (respecter autrui, accepter et respecter les différences). Quelques albums ou courts romans :

Menu fille ou menu garçon, de Thierry Lenain, Éditions Nathan

À quoi tu joues ?, de Marine-Sabine Roger et Anne Sol, Éditions Sarbacane

Dinette dans le tractopelle, de Christos, Éditions Talents Hauts

Les filles/Les garçons peuvent le faire aussi, de Sophie Gourion, Éditions Gründ

On peut également proposer le visionnage de quelques vidéos, notamment dans la série Vinz et Lou :

- Sous la loupe : <https://youtu.be/KAKDPjb20vs>
- AstroLou : https://youtu.be/XHO0UkX_SJU
- À toi de jouer : <https://youtu.be/d2asDAGeTSM>

Le site Vinz et Lou (<https://www.vinzetlou.net/fr>) propose également d'autres ressources, sur inscription gratuite.

Il existe un teaser du film (<https://youtu.be/7dAm9VxVj8g>). Il est possible de le visionner et de demander aux élèves ce qu'ils pensent qu'il va se passer. Les élèves peuvent comprendre que le garçon a volé quelque chose, peut-être la sirène qui tombe à la fin du teaser, mais pourquoi ?

On peut utiliser le résumé officiel du film pour en discuter :

Un vol avec des conséquences : quand Didi, introverti, est pris en flagrant délit en train de voler un jouet en forme de sirène, son père très masculin ne sait pas comment réagir.

Êtes-vous d'accord avec ce résumé ? Que pensez-vous de l'attitude du père ? Quelles sont les conséquences de ce vol ? Pour le garçon ? Pour la famille ?

Le film offre également une palette de prises de vue qui peut donner l'opportunité de travailler le vocabulaire du cinéma et pourquoi pas de réaliser des prises de vue similaires.

Le champ-contrechamp

Le travelling (la caméra se déplace avec le personnage, ici parallèlement)

La plongée et la contre-plongée

Les différents plans

l'insert (plan sur un objet)

le gros plan

le plan rapproché

le plan américain

Le film est réalisé en noir et blanc. On peut demander aux élèves s'ils connaissent d'autres films en noir et blanc. L'usage contemporain du noir et blanc est assez rare pour être souligné. L'usage du noir et blanc permet de modifier la lecture de l'image car l'œil n'est pas distrait alors par les couleurs ; l'image peut ainsi avoir plus de force, d'autant qu'elle se détache de la réalité et qu'elle en devient presque atemporelle.

Si on dispose d'un peu de matériel, on peut proposer aux élèves de prendre des photos d'objets contemporains dans leur environnement et de comparer la photo couleur à son double en noir et blanc.

ŒIL POUR ŒIL

Réalisé par Thomas Boileau, Francois Briantais, Robin Courtoise,
Alan Guimont, Malcom Hunt et Mathieu Lecroq
Animation couleur, 5 min | ESMA, France

Pitch

Un capitaine pirate borgne et un peu bête, enchaîne les tentatives pour s'emparer d'un trésor. Il doit recruter à chaque fois un nouvel équipage. Échec après échec, les nouvelles recrues se font rares...

Pistes pédagogiques

Ce court métrage nous plonge dans le monde de la piraterie.

Demander aux élèves de lister les mots et expressions en lien avec ce thème.

Par exemple : bateau, taverne, Caraïbes, crochet, carte aux trésor, bandeau, têtes de mort, souquez les artimuses...

Pourquoi ne voit-on que la moitié de l'écran ?

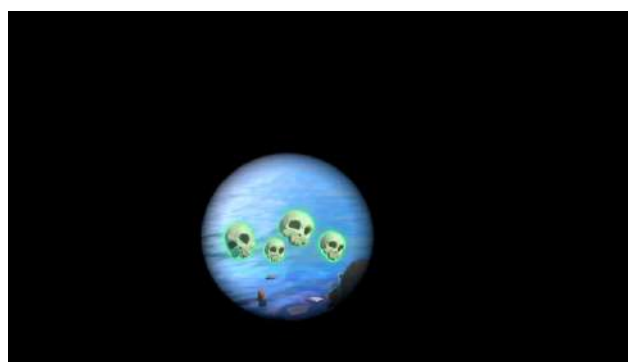
Il s'agit d'un plan en vue subjective : la caméra est comme placée sur les yeux de notre pirate. Il n'a qu'un œil, le droit, on ne voit donc que la partie droite de la taverne.

Ce court métrage utilise certains codes du jeu vidéo. Quels sont ceux retrouvés par les élèves ?

- Les sons.
- La course très appuyée du pirate dans la taverne au début du court. Il se tape dans chaque pilier (il ne les voit pas).
- Il sélectionne ses compagnons de route qui apparaissent en surimpression.

- Quand les pirates meurent, une tête de mort apparaît. Le héros meurt à chaque aventure mais revit à chaque fois.

Les running gag : une blague dont l'effet comique repose sur sa répétition. Il y en a deux dans ce film :

- La porte qui écrase le client en s'ouvrant. On peut voir son évolution mortelle.
- Le verre de bière qui tombe et se casse chaque fois que le pirate l'a terminé. L'œil gauche du pirate étant obturé, il ne voit pas la table ; ce qui explique la colère de la tenancière.

Des clins d'œil à retrouver :

- Sur la radio de ce pirate, le nom de l'artiste dont il écoute la musique est le vrai compositeur de la musique de ce film : Jeffrey Brice.

· La mousse de la bière servie par la tenancière ressemble étonnamment à sa coiffure.

· Sur son drapeau de pirate, l'œil droit est barré.

