

**POITIERS
FILM
FESTIVAL**

ICE MERCHANTS

De João Gonzalez

CAHIER PEDAGOGIQUE

Rédaction : Cécile Corre

Sommaire

1. Entrons dans l'œuvre	p. 4
A. Par l'affiche	p. 4
B. Par la bande-annonce	p. 4
2. Un univers qui se rapproche de celui du conte	p. 5
A. Les caractéristiques du conte	p. 5
B. Des thèmes universels	p. 9
C. Une dimension poétique	p. 14
3. Un univers qui s'inscrit dans une réalité bien concrète	p. 16
A. Des objets omniprésents	p. 16
B. Une peinture du quotidien	p. 17
C. Des thèmes actuels	p. 19
4. Un univers esthétique singulier	p. 23
A. Des jeux d'opposition	p. 23
B. Une mise en scène vertigineuse	p. 24
C. Une esthétique japonisante	p. 25
D. Une bande-son multiple	p. 25
CAHIER ÉLÈVE	p. 27
1. Entrons dans l'œuvre	p. 27
2. Un univers qui se rapproche de celui du conte	p. 28
3. Un univers qui s'inscrit dans une réalité bien concrète	p. 38
4. Un univers esthétique singulier	p. 43

ICE MERCHANTS

Un film de João Gonzalez

RCA - Royal College of Art, Royaume-Uni

SYNOPSIS

Tous les jours, un homme et son fils sautent en parachute depuis leur maison froide, à flanc d'une vertigineuse falaise. Ils se rendent au village, en bas de la montagne, pour y vendre la glace qu'ils produisent, tout là-haut.

1. Entrons dans l'œuvre

Ces activités peuvent être effectuées avant la projection du court-métrage.

A. Par l'affiche

Activité 1 :

Observez les couleurs :

4 couleurs : noir, blanc et rouge pour l'adulte / orange pour l'enfant + un fond orange : mélange du orange et du rouge.

Observez le dessin :

Un saut, une casquette qui s'envole, des silhouettes disproportionnées, des parallèles : les cols, les jeux d'ombre et de lumière sur les visages + un visage de l'adulte confus.

= un dessin mystérieux

Observez le texte :

Un titre sans lien avec le dessin :

« Marchands de glace »

Le nom du réalisateur qu'on retrouve pour l'écriture, la réalisation, l'animation, la composition musicale, le montage et la production.

B. Par la bande-annonce

Activité 2 : <https://vimeo.com/701648301>

1. Qu'est-ce que la bande-annonce vous apprend de plus par rapport à l'affiche ?

- Sur les personnages : un père et son fils.
- Sur l'action : ils fabriquent de la glace et sautent en parachute. Pour faire quoi ? Aller où ?
- Sur le lieu : une maison isolée dans la montagne, une ville dans la vallée, une pièce close mais chaleureuse.

2. Qu'est-ce qui retient votre attention dans cette bande-annonce ?

- Un film d'animation avec une petite palette de couleurs.
- Une bande-son particulière : pas de parole, sons diégétiques amplifiés : bruits du vent, du grincement de la corde de la balançoire, de la cloche paternelle, musique minimaliste.
- Un court-métrage multi nominé et récompensé.

L'affiche comme la bande-annonce restent énigmatiques.

2. Un univers qui se rapproche de celui du conte

Définition : Un conte est un récit qui n'est pas situé dans un cadre spatio-temporel précis. Les lieux sont souvent isolés appartenant à un univers imaginaire bien loin du réel où vivent des êtres surnaturels et dans lequel la magie existe et n'est pas surprenante.

Les personnages de conte ne sont pas décrits de manière précise. Ils sont souvent désignés par leur place dans la société (princesse, sultan, marchands...) ou par leurs caractéristiques physiques ou morales.

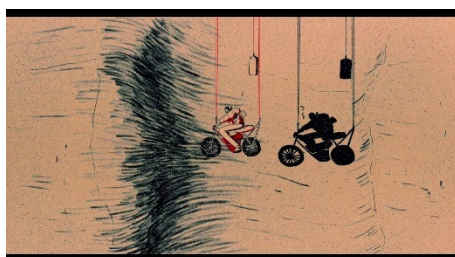
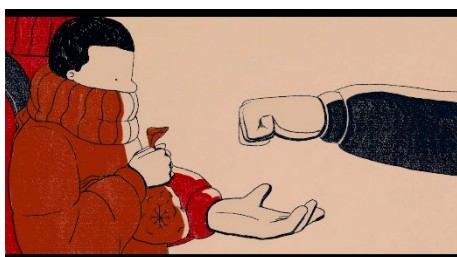
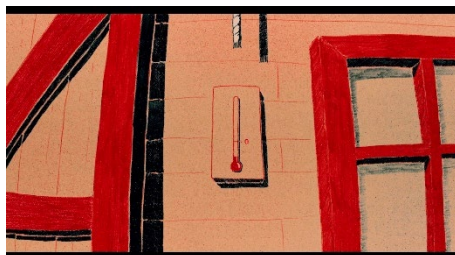
Le personnage principal a un but : remplir une mission, résoudre un problème, trouver l'amour... Pour cela, il doit surmonter des épreuves : certains personnages vont l'aider, d'autres vont lui vouloir du mal.

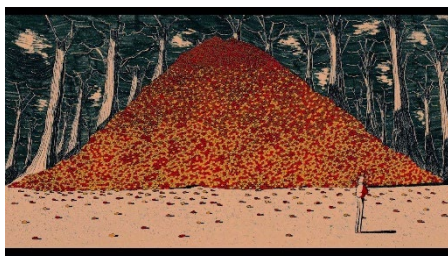
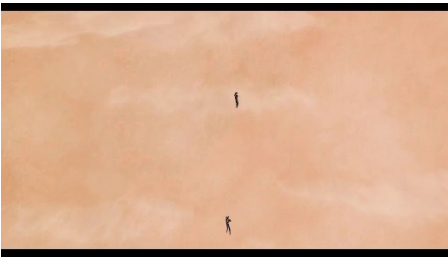
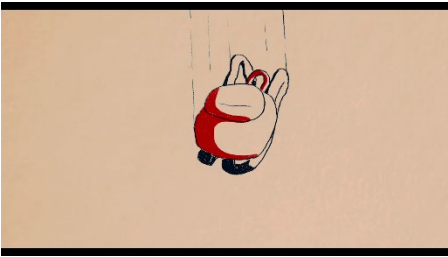
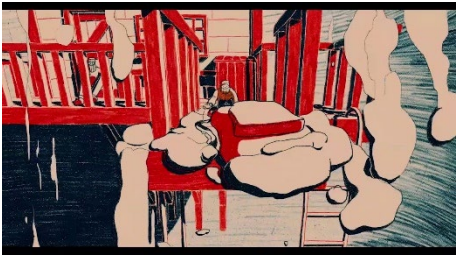
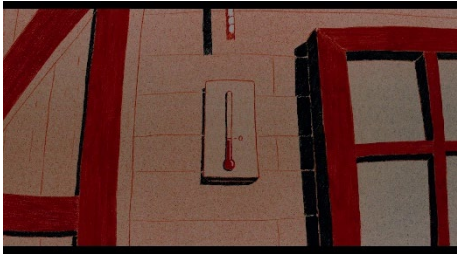
La fin du conte est généralement heureuse. Les épreuves lui auront permis de grandir.

A. Les caractéristiques du conte présentes dans *Ice Merchants*

Activité 1 : Comprendre l'histoire ou la mise en place du schéma narratif.

Reconstituez l'histoire en remettant dans l'ordre ces vingt photogrammes.

Activité 2 : La mise en place du schéma narratif.

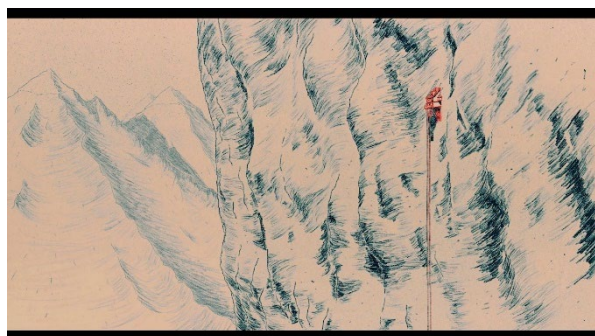
Après avoir relu les 5 étapes du schéma narratif, placez les lettres des photogrammes dans chaque case.

Étapes essentielles du texte narratif	Les éléments qui composent chacune des étapes	Photogrammes
1. La situation initiale (Qui ? Où ? Quand ? Quoi ?)	Le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre. Les éléments suivants doivent, en principe, faire partie de la situation initiale : la description du héros ou de l'héroïne (quelques caractéristiques physiques et psychologiques), le lieu, le temps et l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée.	q - j - p - d - a - s - r - h - l
2. L'élément déclencheur (ou perturbateur)	Un évènement ou un personnage vient perturber la situation d'équilibre. C'est le déclenchement de la quête du personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. L'élément déclencheur engendre la mission du héros.	e
3. Les péripéties	Cette étape présente les diverses péripéties (actions, événements, aventures, etc.) qui permettent au personnage de poursuivre sa quête. Le déroulement comprend les pensées, les paroles et les actions des différents personnages en réaction à l'élément déclencheur ainsi que les efforts qu'ils fournissent afin de résoudre le problème.	k - n - m - f - b - g
4. L'élément de résolution	Il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission.	t - i
5. La situation finale	C'est le moment où l'équilibre est rétabli. Le personnage a retrouvé sa situation de départ ou vit une nouvelle situation.	o - c

Activité 3 : autres caractéristiques du conte

À partir de la définition du conte donnée plus haut, trouvez les deux caractéristiques du conte illustrées par ces différents photogrammes.

1ère caractéristique : un lieu isolé

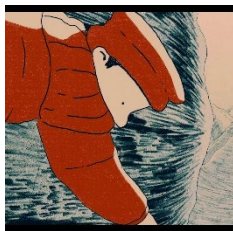
2ème caractéristique : la présence du merveilleux : événements surnaturels jugés normaux par les personnages

Activité 4 : des personnages peu définis, caractérisés par des traits essentiels

Observez ces quatre photogrammes et décrivez les deux personnages.

Qu'apprend le spectateur sur ces personnages ?

- Les personnages sont peu détaillés. Les traits sont simples.
Les yeux du père sont cachés par ses lunettes. Tous les deux portent un pull à col roulé qui cache leur bouche d'où peu d'expressivité.
- Leur représentation est peu réaliste car les jambes du père sont d'une longueur infinie tandis que le garçon tient dans le sac lors des sauts vers la ville.
- Ils ont de nombreux points communs : mêmes habits, mêmes profils, même coupe de cheveux. Ils sont caractérisés par des couleurs : le rouge pour le père, l'orange pour le fils.
- On ne connaît pas leur prénom, leur nom. On sait juste leur activité : marchands de glace.

On ne sait presque rien de ces deux personnages si ce n'est qu'ils sont père et fils et on devine qu'un profond lien les unit.

B. Des thèmes universels

Thème 1 : L'amour filial

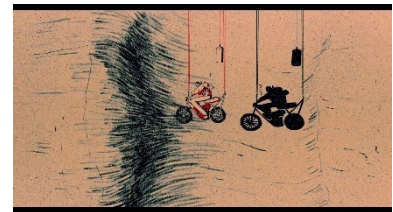
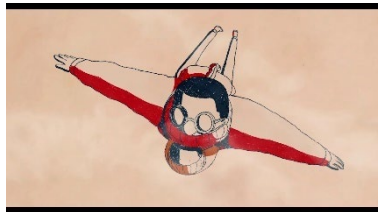
Activité 1 : Visionnez le passage du court-métrage de 3'57" à 7'34". Identifiez les différents moyens cinématographiques employés par le réalisateur pour faire comprendre l'amour père-fils.

Activité 1 bis : Vous pouvez également faire cette activité en vous aidant des photogrammes suivants.

1er moyen : le choix du plan

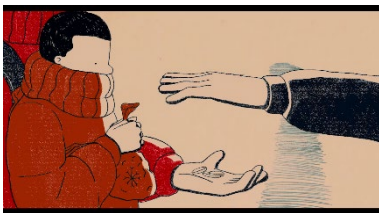

Le père et le fils sont très souvent dans le même plan, que cela soit à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur,

que cela soit dans les airs lors des vols ou de la remontée.

2ème moyen : le hors-champ

Même lorsque le plan est resserré sur l'enfant, le père est là, à moitié hors-champ : présence permanente pour protéger son fils.

3ème moyen : ombres et lumières

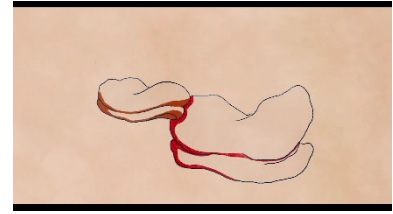
Par quels moyens le père et le fils sont-ils rapprochés dans les 2 photogrammes ci-dessous ?

Les jeux d'ombre et de lumière les unissent. Ils sont dans un flot de lumière (photogramme 1) ou l'ombre du père semble protéger le fils (photogramme 2).

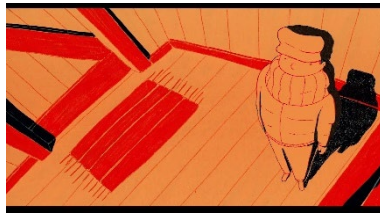
4ème moyen : un objet métonymique

Quel objet est associé au duo et les unit ? La casquette.

5ème moyen : choix de mise en scène

Analysez ces deux plans. Par quels moyens cinématographiques, le réalisateur montre-t-il les liens père/fils ? Commentez-les.

Le montage. Si le père et le fils, ici, ne sont pas dans le même plan, le choix du champ/contre-champ les unit, montre leur proximité.

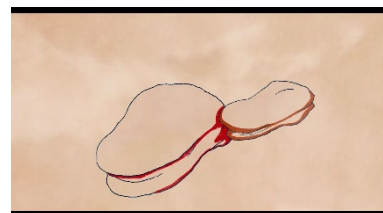
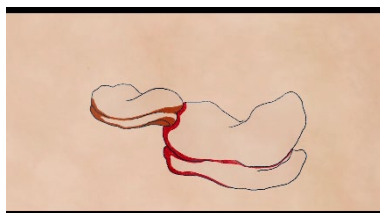
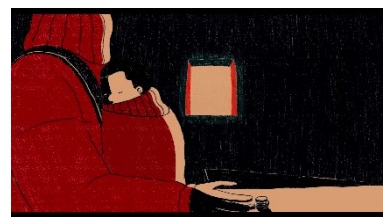
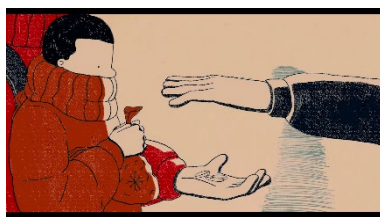
La place de la caméra et le choix de l'angle de prise de vue. Par ailleurs la plongée sur le petit garçon avec le choix d'une caméra subjective sur le père met en lumière son souci de veiller sur son fils (photogramme 1).

Le changement d'angle de prise de vue et de point de vue – le petit garçon observe son père en contre plongée – révèle combien ce père est impressionnant pour le fils qu'il souhaite imiter.

6ème moyen : une composition en miroir

Observez ces scènes : quelles remarques pouvez-vous faire ?

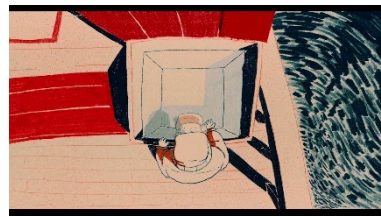
- Des scènes se font écho

- Le montage met en évidence le mimétisme père/fils : 6'24"- 6'29" : le raccord mouvement suggère également une idée de transmission entre le père et son fils

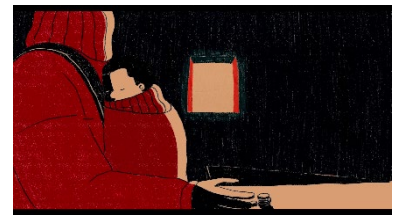

- Les choix de plans : 7'48" – 8'04" : un plan fixe en plongée

7ème moyen : une métaphore

En observant ces photogrammes, identifiez l'animal avec lequel on peut comparer le père. Qu'exprime cette métaphore ?

Ces trois photogrammes montrent le père et son enfant tels des kangourous volants : le fils est dans la poche du père. Mais chez les marsupiaux, seule la mère a une poche. Le père semble ici suppléer la mère, absente.

Thème 2 : L'absence de l'être aimée

Activité 2 : Visionnez les trois extraits suivants 4'07"-5'40", 7'20"-7'35" et 10'53 à la fin.

Retrouvez des procédés cinématographiques mis en évidence par ces photogrammes pour dire la douleur de l'absence et commentez-les.

1er procédé : des objets métonymiques

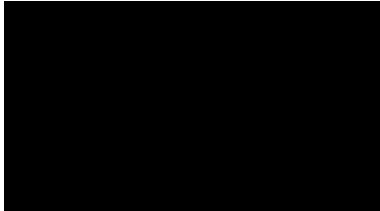
La tasse et la troisième casquette symbolisent la mère.

2ème procédé : les couleurs. Le jaune pour la mère, rouge pour le père, orange pour le fils.

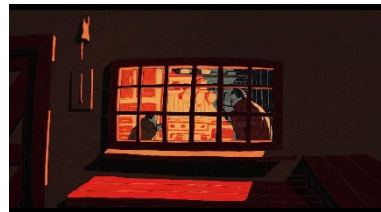
3ème procédé : le cut écran noir à deux reprises.

Cette rupture symbolise peut-être celle liée au départ de la mère dans la vie familiale. Le choix du noir annonce-t-il la mort ? La souffrance ? L'absence ?

4ème procédé : le cadre dans le cadre (surcadrage) et l'absence de perspective.

Ce choix évoque un espace contraint, une idée d'enfermement dans la tristesse et le manque.

5ème procédé : le zoom avant.

Le père est obnubilé par cette tasse comme s'il cherchait une explication.

6ème procédé : la plongée sur la tasse (et la caméra subjective, photogramme 1) et la plongée sur le lit avec la place vide (photogramme 2).

7ème procédé : la métaphore.

La colline de casquettes représente la vie des protagonistes. Par le biais des couleurs, on perçoit la première période du couple sans enfant, puis la deuxième avec l'arrivée de l'enfant. Ensuite, la présence de la couleur jaune et à travers elle de la mère se raréfie pour disparaître. Que lui est-il arrivé ?

Cette métaphore de la vie de cette famille participe à la dimension poétique présente dans tout le court-métrage et dès l'avant générique.

C. Une dimension poétique

Activité 1 : l'avant générique ou la mise en place d'un univers irréel.

Visionnez l'avant générique (du début à 2'00") et observez par quels moyens, dès ces premières minutes, le réalisateur plonge le spectateur dans un univers irréel.

Activité 1 bis : Analyser comment le réalisateur montre la maison.

gros plan
maison vue de face

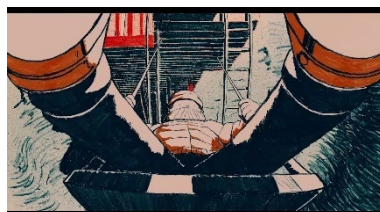
plan d'ensemble
maison vue de côté

plan rapproché
maison vue de face

plan rapproché
maison vue de côté

gros plan
maison vue de face

plan d'ensemble
plongée

Un montage qui alterne des plans aux échelles différentes et angles de vue variés qui brouillent les pistes et éloignent d'une vision réaliste de la scène.

Autres moyens :

- Un lieu irréel : une cabane harnachée aux flancs de la montagne.
- Une action vertigineuse – la balançoire - dénuée de peur, de danger.
- La bande-son : le silence et les bruits diégétiques amplifiés.

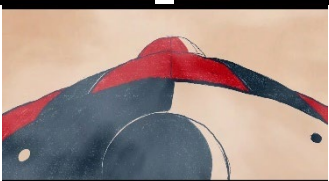
Activité 2 : Observez attentivement ce photogramme et trouvez d'autres moyens qui créent cet univers non réaliste.

- Le dessin :
 - La représentation de la montagne en second plan ;
 - Une palette de couleurs réduite : rouge, gris, blanc, noir ;
 - Les proportions du corps de l'homme : longueur des jambes ;
 - Le jeu sur les lignes verticales et horizontales.

Activité 3 : le premier vol et le surgissement de l'univers poétique.

Visionnez de 2'00" à 3'03". Observez les photogrammes ci-dessous. Indiquez lesquels illustrent quelques-uns des différents moyens utilisés par João Gonzales pour mettre pleinement en place l'univers poétique dans cette scène aérienne. Observez attentivement ce photogramme et trouvez d'autres moyens qui créent cet univers non réaliste.

Moyens utilisés et commentés	Photogrammes
Les couleurs : - Le fond est d'une couleur indéfinie, irréaliste et changeante. - Les couleurs des personnages varient et sont parfois presque en noir et blanc.	
Les plans : La place du corps dans le cadre et les différentes échelles de plans créent le mouvement circulaire telle une danse.	
L'angle de prise de vue et les mouvements de caméra : Les plongées et contre-plongées créent un mouvement de verticalité aussi bien ascendant que descendant.	
Les casquettes : L'envol des deux casquettes puis leur descente accentuée par les traits renforcent le mouvement.	

Enfin la bande-son avec la musique participe à ce vol aérien plein de poésie.

Si Ice Merchants se rapproche du conte et flotte dans un univers de rêve, d'irréalité et de poésie, paradoxalement ce court-métrage s'inscrit aussi dans un univers bien réel.

3. Un univers qui s'inscrit paradoxalement dans une réalité bien concrète

A. Des objets omniprésents

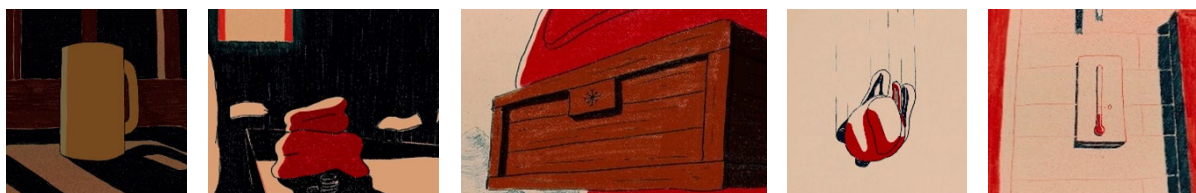
Activité 1 :

a. Quels points communs trouvez-vous entre ces différents photogrammes ?

Tous ces photogrammes montrent des objets - objets du quotidien – qui, pour la plupart, sont en gros plan.

b. Trouvez d'autres objets qui manquent à cette liste et qui jouent un rôle important dans l'histoire.

c. Classez ces objets selon leur utilité.

Objets du quotidien : marteau, moto, caisse à glace, argent, anneaux d'accrochage, poulies.

Objets annonciateurs du drame : thermomètre, cordes élimées, arrachées.

Objet vital : parachute.

Objets symboliques : la tasse et les casquettes.

Tous ces objets raccrochent le film à une réalité bien concrète. Plusieurs de ces objets reviennent régulièrement au cours du film car ils appartiennent au quotidien des deux personnages, un quotidien très présent dans cette œuvre.

B. Une peinture du quotidien

Si João Gonzales crée un court-métrage empreint de poésie, il donne aussi à ressentir la réalité bien concrète du quotidien : ses rituels, ses aspects rassurants comme pesants.

Activité 1 : la composition narrative de la première partie du court-métrage.

a. Visionnez le début jusqu'à 5'50" : que nous raconte ce début ?

Une journée du père et du fils.

b. Retrouvez les différents temps de cette journée en prenant appui sur les différents mouvements de ce passage :

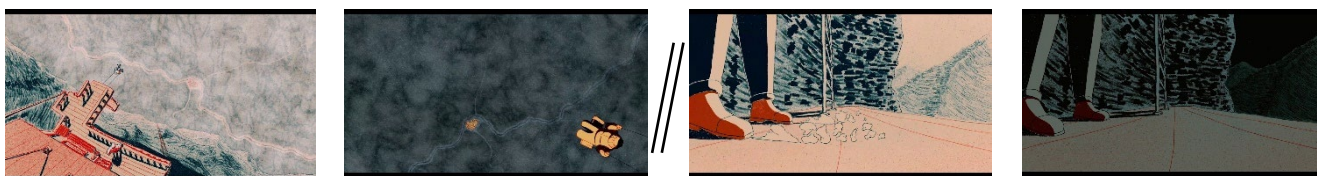
- 1er temps : le matin : le temps de la balançoire, la préparation de la glace, le saut.
- 2ème temps : la descente vers la ville.
- 3ème temps : la remontée et la fin de journée : préparation de l'eau à glacer, repas du soir, balançoire et nouvelle casquette.

c. Qu'est-ce qui n'est pas raconté ?

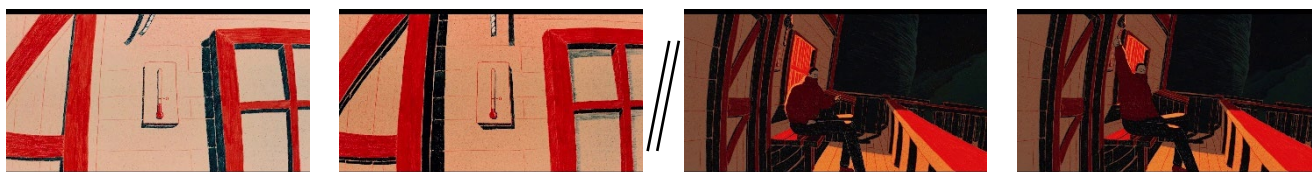
L'ellipse temporelle ne nous donne pas à voir ce que les deux personnages font en ville.

d. Par quels moyens le réalisateur fait-il comprendre que ce quotidien est ritualisé, codifié ?

Vous pouvez prendre appui sur ces photogrammes :

1er moyen : les plans. On retrouve la même plongée pour montrer la balançoire de jour et de nuit et le même plan pour montrer le petit garçon qui s'arrête, au son de la cloche, de jour et de nuit.

2ème moyen : les objets. La journée est ponctuée par le temps : le temps/la météo indiquée par le thermomètre : la température baisse à l'approche de la nuit et le temps/l'heure : le père regarde sa montre et sonne la cloche : il est l'heure de rentrer, comme chaque soir.

3ème moyen : la bande-son. On retrouve les mêmes successions de sons : balançoire/cloche/bruits des pieds qui frottent le sol pour arrêter la balançoire, le matin comme le soir.

Activité 2 : le montage et le rythme pour dire le quotidien.

Visionnez la suite de 5'50" à 7'33".

a. Quels plans ouvrent et referment cette partie ?

Le début : raccord image sur le toit de la maison : nuit/jour.

La fin : plan en plongée quasi en noir et blanc sur le père en train de dormir dans son lit.

= une nouvelle journée semble s'écouler.

b. Une seule journée est-elle racontée dans ce passage ? Pourquoi ?

La temporalité d'une journée n'est plus respectée car si le passage s'ouvre avec le jour et se referme avec la nuit, de nombreuses actions se répètent.

c. Identifiez ces actions et le nombre de fois où elles reviennent.

- Le vol (2 fois)
- Le remplissage du seau puis du bac à glace (3 fois)
- Le repas du soir (2 fois)
- Les nouvelles casquettes (3 fois)
- Plusieurs visites en ville.

Les mêmes scènes se retrouvent à plusieurs reprises dans ce passage et, par ailleurs, font écho à des scènes présentes dans les cinq premières minutes. Les répétitions dans la narration, le montage en spirale évoquent la dimension répétitive du quotidien.

d. Quelles remarques pouvez-vous faire sur la durée des plans ?

La durée des plans est plus courte. Leur succession se fait à un rythme plus rapide comme pour donner à ressentir le temps qui passe, qui file, temps rempli par des actions quotidiennes, répétées, qui s'enchaînent.

Activité 3 : la musique.

Comparez la bande-son du début et celle de ce passage : que remarquez-vous ?

Dans ce passage, la bande-son est uniquement musicale alors qu'elle était composée des bruits diégétiques dans un premier temps puis d'une musique pour le temps du vol.

Les morceaux sont opposés. Ici les notes du piano, douces et mélodieuses, accompagnent les rituels du quotidien. Le tempo de la musique correspond véritablement au rythme du montage : les notes se suivent comme les plans, comme les actions du quotidien ; inlassablement, irrémédiablement.

Ce quotidien semble emplir la vie des deux personnages. Toutefois une faille se dessine, laissant entrevoir un autre thème : celui de la solitude.

C. Des thèmes actuels

Thème 1 : la solitude du père, seul à élever son fils.

Activité 1 : Les moyens pour donner à ressentir cette solitude.

a. Observez ces deux duos de plans qui se suivent : que remarquez-vous comme points communs ?

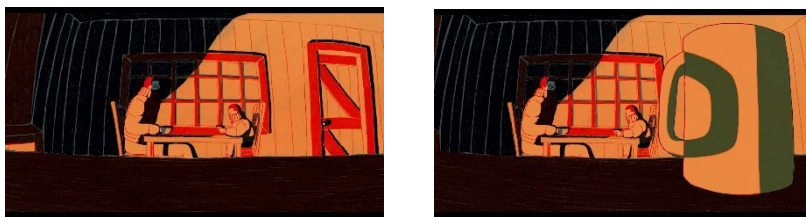

1er plan : Le père est seul dans le cadre à observer la tasse.

2ème plan : Gros plan sur la tasse + caméra subjective sur le père.

Le père semble être en tête à tête avec cette tasse, seul vestige de la présence maternelle.

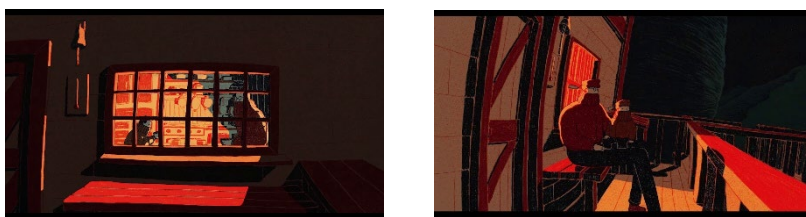
b. Quels points communs et quelles différences trouvez-vous avec ce nouveau duo de photogrammes ?

1er plan : Cette fois, l'enfant est présent mais le père semble absent et observe quelque chose hors-champ.

2ème plan : Le hors-champ nous est donné à voir, à nous aussi spectateur, et apparaît une nouvelle fois la tasse comme par magie : c'est exactement la même échelle de plan mais la tasse apparaît et cache la porte. Un triangle se forme alors entre le père, la tasse, et le fils qui est au milieu.

c. Qu'ont en commun ces deux photogrammes ?

Sur les deux plans, le père regarde au loin. Il est rejoint dans le second plan par le fils.

Ils sont dans un halo de lumière mais prisonniers derrière une vitre quadrillée (photogramme 1), encadrés par la façade de la maison et la rambarde du balcon (photogramme 2).

Dans les deux plans, l'absence de profondeur de champ - la cloison de la pièce (photogramme 1) et la nuit noire (photogramme 2) - font ressentir la tristesse de l'absence, une solitude sans espoir de fin.

d. En quoi ce plan contraste-t-il avec les précédents photogrammes tout en les explicitant ?

- Le lieu : c'est la seule et unique fois qu'est donnée à voir la chambre du père.
- Le choix des couleurs : les couleurs chaudes (rouge, jaune, orange) ont disparu pour laisser place au noir et au blanc afin d'exprimer la tristesse de cet homme seul.
- Le choix de la plongée sur le lit conjugal explicite clairement la symbolique de la tasse jaune. La mère n'est plus là et son absence est source de solitude et de souffrance. Où est-elle ?

e. Observez ces deux suites de plans. Quelles hypothèses au sujet de la mère le montage suggère-t-il à deux reprises ?

Ces deux duos fonctionnent de la même manière.

Si, dans chaque duo, le premier photogramme évoque l'absence de la mère – regard dans le vide du père et du fils (duo 1) et père fixant la tasse (duo 2), le deuxième montre la ville en plongée.

De plus cette ville lumineuse dans la nuit noire, jaune, rappelle la couleur de la mère. On le voit très bien dans le photogramme 3 où juste en dessous de la tasse, entre les bras du père se distingue la ville.

La mère a-t-elle quitté cette vie isolée dans la nature pour le monde urbain ? Ou seul son corps est-il dans cette ville ? Le doute demeure.

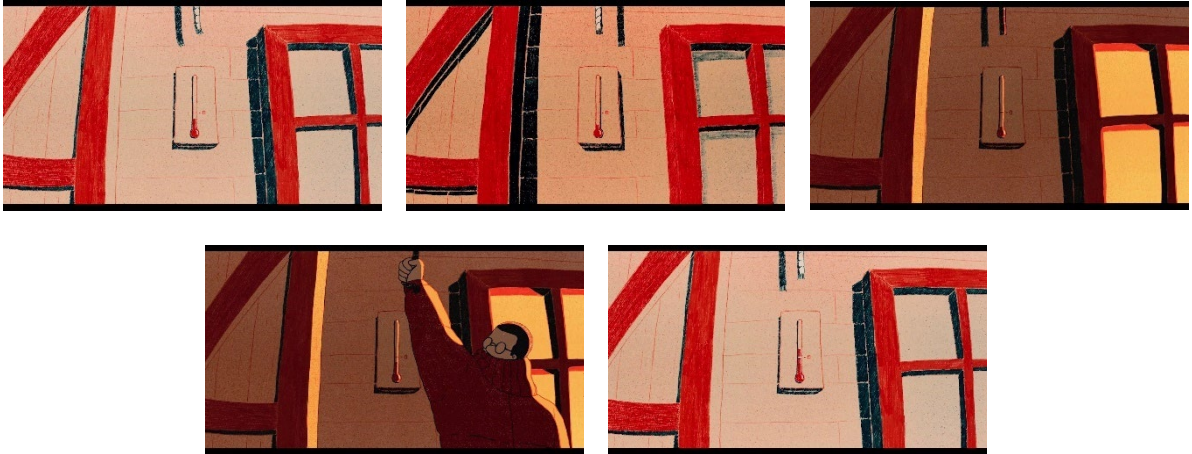
Thème 2 : le rapport de l'homme avec la nature et le réchauffement climatique.

Activité 1 :

Quel autre thème très actuel aborde ce court-métrage ? Comment le réalisateur introduit-il ce thème ? Quelles sont les conséquences dramatiques pour le père et son fils ?

Le thème abordé est le réchauffement climatique et ses conséquences sur la vie des deux personnages.

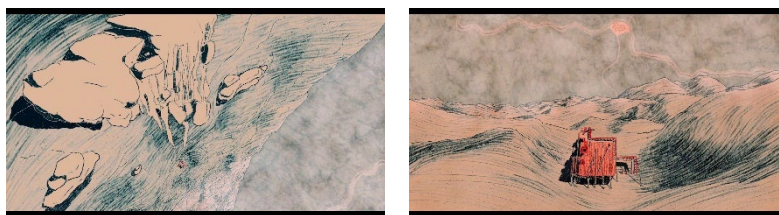
Le plan régulier sur le thermomètre annonce ce réchauffement.

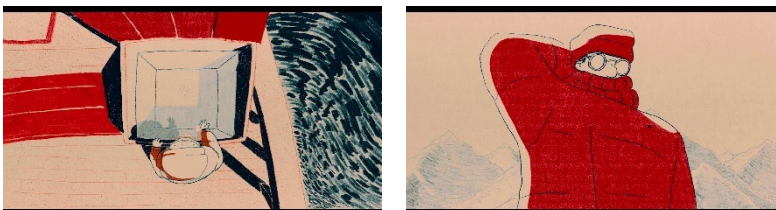
Activité 2 :

Visionnez le passage 7'35" à 10'33" : par quels moyens le réalisateur rend-il ce moment dramatique ?

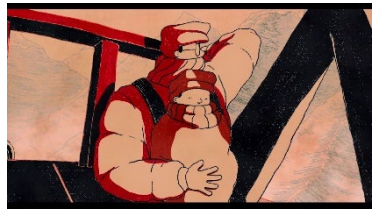
- **Par la bande-son** : identifiez les différents éléments de la bande-son : silence, bruit de la neige qui s'abat, des cordes qui se rompent, des bois qui craquent puis musique discordante.
- **Par les choix de plans et les mouvements de caméra** : le zoom avant sur le thermomètre, la plongée sur la maison avec le mouvement de caméra latéral : la menace vient du haut, de la montagne et des possibles avalanches.

- **Par les plans rapprochés sur les personnages et leurs sentiments** : Nommez les différents sentiments suggérés par ces photogrammes :

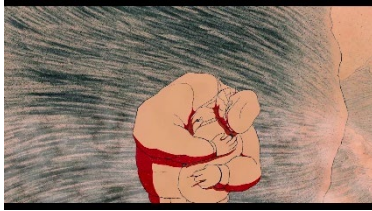
L'incompréhension devant les gouttes qui tombent.

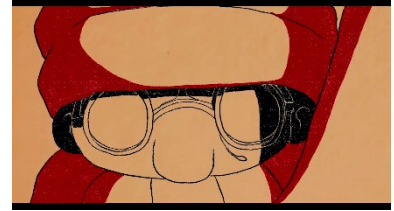
L'impuissance face au parachute qui tombe dans le vide et la maison qui s'écroule.

La solitude

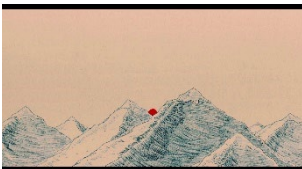

La peur

La tristesse

- Par les jeux de contrastes.

Calme et harmonie avec une nature paisible et belle.

Angoisse soudaine avec une nature qui se déchaîne.

Activité 3 : En quoi et comment ce plan final renforce ce second thème sur la nature ?

L'arrière-plan laisse apparaître des arbres qui semblent calcinés et les couleurs ternes renforcent cette impression que la vie est partie.

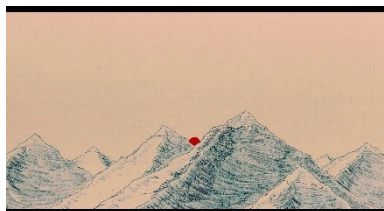
Le réalisateur évoque-t-il les incendies que subit la nature ?

Ce court-métrage oppose donc deux univers, celui du conte, du rêve, à celui de la réalité avec des objets, des thèmes voire des sujets très actuels. Ce jeu de contrastes se retrouve dans tout le film et constitue un des éléments de l'univers esthétique du jeune réalisateur.

4. Un univers esthétique singulier

A. Des jeux d'opposition

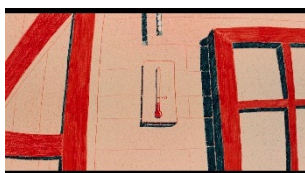
Activité 1 : En observant ces différentes paires de photogrammes, identifiez quelques-unes des oppositions présentes dans *Ice Merchants*.

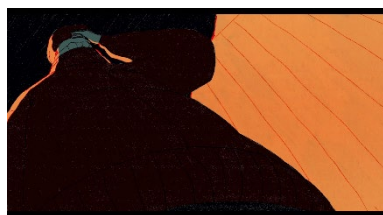
1 : Une nature belle, pure //
Une nature brûlée, détruite.

2 : Des couleurs froides, proches du noir et blanc pour l'extérieur : temps glacial //
Couleurs chaudes pour l'intérieur de la maison : chaleur du foyer.

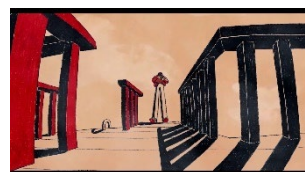

3 : **Des plans** saturés de lignes verticales, obliques, horizontales sans profondeur de champ //
Des courbes et un arrière-plan flou, mouvant.

4 : Les oppositions entre **ombre et lumière** avec des ombres fortes.

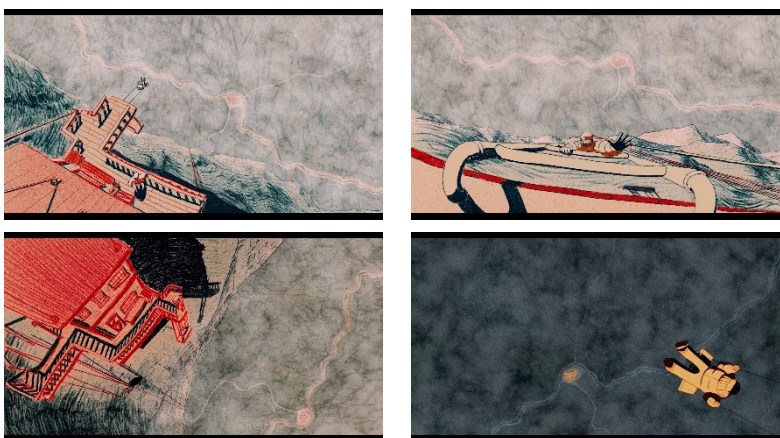
5 : **La bande-son** avec les silences et les passages musicaux, et les différents morceaux musicaux contrastés : douceur du piano, le violon et les mélodies discordantes.

6 : **Les sentiments** sont également multiples et contrastés. Le petit garçon qui se balance dans le vide fait éprouver du vertige et de la peur au spectateur alors que c'est un moment serein, quotidien, pour le père et le fils. Si les sauts sont des moments de bonheur intense, de vie, le dernier est synonyme de peur, de mort annoncée.

B. Une mise en scène vertigineuse

Activité 1 : Observez ces photogrammes. Quel est leur point commun ?

Les plongées extrêmes et les verticales créent un vertige.

Activité 2 : Visionnez le passage de 2'03" à 2'56". Comment la mise en scène rend compte de ce vol vertigineux ?

Les plongées, les travellings le long du corps, les courbes, la musique...

Activité 3 : Visionnez les bandes annonces des deux autres courts métrages de João Gonzales et repérez les points communs dans leur mise en scène.

The Voyager, 2017, <https://vimeo.com/223649160>

Les plongées vertigineuses, le montage : successions de plans séquences courts, les fonds noirs, les bruits diégétiques amplifiés...

Nestor, 2019 : Nestor, <https://vimeo.com/501851537>

Une palette de couleurs restreintes, les plongées, la bande-son...

Activité 4 : Vous pouvez visionner la bande-annonce du film *Le Sommet des dieux* de Patrick Imbert et analyser comment la montagne est donnée à voir.

Le Sommet des dieux, bande-annonce : https://youtu.be/sM_KmxpEaJU

C. Une esthétique japonisante

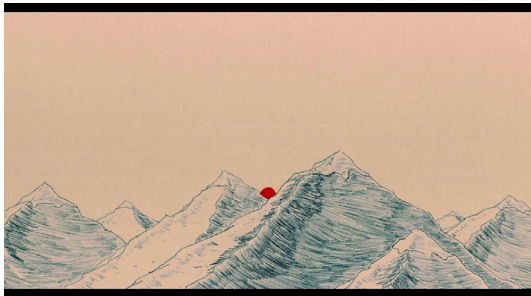
Activité : En observant ces deux peintures japonaises, retrouvez les points communs avec le dessin de João Gonzales.

La Vague d'Hokusai

Dessin traditionnel japonais

Les couleurs : de l'arrière-plan, le rouge du soleil, de la maison, du vêtement du père, le bleu gris.

Les formes : le soleil, la montagne.

Les contours noirs.

Les ombres fortes...

D. Une bande-son multiple

La musique est la première formation du jeune réalisateur de 26 ans João Gonzales. Aussi n'est-il pas surprenant qu'il ait composé lui-même la musique de Ice Merchants et que cette musique tienne une place importante.

Activité 1 : Quelles remarques pouvez-vous faire sur la bande-son ?
Absence de parole, sons diégétiques amplifiés, musique à trois reprises.

Activité 2 : Commentez les trois passages musicaux.

Premier passage (2'00" à 2'56") : Au moment du titre du court-métrage, le bruit du vent laisse place à la musique liée à l'envol : violon, notes répétitives...

Deuxième passage (5'52" à 7'33") : La musique revient pour raconter le quotidien (voir partie 3-B) : piano, mélodie douce, joyeuse, rythmée, avec le violon qui arrive crescendo. Peu à peu le rythme ralentit et la musique se tait au moment du dernier plan de la séquence : plongée sur le lit du père, seul.

Dernier passage (10'14" à 11'33") le saut final : Des notes aigues, tenues, inquiétantes, se mêlent

au bruit du vent, des cordes et du bois qui craquent sous le poids de la neige. Les notes se font ensuite plus douces, envoûtantes, amples, mêlées au souffle du vent, avec l'arrivée de l'être merveilleux. Elles laissent enfin place au silence avec un écran noir. Ce silence s'installe alors à nouveau et accompagne les personnages jusqu'à leur sortie de l'écran et l'arrivée des deux derniers chapeaux au sommet de la colline.

Activité 3 : Il est possible de regarder la bande-annonce de *La Tortue rouge* de Michael Dudok de Wit, autre film d'animation muet, de 2016. Échangez sur la place de la musique dans la bande-son.

La Tortue rouge, bande-annonce : <https://youtu.be/e38pQOFMPIU>

Ce troisième court-métrage de João Gonzales, primé dans différents festivals, invite le spectateur à un voyage riche car multiple. Voyage entre rêve et réalité, poésie et quotidien, apesanteur et poids de la solitude, silences et bruits assourdissants. Et ce voyage se déroule dans un univers esthétique singulier et envoûtant.

1. Entrons dans l'œuvre

Ces activités peuvent être effectuées avant la projection du court-métrage.

A. Par l'affiche

Activité 1 :

Observez les couleurs :

Observez le dessin :

Observez le texte :

B. Par la bande-annonce

Activité 2 : <https://vimeo.com/701648301>

1. Qu'est-ce que la bande-annonce vous apprend de plus par rapport à l'affiche ?

- Sur les personnages :
- Sur l'action :
- Sur le lieu :

2. Qu'est-ce qui retient votre attention dans cette bande-annonce ?

2. Un univers qui se rapproche de celui du conte

Définition : Un conte est un récit qui n'est pas situé dans un cadre spatio-temporel précis. Les lieux sont souvent isolés appartenant à un univers imaginaire bien loin du réel où vivent des êtres surnaturels et dans lequel la magie existe et n'est pas surprenante.

Les personnages de conte ne sont pas décrits de manière précise. Ils sont souvent désignés par leur place dans la société (princesse, sultan, marchands...) ou par leurs caractéristiques physiques ou morales.

Le personnage principal a un but : remplir une mission, résoudre un problème, trouver l'amour... Pour cela, il doit surmonter des épreuves : certains personnages vont l'aider, d'autres vont lui vouloir du mal.

La fin du conte est généralement heureuse. Les épreuves lui auront permis de grandir.

A. Les caractéristiques du conte présentes dans *Ice Merchants*

Ce court-métrage s'apparente à un rêve et présente différents aspects du conte qu'il convient de mettre en évidence par les activités suivantes

Activité 1 : Comprendre l'histoire ou la mise en place du schéma narratif.

Reconstituez l'histoire en remettant dans l'ordre ces vingt photogrammes.

a

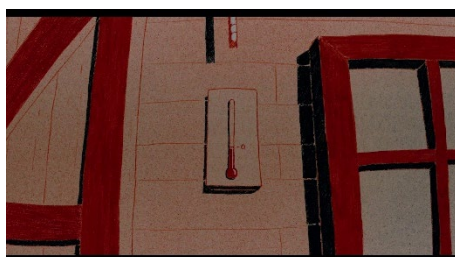
b

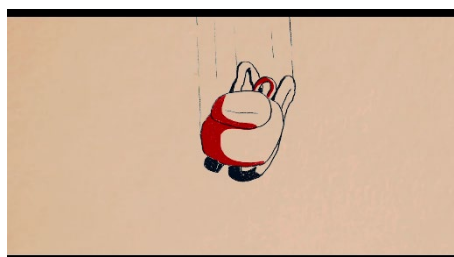
c

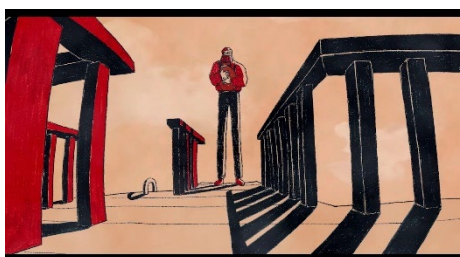
d

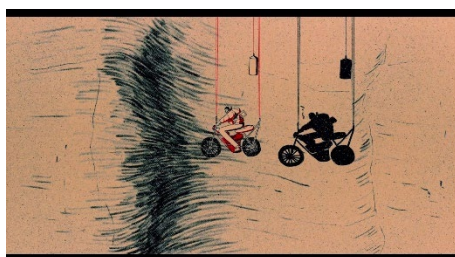
e

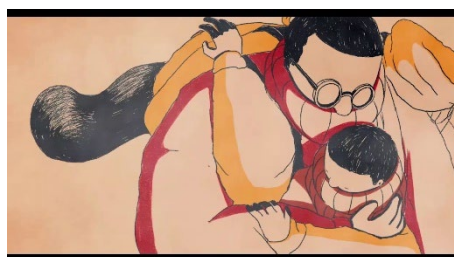
f

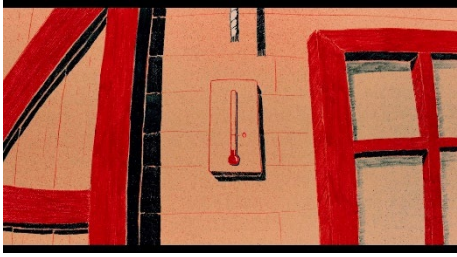
g

h

i

j

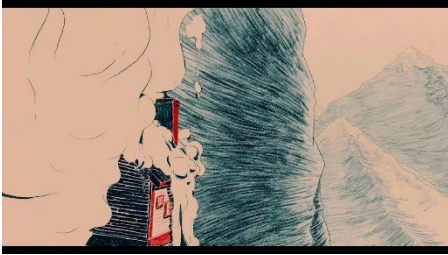
k

l

m

n

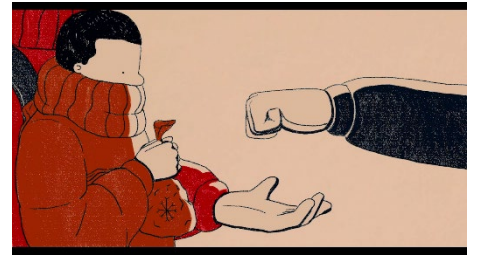
o

p

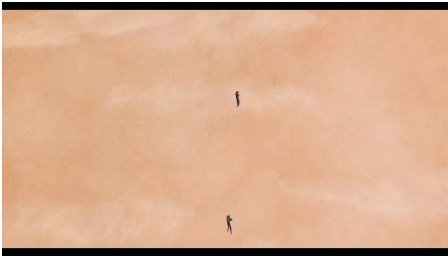
q

r

s

t

Activité 2 : La mise en place du schéma narratif.

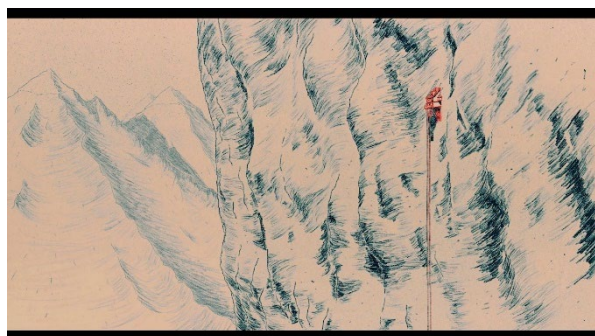
Après avoir relu les 5 étapes du schéma narratif, placez les lettres des photogrammes dans chaque case.

Étapes essentielles du texte narratif	Les éléments qui composent chacune des étapes	Photogrammes
1. La situation initiale (Qui ? Où ? Quand ? Quoi ?)	Le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre. Les éléments suivants doivent, en principe, faire partie de la situation initiale : la description du héros ou de l'héroïne (quelques caractéristiques physiques et psychologiques), le lieu, le temps et l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée.	
2. L'élément déclencheur (ou perturbateur)	Un évènement ou un personnage vient perturber la situation d'équilibre. C'est le déclenchement de la quête du personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. L'élément déclencheur engendre la mission du héros.	
3. Les péripéties	Cette étape présente les diverses péripéties (actions, événements, aventures, etc.) qui permettent au personnage de poursuivre sa quête. Le déroulement comprend les pensées, les paroles et les actions des différents personnages en réaction à l'élément déclencheur ainsi que les efforts qu'ils fournissent afin de résoudre le problème.	
4. L'élément de résolution	Il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission.	
5. La situation finale	C'est le moment où l'équilibre est rétabli. Le personnage a retrouvé sa situation de départ ou vit une nouvelle situation.	

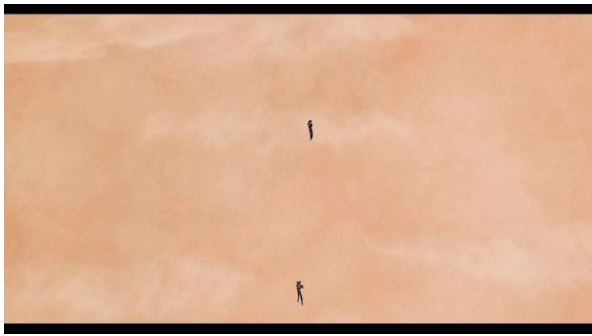
Activité 3 : autres caractéristiques du conte

À partir de la définition du conte donné plus haut, trouvez les deux caractéristiques du conte illustrées par ces différents photogrammes.

1ère caractéristique :

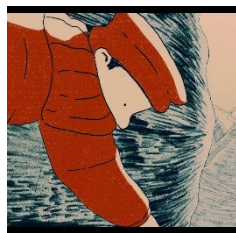
2ème caractéristique :

Activité 4 : des personnages peu définis, caractérisés par des traits essentiels

Observez ces quatre photogrammes et décrivez les deux personnages.

Qu'apprend le spectateur sur ces personnages ?

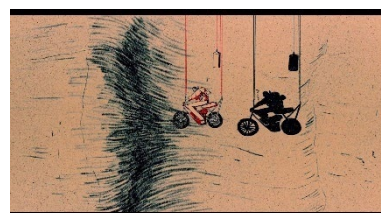
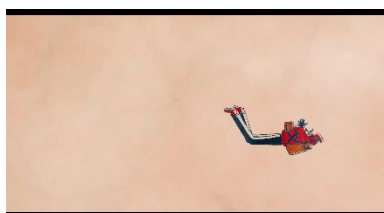
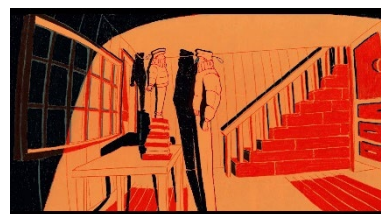
B. Des thèmes universels

Thème 1 : L'amour filial

Activité 1 : Visionnez le passage du court-métrage de 3'57" à 7'34". Identifiez les différents moyens cinématographiques employés par le réalisateur pour faire comprendre l'amour père-fils.

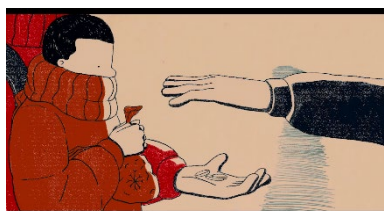
Activité 1 bis : Vous pouvez également faire cette activité en vous aidant des photogrammes suivants.

1er moyen :

2ème moyen :

Quel est le point commun entre ces deux photogrammes ?

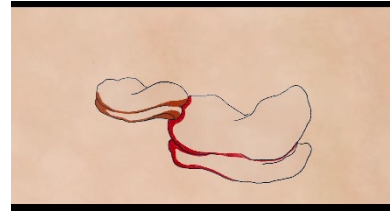
3ème moyen :

Par quels moyens le père et le fils sont-ils rapprochés dans les 2 photogrammes ci-dessous ?

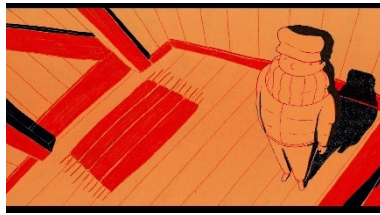
4ème moyen :

Quel objet est associé au duo et les unit ?

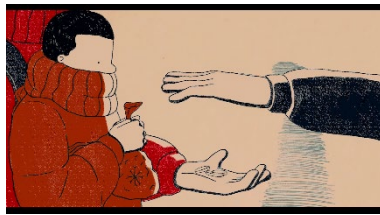
5ème moyen :

Analysez ces deux plans. Par quels moyens cinématographiques, le réalisateur montre-t-il les liens père fils ? Commentez-les.

6ème moyen :

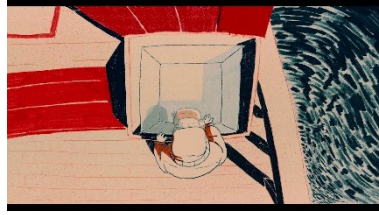
Observez ces scènes : quelles remarques pouvez-vous faire ?

- Visionnez le passage 6'24"-6'29" et précisez le choix de montage.

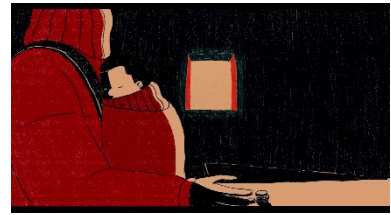
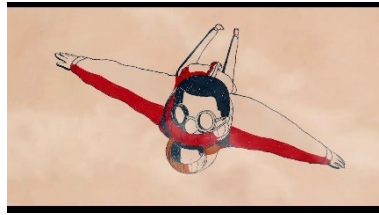

- Visionnez le passage 7'48"-8'04" : commentez le plan

7ème moyen :

En observant ces photogrammes, identifiez l'animal avec lequel on peut comparer le père. Qu'exprime cette métaphore ?

Thème 2 : L'absence de l'être aimée

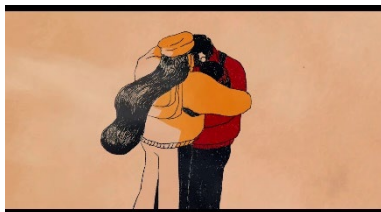
Activité 2 : Visionnez les trois extraits suivants 4'07"-5'40", 7'20"-7'35" et 10"53 à la fin.

Retrouvez des procédés cinématographiques mis en évidence par ces photogrammes pour dire la douleur de l'absence et commentez-les.

1er procédé :

2ème procédé :

3ème procédé :

4ème procédé :

5ème procédé :

6ème procédé :

7ème procédé :

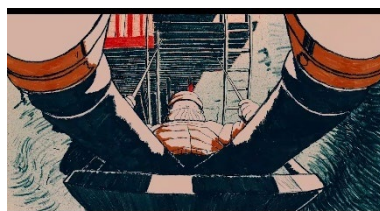

C. Une dimension poétique

Activité 1 : l'avant générique ou la mise en place d'un univers irréel.

Visionnez l'avant générique (du début à 2'00") et observez par quels moyens, dès ces premières minutes, le réalisateur plonge le spectateur dans un univers irréel.

Activité 1 bis : Analyser comment le réalisateur montre la maison.

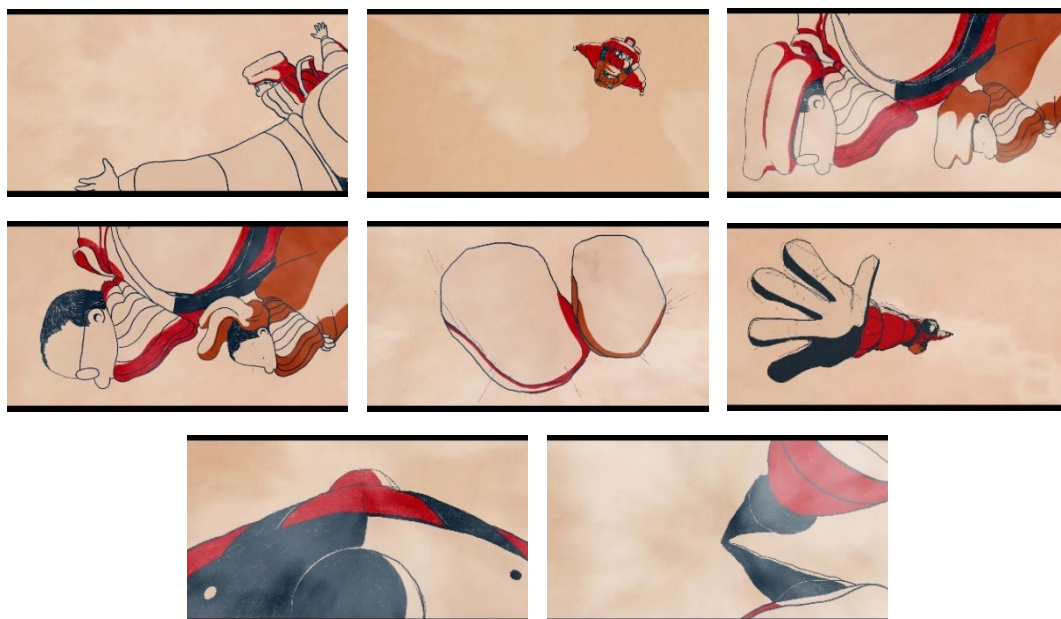
Activité 2 : Observez attentivement ce photogramme et trouvez d'autres moyens qui créent cet univers non réaliste.

Activité 3 : le premier vol et le surgissement de l'univers poétique.

Visionnez de 2'00" à 3'03". Observez les photogrammes ci-dessous. Placez-les dans le tableau pour déterminer quel(s) photogrammes illustrent quelques-uns des différents moyens utilisés pour mettre pleinement en place l'univers poétique dans cette scène aérienne. Un photogramme peut illustrer plusieurs moyens

Moyens utilisés et commentés	Photogrammes
Les couleurs : - Le fond est d'une couleur indéfinie, irréelle et changeante. - Les couleurs des personnages varient et sont parfois presque en noir et blanc.	
Les plans : La place du corps dans le cadre et les différentes échelles de plans créent le mouvement circulaire telle une danse.	
L'angle de prise de vue et les mouvements de caméra : Les plongées et contre-plongées créent un mouvement de verticalité aussi bien ascendant que descendant.	
Les casquettes : L'envol des deux casquettes puis leur descente accentuée par les traits renforcent le mouvement.	

Commentez la bande-son.

3. Un univers qui s'inscrit paradoxalement dans une réalité bien concrète

A. Des objets omniprésents

Activité 1 :

a. Quels points communs trouvez-vous entre ces différents photogrammes ?

b. Trouvez d'autres objets qui manquent à cette liste et qui jouent un rôle important dans l'histoire.

c. Classez ces objets selon leur utilité.

Objets du quotidien :

Objets annonciateurs du drame :

Objet vital :

Objets symboliques :

B. Une peinture du quotidien

Activité 1 : la composition narrative de la première partie du court-métrage.

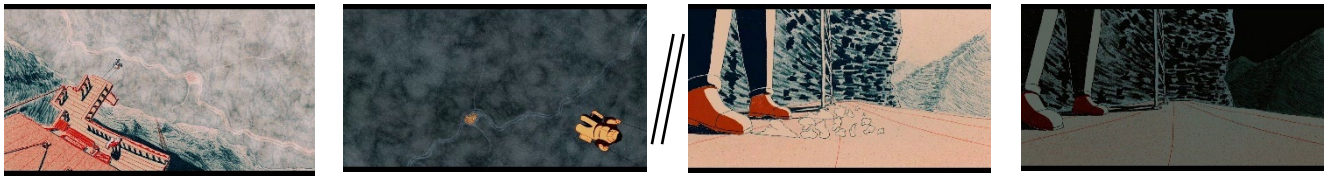
a. Visionnez le début jusqu'à 5'50" : que nous raconte ce début ?

b. Retrouvez les différents temps de cette journée en prenant appui sur les différents mouvements de ce passage :

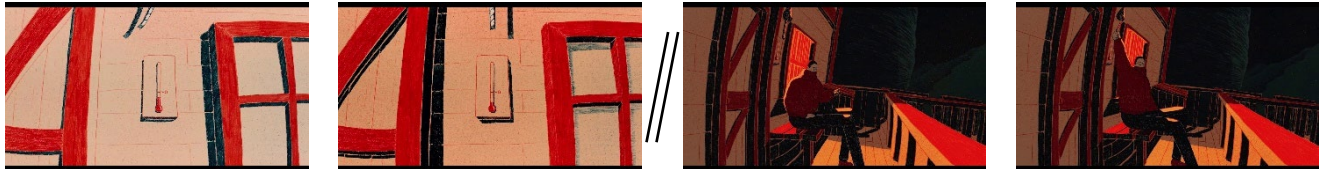
- 1er temps :
- 2ème temps :
- 3ème temps :

c. Qu'est-ce qui n'est pas raconté ?

d. Par quels moyens le réalisateur fait-il comprendre que ce quotidien est ritualisé, codifié ?
 Vous pouvez prendre appui sur ces photogrammes :

1er moyen :

2ème moyen :

3ème moyen : la bande-son.

Activité 2 : le montage et le rythme pour dire le quotidien.

Visionnez la suite de 5'50" à 7'33".

a. Quels plans ouvrent et referment cette partie ?

Le début :

La fin :

b. Une seule journée est-elle racontée dans ce passage ? Pourquoi ?

c. Identifiez ces actions et le nombre de fois où elles reviennent.

d. Quelles remarques pouvez-vous faire sur la durée des plans ?

Activité 3 : la musique.

Comparez la bande-son du début et celle de ce passage : que remarquez-vous ?

C. Des thèmes actuels

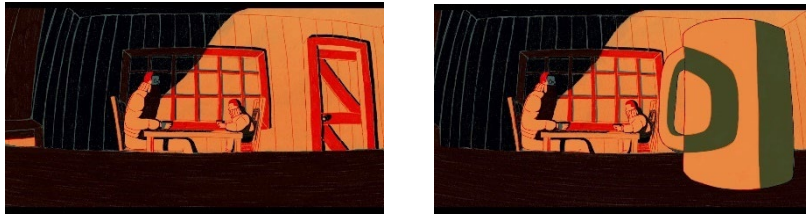
Thème 1 : la solitude du père, seul à élever son fils.

Activité 1 : Les moyens pour donner à ressentir cette solitude.

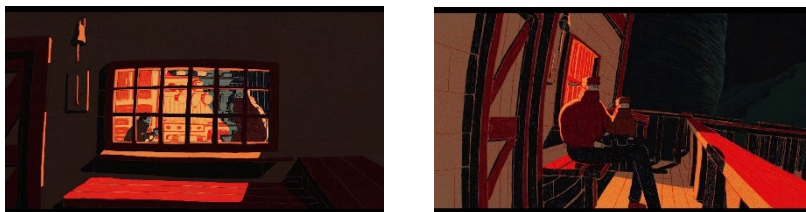
a. Observez ces deux duos de plans qui se suivent : que remarquez-vous comme points communs ?

b. Quels points communs et quelles différences trouvez-vous avec ce nouveau duo de photogrammes ?

c. Qu'ont en commun ces deux photogrammes ?

d. En quoi ce plan contraste-t-il avec les précédents photogrammes tout en les explicitant ?

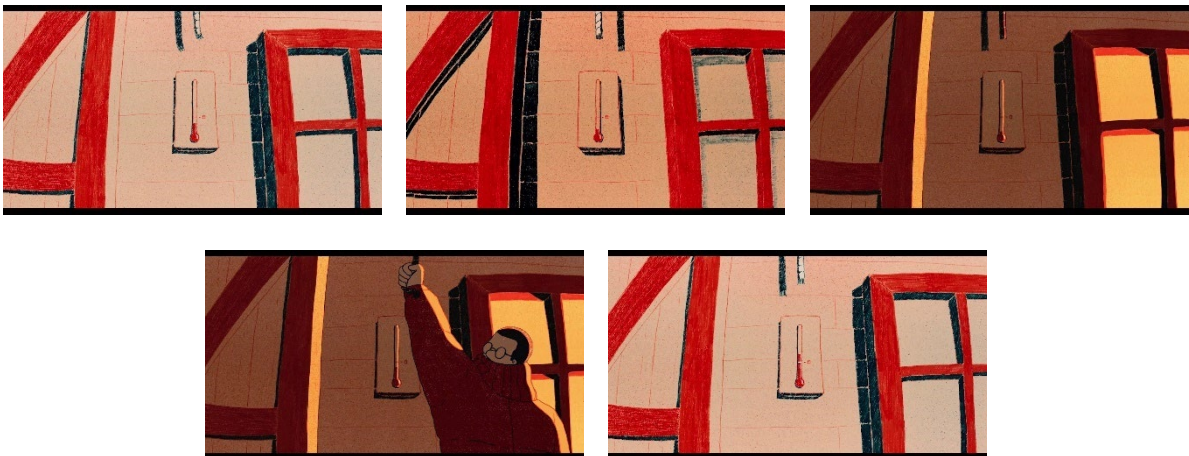
e. Observez ces deux suites de plans. Quelles hypothèses au sujet de la mère le montage suggère-t-il à deux reprises ?

Thème 2 : le rapport de l'homme avec la nature et le réchauffement climatique.

Activité 1 :

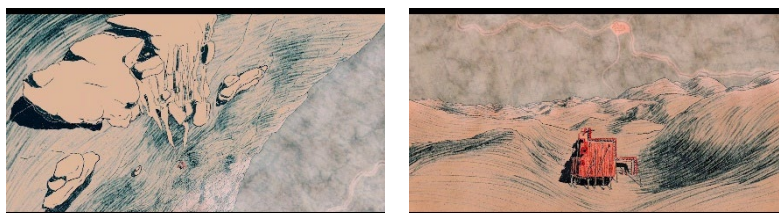
Quel autre thème très actuel aborde ce court-métrage ? Comment le réalisateur introduit-il ce thème ? Quelles sont les conséquences dramatiques pour le père et son fils ?

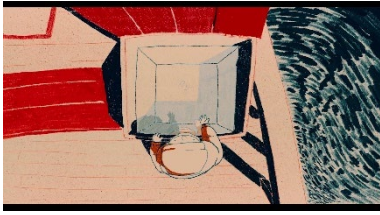
Activité 2 :

Visionnez le passage 7'35" à 10'33" : par quels moyens le réalisateur rend-il ce moment dramatique ?

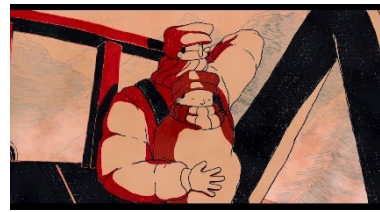
- **Par la bande-son** : identifiez les différents éléments de la bande-son.
- **Par les choix de plan et les mouvements de caméra** :

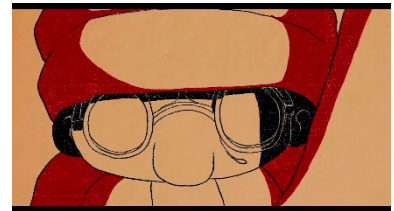
- **Par les plans rapprochés sur les personnages et leurs sentiments :** Nommez les différents sentiments suggérés par ces photogrammes :

Sentiment 1 :

Sentiment 2 :

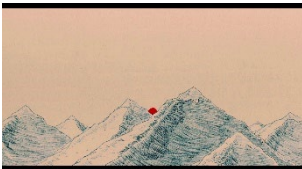

Sentiment 3 :

Sentiment 4 :

Sentiment 5 :

- **Par les jeux de contrastes.**

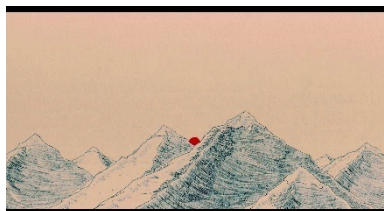
Activité 3 : En quoi et comment ce plan final renforce ce second thème sur la nature ?

4. Un univers esthétique singulier

A. Des jeux d'opposition

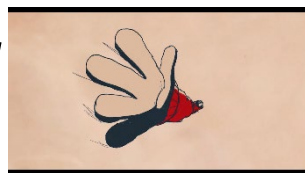
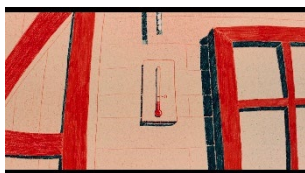
Activité 1 : En observant ces différentes paires de photogrammes, identifiez quelques-unes des oppositions présentes dans *Ice Merchants*.

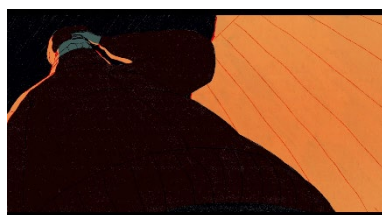
Opposition 1 :

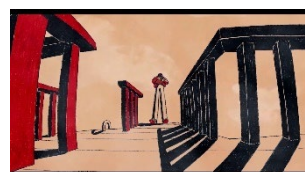
Opposition 2 :

Opposition 3 :

Opposition 4 :

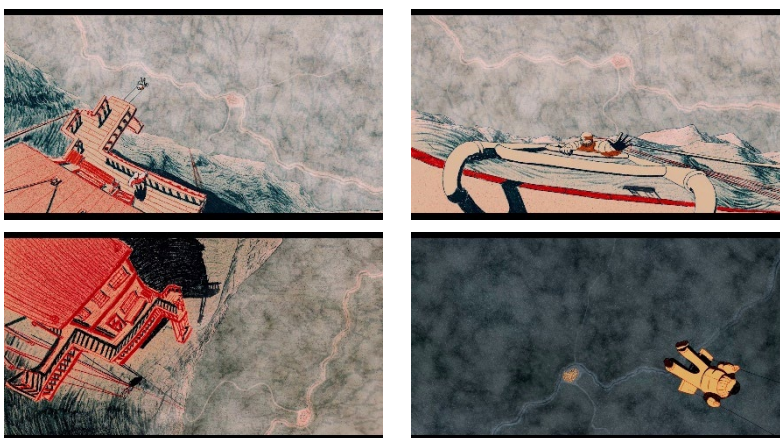

Opposition 5 :

Autre(s) opposition(s) :

B. Une mise en scène vertigineuse

Activité 1 : Observez ces photogrammes. Quel est leur point commun ?

Activité 2 : Visionnez le passage de 2'03" à 2'56". Comment la mise en scène rend compte de ce vol vertigineux ?

Activité 3 : Visionnez les bandes annonces des deux autres courts métrages de João Gonzales et repérez les points communs dans leur mise en scène.

The Voyager, 2017, <https://vimeo.com/223649160>

Nestor, 2019 : Nestor, <https://vimeo.com/501851537>

Activité 4 : Vous pouvez visionner la bande-annonce du film *Le Sommet des dieux* de Patrick Imbert et analyser comment la montagne est donnée à voir.

Le Sommet des dieux, bande-annonce : https://youtu.be/sM_KmxEaJU

C. Une esthétique japonisante

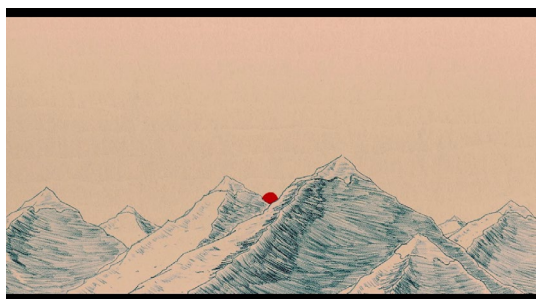
Activité : En observant ces deux peintures japonaises, retrouvez les points communs avec le dessin de João Gonzales.

La Vague d'Hokusai

Dessin traditionnel japonais

D. Une bande-son multiple

La musique est la première formation du jeune réalisateur de 26 ans João Gonzales. Aussi n'est-il pas surprenant qu'il ait composé lui-même la musique de Ice Merchants et que cette musique tienne une place importante.

Activité 1 : Quelles remarques pouvez-vous faire sur la bande-son ?

Activité 2 : Commentez les trois passages musicaux.

Premier passage (2'00" à 2'56") :

Deuxième passage (5'52" à 7'33") :

Dernier passage (10'14" à 11'33") le saut final :

Activité 3 : Il est possible de regarder la bande-annonce de *La Tortue rouge* de Michael Dudok de Wit, autre film d'animation muet, de 2016. Échangez sur la place de la musique dans la bande-son.

La Tortue rouge, bande-annonce : <https://youtu.be/e38pQOFMPIU>