

festival **cine junior** 35e édition
du 29 janvier au 11 février 2025

Dossier pédagogique “Ça plane pour moi”

Dossier rédigé par Marielle Bernaudeau, La Fille de Corinthe

Dossier pédagogique du programme « Ça plane pour moi »

Âge conseillé : Dès 3 ans

Réalisation : Collectif

Informations : 34 min | Programme inédit

Distributeur : Cinéma Public Val-de-Marne

Fermez les yeux et dites-nous à quoi vous fait penser le titre de ce nouveau programme inédit. Quelles sont les images, les idées et les sensations qu'il vous évoque ?

Petit florilège qui ne demande qu'à être complété...

Jouer avec les courants aériens... S'élever dans les cieux... S'évader dans le monde des rêves... Entrer dans la transe... Danser sur un tube de Plastic Bertrand¹... Lâcher les amarres... Se laisser distraire...

S'il fallait trouver un point commun à ces propositions, il serait qu'elles impliquent toutes de lâcher prise, de quitter temporairement le plancher des vaches pour un autre monde.

N'est-ce pas ce qu'il nous advient lorsque nous pénétrons dans une salle de cinéma ?

Dans la salle ou sur le grand écran, ça va planer !

Bonne projection

¹ Pour celles et ceux qui n'étaient pas né.e.s à la fin des années 70, *Ça plane pour moi* est le titre d'un tube interprété par le chanteur belge Plastic Bertrand.

Au-delà du barrage

Alix Penon, France, 3 min, 2017

Animation 2D numérique

- Pour un castor musicien qui va jusqu'au bout de ses rêves
- Pour une histoire mise en scène magistralement

CARTE D'IDENTITÉ

Alix Penon

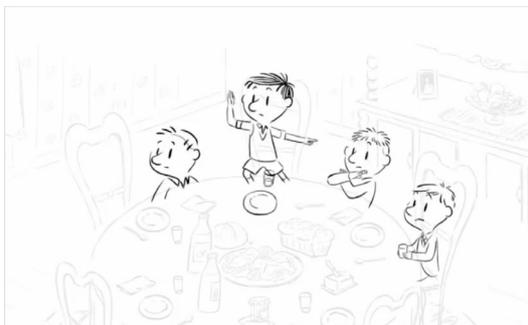
Si son intérêt pour le dessin se manifeste très tôt, Alix Penon n'envisage une carrière dans le cinéma d'animation qu'au moment de son orientation post-bac. Après un an de mise à niveau en arts appliqués, elle intègre le DMA Cinéma d'Animation de l'Institut Sainte Geneviève de Paris complété par trois années à l'École l'Atelier d'Angoulême.

Au-delà du barrage est son film de fin d'études réalisé en quatre mois à l'Institut Sainte Geneviève. Elle assume tous les postes : scénario, recherches graphiques, animation, montage, etc.

Pour la composition de la musique elle travaille en étroite collaboration avec Amandine Robillard, étudiante au conservatoire Paul Dukas de Paris. Mettant en scène un castor musicien, la réalisation de la bande-son est une étape essentielle pour les deux étudiantes. Elle participe grandement au plaisir que nous, spectateurs, prenons à la découverte du film.

Depuis la fin de ses études, Alix Penon travaille dans différents studios d'Angoulême. Elle trouve stimulant de changer d'univers, de styles graphiques et de collègues au gré de ses projets.

Elle a été successivement animatrice sur *Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?*, *They Shot the Piano Player*, *Le Grand Noël des Animaux* et *La Plus Précieuse des Marchandises*.

Le Petit Nicolas

La Plus Précieuse des marchandises

POINT DE VUE

En trois minutes chrono, Alix Penon réussit l'exploit de faire vivre à l'écran un personnage complexe et attachant. Nous suivons avec une réelle empathie les aventures de son castor musicien rejeté par sa communauté.

Les gestes, les regards, les choix de cadrage et la bande sonore sont d'une précision telle qu'ils rendent inutiles tout dialogue ou voix off. La mise en scène de la séquence inaugurale est en tout point remarquable.

Elle commence par un plan rapproché sur un jeune castor qui suspend son geste pour mieux écouter une musique dont l'origine se situe en hors-champ. Le plan d'ensemble suivant nous montre un castor qui joue du xylophone avec un plaisir manifeste. Il est à son tour interpellé par un bruit. Un raccord regard nous montre le jeune castor frapper deux morceaux de bois l'un sur l'autre.

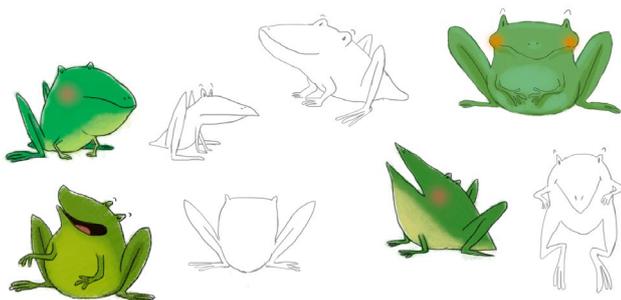

La transmission que le jeune castor pourrait recevoir de son aîné est tout de suite réprimée par sa mère, elle lui arrache des mains un des morceaux de bois prévu initialement pour consolider le barrage et manifeste sa désapprobation par un grognement et un regard hostile en direction du castor musicien. Il détourne son fils d'un chemin tout tracé.

Son bannissement de la communauté des castors est explicite. Son activité artistique n'est pas reconnue ni acceptée par ses pairs. Lors d'un échange avec Alix Penon, cette dernière précisait que lors de la réalisation de son film, elle participait à des manifestations contre des réformes du code du travail, afin de protéger le statut des intermittents dont dépendent les métiers du cinéma d'animation : elle a voulu ajouter une touche de conviction personnelle à son film. Elle ajoute :

« J'ai simplement voulu montrer que ce n'est pas parce qu'on ne correspond pas au modèle social «par défaut» qu'on ne peut pas trouver sa place ailleurs. Qu'il ne faut pas avoir peur de chercher autre chose, quitte à prendre des risques comme le castor qui chute de la cascade mais s'épanouit dans un nouveau groupe.

La musique peut être un motif d'exclusion mais elle peut aussi rapprocher des êtres à priori différents. Les trois grenouilles chanteuses et le castor musicien partagent le même goût du rythme et après un vol plané libérateur le castor se trouve au centre d'une improvisation musicale collective qui l'enchanté. »

ACTIVITÉS

Découvrir une étape clef de la préparation d'un film d'animation

La conception d'un storyboard (scénarimage en français) est essentielle lors de la pré-production d'un film d'animation. Il est composé d'une série d'images qui décrit les différentes étapes du scénario.

Il permet de préciser pour chaque plan différents choix : de cadrage, de mouvement de caméra, de plan fixe, d'angle de prise de vue, de lieu, d'action, etc.

PLAN 01				PLAN 02				PLAN 02			
DUREE 09 s		BG 01		DUREE 06 s		BG 02		DUREE 06 s		BG 02	
OL	UL	Layout	Anim	OL	UL	Layout	Anim	OL	UL	Layout	Anim
ACTION				ACTION				ACTION			
Un écureuil descend le long du tronc, s'arrête								Un tronc tombe, le titre s'efface			
SON				SON				SON			
Ambiance forêt, eau qui coule, chant oiseaux Musique calme début en fondu				Ambiance forêt Continuité musique				Ambiance forêt, bruit du tronc dans l'eau			

PLAN 03				PLAN 04				PLAN 05			
DUREE 04 s		BG 03		DUREE 04 s		BG 04		DUREE 05 s		BG 05	
OL	UL	Layout	Anim	OL	UL	Layout	Anim	OL	UL	Layout	Anim
ACTION				ACTION				ACTION			
Les castors travaillent								Les castors construisent le barrage Une maman travaille avec son petit			
SON				SON				SON			
Ambiance forêt, eau, bruit de branches				Même ambiance				Continuité ambiance forêt et bruits de branches Continuité musique calme			

Vous pouvez revoir le film sur le site de la réalisatrice, <https://alixpenon.blogspot.com/search/label/animation>

Imiter le chant des grenouilles

Il est possible d'utiliser un guiro, un instrument de percussion utilisé fréquemment dans les musiques latino-américaines ou de partir à la recherche d'objets ayant une surface rainurée. Le frottement de deux coquilles Saint-Jacques l'une sur l'autre est à tester.

Rire avec la série Log Jam d'Alexei Alexeev

Trois musiciens atypiques, l'Ours, le Lapin et le Loup, se retrouvent en forêt pour répéter loin de toutes oreilles... Toutes ?

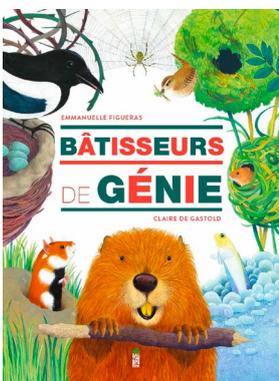
Après le succès de son court métrage *KJFG n°5*, Alexei Alexeev a créé une mini-série avec ses personnages. À découvrir ! <https://www.youtube.com/c/LogJamAnimation>

KJFG n°5, Alexei Alexeev, 2007

Lire pour apprendre, lire pour s'émoouvoir

- *Bâtisseurs de génie*, Emmanuelle Figueras, Claire de Gastold

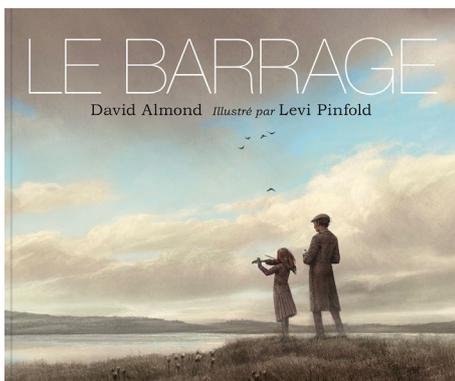
Bâtisseurs de génie, Emmanuelle Figueras, Claire de Gastold, Saltimbanque éditions, 2022

Ils sont ingénieurs, architectes, maçons ou couturiers. Ils inventent ou perfectionnent leur propre technique en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités. Ces animaux bâtisseurs élaborent, seuls ou à plusieurs, des constructions plus élaborées qu'il n'y paraît. 13 volets à soulever accompagnent le lecteur dans la découverte de leur monde fascinant, à la rencontre de termites boussoles, orang-outan, jardinier satiné, épeire fasciée, cigariier, castor, etc.

- *Le barrage*, David Almond, Levi Ponfold

L'écrivain britannique, David Almond, mêle ses mots aux peintures de Levi Ponfold pour nous conter l'histoire vraie du plus grand lac artificiel du Royaume-Uni, Kielder Water. Une ode aux paysages engloutis et au pouvoir de la musique.

Il l'avait réveillée tôt.
« Prends ton violon », avait-il dit.

Le jour se levait.
Ils descendirent vers la vallée.

Le barrage, David Almond, Levi Ponfold, D'Ex, 2020

Des vagues dans le ciel

Gildardo Santoyo del Castillo, Mexique, 9 min, 2015

Stop motion et animation numérique

- Pour admirer le ballet aérien des murmurations d'étourneaux
- Pour la qualité de l'animation en stop motion

CARTE D'IDENTITÉ

Gildardo Santoyo

Depuis ses premiers films d'animation vus à la télévision mexicaine, Gildardo Santoyo cherche à comprendre comment faire bouger ses dessins et ses Playmobil. Après ses études secondaires, il étudie le graphisme à l'université UAM Xochimilco puis se spécialise dans les médias audiovisuels.

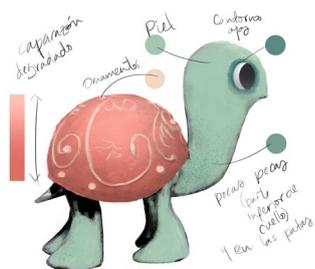
Il enrichit ses compétences de designer et d'animateur par différents travaux de commande notamment dans le domaine de la publicité, du documentaire ou pour des chaînes de télévision privées.

En 2013, il bénéficie d'une aide publique à la production de court métrage qui lui permet de réaliser son premier film personnel, *Olas del Cielo*.

Très vite, la technique du stop motion s'impose à lui. Il s'entoure d'artistes talentueux pour la conception et l'animation des marionnettes, León Fernández et Rita Basulto.

Pedro, du dessin à la marionnette

Francisca, du dessin à la marionnette

La réalisation de la musique a été confiée aux compositeurs Daniel Hidalgo Valdés et Charles Philip Daniel Torres. Gildardo Santoyo avait en tête une composition de jazz dynamique, il cite comme référence les musiciens Benny Goodman et Louis Armstrong. Ella Fitzgerald est la principale inspiratrice de Francisca, la tortue joyeuse. Les ornements sur sa carapace évoquent une des robes de la célèbre chanteuse.

POINT DE VUE

Pedro le petit étourneau a des points communs avec le castor musicien d'Alix Penon. Comme lui, il a du mal à trouver sa place parmi ses pairs. Membre d'une nuée aux mouvements parfaitement synchronisés, il semble être toujours à contretemps. C'est un rêveur facilement distrait. Un rayon de soleil ou des nuages aux formes changeantes retiennent son attention et provoquent des collisions avec les étourneaux qui l'entourent.

Après un énième incident, il se retrouve seul loin des siens. Il peut tout à loisir se laisser porter par les courants aériens, frôler les nuages et l'écume des vagues et savourer pleinement sa liberté de mouvement. Il en a le tournis et c'est la chute !

Recueilli par Francisca la tortue mélomane, Pedro va apprendre auprès d'elle à coordonner ses gestes et ses déplacements.

Gildardo Santoyo s'est inspiré pour son film de deux genres cinématographiques apparemment antinomiques. C'est en regardant un documentaire animalier sur les murmurations qu'il a imaginé l'histoire d'un petit étourneau qui ne suit pas le rythme de ses compagnons.

Gildardo Santoyo souhaitait aussi partager avec les jeunes spectateurs son goût pour la comédie musicale. La danse de Francisca et de Pedro est inspirée des chorégraphies conçues pour les légendaires Fred Astaire et Ginger Rogers.

© Søren Solkær

© AFP / RKO / The Kobal Collection

ACTIVITÉS

S'initier à la technique du Stop Motion

La technique de l'image par image plus connue sous le nom anglais de stop motion permet d'animer des objets en tout genre. Le principe est simple : il suffit de faire bouger petit à petit un objet et de prendre une photo entre chaque déplacement.

De nombreux tutoriels existent pour vous aider.

- Atelier 8 : le cinéma d'animation, UPOPI

<https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-8-le-cinema-d-animation>

- Anime ta marionnette en papier, ÉcransVO

<https://vimeo.com/>

Murmurer à l'oreille des enfants, le poème de Claude Roy

Étourdis étourneaux
Les étourneaux sont étourdis.
On le dit.
Ils font des tours
et des détours
et ils rient.
Les étourneaux
n'ont pas de tête.
On le dit.
Mais ils sont gais,
les étourneaux,
légers là-haut !
Ils font dans le ciel
des anneaux,
des anneaux gais à tire-d'aile
les étourneaux.

Recueil *La cour de récréation*, Claude Roy, Éditions Gallimard, 1991

Dans le cadre de la série *En sortant de l'école*, le poème de Claude Roy a été animé par la réalisatrice Mélody Boulissière.

Pour le voir : <https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-5/1126617-etourdis-etourneaux.html>

© Mélody Boulissière

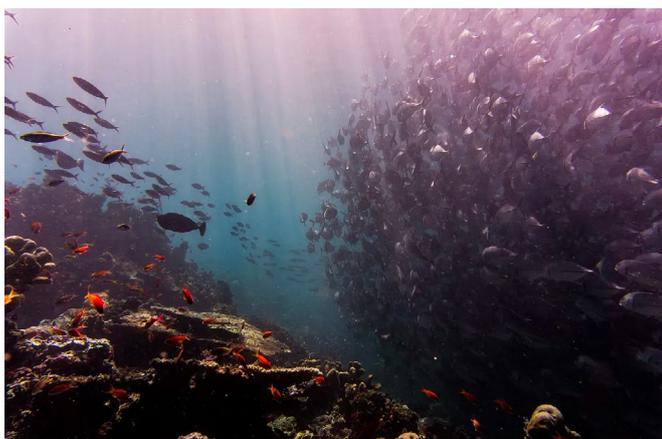

© James Crombie, 2021

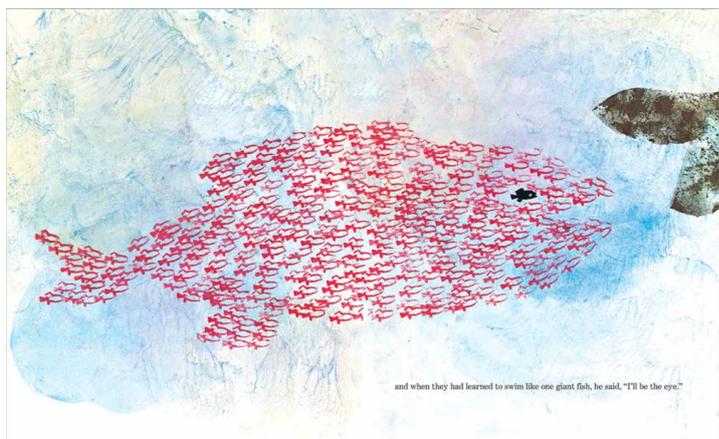
Les étourneaux sont des oiseaux grégaires, ils vivent en groupe la majorité de l'année. Ils se déplacent comme si la nuée était un seul organisme. Il n'y a pas de chef, chaque oiseau réagit aux mouvements de ses voisins de manière quasi instantanée.

Le photographe irlandais James Crombie a saisi cette étonnante image représentant des milliers d'étourneaux qui reproduisent la forme d'un oiseau géant au-dessus du lac Lough Ennel. Ce cliché remarquable a été sélectionné parmi un grand nombre de prises de vue. La vidéo réalisée au même moment par Colin Hogg nous montre les changements rapides de la nuée : https://www.youtube.com/watch?v=L_u4IcRy2dw

Les étourneaux forment ces grandes vagues mouvantes pour se protéger de leurs prédateurs, essentiellement les rapaces comme la buse ou le faucon. Cette stratégie d'agrégation est aussi pratiquée par les poissons qui se déplacent en banc.

© Johnny Chen

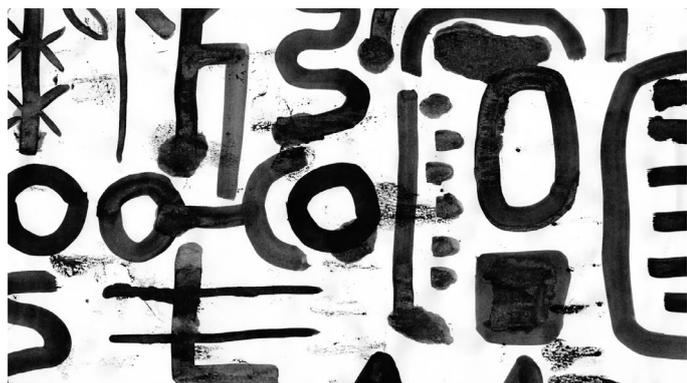

Pilotin, Léo Lionni, 1973

Poum Poum !

Damien Tran, France, 5 min, 2021

Dessins sur papier, photocopies

- Pour voir avec les oreilles et entendre avec les yeux
- Pour la liberté et la vitalité du geste artistique

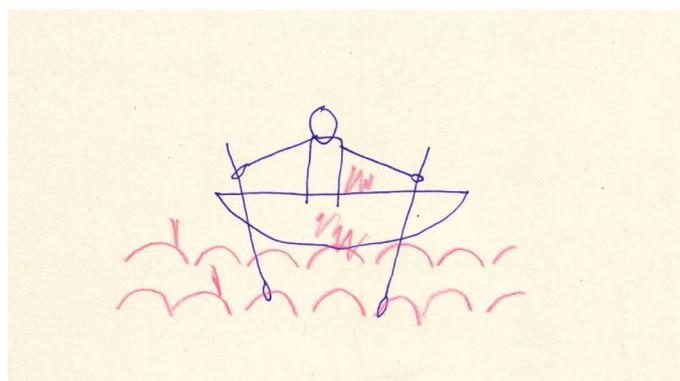
CARTE D'IDENTITÉ

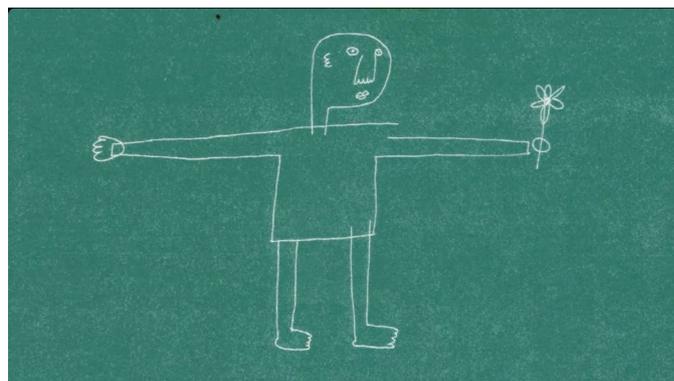
Damien Tran

Damien Tran est un plasticien et un musicien autodidacte. Il s'intéresse au dessin, à l'imprimerie, au cinéma d'animation et à la musique expérimentale.

Depuis 2013, une grande partie de son travail est réalisée en collaboration avec son amie Marion Jdanoff sous le nom Palefroi. Leur travail commun tourne autour du dessin, de la peinture, de l'illustration et des arts imprimés. *Poum Poum !* est son dernier projet abstrait et non narratif. Tous les films qu'il a réalisés ensuite proposent des récits un peu absurdes et poétiques. Ils sont à découvrir sur sa chaîne Vimeo : <https://vimeo.com/damientran>.

La rivière chelou, 2023

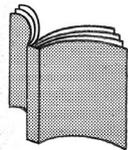

Fillip, 2023

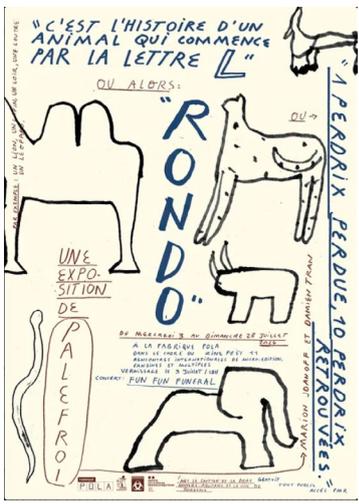
Il a écrit récemment un petit livre, *Construire un lac*, faire disparaître des cailloux, porter un chapeau, qui sortira cette année aux éditions Grante Égle. Il sera question d'un petit groupe d'individus vivant dans la forêt, ils y organisent des courses de radeaux, font des tours de magie et aiment se déguiser.

Dans le cadre du festival Zinefest, Marion Jdanoff et Damien Tran présentaient l'été dernier une exposition proposant d'expliquer pourquoi les rouges-gorges ont toujours froids. En lien avec l'exposition, la publication d'un livre jeunesse, qui raconte l'histoire de tous les animaux du monde, est en préparation.

SALON
CONCERTS
ATELIERS
RENCONTRES
EXPOSITIONS

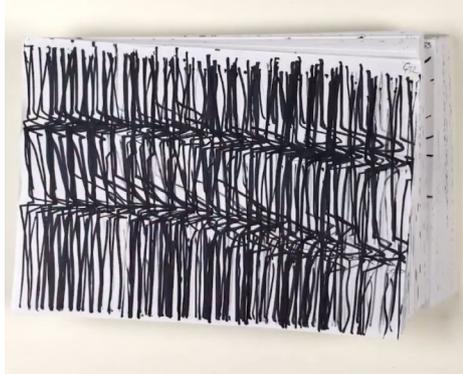
Rondo, 2024

POINT DE VUE

Damien Tran s'inscrit dans la tradition des films réalisés sans caméra. Un bref aperçu historique s'impose : le dessinateur américain Winsor McCay ouvre la voie au dessin animé. Inspiré par les flipbooks que son fils rapporte à la maison, il réalise son premier film en prise de vue continue en 1911. Il comporte 4 minutes d'animation au cours desquelles il donne vie aux personnages de sa célèbre bande dessinée, *Little Nemo in Slumberland*.

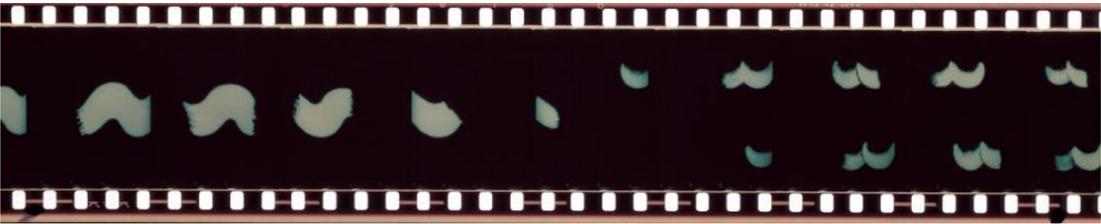

Little Nemo, 1911 <https://www.youtube.com/watch?v=K8qow7jTyoM&t=520s>

Un flipbook de Damien Tran, 2018 https://www.instagram.com/p/Bg_F6zyl4Uo/

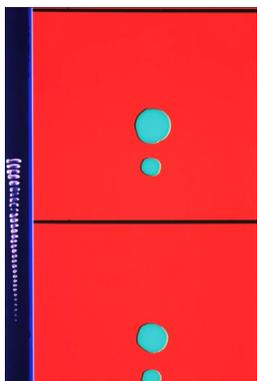
Dix ans plus tard, un autre pionnier, le réalisateur allemand Walter Ruttmann crée le premier dessin animé abstrait en couleur, *Lichtspiel Opus 1*.

<https://www.youtube.com/watch?v=KoLqPwyiVo0>

Il cherche à peindre « avec le temps ». Il peint seul les 10000 photogrammes du film. Ses dessins ne s'inscrivent plus sur du papier, ils sont dessinés directement sur la pellicule. Des formes colorées sont en constante évolution. La musique de son ami Max Butting (*Opus 23 pour quintette à corde*) est composée spécialement pour le film.

Damien Tran cite les courts métrages *Dots* de Norman McLaren et *Colour Box* de Len Lye comme principale source d'inspiration. Il aime surtout que ces films soient joyeux, ce qui n'est pas toujours le cas dans le domaine du cinéma expérimental et abstrait.

Dots, 1940

Colour Box, 1935

Le projet de son film était de produire les dessins et la musique en parallèle.

Il a travaillé avec deux amis musiciens, Alix Lhoumeau et Nicolas Cueille. Leur seule contrainte était d'utiliser uniquement des percussions, de préférence des instruments rudimentaires pour faire écho à l'aspect très brut de ses dessins et de ses animations.

© Damien Tran

Damien Tran précise leur processus de création :

« Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises avec les deux autres musiciens. Nous avons installé trois batteries avec tout un tas d'autres éléments de percussions. Je crois que l'idée principale était de s'amuser ensemble. Nous avons improvisé et enregistré beaucoup d'idées. De mon côté, je produisais des séquences animées, que nous projetions pendant nos séances. Il y a un aspect ludique dans mes animations, avec la répétition de formes très simples, telles que des points, des taches, des gribouilles, etc. Le résultat final est un montage de ces nombreux enregistrements, avec l'idée très simple de partir d'une ambiance assez sombre et bruitiste et d'aller vers la joie et la couleur. Lorsqu'un enfant découvre la peinture, il en met partout assez joyeusement. C'est à peu près la même chose lorsqu'il se retrouve avec un tambour et des baguettes. C'est un peu cette ambiance que j'ai souhaité retranscrire dans ce film. »

ACTIVITÉS

Fabriquer un flipbook abstrait

Faire danser un trait ou une forme colorée sur un ensemble de post-it.

Dessiner un trait ou une forme avec une toute petite différence entre chaque dessin.

Jouer avec Concerto pour le pouce d'Otto T, trois flipbooks de musique optique !

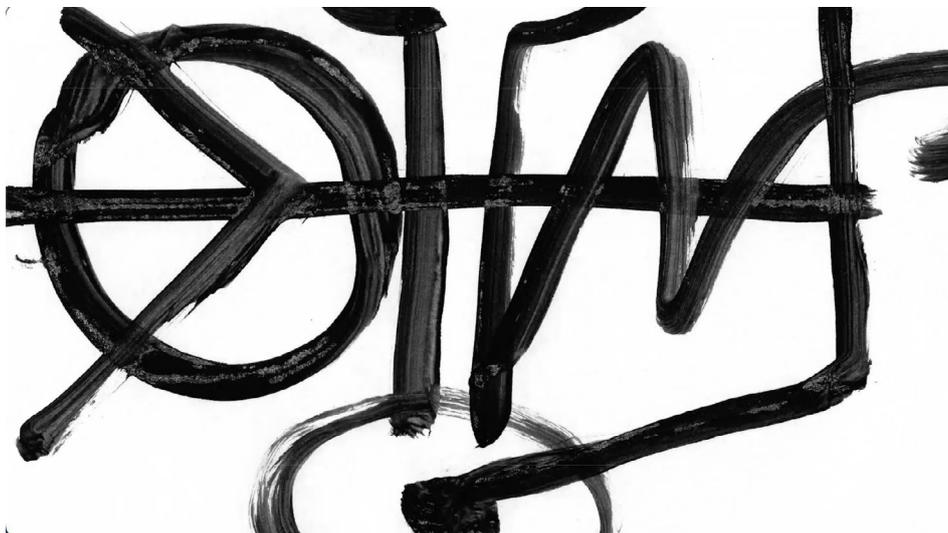

Donner une définition de l'art abstrait

Damien Tran a accepté le défi, voici la définition qu'il donnerait aux enfants :

« L'art abstrait, c'est prendre du plaisir à dessiner sans se soucier de représenter quelque chose. Ça peut arriver d'avoir envie de dessiner un chien et que le résultat ressemble plus à un avion qu'à un animal. Au moins, quand on gribouille n'importe quoi, on n'est jamais déçu ! »

Prolonger un dessin de Poum Poum !

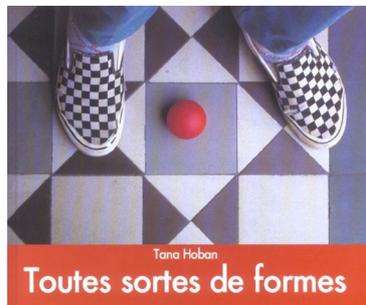

Dessiner en suivant le rythme d'une musique

Choisir une musique et des feutres et s'amuser tout seul ou en groupe !

Partir à la découverte des livres jouant avec l'abstraction

- *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, Leo Lionni, L'école des loisirs, 1970, 2020
- *Toutes sortes de formes*, Tana Hoban, Kaléidoscope, 2004
- *O*, Lucie Phan, L'école des loisirs, 2019
- *Bon*, Katsumi Komagata, Les Grandes Personnes, 2024

Faire de la musique dans sa cuisine

Frapper avec des cuillères sur des récipients divers (casseroles, bassines, boîtes...)

Jean Duperrex, 2020
<https://www.youtube.com/watch?v=b4nL2XrIek>

Musique pour un appartement et six batteurs,
Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson, 2001
<https://www.youtube.com/watch?v=sVPVbc8LgP4>

La Boulangerie de Boris

Maša Avramović, France, Suisse, Croatie, 8 min, 2023

Animation 2D numérique

- Pour une tendre histoire célébrant la joie de vivre ensemble
- Pour la douce beauté de l'animation

CARTE D'IDENTITÉ

Maša Avramović

Maša Avramović est née en Serbie. Elle étudie l'animation à la Faculté des Arts Appliqués de Belgrade et la réalisation de films d'animation à La Poudrière de Valence (<https://www.poudriere.eu/fr/galerie#&auteur=masa-avramovic>). Elle a l'idée d'un boulanger allergique à la farine lors de ses études mais elle ne sait pas trop ce qu'elle veut raconter avec lui.

À sa sortie de La Poudrière, elle adapte un poème d'Andrée Chedid pour la série télévisée *En sortant de l'école*. Son court métrage *Épreuves du matin* raconte aussi l'histoire d'un personnage très matinal. Lors d'un interview avec des jeunes collégiens, Maša Avramović leur confie qu'elle arrête de dessiner à l'issue de son film. C'est comme si elle était devenue allergique au dessin. Cette expérience lui permet de se connecter à son personnage de boulanger.

© Maša Avramović

Elle reprend son histoire et propose un scénario au studio Folimage dans le cadre de la résidence Jeune Public. Son projet est retenu et une nouvelle aventure commence. Maša Avramović apprend surtout à travailler avec une équipe qui se met au service de son histoire. La force du collectif nourrit son film.

© Maša Avramović

POINT DE VUE

Trois heures du matin sonne dans le village endormi, une lumière apparaît à la fenêtre de la boulangerie. Il est l'heure pour Boris d'allumer son four et de préparer sa pâte. Depuis plusieurs générations, sa boutique offre chaque matin aux habitants du village une farandole de bons pains et de pâtisseries.

© Maša Avramović

Mais cette nuit là, même sil n'y prête pas attention, il se met à éternuer. La nuit suivante les choses empirent, il ne peut plus toucher la farine sans avoir une crise d'éternuement. Il cherche désespérément une solution. Au matin, les habitants n'auront pas leur pain quotidien, Boris est désespéré, il a failli à sa tâche.

Le lendemain, désœuvré, il participe à la vie des habitants du village, personne ne lui tient rigueur de son manquement. En regardant les enfants jouer, une idée lui vient. Il les invite dans sa boulangerie et organise un atelier pour que les enfants confectionnent eux-mêmes les pains et pâtisseries dont ils rêvent. Il ne reste plus à Boris qu'à les enfourner.

La subtilité du scénario imaginé par Maša Avramović est de faire d'une allergie handicapante une opportunité. Le métier de Boris lui impose un rythme de vie décalé par rapport à ses voisins. Il se lève lorsque les autres dorment, il part se coucher lorsqu'ils se réunissent pour déjeuner. Même s'il aime son métier, il souffre de solitude. L'arrêt imposé de son activité lui permet de regarder son entourage avec un œil nouveau et de participer aux activités de son village. Les habitants n'ont plus leur pain frais au réveil mais ils ont gagné un compagnon.

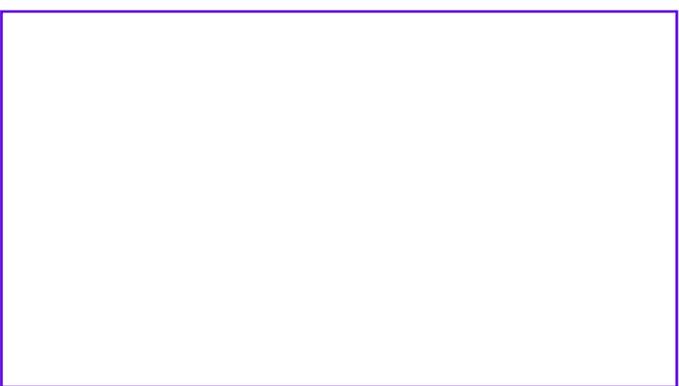
ACTIVITÉS

Partager le point de vue des personnages

Un « plan subjectif » est un plan qui permet au spectateur d'adopter le point de vue d'un personnage, comme s'il voyait à travers ses yeux. Maša Avramović l'utilise à plusieurs reprises dans son film notamment lorsque Boris prend conscience des habitants qui l'entourent. Que voit Boris ? Que peuvent être ses pensées ?

Dessine ce que regardent les habitants du village.

Fabriquer des petits pains en pâte à sel

Mélanger deux verres de farine avec un verre de sel et un verre d'eau tiède.

Malaxer la pâte avec ses doigts, si besoin ajouter un peu de farine.

Façonner vos petits pains et laisser reposer pendant 12 heures.

Avec l'aide d'un adulte, cuire vos petits pains au four.

Lire pour comprendre et fabriquer

- *Les métiers de la nuit*, Claude Delafosse, Ute Fuhr, Raoul Sautel

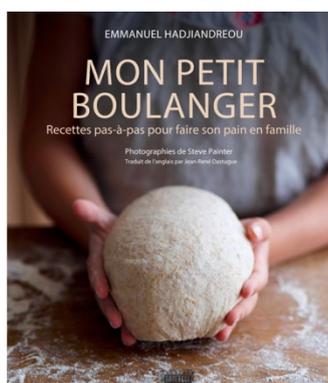
La nuit la vie n'est pas arrêtée, des personnes travaillent pour répondre aux besoins de ceux qui sont éveillés, mais également pour préparer la journée à venir.

Les métiers de la nuit, Claude Delafosse, Ute Fuhr, Raoul Sautel, 2014

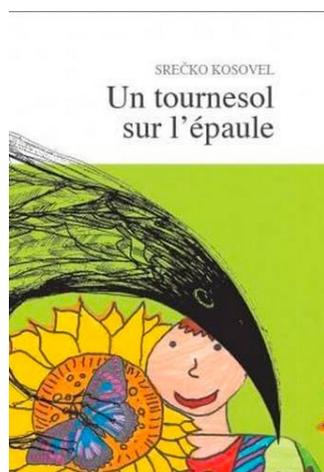
- *Mon Petit Boulanger*, Emmanuel Hadjiandreou

32 recettes illustrées pour les enfants : du pain quotidien aux petits pains spéciaux pour le goûter, des pains levés au pain pita jusqu'aux chips craquantes aux sésames blancs et noirs ou gressins.

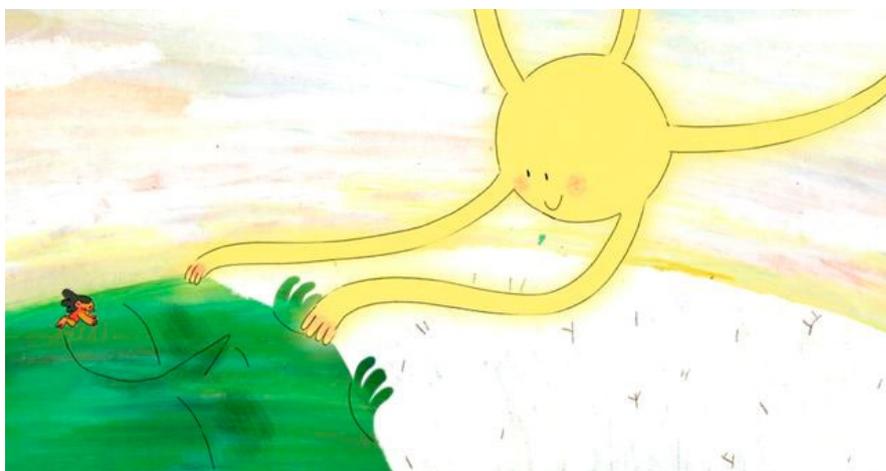

Mon Petit Boulanger, Emmanuel Hadjiandreou, Rouergue, 2015

Célébrer l'arrivée du jour en poésie

Un tournesol sur l'épaule, Srečko Kosovel, 2018

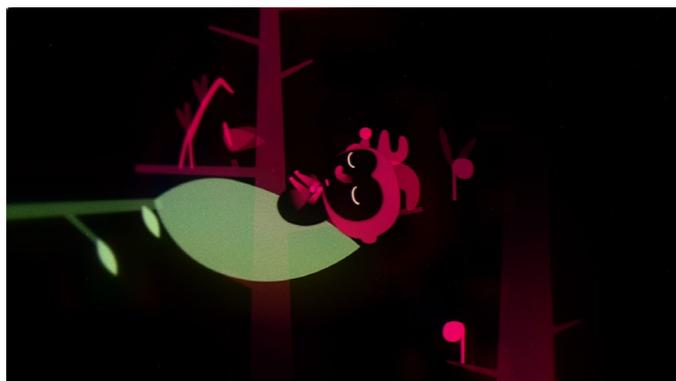
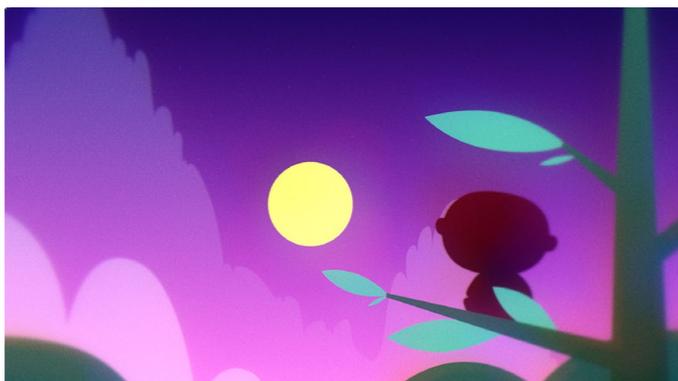
Épreuves du matin, Maša Avramović, 2021

Somni

Sonja Rohleder, Allemagne, 3 min, 2023

Animation 2D numérique

- Pour un style d'animation minimaliste et énigmatique
- Pour nous plonger au cœur du sommeil et du monde des rêves

CARTE D'IDENTITÉ

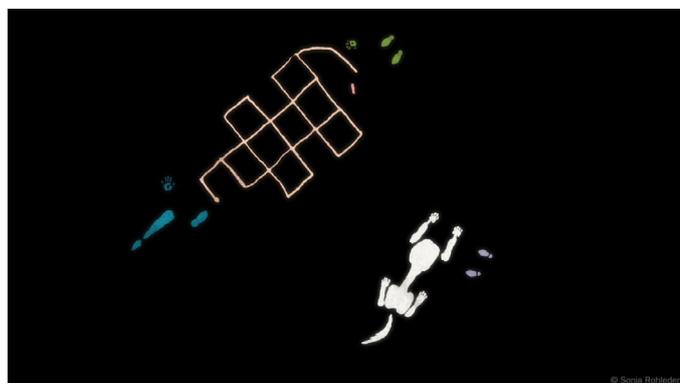

Sonja Rohleder

Après l'obtention de son diplôme d'animation à l'école supérieure de cinéma et de télévision de Babelsberg en Allemagne, Sonja Rohleder co-fonde en 2009 le collectif d'animation berlinois Talking Animals (<https://talking-animals.com/about.html>). Elle réalise son premier court métrage, *Dame mit Hund*, grâce à une petite subvention qui lui permet de travailler en totale liberté.

Elle développe ses règles de travail : faire des courts métrages avec un minimum d'argent et de temps.

Quand elle est en période de création, le film est dans sa tête jusqu'à ce qu'il soit terminé : « *Le film se fait toujours au moment précis où je travaille dessus. Il ne se ferait pas deux ans plus tard.* »

Dame mit Hund, 2014

Quiet, 2019

Elle découvre au fur et à mesure de la création ses personnages et le monde dans lequel ils évoluent. Lors de la production de son court métrage *Quiet*, elle renonce à toutes les préparations telles que le script ou le storyboard.

Depuis son adolescence, elle porte un vif intérêt à la musique et aux clips vidéos. Elle collectionne avec ses amis les clips de Michel Gondry, de Jonas Åkerlund et de Shynola. En 2012, elle réalise le clip de la chanson *Kolombus* du groupe Keimzeit. Elle ne le considère pas comme un travail de commande tant le chanteur du groupe lui a permis de travailler à sa guise. C'est à cette occasion qu'elle commence à utiliser un fond noir. Pour elle : « *Le noir est l'espace, tandis que le blanc est le mur.* »

Pendant ses études, elle découvre les films abstraits d'Oskar Fischinger et de Walter Ruttmann qui ont une grande influence sur son travail. Les premiers plans de *Somni* leur rendent hommage. (Voir le « Point de vue » de *Poum, Poum !*)

An optical poem, Oskar Fischinger, 1938

Somni

Tous ses films laissent une grande liberté d'interprétation aux spectateurs, chacun peut les compléter avec son imagination.

POINT DE VUE

Somni © Sonja Rohleder

Hei Tiki, 1500-1800

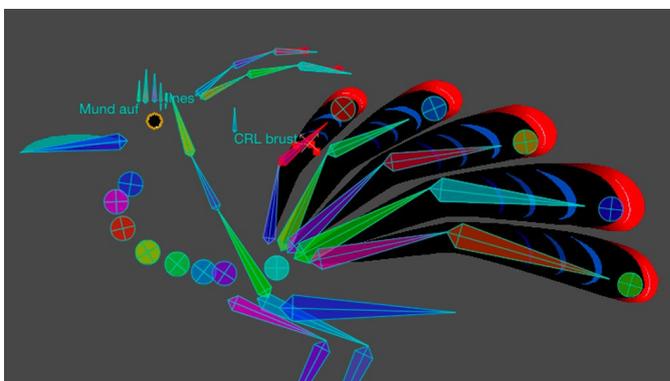
1873

Somni est le premier film que Sonja Rohleder conçoit intentionnellement pour le jeune public. Son petit personnage est inspiré d'un Hei-Tiki, un pendentif maori traditionnel représentant un être humain en position de repos.

Lorsque le soleil se couche, ses yeux se ferment, il tombe littéralement de sommeil et son corps relâché l'emporte vers le monde mystérieux des rêves par un travelling descendant.

Depuis la nuit des temps, les humains sont fascinés par ce monde parallèle. Sonja Rohleder en livre une interprétation contemporaine pensée comme une berceuse animée.

Somni présente des ressemblances avec son court métrage précédent *Nest* (2019). Ils font référence tous les deux à des éléments provenant d'Océanie : l'oiseau de paradis et l'Hei-Tiki. Pour chacun d'eux Sonja Rohleder utilise une animation minimaliste composée d'éléments fluorescents qui se détachent sur un fond noir.

Nest © Sonja Rohleder

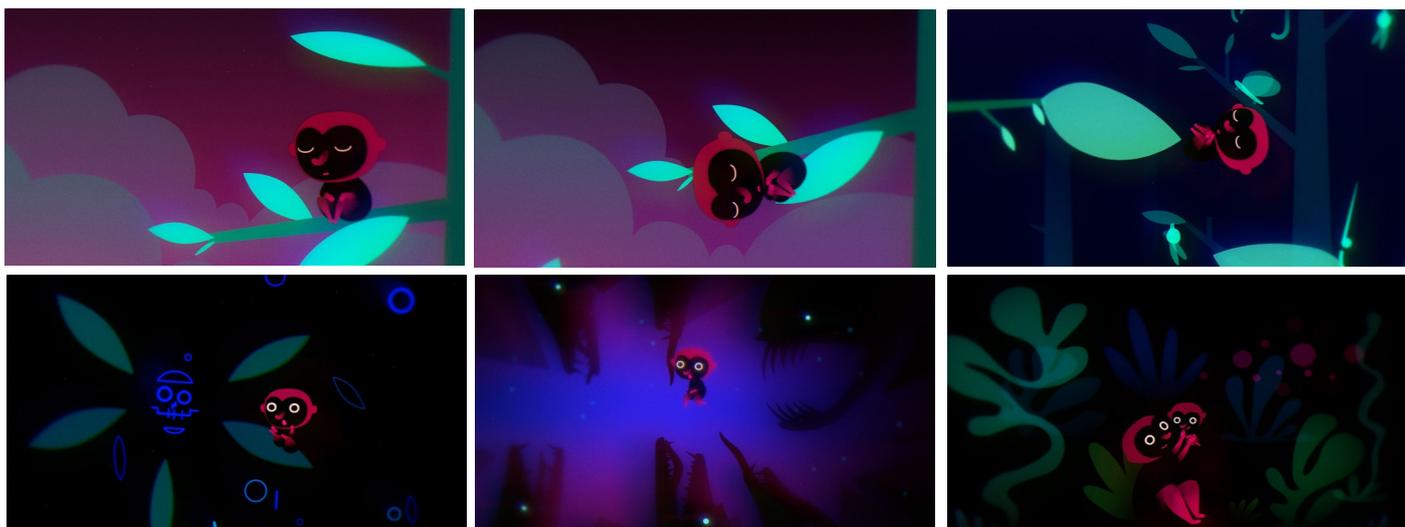
Somni © Sonja Rohleder

Elle travaille aussi la bande son avec deux fidèles complices, le musicien Jens Heuler et le concepteur sonore Michal Krajczok. Ses deux derniers courts métrages ont été présentés dans la section *Generation Kplus* du festival La Berlinale.

ACTIVITÉS

Jouer avec les images séquentielles du film

Elles peuvent soutenir la mémoire et l'expression orale des enfants.

S'ouvrir à la culture d'un autre pays

Conteuse et autrice spécialisée dans les légendes du Pacifique, Céline Ripoll partage sa passion à travers des spectacles, des albums et des recueils de contes.

Écouter la célèbre berceuse néo-zélandaise *Hine E Hine*

La cantatrice Fanny Howie connue sous son nom de scène Princess Te Rangī Pai (1868–1916) fille d'une maorie et d'un anglais écrit cette berceuse originale vers 1905. Il est rare dans le monde des berceuses que ce soit le père qui chante pour son enfant, et que la chanson soit destinée à une fille.

E tangi ana koe, hine e hine.
Kua ngenge ana koe, hine e hine.
Kati to pouri ra, noho i te aroha,
te ngakau o te matua, hine e hine.

Tu pleures ma fille.
Tu es fatiguée, ma fille.
Ne sois pas triste, car il y aura toujours
De l'amour pour toi dans le cœur de ton père, ma fille.

C'est une berceuse écrite pour apaiser les chagrins, pour dissiper les ténèbres et pour permettre à quiconque traverse des difficultés d'émerger dans le monde de la lumière.

E tan-gi a - na ko - e Hi - ne e hi - ne
Kua ngenge a - na ko - e Hi - ne e hi - ne.

Kā - ti tō pōu - ri rā No - ho i te a - ro - ha

ngākau o te matu - a Hi - ne e hi - ne, Hi - ne e hi

Une version contemporaine : <https://www.youtube.com/watch?v=I9eAKIF2ICE>

Hine E Hine est devenue la chanson maorie la plus connue en Nouvelle-Zélande lorsque, de 1979 à 1994, elle a été utilisée comme chanson de clôture de la chaîne de télévision Channel 2. Elle souhaitait bonne nuit aux téléspectateurs à la fin de chaque journée de diffusion.

The Goodnight Kiwi, <https://www.youtube.com/watch?v=2H2BOGGUbm4>

Le Moine et le Poisson

Michael Dudok de Wit, France, 6 min, 1994

Dessins sur celluloïd, décors aquarellés

- Pour un duo et une course poursuite atypiques
- Pour la fluidité du trait et les décors en aquarelle

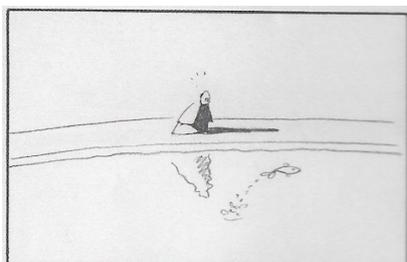
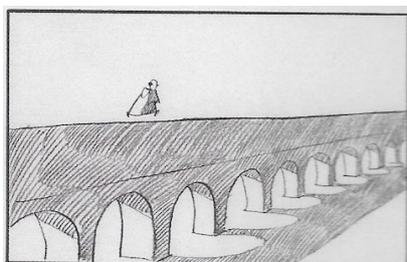
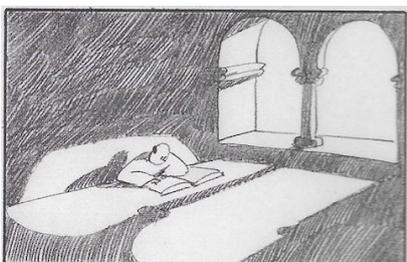
CARTE D'IDENTITÉ

Michael Dudok de Wit

Michael Dudok de Wit est né en 1953 à Utrecht aux Pays-Bas. Il se souvient d'une enfance heureuse et harmonieuse. Le dessin et la musique l'intéressent dès son plus jeune âge. L'animation lui permet de combiner ses deux passions. Il se forme en Angleterre et entre dans la vie active, puis réalise des films publicitaires en freelance. Plusieurs de ses publicités sont primées.

Pendant son temps libre, il travaille sur des projets personnels. Il a l'idée d'un film qui met en scène des petits moines zen balayant sans cesse la cour d'un temple...

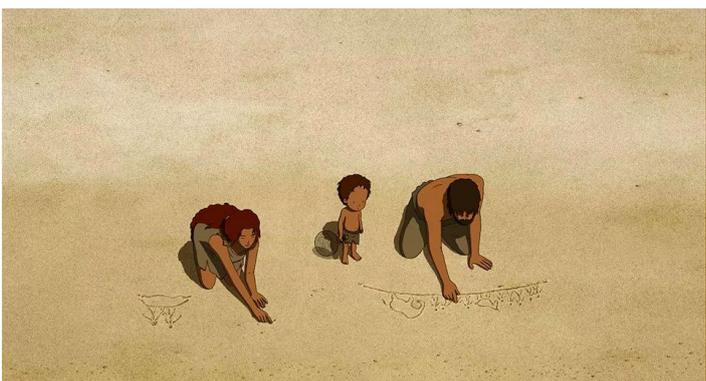

Extrait du storyboard, crayon sur papier, 1993 © Michael Dudok de Wit

Quelques temps plus tard, il reçoit par la poste un appel à projet pour une résidence d'artiste au studio Folimage de Valence. Il reprend son personnage de petit moine, il réécrit l'histoire et envoie un storyboard en un temps record. Son projet est accepté. Nommé à l'Oscar en 1995, il remporte l'année suivante le César du meilleur court métrage. Il est aussi multirécompensé dans de nombreux festivals. Ce succès encourage Michael Dudok de Wit à poursuivre dans la voie du cinéma d'animation.

Père et fille, 2000

La tortue rouge, 2016

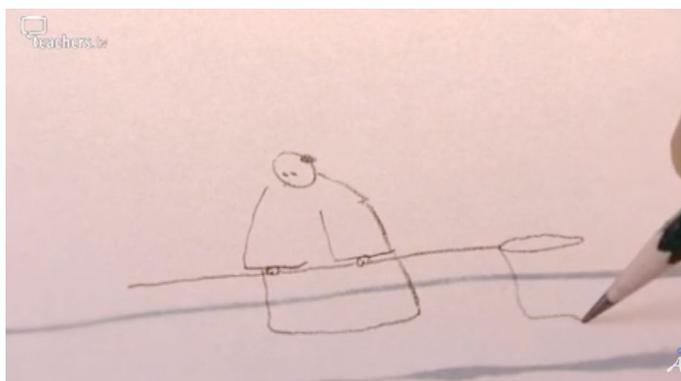
POINT DE VUE

Le Moine et le Poisson a été réalisé avant l'ère du tout numérique dans un studio qui favorise le point de vue des auteurs et qui s'est spécialisé dans l'animation 2D traditionnelle et le stop motion.

Lorsque Michael Dudok de Wit arrive à Valence il a tout son film en tête.

Son plus proche collaborateur est le compositeur Serge Besset. Leur travail commun est déterminant, Michael Dudok de Wit envisage son film comme une chorégraphie, la synchronisation entre la musique et les mouvements du moine est pensée au quart de seconde près. Il demande à Serge Besset d'écrire et d'enregistrer la musique avant l'animation. Michael Dudok de Wit a dessiné son storyboard en écoutant la Folia de Corelli. Serge Besset adapte la musique baroque aux besoins de l'animation.

Le graphisme du moine est simple, un petit triangle surmonté d'un rond dessiné à l'encre de chine. Ce choix permet une fluidité de ses mouvements.

Photogrammes d'un documentaire anglais Teachers TV: Reading Film: The Monk and the Fish, 2013

Le moine et le poisson sont principalement représentés dans des cadres larges donnant toute leur place aux décors. Michael Dudok de Wit utilise des fonds aquarellés sur lesquels il dépose des celluloïds comportant les éléments architecturaux et les personnages.

Le synopsis du film repose sur le motif de la course poursuite que Michael Dudok de Wit revisite. Si les différentes tentatives infructueuses du moine se terminent par des chutes burlesques, son film est loin des standards du cartoon. Le choix des personnages, des couleurs pastel, de la musique baroque et surtout de cette fin énigmatique est pleinement singulier.

Photogrammes d'un documentaire anglais Teachers TV: Reading Film: The Monk and the Fish, 2013

Dans un entretien Michael Dudok de Wit utilise les termes « d'orientation poétique » pour qualifier son film. Il explique que la première partie burlesque n'existe que pour lui permettre d'animer la fin du film. Donnons-lui la parole :

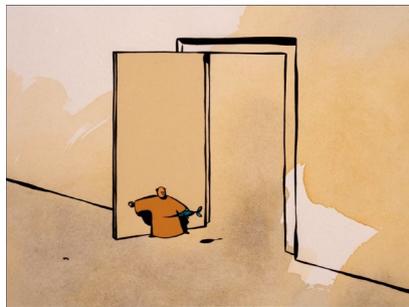
« Cette union entre le moine et le poisson est l'idée essentielle du film. C'est à partir d'elle - de la fin donc - que j'ai commencé à écrire mon récit. Je trouvais cette idée très belle mais, pour ne pas qu'elle tombe à plat, il fallait amener le spectateur à elle, accrocher celui-ci à l'histoire pour qu'il ait envie de connaître la suite, d'assister à l'évolution du personnage, puis lui présenter le dénouement. »

ACTIVITÉS

Discuter de la fin du film

Pour Michael Dudok de Wit, la liberté d'interprétation des spectateurs est constitutive de son travail. Il nous invite à avoir confiance en notre propre compréhension de ce que l'on voit.

Découvrir un instrument ancien, la viole de gambe

Tous les matins du monde, Alain Corneau, 1991

Regarder un extrait du film *Tous les matins du monde* au cours duquel un musicien joue une improvisation de *La Folia* : <https://www.youtube.com/watch?v=F97WjvFA7qw>
Écouter :

- *La Folia* de Corelli, sonate pour violon, Op 5-N°12
[youtube.com/watch?v=cBoAmQl2Kgc](https://www.youtube.com/watch?v=cBoAmQl2Kgc)
- *La Folia* de Marin Marais
<https://www.youtube.com/watch?v=Pg8fvi0jS1Y&t=28s>
- *La Folia* de Lully
<https://www.youtube.com/watch?v=CaQGcFLdLyE&t=38s>

Chanter l'air d'Ah ! vous dirai-je, Maman

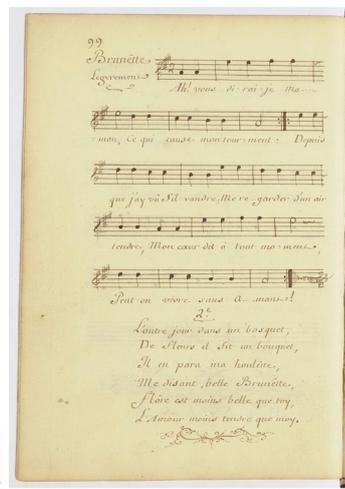
Ah ! vous dirai-je, Maman est une des comptines les plus populaires en France et dans le monde. Cet air du répertoire comporte des variations tant dans le texte que dans la mélodie. Les paroles enfantines datent de la fin du XIXe siècle lorsque l'école primaire devient obligatoire et qu'une version pudique s'impose.

Ah ! vous dirais-je maman,
Ce qui cause mon tourment ?
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne.
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.

Wolfgang Amadeus Mozart a composé douze variations pour le piano en 1781-1782

Mozarts Werke. **12 VARIATIONEN** über „Ah vous dirais-je, Maman“ für das Pianoforte von **W. A. MOZART.** Serie 21, N° 6. Köch. Verz. N° 265 (Köch. Einst. N° 300e). Componirt vermutlich im Frühsommer 1782 zu Paris.

TEMA.

1770-1790

Peindre à l'aquarelle

L'aquarelle est une peinture à l'eau qui s'emploie sur un papier épais légèrement humide.

le poisson sauve l'oiseau

Le poisson et l'oiseau, Kim Thúy, La Bagnole, 2022

