

28.06 — **07.07.**2024

DOSSIER PÉDAGOGIQUE PROGRAMME ENFANTS

2°fzstival
a rochelle
ciné ma
.06 07.07.2024

SOMMAIRE

- 4 EDITO
- 5 ATELIER SORTIE AU CINÉMA
- 6 INITIATION AU CINÉMA D'ANIMATION
 - 6 La magie de l'animation commence au fond de nos yeux
 - Une technique qui existe depuis la préhistoire!
 - 7 Les différentes techniques
 - 7 Qu'est-ce que le stop-motion ?
 - Des inventions à l'origine de la mise en mouvement des objets fixes
- 9 DES ACTIVITÉS À PROPOSER AUX ENFANTS
 - 9 Le thaumatrope
 - 10 Le folioscope ou flipbook
- 11 RÉALISER SON FILM EN STOP-MOTION
 - 12 Ecrire son scénario
 - 13 Atelier storyboard
 - Fabriquer sa marionnette et son décor
 - 16 Le tournage et le montage
 - Initiation au doublage et au film d'animation

- 18 PROGRAMMATION
 - 18 À partir de 3 ans
 - À partir de 4 ans
 - À partir de 5 ans
 - À partir de 7 ans
 - 32 À partir de 8 ans
 - À partir de 10 ans

44 SITOGRAPHIE

45 AGENDA

LE FEMA DES ENFANTS

La 52° édition du Festival La Rochelle Cinéma se déroulera du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet 2024. C'est avec plaisir que nous vous proposons cette nouvelle programmation spécialement dédiée au Jeune Public. Un festival, dans le Festival, destiné aux tout-petits mais qui accueille également les plus grands.

Cette édition 2024 du Fema des enfants portera à nouveau une programmation riche de multiples belles techniques d'animation qui vous transporteront dans des univers uniques, colorés et exaltants. Les films seront l'occasion d'aborder avec les enfants des sujets tels que la différence, le passage de l'enfance à l'adolescence, ou encore la protection de l'environnement. Les animaux seront également mis à l'honneur dans une sélection de jolis courts métrages européens et la programmation comportera un hommage à **Claude Barras**, réalisateur de *Ma vie de Courgette*.

Chaque jour, du lundi 1er au vendredi 5 juillet, deux à trois séances dédiées aux enfants vous seront proposées, suivies de belles animations élaborées par des professionnels autour des sujets abordés dans les films. En fin de séance, un goûter, composé de délicieux gâteaux bio Léa Nature, sera offert pour faire de cette sortie un véritable moment de convivialité!

Le Festival a édité un programme de 12 pages pour les enfants, téléchargeable ici.

Le Fema prône un cinéma à destination du Jeune Public qui ne soit pas formaté et réduit à un simple divertissement. Notre volonté est de transmettre des œuvres diversifiées de qualité, à la hauteur de ce que méritent nos jeunes spectateurs, tout en leur permettant de se plonger dans de belles histoires. Ces films sont autant de clés permettant aux enfants comme aux adultes de penser par eux-mêmes et s'ouvrir au monde.

Pour les tout-petits, la première sortie dans une salle de cinéma est un événement, une expérience impressionnante et un nouveau pas vers le monde des grands. Ainsi, il est important de bien préparer les enfants aux circonstances de la projection.

Peut-être que certains ne sont jamais allés voir un film au cinéma, ainsi vous pouvez réaliser avec eux l'atelier Sortie au cinéma présent ci-dessous dans le dossier. En effet, il est primordial de rassurer et d'accompagner les tout-petits! Nous comptons sur vous et nous serons également présents pour les guider au mieux vers cette belle expérience cinématographique.

ATELIER SORTIE AU CINÉMA

Le cinéma est un espace hors du temps créant des moments de partage en possédant une notion de spectacle. Ce lieu qui diffuse les films est propice à une immersion nourrissant l'imagination. Durant chaque séance, les enfants vivront une expérience sensorielle unique à travers l'obscurité, l'amplification des sons et la taille de l'écran projetant l'image. Les tout-petits peuvent être impressionnés ou avoir peur, ainsi il est important de les préparer.

Pour faire comprendre aux enfants qu'ils seront plongés dans le noir, qu'il faut éviter de parler durant les films pour ne pas déranger les autres spectateurs et qu'ils ne doivent pas bouger dans la salle durant la projection, il est préférable d'effectuer une petite activité avec eux en créant une ambiance rassurante que vous pouvez ritualiser.

Dans la salle de classe, mettez en condition les enfants en les installant confortablement sur leurs chaises avec des coussins

- Expliquez qu'une personne viendra présenter les films
- Plongez la salle de classe dans le noir. Si certains ne sont pas rassurés, ils pourront apporter leurs doudous au cinéma
- Visionnez en silence une vidéo abordant par exemple l'origine du cinéma : https://www.youtube.com/watch?v=f5eKnCGAYDE&ab channel=InfoouMytho%3F
- Rallumez les lumières et discutez avec les enfants de leur expérience
- Précisez qu'à la fin de la séance une animation pourra avoir lieu avec un intervenant qui se présentera face à eux dans la salle de cinéma
- Les enfants peuvent sortir dans le calme de la salle

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER EN CLASSE

- Comment sait-on que le film va commencer ?
- En quoi est-ce différent du visionnage d'un film à la télévision ou sur un ordinateur ?
- Qu'implique le fait d'aller au cinéma ? Etc.

Ensuite, vous pouvez expliquer aux tout-petits qu'un court-métrage est un film court, comme l'indique son nom, et qu'ils en verront plusieurs à la suite. En effet, ils vont assister à plusieurs petites histoires avec différents personnages. Ces histoires seront réunies autour d'une thématique. Vous pouvez également discuter de ce thème avant la séance en demandant aux enfants ce que cela évoque chez eux. Ensuite, très rapidement, vous présentez chaque film aux enfants en évoquant les titres, les pays de production...

AGENDA

PROGRAMMATION

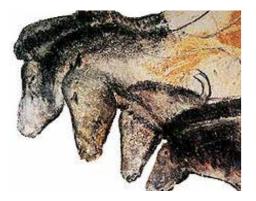
INITIATION

ATELIERS

INITIATION AU CINÉMA D'ANIMATION

LA MAGIF DE L'ANIMATION COMMENCE AU FOND DE NOS YEUX

La persistance rétinienne est une particularité du fonctionnement de l'œil qui nous donne l'illusion du mouvement lorsque, par exemple, nous regardons un dessin animé. La rétine est le siège principal de la vision, elle tapisse le fond du globe oculaire et est principalement constituée de cellules spécialisées dans la réception de la lumière. Ces cellules gardent en mémoire une image pendant environ un dixième de seconde après son apparition. Ainsi, quand nous faisons défiler très rapidement une séquence d'images, au rythme de 24 par seconde, l'œil a en permanence en mémoire deux images successives, créant une illusion parfaite de mouvement.

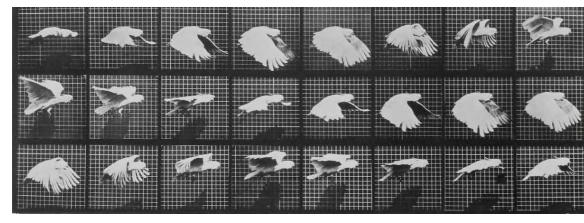

Chevaux de la grotte Chauvet

UNE TECHNIQUE QUI EXISTE DEPUIS LA PRÉHISTOIRE!

L'animation désigne les techniques utilisées dans les films pour donner l'illusion du mouvement à une suite chronologique d'images. Elle prend source très tôt dans l'histoire de l'humanité, à la préhistoire. Les peintures rupestres vieilles de plus de 20 000 ans, que nous retrouvons sur des parois rocheuses, mettent en scène des animaux dont les mouvements sont décomposés.

En 1872, le photographe américain Eadweard Muybridge présente son travail sur la décomposition du mouvement exécuté grâce à un appareil qui prenait en photo quasiment une image par seconde. Son œuvre est une base de travail incontournable pour les animateurs en herbe.

Animal Locomotion, Plate 759, Cockatoo in Flight, 1887

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Pour créer de telles suites d'images, il existe différents procédés. « Cinéma d'animation » est le terme générique pour désigner ces techniques existantes.

En effet le dessin animé est la technique la plus connue du grand public mais il en existe de nombreuses autres :

- Dessin animé : papier, pellicule...
- Manipulation d'objets en deux dimensions : sable, papier découpé, pâte à modeler (bas-relief), peinture...
- Animation en volume ou stop motion (objet 3D) : marionnettes, pâte à modeler, figurines, objets divers (poupée, jouets, fruits et légumes...), pixilation
- Images de synthèse : animation 2D numérique et 3D

QU'EST-CE QUE LE STOP-MOTION?

« Cinéma d'animation » est le terme générique pour désigner toutes les techniques existantes. Si les images sont réalisées à partir d'objets comme des jouets, de la pâte-à-modeler, ou encore des peluches, alors il s'agira de la technique du stop-motion.

Le stop motion donne la vie aux objets inanimés. L'histoire commence en 1908 grâce à **Émile Cohl**, considéré comme le Père du dessin animé cinématographique, le dessinateur français a innové par des marionnettes animées dans *Fantoche*, des allumettes dans *Les Allumettes animées*, et des découpages de papier dans *Les 12 travaux d'Hercule*. C'est lui qui a exporté le stop-motion

Wallace & Gromit: Les Inventuriers, Nick Park 2016, Gebeka Films

aux États-Unis. Willis O'Brien a utilisé le stop-motion pour les effets spéciaux de *Le Monde perdu* en 1925 et de *King Kong* en 1933. La créativité d'O'Brien dans l'utilisation du stop-motion a inspiré des générations de grands du cinéma comme Ray Harryhausen, George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson, Tim Burton et Nick Park, ainsi que des milliers d'animateurs, professionnels et amateurs. Aujourd'hui, l'animation en stop-motion est plus populaire que jamais dans la production de vidéos musicales, de publicités, de programmes télévisés pour enfants et même de longs métrages, car elle constitue une technique d'effets spéciaux rentable.

Coraline, Henry Selick, 2009, Universal Pictures International France

DES INVENTIONS À L'ORIGINE DE LA MISE EN MOUVEMENT DES OBJETS FIXES

Les procédés techniques d'animation d'images, anciens et récents, reposent sur des principes qu'il est possible d'appréhender et d'exploiter de façon ludique. Voici quelques exemples de procédés à l'origine de la mise en mouvement des images fixes.

LE THAUMATROPE (1825)

Il s'agit du plus ancien ancêtre du cinéma. Son nom vient du grec et signifie « roue à miracle ». Il s'agit d'un disque présentant un dessin différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement, les deux dessins se superposent, créant une illusion de mouvement grâce à la persistance rétinienne.

Traumathope, John Ayrton, 1825

LE PHÉNAKISTISCOPE (1825)

Il permet d'animer des images en les regardant défiler à travers une série de fentes. La version la plus simple nécessite un miroir pour réfléchir les images à travers les fentes du disque.

Phénakistiscope, Eadweard Muybridge

LE ZOOTROPE (1825)

Il permet d'animer des images en les regardant défiler à travers une série de fentes. La version la plus simple nécessite un miroir pour réfléchir les images à travers les fentes du disque.

Réplique moderne d'un zootrope de l'époque victorienne (de 1832 à 1901)

Folioscope tehonologique de Dresde

LE FOLIOSCOPE (1860) OU FLIPBOOK

C'est un petit livre qui, quand on l'effeuille rapidement, donne l'illusion du mouvement. On décompose les mouvements en plusieurs dessins.

DES ACTIVITÉS À PROPOSER AUX ENFANTS

Après avoir assisté aux projections, une discussion avec les enfants permettra de mieux cerner leurs connaissances : quelles différences entre une photographie et un film ? Quelles différences entre un film d'animation peint et un dessin animé ? Quelles sont les différentes techniques d'animation identifiées dans les films vus ?

A titre d'exemple, nous vous proposons deux ateliers autour des procédés à l'origine de la mise en mouvement des images fixes, qu'il est possible de réaliser avec les enfants : le thaumatrope et le folioscope (flip-book).

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

LE THAUMATROPE (1825)

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Feuilles de papier, carton rigide, compas, colle, règle, feutres, ficelle, perforatrice, ciseaux.

RÉALISATION

- 1. Dessiner, à l'aide du compas, 2 cercles de 4 cm de rayon sur la feuille de papier et 1 cercle de 4 cm de rayon sur le carton.
- 2. Faire deux dessins complémentaires sur chaque cercle de papier. Exemple : un poussin sur une face et un hélicoptère sur l'autre, une girafe et ses taches...
- 3. Colorier les dessins puis découper les deux cercles.
- 4. Coller les deux dessins sur chaque côté du disque en carton, en veillant bien à les inverser (le poussin à l'endroit, l'hélicoptère à l'envers).
- 5. À l'aide d'une perforatrice pour classeur, percer un trou de chaque côté du disque.
- 6. Glisser un bout de ficelle dans chaque trou.
- 7. Faire tourner le disque entre les doigts à l'aide des bouts de ficelle. Les deux dessins se superposent et n'en forment plus qu'un (le personnage est dans l'hélicoptère, la girafe a des taches..)

Démonstration en vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=zuWVQrdSu1g

LE FOLIOSCOPE OU FLIP-BOOK (1825)

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Crayon, règle, ciseaux, feutre fin noir, carton rigide, agrafeuse ou trombones, et des feuilles blanches de format identique à assembler pour créer un petit carnet (environ 7,5 x 10,5 cm par exemple). 24 « pages » suffisent.

RÉALISATION

- 1. Imaginer un mouvement simple que pourrait effectuer un personnage, un objet, un animal, etc. (par exemple, un animal qui saute, court, marche, un objet qui tombe, roule, rebondit...). Les images utilisées peuvent être des photographies successives et chronologiques illustrant la décomposition d'un événement réel, prises avec un appareil photographique
- 2. Décomposer le mouvement en concevant d'abord les grandes étapes : début, milieu, fin, puis les images intermédiaires
- 3. Créer la sensation du mouvement en modifiant successivement quelques détails de l'image. Si l'image comporte une partie fixe, il est possible de la photocopier en autant d'exemplaires qu'il le faut. Le travail de dessin sera limité à produire le rendu du mouvement

MANIPULATION

Maintenir fermement le flip-book d'une main, du côté de la reliure. De l'autre main, feuilleter les pages en les ployant légèrement avec le pouce. Les pages forment un ressort et se libèrent l'une après l'autre. L'œil perçoit chaque image très rapidement. La persistance rétinienne crée l'illusion du mouvement et les images prennent vie comme par magie!

À NOTER

- 1. Il est préférable de commencer par la dernière image de la dernière feuille, pour remonter jusqu'à la première. On peut ainsi comparer ce que l'on vient de dessiner avec la précédente image, par transparence, ou en feuilletant rapidement
- 2. Pour faciliter la manipulation du flip-book, les dessins sont à placer sur les pages de droite du carnet

Démonstration en vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY&ab_channel=Andymation

RÉALISER UN FILM D'ANIMATION EN CLASSE

À partir de l'observation d'un film, les enfants peuvent découvrir une technique d'animation puis la reproduire pour créer leur propre film. La conception d'un film d'animation est un travail long et minutieux qui demande de la préparation. Plusieurs règles et étapes sont à prendre en compte.

Ces ateliers de réalisation d'un film en stop motion forment un tout pour produire une œuvre de A à Z de minimum 10 secondes. Si uniquement certains aspects à travailler vous intéressent, vous pouvez également sélectionner seulement une ou plusieurs activités ci-dessous à réaliser avec les enfants.

POUR COMMENCER

À partir des films visionnés en classe ou lors du Festival, organiser un débat sur les principes de réalisation d'un film. Que faut-il donc pour raconter une histoire grâce au cinéma? Une caméra ou un appareil photo, un scénario, des personnages, des décors, du son.

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

ÉCRIRE SON SCÉNARIO

Créer en groupe une ébauche de scénario, c'est-à-dire un document relatant par écrit ce que le film va raconter avec des images et des sons.

Objectifs:

- Stimuler l'imagination et s'approprier une histoire
- Structurer un contenu à l'écrit
- Travailler en groupe, écouter les autres et partager des idées

Besoins techniques:

- Une feuille
- Un stylo

DÉROULÉ INDICATIF

Décidez en groupe des grandes lignes du film, vous pouvez suivre un schéma narratif simple. En faisant appel aux idées des enfants, définir la situation initiale :

- Qui est notre héros, que fait-il?
- Où se trouve notre héros?
- Quel est l'élément déclencheur de l'histoire?
- Quelles sont les péripéties rencontrées par notre héros?
- Quel est le dénouement?
- Quelle est la situation finale?

ATELIER STORYBOARD

Après avoir écrit le scénario, une version dessinée de ce texte est réalisée : c'est le storyboard (histoire dessinée). Ce document, dont la forme ressemble à la BD sans les dialogues, permet de définir et composer visuellement ce que nous retrouverons à l'image avec éventuellement les mouvements du ou des personnages.

En voici un exemple :

Storyboard du film de Claude Barras, Ma vie de courgette, 2016, Gebeka Films

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

Objectifs:

- Développer l'expression artistique de l'enfant par le dessin
- Retranscrire en dessin des images mentales produites par l'écrit
- Travailler en groupe, écouter les autres et partager des idées

Besoins techniques:

- Une feuille
- Un crayon à papier et une gomme
- Un stylo
- Des crayons de couleurs et des feutres

DÉROULÉ INDICATIF

Avant de commencer l'atelier, il est intéressant de sensibiliser les enfants aux différentes échelles de plan possibles. Voici quelques exemples de plans expliqués et un petit atelier que vous pouvez éventuellement réaliser avec eux : <a href="https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-peda-gogiques/initiation-au-cadre/seance-6-qu-est-ce-que-l-echelle-des-plans#:~:text=%2D%20une%20fois%20en%20plan%20d,au%20plus%20pr%C3%A8s%20de%20lui

Ensuite, vous pouvez montrer l'exemple d'un extrait du storyboard ci-dessus du film d'animation *Ma vie de Courgette* réalisé par **Claude Barras** (2016) et demander aux élèves d'identifier les personnages, le lieu, les différentes échelles de plan et de décrire l'action.

A l'aide de ces connaissances, vous pouvez créer votre propre storyboard:

- Ensemble, découpez en plusieurs parties l'histoire inventée
- Chaque enfant peut choisir sur quelle partie il souhaite travailler
- Sur votre feuille, tracez plusieurs cases comme pour le modèle d'une BD
- Réfléchissez aux mots-clés de l'action correspondant à votre partie de l'histoire et les annoter au-dessus de chaque case
- Dessinez au crayon les décors, le personnage. Décortiquez l'action dans chaque case au fur et à mesure, de gauche à droite ou de haut en bas
- Présentez au tableau les différents travaux en mettant l'histoire bout à bout et discutez ensemble du rendu final

FABRIQUER SA MARIONNETTE ET SON DÉCOR

Sauvages, CLaude Barras, 2024, Haut et Court

À l'aide de votre scénario et/ou de votre storyboard où sont définis les traits caractéristiques de votre ou vos personnage(s) et du lieu de l'intrigue, vous pouvez maintenant fabriquer votre marionnette articulée et votre décor. Si cet atelier est pris indépendamment des autres, chaque enfant peut fabriquer une marionnette et un décor avec son imagination.

Objectifs:

- Effectuer un travail manuel créatif
- Sensibiliser au toucher avec la matière présente dans un film d'animation

INITIATION

PROGRAMMATION

AGENDA

• Donner de la consistance à un être ou un lieu sorti de son imagination

Besoins techniques:

- Une feuille, crayon à papier, crayons de couleurs, feutres, peintures, colle ou scotch...
- Du fil de fer plastifié
- De la pâte à modeler
- Divers matériaux (laine, paillettes, tissus...)

DÉROULÉ INDICATIF: MARIONNETTE

- Constituez des groupes ou faites cet atelier individuellement
- Faites un croquis du personnage
- Constituez une carcasse en fil métallique (pour une marionnette de 30 cm prévoir du fil de 3 mm d'épaisseur)
- Prenez deux morceaux de fil de fer pour consolider les jambes en créant des pieds assez larges afin de stabiliser la marionnette
- Donnez de la consistance au squelette en l'habillant de divers matériaux comme de la pâte à modeler, de la laine, de la mousse, des paillettes, des tissus...
- Pour le visage, fabriquez des yeux, une bouche, des sourcils, un nez, des pommettes...

DÉROULÉ INDICATIF: DÉCORS

- · Constituez des groupes ou faites cet atelier individuellement
- Réfléchissez aux caractéristiques et à l'ambiance du lieu
- Prenez une grande feuille et faites un croquis de l'environnement
- Peignez ou coloriez les éléments dessinés
- Possibilité pour un effet 3D de faire des origamis d'animaux, de plantes...
 Ou de réaliser divers découpages que vous pouvez fixer à la colle ou au scotch. Ou encore prendre plusieurs matériaux comme les paillettes ou de la laine et venir les fixer sur le décor

LE TOURNAGE ET LE MONTAGE

Vous pouvez désormais procéder au tournage, une activité ludique, minutieuse et précise. Afin d'animer vos personnages vous devez décortiquer leur mouvement en prenant au fur et à mesure des photos. Pour un film de 30 secondes à une minute, il faut compter environ 150 photos. Puis, à l'aide de logiciels gratuits et faciles d'utilisation, vous pourrez aisément effectuer le montage en mettant une bande sonore.

Voici une petite vidéo explicative pour illustrer notre propos : https://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/filmanim/?p=1474

Objectifs:

- Découvrir la notion de cadre et de hors champ dans la pratique
- Créer des mises en scène
- Stimuler l'imagination de l'enfant en faisant prendre vie des personnages inanimés
- Travailler en groupe, écouter les autres et partager des idées

Besoins techniques:

- Une table
- Deux lampes de bureau
- Le ou les décors
- Un appareil photo numérique (ou un smartphone) et son pied pour une stabilité parfaite
- Votre ou vos personnages fabriqués ou demandez aux enfants d'apporter leurs jouets préférés

DÉROULÉ INDICATIF

- Placez la table contre un mur. Fixez le décor sur le mur, en appui sur la table
- Positionnez les lampes afin de créer un éclairage artificiel
- Installez et réglez l'appareil photo et faites la mise au point avant chaque prise de vue. Dans l'idéal, l'appareil photo doit avoir une vue d'ensemble du décor
- Prenez une photographie par mouvement du personnage dans le décor (photo 1: le décor seul; photo 2: le personnage avec le premier mouvement...)
- Chargez les photos sur un ordinateur ou téléphone avec le logiciel spécialisé gratuit PowerDirector. Voici un tutoriel global pour s'acclimater avec le logiciel: https://www.youtube.com/watch?v=sXzYkxQbciY. Vous pouvez également utiliser l'application gratuite sur téléphone Stop Motion Studio où les photos sont prises directement via le logiciel. Voici un tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=PdCKhsYXlcA&abchannel=CanoTech
- Après avoir mis bout à bout les photos, vous pouvez insérer des sons/ musiques accessibles sur ces applications/logiciels
- Montrez ce premier essai à toute l'équipe du film. Corrigez les éventuelles erreurs et c'est dans la boîte!

INITIATION AU DOUBLAGE DE FILM D'ANIMATION

Le doublage est la retranscription des dialogues par un acteur prêtant sa voix au personnage d'un film d'animation qu'il va incarner en traduisant notamment des émotions. Cette activité amusante permet aux enfants de se mettre dans la peau des personnages à l'écran en livrant une interprétation personnelle à travers leurs voix.

Objectifs:

- Incarner un rôle
- Prendre conscience des émotions que peut traduire sa voix
- Se rendre compte de l'importance artistique d'une production sonore dans un film

Besoins techniques:

- Un ordinateur
- Un projecteur

DÉROULÉ INDICATIF

- Montrez aux élèves l'extrait du film Ernest et Célestine (2012) en coupant le son de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ssd3FKVOsnw
- Demandez aux élèves ce qu'ils voient dans cette séquence. Dans quel endroit a-t-elle lieu ? Qui sont les personnages ? Quelles sont les diverses émotions qui les traversent ? Que font-ils ?
- Distribuez les dialogues aux enfants (<u>Dialogues Ernest et Celestine.</u>
 <u>pdf</u>) et relisez-les ensemble en faisant attention à la ponctuation et en choisissant les différentes tonalités de voix

PROGRAMMATION

- Montrez à nouveau plusieurs fois cet extrait en demandant aux élèves de faire attention aux mouvements de bouche des personnages et en lisant les dialogues de façon monotone afin de simplement resituer les répliques par rapport à l'image
- Remettez à nouveau la séquence, toujours le son coupé, et maintenant les enfants peuvent incarner les personnages à travers leurs voix
- Revoir l'extrait, cette fois-ci avec le son pour écouter la version originale et comparer avec les interprétations des enfants ! Vous pouvez également leur demander les sons qu'ils ont entendus et ce qu'ils apportent à l'extrait

DIALOGUES DE L'EXTRAIT DU FILM ERNEST ET CÉLESTINE

de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier (2012)

Ernest (l'ours): Hum?

Célestine (la souris): Hum.

Ernest: Snif, snif, snif. Slurp. Mmmh.

Célestine : Uuuh.

Ernest: Aaarg!

Célestine: Aaaaah! Nooon! Non! Ne me mange pas! Ne me mange pas!

Ernest: Mais moi j'ai faim.

Célestine : Comment tu t'appelles ?

Ernest: Ernest.

Célestine: Moi c'est Célestine. Il faut qu'on parle sérieusement Ernest. Tu peux pas me manger. Euh, c'est dans les contes que les ours mangent les souris. Me dis pas que tu crois aux contes Ernest, t'es pas un ourson débile.

Ernest: Bah oui mais j'ai faim!

Célestine: T'as faim! T'as faim! Et tu crois que c'est une petite souris comme moi qui va te rassasier? Non mais, regarde-moi Ernest, j'ai que la peau sur les os. Et puis c'est très mauvais pour ta santé de manger dans les poubelles! Y a toutes les maladies du monde dans une poubelle! Y a la grippe, le typhus, l'hépatite, le choléra. Ernest tu veux attraper toutes les maladies du monde?

Ernest: Bah non jeune fille, maiiis euh.

Célestine : Voyons un peu. Truffe froide et humide. L'oeil vitreux. Le poil terne. Comment sont les oreilles ? Oula ! Et les dents ? Aaah ?

Ernest: Aaah.

Célestine : Olala, bah dis donc.

Ernest: Quoi? Je suis malade?

Célestine : Pas encore, mais ça va venir.

Célestine *chuchote* : Ecoute Ernest, je connais un endroit où tu vas te refaire une santé en mangeant tout ce qui est bon pour toi.

INITIATION

PROGRAMMATION

AGENDA

Ernest: Des marshmallows?

Célestine: Des marshmallows, des roudoudous, des nougats, des berlingots, des *chuchote* pâtes d'amande, des guimauves, d'accord?

Ernest: D'accord.

Célestine : C'est là.

Ernest *rire diabolique*

Célestine : Tu n'as plus qu'à te servir Ernest.

Ernest et Célestine, Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier (2012), Studiocanal

LES FILMS DE LA PROGRAMMATION À PARTIR DE 3 ANS

PAT ET MAT - UN DERNIER TOUR DE VIS

EN AVANT-PREMIÈRE

LUN 01.07 10:30 - JEU 04.07 09:15 - SAM 06.07 10:30

MAREK BENEŠ, ŠTĚPÁN GAJDOŠ, KEES PRINS

République tchèque • 2019 • 38 min • animation • couleur • muet

Pat et Mat, nos deux bricoleurs préférés, sont de retour! Et ils ont toujours beaucoup d'imagination et de (bonnes?) idées pour améliorer leur quotidien... Mais attention aux nombreux rebondissements et cascades! Car nos compères ont deux mains gauches.

5 épisodes : Le Tube, Popcorn, Les Meubles, Le Lave-auto, La Porte

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Un peu d'histoire: A l'origine, les personnages de Pat et Mat sont les héros d'une série télévisée créée en 1976 par Lubomír Beneš et Vladimír Jiránek en République Tchèque. Marek Beneš, le réalisateur de la série d'épisodes que vous allez visionner, n'est autre que le fils du créateur de nos deux bricoleurs maladroits!
- Pour vous repérer facilement, ces deux symboles du cinéma d'animation tchèque se distinguent par la couleur de leurs pulls : jaune pour Pat, rouge pour Mat!

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

- Donnez une définition simple du Cinéma Burlesque et citez des artistes burlesques (Buster Keaton, Charlot...) en montrant des extraits de gags aux enfants
- Atelier son : Dans le cinéma burlesque, la musique et les sons ont une importance primordiale pour faire vivre les gags !
 - En demandant d'accorder de l'attention aux sons, montrer un extrait des *Temps Modernes* de Charlie Chaplin (1936) : https://www.youtube.com/watch?v=h4rdulAGbbQ
 - Discutez avec les enfants de ce qui les a fait rire et des sensations éprouvées grâce à la musique et aux différents types de sons
 - Puis, à l'aide de divers outils ou instruments produisant des sons, testez en classe différents types de bruits en s'interrogeant sur ce à quoi cela peut ressembler dans la vie quotidienne

- Quel est votre épisode préféré et pourquoi ?
- Au cours de ces épisodes, quelles sont les diverses raisons poussant Pat et Mat à créer différentes inventions farfelues?
- Quelle est la relation entre Pat et Mat ? Quelles sont les principales valeurs dont ils témoignent à travers cette relation ? (Solidarité, optimisme, inventivité...)
- Quels autres personnages possédant une gestuelle comique connaissezvous ?
- Atelier des petits inventeurs : Comme Pat et Mat, créez votre propre invention farfelue !
 - Réfléchissez ensemble à plusieurs pistes d'inventions rigolotes comme le prototype de son propre vaisseau spatial, d'un parapluie multifonctions... Laissez libre court à votre imagination!
 - Faites un croquis avec pleins de jolies couleurs
- Atelier théâtre burlesque : Élaborez des scènes maladroites comiques
 ! En bonus, vous pouvez également faire un défilé d'imitation de la démarche de Charlot avec une canne et un chapeau melon

PETITS CONTES SOUS L'OCÉAN

EN AVANT-PREMIÈRE | 40 MIN

MAR 02.07 09:15 - JEU 04.07 11:00 - DIM 07.07 10:30

LE SAUT DU PINGOUIN

ANASTASIA SOKOLOVA • Russie • 2022 • 06 min • animation • couleur • muet

En haut d'une falaise, des jeunes pingouins se préparent à accomplir leur premier plongeon dans l'océan. Tous y parviennent sauf un, effrayé par les profondeurs sous-marines. Heureusement, il recevra l'aide d'un compagnon inattendu...

LE PETIT COUSTEAU

JAKUB KOUŘIL • République Tchèque • 2013 • 08 min • animation • couleur • muet

Fasciné par les exploits du Commandant Cousteau, célèbre explorateur des mondes marins, un petit garçon passionné de plongée rêve de vivre lui aussi de formidables aventures. Une drôle de rencontre au détour d'une rue enneigée le conduira sur les pas de son idole...

IDODO

URSULA ULMI

Suisse/Papouasie-Nouvelle-Guinée/États-Unis • 2021 • 10 min • animation • couleur • VF
Penché par-dessus sa pirogue, un petit garçon contemple les poissons du récif. Il s'interroge : d'où leur viennent toutes ces magnifiques couleurs ? Son grand-père lui raconte alors une mystérieuse légende.

Basé sur un conte populaire de Papouasie, Nouvelle Guinée

LE MARIN ET LA FEUILLE

ALIONA BARANOVA • République Tchèque • 2020 • 06 min • animation • couleur • muet Un gigantesque marin conduit chaque jour des passagers en bateau à travers le monde. Un jour il se voit offrir une feuille d'automne par une petite fille. Des souvenirs refont alors surface. Depuis combien de temps n'est-il pas rentré chez lui ?

LE HARENG

LENA VON DÖHREN, EVA RUST •

Suisse • 2023 • 09 min • animation • couleur • muet Suite à l'attaque d'une mouette, un petit hareng se retrouve loin de son banc. Perdu, il va se lier d'amitié avec d'autres créatures marines grâce à la magie de la musique. Ensemble, pourront-ils vaincre leur ennemi commun ?

EN AMONT DE LA SÉANCE :

• Conseils de lectures albums jeunesse disponibles en médiathèques : Pleine mer de Antoine Guillauppé (2018)

Sous la mer de Xavier Deneux (2022) Cachés dans la mer de Peggy Nille (2018)

• Faites une présentation des différents animaux que nous trouvons au fin fond de l'océan! Quelles sont les différentes couleurs que ces diverses espèces possèdent?

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

• Visitez l'Aquarium pour avoir un aperçu des richesses sous-marines

- Dans les films, quels animaux avez-vous reconnu sous l'eau ?
- Quel est votre court-métrage préféré et pourquoi ?
- Dans Le saut du pingouin, pourquoi le bébé pingouin a-t-il peur de sauter?
- Comme le petit Cousteau, avez-vous un héros, fictif ou réel, que vous admirez ?
- Dans *Idodo*, en quoi se transforment les poissons après le départ des villageois ?
- Qu'est-ce qui éveille la nostalgie du marin dans Le marin et la feuille ?
- Dans le film Le Hareng, qu'est-ce que créent les animaux avec les différents sons qu'ils produisent?
- Nous avons découvert pleins de belles couleurs à travers les différentes espèces sous l'océan. Pouvez-vous les citer et préciser quelle est votre préférée ?
- Atelier peinture : Réalisez le poisson coloré de vos rêves
- De belles histoires sous l'océan à écouter, en s'émerveillant des sons et du langage avec <u>un podcast France Inter</u>

EMPATHIE

Щ

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

IMAGINATION ET LITTÉRATURE

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

À PARTIR DE 4 ANS

BILLY LE HAMSTER COWBOY

EN AVANT-PREMIÈRE

DIM 30.06 10:30 - MAR 02.07 11:00

ANTOINE ROTA. CAZ MURRELL

France/Belgique • 2023 • 64 min • animation • couleur

Billy est un hamster extraordinaire : c'est un hamster cowboy... du moins, il rêve de le devenir ! Pour commencer, il faut un vrai chapeau de cowboy et deux ami·es intrépides : Suzie et Jean-Claude. Ça y est, les voilà parti·es à l'aventure, que ce soit sur la piste d'un trésor perdu ou à la recherche du plus bel arbre du Far West.

Adapté des livres de Catharina Valckx, édités par L'école des loisirs.

6 épisodes : La bande à Billy, Les chercheurs d'or, L'ami secret de Suzie, Un trésor inestimable, Farouk le petit cheval, Il faut sauver Mr Cassidy

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Abordez l'univers du Far West et des cowboys en citant des caractéristiques du genre du western
- Visitez le Musée du Nouveau Monde
- Précisez que ce programme est une adaptation des albums *Billy* de Catharina Valckx. Mais qu'est-ce qu'une adaptation ?

- Quel est votre épisode préféré et pourquoi ? Quels animaux retrouvezvous dans ce programme ? Quel est le personnage que vous trouvez le plus attachant et pourquoi ?
- Pourquoi Suzie parle-t-elle souvent aux plantes ? Comment prend-t-elle soin de la nature ?
- Atelier prendre soin de l'environnement : Allez dans un parc pour se connecter avec la nature. Décrivez la faune et la flore aux enfants pour créer chez eux un éveil sensoriel. A votre avis, de quelle manière peut-on respecter la nature dans notre quotidien ?
- Faites des balades éco-citoyennes avec l'association Echo-Mer!
- De l'album littéraire au cinéma : Avec un exemplaire de l'album jeunesse Billy, étudiez les différences avec la série de courts-métrages. Vous pouvez expliquer que, comme un album, un film d'animation est composé d'une multitude d'images fixes!
- Le héros de *Billy* est Jessy Dog. Et vous, avez-vous des héros que vous admirez dans la littérature ? Billy rêve de devenir un cowboy! Dans vos rêves les plus fous, qu'aimeriez-vous devenir?
- Atelier marionnettes: Billy joue avec ses doudous pour élaborer des histoires et c'est très amusant! Vous aussi, créez l'aventure de vos rêves avec vos doudous préférés!
- Pour Billy et ses amis, trouver de l'or n'est pas le plus important alors pourquoi se lancer dans une telle aventure de chercheur d'or ? Pourquoi Billy et ses amis donnent-ils l'or au vieux Jack ?
- Atelier chasse aux trésors : Vous aussi, comme Billy et ses amis, partez à l'aventure et cherchez dans la classe un fabuleux trésor pour ensuite le partager avec tous vos autres camarades !
- A chaque fin d'épisode, les personnages se retrouvent au coin du feu pour partager un repas de noisettes grillées. Que permet ce repas pour nos héros ? Fait-il écho avec votre quotidien ?
- Atelier souvenirs: Monsieur Blits, le brocanteur fourmilier, a retrouvé des souvenirs précieux de son père, un immense trésor pour lui. En classe, vous aussi amenez des souvenirs inestimables pour partager leurs significations avec vos camarades!
- Quelles sont les forces de Billy et ses amis pour déjouer les mauvais coups de Gros Dur ? Pourquoi Gros Dur est-il souvent tout seul ?
- Atelier empathie : Les jumeaux lémuriens se moquent méchamment de Farouk le cheval. Il est important de se mettre à la place de son prochain afin de ne pas heurter ses sentiments
 - Par groupes de deux, à tour de rôle, l'un imite une émotion et l'autre doit deviner quelle est cette émotion
 - Cela peut être aussi l'imitation d'une douleur sur le corps et l'autre personne doit deviner où elle se trouve
- Comme Billy, tout le monde a des jouets qu'il n'utilise plus et qui prennent la poussière dans le grenier ou dans un placard... Si votre jouet est encore en bon état, pourquoi ne pas le donner à donner à des associations qui en feront bénéficier à d'autres enfants dans le besoin!

PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES | 47 MIN

MER 03.07 10:30 - VEN 05.07 10:30 - DIM 07.07 14:30

L'OIE DU PLUS FORT

JAN MÍKA • République Tchèque/France • 2022 • 12 min • animation • couleur • muet

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

DEDE IS DEAD

PHILIPPE KASTNER • République Tchèque • 2013 • 08 min • animation • couleur • muet C'est l'histoire d'un garçon et de sa chienne Dédé, qui décède subitement et le garçon se retrouve seul avec son chagrin. En fin de compte, il découvre que ce n'est pas parce que Dédé est morte qu'elle a complètement disparu.

UPSIDE DOWN

Dace Rīdūze • Lettonie • 2023 • 12 min • animation • couleur • muet

Avec l'arrivée du printemps, une chauvesouris s'éveille de son hibernation et s'envole à la découverte de son environnement. Victime d'une chute, elle est recueillie par une famille de souris et réalise que, selon son point de vue, le monde de ses hôtes est à l'envers.

LE NAVET

PIRET SIGUS, SILJA SAAREPUU • Estonie • 2022 • 07 min • animation • couleur • muet

Qui mangera les navets patiemment cultivés dans les champs ? Paysans et animaux du sous-sol ne semblent pas avoir le même avis. Adaptée d'un conte slave, cette histoire nous fait découvrir la vie prolifique sous terre.

MOUSE HOUSE

TIMON LEDER • Slovénie • 2021 • 08 min • animation • couleur • muet

Deux souris cherchent de la nourriture dans une vieille maison dans laquelle rôde un chat affamé. L'une d'elles trouve refuge dans une gigantesque meule de fromage et finit coincée dans cette exquise prison.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Atelier autoportrait : Si vous étiez dans la peau d'un animal... Lequel seriez-vous ? Faites un autoportrait et montrez-le à la classe en expliquant en quoi les traits caractéristiques de l'animal vous correspondent.
- Atelier mime : Imitation de l'animal de son choix

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

POUR SE REMÉMORER... ET PHILOSOPHER

- Quel est votre court-métrage préféré et pourquoi ?
- Dans L'Oie du plus fort, en quoi se transforme le jardin de la grandmère du petit garçon ? Quelle est la relation entre le garçon et l'oie ? A travers le court-métrage L'Oie du plus fort, comment apprend-t-on au final à vivre ensemble ?
- Dans *Dede is dead*, que vous évoquent toutes ces fleurs présentes tout au long du film? Quelles sont les émotions qui vous ont traversé durant le court-métrage? Comment le garçon surmonte-t-il le chagrin de la mort de son chien? Et vous, face à une telle épreuve de la vie, comment est-ce que vous réagiriez?

PRENDRE SOIN DE SON ENTOURAGE

Le film *Upside Down* permet de se mettre à la place de l'autre en étant dans la peau d'une chauve-souris qui elle-même va cohabiter avec des souris

- Atelier méditation : Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi en prenant conscience de son propre corps !
- Tout est une question de point de vue: Comme dans Upside Down, nous aussi en tant qu'être humain, nous avons différentes manières de vivre et de multiples cultures. En classe, interrogez les élèves sur la manière dont se déroule un repas chez eux par exemple. Vous pouvez également organiser un goûter où chaque enfant apporte le gâteau dont il raffole chez lui pour le partager avec les autres!
- Dans *Mouse House*, en quoi la relation des deux souris est-elle au début déséquilibrée ? D'après vous, comment bien entretenir une belle relation d'amitié ?

ENVIRONNEMENT

- Dans *Le Navet*, nous voyons des animaux vivre sous terre. Énumérez les animaux existant dans la faune souterraine
- Atelier jardinage: Les paysans cultivent la terre dans le film *Le Navet*. Pourquoi pas vous aussi? Faire germer des lentilles permettra de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement
- Visitez une ferme pédagogique

ATELIERS

ATELIERS

INITIATION

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI

CARTE BLANCHE À Denshi | EN PRÉSENCE DE CLAUDE BARRAS SAM 29.06 10:30

Grand amoureux du cinéma, Benshi ne choisit pas ses films au hasard. Véritable guide pour le jeune public, notre panda roux accompagnera vos enfants jusqu'à 11 ans dans leur découverte du cinéma grâce à + de 250 films à découvrir en illimité. Découvrez sans plus tarder leur plateforme 100% cinéma et 100% jeunesse!

MAMORU HOSODA

Japon • 2012 • 117 min • animation • couleur • VF

Hana, une jeune étudiante de Tokyo, tombe amoureuse d'un mystérieux garçon, Ookami... Qui se révèle en réalité être un homme loup, le dernier de son espèce. Portée par son amour, Hana ne s'effraie pas pour autant. Quelques années plus tard, elle donne deux enfants à Ookami : Yuki, puis Ame. Mais à la naissance d'Ame, Ookami meurt dans des circonstances tragiques. Pleine de chagrin, mais surtout incapable de continuer à cacher ses enfants à Tokyo, Hana décide de s'installer à la montagne. Les enfants grandissent, jusqu'à, eux aussi, devoir faire un choix.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Les bonnes raisons d'aller voir ce film pour Benshi : La jubilation de voir les enfants loups grandir, un très beau portrait de mère et la présence de la nature dans le film
- **Définition** : Comment définiriez-vous le genre cinématographique "fantastique"? Qu'est-ce qu'un loup-garou?
- Anecdote de Benshi : Le film, le troisième de son auteur, lui a valu son plus grand succès dans son pays natal, le Japon. Contrairement aux idées reçues, il n'a pas été adapté d'un manga mais a, au contraire, donné lieu à une adaptation après son succès

BESTIALITÉ ET SENSIBILITÉ

- Le mythe du loup-garou : Abordez le mythe du loup-garou. Demandez aux élèves les ressemblances et les différences avec la manière dont cela est traité dans le film. Connaissez-vous d'autres films traitant de la thématique de l'homme-loup?
- Traiter des émotions : Dans le film, les enfants ne se transforment pas la nuit mais en permanence, en fonction de leurs émotions - peur, faim, colère, etc... A votre avis, comment apprendre à contrôler ses émotions?

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

HUMANITÉ ET NATURE

- Le film est construit sur un système d'oppositions réunies ensemble. Pouvez-vous citer quelques exemples ? Ville/Campagne, Humain/Loup...
- L'homme et la nature sont intimement liés et cela transparaît avec l'identité des personnages. En effet, les prénoms japonais possèdent des significations. A votre avis, quelles sont les significations des prénoms des personnages Hana, Yuki et Ame ? (Hana désigne la fleur en japonais, Yuki la neige, Ame la pluie)
- Pourquoi les enfants possèdent-ils ces prénoms? Le nom des enfants a été choisi en fonction de la météo de leur jour de naissance

NARRATION

- Pourquoi les enfants possèdent-ils ces prénoms? Le nom des enfants a été choisi en fonction de la météo de leur jour de naissance
- Quelles sont les rencontres déterminantes pour Yuki et Ame ?
- Quelles sont les qualités du personnage de Hana?
- Qu'est-ce que le merveilleux ? Où en retrouve-t-on dans le film ?
- Atelier d'écriture : A la fin du film, les chemins de Ame et de Yuki se séparent. Imaginez la suite de leurs destinés des années plus tard

ROUGE COMME LE CIEL

SÉANCE ACCESSIBLE EN VERSION AUDIODÉCRITE

SAM 06.07 14:30

CRISTIANO BORTONE

Italie • 2004 • 100 min • fiction • couleur • VF

Mirco perd la vue à l'âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu'il s'invente : il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L'école très stricte n'approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l'en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Inspiration de l'enfance de Mirco Mencacci : Mirco Mencacci est né en 1961 à Pontedera, une petite ville de Toscane. A l'âge de 8 ans, il perd la vue dans un accident domestique. Dès lors, il développe une grande sensibilité aux sons et devient musicien professionnel et producteur de musique
- A Rome, il entame une carrière d'ingénieur du son au cinéma en créant les univers sonores de films italiens tels que *Le Regard de Michel Ange* de Michelangelo Antonioni ou *Nos meilleures années* de Marco Tullio Giordana
- Mais qu'est-ce qu'un ingénieur du son ? Il est le garant du son direct, des bruits d'atmosphère et des dialogues enregistrés pendant le tournage d'un film
- Découverte du braille avec <u>l'association AVH</u>

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

SE REMÉMORER

- Dans Rouge comme le ciel, comment Mirco devient-il une personne déficiente visuelle ?
- Pourquoi dans le film les personnes déficientes visuelles ne peuvent-elles pas aller à l'école avec les autres enfants ?

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

- Où vont les élèves quand ils s'échappent de l'institut ?
- Pourquoi le directeur veut-il renvoyer Mirco de l'institut ?

GENRE ET CINÉMA

- Rouge comme le ciel est un mélodrame. Donnez une définition de ce genre cinématographique
- Connaissez-vous d'autres films inspirés de la vie réelle d'une personne ?
- Dans le film, le cinéma est une passerelle vers la liberté et synonyme d'espoir pour ces enfants. Et vous, que vous évoque le cinéma ?

L'IMPORTANCE DU SON

- Définissez ce qu'est le bruitage
- Atelier podcast : Sortez dehors pour vous imprégner des multiples sons qui nous entourent au quotidien, puis comme Mirco et ses amis, créez une histoire palpitante!
 - Enregistrez une ou plusieurs voix off avec un téléphone portable
 - Avec divers outils à votre disposition, tentez de reproduire les sons naturels présents dans votre histoire et enregistrez les également
 - Vous pouvez utiliser le logiciel Audacity pour monter le tout. Et c'est parti, votre histoire prend vie !
- Atelier bruitage : Faites des ballades sonores (bruits naturels et urbains, musique et silence, espaces acoustiques...). Cela permettra de sensibiliser les enfants au phénomène de la pollution sonore

SAUVAGES

EN AVANT-PREMIÈRE - EN PRÉSENCE DE CLAUDE BARRAS SÉANCE ACCESSIBLE EN VERSION AUDIODÉCRITE

SAM 29.06 14:30

CLAUDE BARRAS

Suisse/France/Belgique • 2024 • 80 min • animation • couleur

À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Sur une carte, montrez où se situe l'île de Bornéo
- Qu'est-ce qu'un orang-outan?
- Contexte géo-politique: Pour son dernier film, Claude Barras s'est inspiré d'un activiste suisse, Bruno Manser, parti à Bornéo pour défendre la forêt et ses habitants nomades dans les années 1980. Cet activiste a disparu en 2000 sûrement assassiné par des milices politiques.
- La déforestation massive pour la production d'huile de palme à Bornéo entraîne le déclin de l'espèce de l'orang-outan. De plus, les habitants des forêts peinent à survivre car ils ne peuvent plus produire leur propre nourriture et sont devenus des ouvriers agricoles. Désormais, ils sont dans l'obligation de payer leurs victuailles engendrant ainsi une extrême pauvreté

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

ANECODTES

- Claude Barras est parti deux mois à Bornéo en 2018 pour rencontrer les chasseurs-cueilleurs, la communauté des Penans, dont traite son film. Il s'est tout de suite senti proche d'eux et a vu en eux ses grands-parents suisses paysans
- Le réalisateur a fait appel à certains membres des Penans afin d'interpréter des personnages pour plus de réalisme et dans le but de pleinement les inclure au sein du projet afin de littéralement faire porter leur voix

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

LITTÉRATURE ET CINÉMA

- Sauvages est une fable écologique. Mais qu'est-ce qu'une fable ?
- Nous retrouvons à nouveau le thème de la mort de la mère et des orphelins comme dans *Ma vie de courgette*. Dans la littérature ou dans le cinéma, quels autres œuvres sont emblématiques de ces thématiques ?

ENVIRONNEMENT

- Dans quels aliments de notre quotidien trouvons-nous de l'huile de palme ? Pourquoi devrait-on en consommer le moins possible ? Quelles autres alternatives pouvons-nous trouver pour ne pas acheter ces produits ?
- Malheureusement, de multiples autres espèces animales sont en voie de disparition. Pouvez-vous en citer plusieurs ?
- Connaissez-vous d'autres films, documentaires ou fictifs, abordant la protection de l'environnement ?
- Débat : Quelles sont les causes écologiques et/ou sociales qui vous tiennent à cœur ? Vous pouvez organiser un débat avec des personnes pour et des personnes contre

À PARTIR DE 8 ANS

MA VIE DE COURGETTE

EN AVANT-PREMIÈRE - EN PRÉSENCE DE CLAUDE BARRAS

DIM 30.06 14:30 - MER 03.07 14:30

CLAUDE BARRAS

Suisse/France • 2016 • 66 min • animation • couleur

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.

Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux...

Adaptation de Autobiographie d'une Courgette de Gilles Paris sorti en 2002.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Pour vous, qu'est-ce que l'amour et l'amitié ? Comment exprimer ces sentiments par des mots ou des actions à ses proches ? Comment définir les mots "estime de soi", "affection", "solidarité" et "empathie" ? Pourquoi est-il parfois compliqué de se livrer à l'autre sur ses émotions
- Atelier mime : par binôme, l'un exprime une émotion et l'autre doit la deviner
- Expliquez les différentes formes de violence qui existent envers les enfants et la manière dont des adultes peuvent agir pour les aider. Citez des organismes tels que Enfance et Partage ou l'UNICEF

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

CONSTUCTION DU FILM

- Définir ce qu'est un film d'animation en stop motion
- Visionnez le making-of. Comprenez la conception de ce film d'animation unique : https://www.youtube.com/watch?v=EnBK91 eyuY
- Pour l'esthétique de ses personnages, Claude Barras s'est notamment inspiré du réalisateur Jiri Trnka et de Tim Burton. Vous pouvez montrer des images ou des extraits des films d'animation de ces réalisateurs aux enfants

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

UN PEU DE LITTÉRATURE

- Anecdote : Ma vie de Courgette est une adaptation du roman Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. L'écrivain a passé un an dans un institut pour écrire son livre tandis que Claude Barras a fait un stage d'immersion dans un foyer pendant 3 semaines pour y découvrir le fonctionnement des relations. Par exemple, il a repris le tableau météo des humeurs pour rythmer son film
- Claude Barras reprend la thématique des orphelins que nous retrouvons traditionnellement dans les contes. Pouvez-vous en citer plusieurs ?

ÉMOTIONS, FAMILLE ET MORALE

- Qu'avez-vous ressenti durant le film? Quel est le personnage qui vous a le plus touché et pourquoi? Que vous évoque les grands yeux des personnages? Par quels procédés perçoit-on la souffrance des enfants dans le film?
- De quelles manières les différents enfants du foyer évoluent-ils ?
- Les personnages sont affiliés à différentes couleurs. Pour Simon c'est la couleur rouge et pour Courgette la couleur bleue. Qu'est-ce que ces couleurs démontrent de l'intériorité de ces personnages ?
- En quoi Simon est-il un personnage complexe?
- Pourquoi est-ce une mauvaise idée que tante Ida garde Camille ? Une famille, qu'est-ce avant tout dans le film ? Quelles différentes formes de famille retrouvons-nous dans la société ?
- Vous aussi, réalisez un tableau météo des émotions des enfants!
- Question de la justice et des injustices : Le droit et les lois sont-ils toujours justes ? Débattre sur les situations évoquées : l'expulsion de la mère de Béa ; l'emprisonnement du père de Ahmed

AGENDA

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

SLOCUM ET MOI

EN AVANT-PREMIÈRE | EN PRÉSENCE DU CINÉASTE

VEN 05.07 14:30

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

France/Luxembourg • 2024 • 75 min • animation • couleur

Début des années 50, dans le jardin familial au bord de la Marne, Pierre commence la construction de la réplique du Spray, voilier légendaire sur lequel Joshua Slocum accomplit le tour du monde en solitaire qui l'a rendu célèbre en 1895. Sont enrôlés pour l'occasion dans cette aventure sa femme Geneviève et son fils François. Ce dernier vient d'avoir 11 ans... Il se passionne pour ce projet et pour la figure tutélaire de Slocum, symboles de liberté.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Présentez le personnage historique Joshua Slocum: Ce capitaine à la retraite part de Boston le 24 avril 1895 pour découvrir le monde. Il est le premier navigateur à avoir réussi le tour du monde à la voile en solitaire. Après avoir parcouru plus de 46.000 milles à bord de son bateau, il termine son voyage le 27 juin 1898
- Les décors de l'intrigue sont les bords de Marne : Montrez où cela se situe géographiquement. Vous pouvez comparer des photos des années 1950, époque de l'intrigue du film, avec des images d'aujourd'hui

- Anecdote : Cette intrigue est inspirée de l'enfance du réalisateur Jean-François Laguionie
- Inspiration en photos: Le réalisateur Jean-François Laguionie s'est notamment inspiré des photographies de Robert Doisneau, un célèbre photographe humaniste français, pour la création de ses personnages et des figurants. Vous pouvez montrer quelques exemples de photographies
- Comment Jean-François Laguionie revisite-t-il le concept du voyage à travers son film?
- A votre avis, pour quelles raisons profondes Pierre construit-il ce bateau dans son jardin ?
- En quoi le bateau est-il un personnage à part entière du film ? De quelles manières la construction du bateau impacte-t-elle la relation entre François et Pierre ?
- Quelles sont les différentes symbolisations du bateau ? Liberté, (re)construction d'une relation père-fils, passage de l'enfance à l'âge adulte pour François...
- La construction du bateau n'est pas terminée mais est-ce un échec pour nos personnages ?
- **Discussion**: Partagez tous ensemble des rêves "en chantier" qui n'ont peut-être pas abouti et évoquez ce que ce chemin vous a apporté
- Atelier d'écriture : Imaginez la suite des aventures de François adulte sur un bateau

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

ANGELO DANS LA FORÊT MYSTÉRIEUSE

EN AVANT-PREMIÈRE

MAR 02.07 14:30

VINCENT PARONNAUD, ALEXIS DUCORD

France/Luxembourg • 2024 • 80 min • animation • couleur

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu'au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage : oublié par erreur sur une aire d'autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé. Il s'enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d'êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l'ogre de la région...

Adaptation de la bande-dessinée de Vincent Paronnaud (dont le nom d'artiste est Winshluss).

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Conseil de lecture : Lire la bande-dessinée *Dans la forêt sombre et mystérieuse* de Vincent Paronnaud dont le film en est l'adaptation
- Connaissez-vous d'autres films adaptés d'une bande-dessinée ?

- Quelles sont les thématiques universelles abordées dans ce film ? La vie, la mort, l'écologie, le droit à la différence...
- En quoi l'univers du film rappelle-t-il le conte ? Quels contes pourraient avoir influencé les réalisateurs ?
- **Atelier création** : Dessiner/peindre/mettre à l'écrit sa propre créature surprenante et mystérieuse !
- Montrez la bande-dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse de Vincent Paronnaud. Vous pouvez comparer ensemble le médium de la BD avec celui du cinéma en abordant ses différences mais aussi leurs ressemblances
- Atelier cinéma : À l'aide de plusieurs cases de la bande-dessinée, vous pouvez illustrer les différentes échelles de plan (gros plan, plan américain....) que nous trouvons dans les films

INITIATION

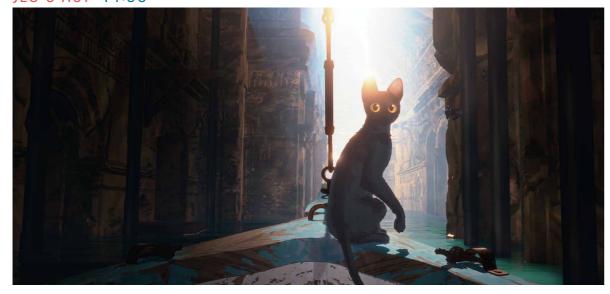
ATELIERS

PROGRAMMATION

FLOW - LE CHAT QUI N'AVAIT PLUS PEUR DE L'EAU

EN AVANT-PREMIÈRE

JEU 04.07 14:30

GINTS ZILBALODIS

Lettonie/Belgique/France • 2024 • 38 min • animation • couleur • muet

Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Quelles sont les raisons d'un changement climatique ? Avez-vous des exemples concrets autour de vous ou dans le monde ?
- Comment définiriez-vous la "solidarité" ? Quelles sont les actions solidaires que vous avez pu produire ou que vous avez pu voir ?

- Dans le film, quels animaux trouvons-nous ? Quelles sont les actions témoignant d'une solidarité entre eux ? Pourquoi l'arrivée du groupe de chien sur le bateau perturbe-t-elle la dynamique du groupe ?
- Quelle est la technique d'animation utilisée pour cette œuvre ? L'animation 3D
- Définition: L'animation 3D est une technique entièrement utilisée sur ordinateur avec des logiciels afin de créer des images de synthèse en volume. Ainsi, le dessin est en trois dimensions, et non en deux dimensions
- Le film est très immersif. A quel autre médium cela peut-il vous faire penser ? Le jeu vidéo
- L'épopée durant le film vous rappelle-t-elle un récit littéraire religieux ?
 L'Arche de Noé
- Présentez aux enfants <u>les solutions envisagées par Greenpeace pour</u> <u>lutter contre le réchauffement climatique</u>

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

À PARTIR DE 10 ANS

LA VIE, EN GROS

EN AVANT-PREMIÈRE

LUN 01.07 14:30

KRISTINA DUFKOVÁ

France/République Tchèque/Slovaquie • 2024 • 79 min • animation • couleur • VF

Ben, douze ans, adore cuisiner et manger. Cette année, après la rentrée scolaire, il réalise que les garçons sont devenus plus grands alors qu'il est resté gros. Pire encore, les filles sont devenues mignonnes, surtout Claire qui est maintenant vraiment... belle. Comment faire pour lui plaire alors que les autres enfants se moquent de lui ? Malgré son amour pour la nourriture, Ben commence à suivre un régime. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Adaptation du roman de Mickaël Ollivier.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- **Définition** : qu'est-ce que l'estime de soi ?
- Vivre ensemble : Positionnez les tables en U. A tour de rôle, les élèves s'attribuent une qualité. Ensuite, chaque élève, dans le respect et la bienveillance, doit assigner un mot positif concernant le camarade à ses côtés
- Adaptation littéraire : Définir ce qu'est une adaptation. Lire le livre La vie, en gros de Mikaël Ollivier dont le film en est l'adaptation

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

CINÉMA EN STOP-MOTION

- Anecdote : Avez-vous remarqué que dans le film nous sommes au plus près des personnages ? En effet, le technicien à l'image a filmé en faisant en sorte d'être très proche des marionnettes. Ainsi, le spectateur se sent immergé en étant au centre de l'action et cela crée une connexion intéressante avec le cinéma en prises de vue réelles.
- Construction des marionnettes en stop motion : La réalisatrice de La vie. en gros s'est inspirée du film Ma vie de Courgette. Regardez une façon de construire des marionnettes via le tournage de ce dernier film : https:// www.youtube.com/watch?v=pGT8bHiAH7w&ab_channel=GebekaFilms

LITTÉRATURE

- Adaptation littéraire : Lisez des passages du livre La vie, en gros et discutez en classe des différences et des ressemblances avec le film
- Définissez ensemble ce qu'apporte et permet ces deux types de langages que sont la littérature et le cinéma

ADOLESCENCE ET IDENTITÉ

- Quelles autres œuvres illustrant le passage de l'enfance à l'adolescence connaissez-vous? Qu'est-ce que cette transition évoque chez vous?
- Quelle est l'évolution de la relation entre Benjamin et ses parents ?
- Atelier identité et création : Exprimez ce que vous aimez ou ce que vous êtes avec le support de son choix (dessin, peinture, écriture, slam...) et le présenter en classe

RÉTROSPECTIVE NATALIE WOOD

WEST SIDE STORY

MER 03.07 10:00

ROBERT WISE, JEROME ROBBINS

États-Unis • 1961 • 152 min • fiction • couleur • VOSTFR

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ancien membre des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. Transposée dans le New York défavorisé des années 1950, la passion de Roméo et Juliette est sublimée par la musique de Leonard Bernstein, les chansons de Stephen Sondheim et les chorégraphies de Jerome Robbins.

EN AMONT DE LA SÉANCE :

- Anecdote, De Broadway à Hollywood: Aux origines, West Side Story est un spectacle musical. Les premières représentations du spectacle ont lieu à Washington D.C. puis à Philadelphie et enfin à New York, le 26 septembre 1957. Quand l'adaptation cinématographique sortira en 1961, ces quatre années auront préparé les conditions de son retentissement mondial
- Dans West Side Story, des styles musicaux variés sont liés tels que le classique, le jazz ou encore le mambo. Vous pouvez faire écouter ces genres musicaux et demander aux enfants ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ressentent
- Quelles sont les caractéristiques d'une comédie musicale ?

POUR POURSUIVRE LA SÉANCE :

- West Side Story est une libre interprétation de la tragédie Roméo et Juliette de William Shakespeare. Quelle est l'histoire de cette tragédie ? Quelles autres versions contemporaines connaissez-vous de ce mythe ?
- Quelles autres comédies musicales connaissez-vous?
- Le mambo est un style de danse très présent dans le film. <u>Découvrez son histoire sur France Musique</u>

INITIATION

ATELIERS

PROGRAMMATION

AGENDA

- Initiation danse : Apprenez aux enfants à danser des pas de mambo !
- Atelier Théâtre : Rejouer une scène d'une pièce de théâtre de William Shakespeare en l'adaptant à notre époque actuelle
- Atelier affiche: Reproduire votre propre affiche de West Side Story en livrant une interprétation personnelle des sensations que vous avez ressenties pendant la projection. Cela peut être du dessin, de la peinture, du collage...
- Le film dénonce le racisme, la misère sociale, la politique d'immigration, la représentation de la femme et les violences faites aux femmes aux Etats-Unis. Dans l'actualité, où retrouvez-vous encore ces problématiques ?

SITOGRAPHIE

- Site internet « Transmettre le cinéma »
- Site internet « Le fil des images »
- Site internet « <u>Upopi Ciclic</u> »
- Ressources de la plateforme Benshi
- Ressources des distributeurs de films Cinéma Public Films, Les Films du préau, Little Kmbo, Gebeka Films, Haut et Court, Le Pacte et UFO

AGENDA

SAM 29.06

10:30 LES ENFANTS LOUPS, 7+
AME & YUKI

14:30 SAUVAGES **7+**

DIM 30.06

10:30 BILLY LE HAMSTER COWBOY 4+

14:30 MA VIE DE COURGETTE 8+

LUN 01.07

10:30 PAT ET MAT UN DERNIER TOUR DE VIS 3+

14:30 LA VIE, EN GROS 10 /

MAR 02.07

09:15 PETITS CONTES SOUS L'OCÉAN 3+

11:00 BILLY LE HAMSTER COWBOY 4+

14:30 ANGELO DANS
LA FORÊT MYSTÉRIEUSE 8+

MER 03.07

10:00 WEST SIDE STORY

10:30 DRÔLES DE BESTIOLES 5 🌈

14:30 MA VIE DE COURGETTE 8+

En partenariat avec benshi

La plateforme 100 % jeunesse, 100 % cinéma

À l'issue de chaque séance, des biscuits Jardin BiO étic sont offerts aux enfants par notre partenaire Léa Nature.

JEU 04.07

09:15 PAT ET MAT -UN DERNIER TOUR DE VIS 3+

11:00 PETITS CONTES SOUS L'OCÉAN 3+

VEN 05.07

10:30 DRÔLES DE BESTIOLES 5

14:30 SLOCUM ET MOI 81

SAM 06.07

10:30 PAT ET MAT -UN DERNIER TOUR DE VIS 3+

14:30 ROUGE COMME LE CIEL 7+

DIM 07.07

10:30 PETITS CONTES SOUS L'OCÉAN 3+

14:30 DRÔLES DE BESTIOLES 5

🥖 Se

Séance accompagnée d'une animation

D'autres séances tout public sont à découvrir au festival, notamment dans la rétrospective Marcel Pagnol : *Le Schpountz, Merlusse*, etc.

Toute la programmation du Fema est à découvrir sur festival-larochelle.org

RÉSERVATIONS & ANIMATIONS

Bahia Dominguez
Festival La Rochelle Cinéma
10 quai Georges-Simenon
17000 La Rochelle
Tél.: 05 46 52 28 96
assistant@festival-larochelle.org

LIEUX, TARIFS & ACCÈS

CGR Dragon: 8 cours des Dames La Coursive: 4 rue St-Jean du Pérot

Tarif - de 13 ans: 3,80 €
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes

(primaires: 1 adulte pour 6 enfants / maternelles: 1 adulte pour 3 enfants / crèches: 1 adulte pour 2 enfants)

Du lundi au vendredi, priorité aux groupes scolaires et centres de loisirs. Les groupes ayant réservé doivent se présenter 20 minutes avant le début de la séance.

REMERCIEMENTS

Haut et Court, Clnéma Public Films, Les Films du Préau, Little KMBO, Le Pacte, Gebeka Films, UFO, Autour de Minuit, FAMU, Film Studio, Animācijas brigāde, Animailm OÜ, INVIDA, Agence du court-métrage, Helium Films, Park Circus