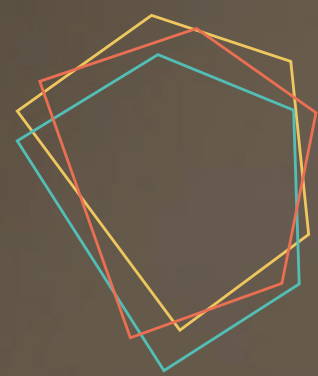

12e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHE-SUR-YON

> DES CONTES EN COTON

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES INÉDITS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

NIVEAU D'EXPLOITATION À PARTIR DE LA TRÈS PETITE SECTION

SOMMAIRE

INTRODUCTION AU PROGRAMME / page 3

COURT-MÉTRAGE ET CINÉMA D'ANIMATION / page 4

LE CINÉ-CONTE / page 6

TULIP / page 8

LA MAISON DU HÉRISSON / page 10

ARCHIE / page 12

CONTACT / page 14

INTRODUCTION AU PROGRAMME

Durée : 45 min

Luciole et Grillon sont de retour devant le grand écran, et guident les jeunes spectateur.rice.s à travers de merveilleux contes en coton ! Derrière ce duo se cachent le conteur Félix Ploquin et le musicien touche-à-tout Éric Mandret. En prose et en musique, ils nous accompagnent vers des histoires en feutrine où de petits personnages vivent de grandes aventures. Poucette, un hérisson solitaire, ou encore le chien Archie partiront à la recherche de nouveaux foyers-cocons, des voyages ponctués de nombreuses rencontres. Ce ciné-conte mettra également en scène un conte animalier venu de Sibérie (extrait des *Contes du fleuve Amour*) et une version du célèbre conte de randonnée *La Moufle*.

LES COURTS-MÉTRAGES

TULIP

Andrea Love
États-Unis - 2020
9 min

Tulip est une minuscule petite fille née dans une fleur. Recueillie par une vieille dame, elle grandit fascinée par le monde extérieur. Une nuit, Tulip décide de sortir et d'explorer le jardin. Son chemin de retour sera jalonné de rencontres enrichissantes.

LA MAISON DU HÉRISSON

Eva Cvijanović
Canada, Croatie - 2017
10 min

Après un repas chez son amie la renarde, Hervé le hérisson rentre tranquillement chez lui. Surprise par son amour pour sa maison, la renarde décide de le suivre accompagnée d'un loup, un ours et un sanglier...

ARCHIE

Ainslie Henderson
Royaume-Uni - 2019
5 min

Accompagné de son chien, Archie décide de retourner sur l'île de son enfance. Ces quelques jours dans la maison délaissée semblent apporter un vent nouveau.

• QU'EST-CE QU'UN COURT-MÉTRAGE ?

La définition officielle d'un court-métrage est un film de moins de 60 minutes. Cependant, on considère en général qu'un court-métrage fait jusqu'à 30 minutes. Les films de plus de 30 minutes (et moins d'une heure) sont d'ailleurs généralement appelés « moyens-métrages ».

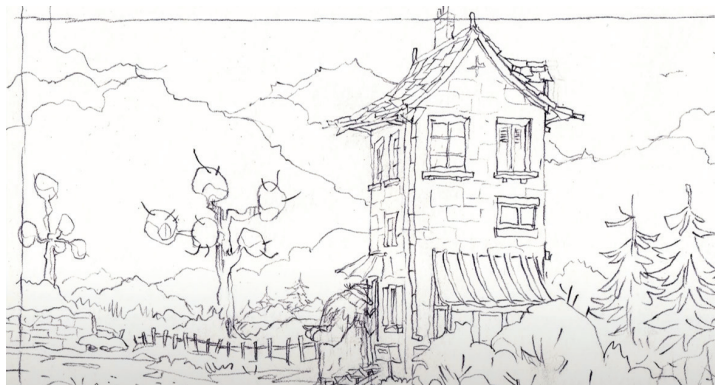
Ce nom de « court-métrage » nous vient des débuts du cinéma (à la fin du XIXe siècle), lorsque la durée d'un film se mesurait à la longueur, en mètres, de sa **pellicule**. Cette longueur est appelée le « métrage », d'où le terme « court-métrage ». Les caméras d'alors ne permettaient pas encore de stocker une **pellicule** très longue.

Un programme de courts-métrages rassemble, le temps d'une projection, plusieurs films courts. Ainsi, plusieurs histoires sont racontées, avec des personnages différents dans des lieux différents.

• QU'EST-CE QU'UN FILM D'ANIMATION ?

« Animer » signifie donner du mouvement, de la vie, faire bouger. Faire du cinéma d'animation, c'est donc faire bouger des objets qui sont censés être immobiles, inanimés. Ces objets peuvent être des dessins, ce qui donne des dessins animés ! Mais on peut aussi animer plein d'autres éléments : du papier, de la pâte à modeler, du plastique... Même des Lego et Playmobil peuvent « prendre vie » !

Pour animer, il faut découper le mouvement, c'est-à-dire définir très précisément les étapes de chaque geste du personnage. Une fois que toutes les étapes sont faites, on fait défiler rapidement ces images les unes à la suite des autres. À cette vitesse, nos yeux nous donnent l'impression qu'elles se mettent à bouger : c'est ce qu'on appelle une **illusion d'optique**. Pour que celle-ci soit réussie, il faut faire défiler un certain nombre d'images par seconde. En ce qui concerne l'animation, 12 images par seconde suffisent à l'œil. À la différence de la prise de vues réelles, où le nombre d'images par seconde est généralement de 24. Un court-métrage peut d'ailleurs très bien être en **prise de vues réelles**.

Dessins de *Maman pleut des cordes* de Hugo de Faucompret

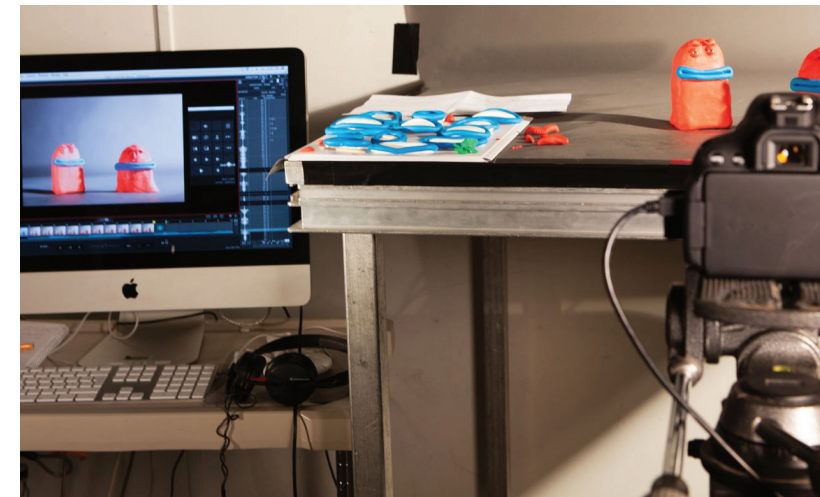
• COMMENT ANIME-T-ON UN OBJET ?

De la même manière qu'avec les dessins, on peut faire un film d'animation avec n'importe quel objet, comme par exemple une marionnette de papier découpé ou une figurine en pâte à modeler ou en feutrine...

C'est la technique du « **stop motion** » (animation image par image) : on prend une photo de chaque étape du mouvement (on prend une photo de l'objet, on le bouge un peu, on prend une nouvelle photo, on le bouge, etc.). Cette technique est devenue connue mondialement grâce aux créations des Studios Aardman, spécialistes de l'animation en pâte à modeler. Ils ont réalisé des films avec de célèbres personnages comme *Wallace et Gromit* ou encore *Shaun le Mouton*.

• COMMENT ANIME-T-ON À L'ORDINATEUR ?

Certains films d'animation exploitent la technique du dessin animé traditionnel... mais s'aident des ordinateurs ! On appelle cela l'animation numérique (ou digitale). Cela peut être fait aussi bien avec la 2D (2 dimensions), c'est-à-dire en dessin ou papier découpé, qu'avec la 3D (3 dimensions), c'est-à-dire en pâte à modeler, figurines. Les dessins sont faits à la main puis scannés ou élaborés directement sur une tablette graphique. Une partie de l'animation, l'ajout des couleurs ou de certains effets spéciaux, ainsi que le **compositing** sont réalisés sur ordinateur.

Travail d'animation en stop motion

Marionnette de *Shaun le mouton* de Richard Starzak et Mark Burton

• UN CINÉ-CONTE

Ce programme de courts-métrages inédits regroupe trois films ayant tout d'abord comme point commun la manière dont ils ont été réalisés. Les trois réalisateurs ont décidé de créer leurs personnages en 3D, mais pas en images de synthèse. Pour cela, ils ont fait leurs marionnettes et leurs décors en feutrine, une matière qui rend un aspect particulier. En ce qui concerne l'animation, ces trois courts métrages sont réalisés en **stop motion**.

Ce programme de courts-métrages fait voyager les spectateurs dans différents univers tout en ayant pour fil conducteur le voyage et la découverte du monde pour les personnages. Que ce soit Tulip, une adaptation du célèbre conte *Poucelina*, d'Andersen, qui décide d'elle-même d'aller à l'aventure, ou alors Archie que les événements obligent à partir loin de chez lui, ces histoires nous rappellent à quel point foyer peut être un lieu chaleureux et accueillant.

Des contes en coton est un ciné-conte. Le musicien multi-instrumentiste Éric Mandret et le conteur Félix Ploquin, un duo d'artistes, spécialisé dans les spectacles musicaux pour enfants et ateliers de découverte instrumentale, accompagnent en musique, chansons, prose et poésie les aventures de Tulip, Archie et Hervé.

Ayant précédemment présenté un ciné-conte, lors de la 9e édition du Festival International du Film en 2018, Luciole et Grillon reviennent avec ce ciné-conte inédit pour nous faire traverser de nouveaux pays et nous emmener dans des cocons chaleureux.

Félix Ploquin contera des histoires en parallèle des 3 courts-métrages qui composent ce programme.

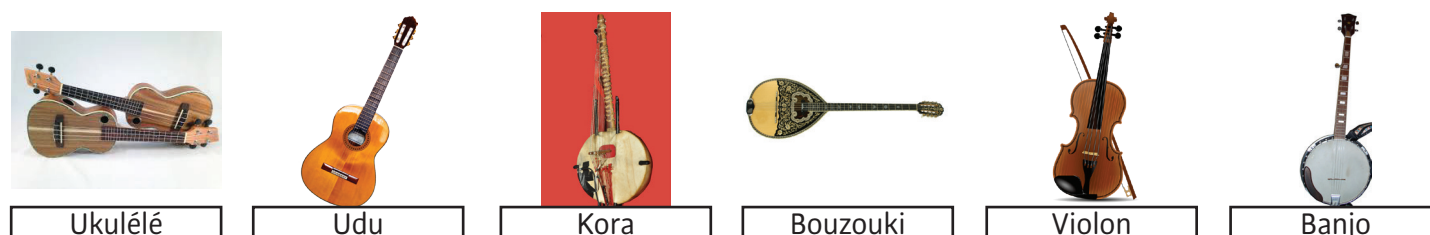
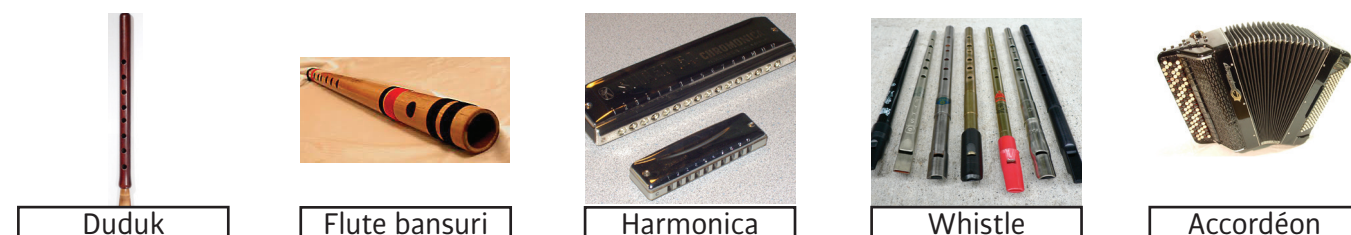
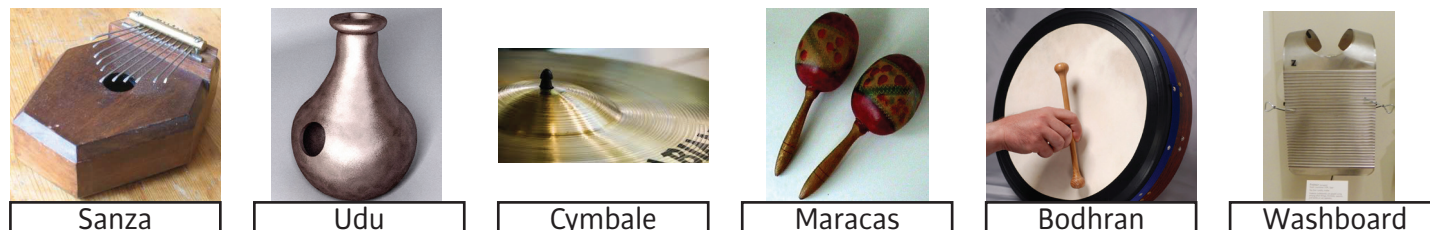
- Une version du conte *La Moufle*, basée sur la version de Florence Desnouveaux (Didier jeunesse, 2009), avec une touche de la version de Diane BARBARA (Actes Sud, 2002).
- Un conte du fleuve Amour : *Pourquoi l'ours et bouroundouk ne sont plus amis* (La Farandole, 1983).
- Le poème *Brouillard* de Maurice Carême.

Voici les instruments de musique qu'Éric Mandret utilise pendant le ciné-conte.

Connaissez-vous ces instruments ? Savez-vous quels sons ils produisent ?

Quel est le point commun de chaque ligne d'instruments ?

Les instruments de la 1ère ligne sont des percussions, la 2e ligne correspond aux instruments à vents et la 3e aux instruments à cordes.

Un conte est le récit d'aventures imaginaires, dont l'objectif est d'instruire en divertissant : c'est pourquoi, il se conclut souvent par une morale, une leçon de vie.

À l'origine, le conte vient de la tradition orale : des conteur.euse.s allaient de ville en ville pour les raconter et les transmettre. Puis, au fil des siècles, des auteur.rice.s se sont emparés de ces petites histoires pour les écrire, comme par exemple Charles Perrault, Hans Christian Andersen ou encore les frères Jacob et Wilhelm Grimm.

Sa structure suit souvent le même cheminement :

- Une introduction qui commence par une formule de type « Il était une fois » ou « En ce temps-là ».
- Une situation initiale où sont présentés le héros ou la héroïne et les lieux.
- L'élément perturbateur, l'apparition d'un problème posé au héros ou à l'héroïne.
- L'action, les épreuves que la.e protagoniste doit affronter pour résoudre le problème. L'action est motivée par un objet, une quête, ce que recherche le héros ou la héroïne.
- L'élément de résolution, le résultat de cette épreuve.
- La situation finale ou dénouement.

Le ou la protagoniste est en général entouré.e par :

- Des allié.e.s qui lui viennent en aide tout au long des épreuves qu'il ou elle traverse.
- Un.e opposant.e, des ennemi.e.s qui empêchent le ou la protagoniste d'accomplir son action.

Durant cette projection, les deux artistes remplacent la bande-son du film pour la réinventer et nous raconter des histoires. Ils proposent ainsi presque un travail de doublage de ces courts-métrages. Le doublage d'un film est le fait de proposer une autre bande-son, ou une partie de celle-ci. Cela est utile, par exemple, pour faire une version française d'un film étranger. D'ailleurs le son est très important dans un film, il raconte autant que ce que l'on voit, et joue sur nos émotions.

La bande-son d'un film est composée de plusieurs sons différents :

- Les bruitages ou ambiance sonore sont tous les bruits environnants, c'est-à-dire le chant des oiseaux, la pluie qui tombe ou encore une voiture qui démarre.
- La musique additionnelle ou bande originale, quant à elle, influence la façon dont on perçoit l'image : elle peut faire peur ou alors faire rire.
- Enfin, les voix ou les dialogues. Si le film a été réalisé dans un autre pays ou dans une autre langue, il doit parfois être doublé. C'est-à-dire que le film est soit sous-titré (cela permet d'écouter le film dans sa version originale avec la traduction écrite en bas de l'écran), soit le film est doublé (des acteur.rice.s francophones enregistrent la traduction des dialogues en studio et posent leurs voix sur les images). Pour le doublage, la synchronisation est très importante.

Ainsi, les différents types de sons d'un film – les bruitages, la musique originale et les voix ou dialogues – sont ici remplacés par la voix et la musique des deux artistes.

• TULIP, UNE ADAPTATION

Ce court-métrage est une adaptation d'un conte de Hans Christian Andersen *La Petite Poucette* (ou *Poucelina*). Une adaptation est la transformation d'une œuvre afin de la rendre possible dans un autre média. Il est donc question de transformer le conte d'Anderson et d'en faire un film.

Andrea Love a décidé de réécrire ce célèbre conte et d'en faire une adaptation féministe. Pour cela, elle transforme Poucette en Tulip, du nom de la fleur dans laquelle elle est née. Ici, Tulip est actrice de son destin, elle décide seule de partir à l'aventure, et d'accomplir son souhait de longue date qui est de pouvoir découvrir le jardin. Tulip part seule, et même si elle y est d'une certaine manière contrainte, elle est heureuse de pouvoir le faire. La fin du film donne de la liberté à la protagoniste : elle est maintenant libre de faire ce qu'il lui plaît, elle peut voyager et se déplacer à sa guise.

En classe, découvrez le conte originel de Poucette, quelles sont les différences avec *Tulip*, d'Andrea Love ?

Illustration de Vilhelm Pedersen (1850)

• DE LA MARIONNETTE À L'ANIMATION

La réalisatrice Andrea Love et sa collaboratrice Phoebe Wahl ont réalisé ce court-métrage en stop motion. Cette technique d'animation d'objets induit un travail de création des marionnettes au préalable. Pour ce film, comme pour plusieurs précédents courts-métrages, Andrea Love décide de faire des marionnettes, ainsi que l'ensemble du décor, en feutrine. Cette matière à l'aspect moelleux donne un rendu bien particulier : une atmosphère chaude et douce. Après avoir fabriqué l'armature de la marionnette (le squelette de la marionnette qui lui permet de se tenir), elle est recouverte de mousse (pour l'épaisseur) puis de feutrine.

Le stop motion est l'animation d'images fixes par leur rapidité de défilement. C'est pourquoi il est nécessaire de fabriquer plusieurs marionnettes des personnages avec des expressions différentes.

Découvrez le travail autour des marionnettes de la réalisatrice Andrea Love sur son site internet : <http://www.andreaanimates.com/>

Feuilletez le portfolio de Phoebe Wahl, <https://www.phoebewahl.com/>, et son univers empreint de contes et de nature.

• LES COULEURS DE LA FORÊT

Tulip explore la forêt et fait la connaissance de nombreux personnages. À travers ce passage dans des endroits encore inconnus pour elle, Tulip fait des rencontres et découvre le jardin de sa mère. La réalisatrice met en couleur et en image le voyage de Tulip : pour ce court-métrage, la décision était de faire un film en stop motion avec des figurines en feutrine. D'ailleurs, Andrea Love a déjà réalisé d'autres films de cette manière.

Cette matière permet de créer une atmosphère feutrée, douce et chaleureuse. De plus, les réalisatrices ont décidé d'utiliser des couleurs, elles aussi, chaudes.

Prêtez attention aux couleurs dans la forêt ou bien dans le jardin, comment sont-elles ? Quelle atmosphère créent-elles ? Est-ce que des différences d'ambiance sont perceptibles ?

• L'ANTHROPOMORPHISME AU CINÉMA

Archie, le fox-terrier, vient d'apprendre une triste nouvelle : un être cher vient de mourir. Accompagné par son animal de compagnie, il décide de retourner dans sa maison d'enfance. Ce drôle de duo nous questionne en tant que spectateur.rice.s : un chien ayant pour animal de compagnie un chien, c'est loin d'être habituel ! Cette manière de donner des caractéristiques humaines aux animaux s'appelle l'anthropomorphisme. Ici, le réalisateur, Ainslie Henderson, utilise ce procédé mais uniquement pour son protagoniste.

En classe, parlez de l'anthropomorphisme, connaissez-vous d'autres films utilisant cette technique ?

Trouvez des films avec des animaux, dont l'un avec des caractéristiques humaines et l'autre non. (Exemple : Dingo et Pluto, les crocodiles et les souris dans *Bernard et Bianca*, les chevaux et les souris dans *Cendrillon*).

Cette technique nous questionne sur notre rapport aux animaux : à votre avis, pourquoi certains parlent et d'autres non ? Qui sont-ils par rapport à nous ?

Relevez ensemble les caractères et comportements propres aux humains et ceux propres aux animaux.

• LA TRISTESSE

La question de la perte d'une personne proche est un thème souvent traité au cinéma. Sujet important dans la vie de chaque personne, le cinéma permet la catharsis (la libération des sentiments et émotions éprouvés par le biais de ce que vit le personnage) et d'aborder ce thème de manière distancée. Ici, plusieurs scènes montrent les émotions d'Archie vis-à-vis de cette triste nouvelle, mais également le réconfort qu'il peut trouver en pensant à des moments joyeux en compagnie de cette femme, la maison dans laquelle il retourne et les photos des albums qu'il peut regarder pour se remémorer ces moments à deux, tout comme les attentions que son chien lui accorde.

En classe, listez les différents types de moments, qui évoquent le deuil et la tristesse ?

Comment interagissent les personnages entre eux ?

• UN FILM MUET

Ce court-métrage est un film muet. Cela signifie qu'il n'y a ni voix off, ni dialogues entre les personnages. Pour autant, il existe une réelle communication entre eux. Comment passe la communication entre les deux personnages ? Comment peut-on communiquer sans mots ?

Par ailleurs, un film muet n'est pas un film sans son : il existe plusieurs catégories de sons : le bruitage, les dialogues, la musique additionnelle (cf. page 5).

De nombreux films du début de l'Histoire du cinéma étaient des films muets : les films de l'Américain Charlie Chaplin ou encore ceux de la Française Germaine Dulac dans les années 1920 par exemple. Cela n'empêche pas la compréhension du film pour autant. D'ailleurs, la musique et le bruitage jouent un rôle important autant dans la compréhension de l'histoire que dans la manière dont nous l'abordons. La musique peut modifier la façon dont nous percevons la scène : une musique joyeuse ou triste influence notre regard.

En classe, essayez de mettre une musique joyeuse puis triste sur la même scène. Avez-vous perçu la même chose ? En quoi cela change la manière dont nous comprenons la scène ?

Luciole et Grillon ont décidé de mettre ce court-métrage en parallèle avec les *Contes du fleuve Amour : Pourquoi l'ours et bouroundouk ne sont plus amis*. Ce recueil de contes traditionnels a été écrit par Dimitri Nagueichkine.

• UN CONTE DANS UN CONTE

Ce film est une adaptation à l'écran d'une œuvre littéraire bien connue de la réalisatrice : *La Maison du Hérisson*, un poème de Branko Ćopić, écrivain et poète des Balkans du XXe siècle. Ce texte reprend un bon nombre de caractéristiques des contes : la forêt, certains animaux (un ours, un renard, un loup, un sanglier), un foyer comme lieu agréable et protecteur ...

Ce court-métrage sera accompagné par *La Moufle*, un conte qui reprend le même principe d'un foyer cocon et protecteur. Dans le court-métrage, il s'agit de la caverne d'Hervé, dans le conte, de la moufle. Dans les deux cas, la première personne à habiter dans le foyer protecteur se garde bien d'en parler aux autres.

La Maison du Hérisson reprend donc des éléments du conte *La Moufle*. Cette maison que Hervé aime profondément, mais que ses voisins de la forêt moquent particulièrement : selon eux, Hervé est bien sot de préférer à la nourriture son simple foyer. À travers cette adaptation du poème de l'artiste Branko Ćopić, la réalisatrice nous invite à ne pas nous laisser impressionner par les autres, et montre que la marginalité n'est pas risible.

• LA FORÊT COMME LIEU RÉCONFORTANT ?

Ce court-métrage se passe entièrement dans la forêt, souvent vue et représentée comme un lieu pouvant être malveillant. Eva cvijanović dépeint ici les différentes facettes de ce lieu. Montrée comme un endroit accueillant et protecteur pour Hervé le Hérisson, la forêt est aussi un lieu de perdition pour l'ours, le loup et la laie. Ainsi, ces différentes ambiances sont aussi marquées par des changements de couleurs, parfois sombres, parfois claires. Ces changements ne sont pas dépendants des moments de la journée – la nuit peut paraître autant bienveillante pour Hervé qu'inquiétante pour les autres animaux – mais plutôt en fonction des personnages.

La façon dont les animaux perçoivent la forêt correspond aussi à leurs attitudes vis-à-vis de celle-ci. L'ours, la laie et le loup sont plus intéressés par la nourriture que par leurs maisons et répètent « à quel point ce hérisson est sot ».

En classe, observez comment ces changements sont perceptibles à l'image ?

• UN FILM EN RIME

Peu de films ont des dialogues en rime. Pour ce court-métrage, la réalisatrice a adapté au cinéma un poème qu'elle connaît. C'est pourquoi, elle a décidé de garder la forme rimée. Ainsi, même pour la version française les phrases riment entre elles. La version originale du film est en serbo-croate, la langue du poème : la réalisatrice tenait à faire ce film dans sa langue maternelle et dans la langue d'origine du poème.

Par ailleurs, il a aussi été question d'une adaptation d'un poème dans un premier temps à l'écran puis dans un second temps dans plusieurs langues. Ainsi, pour chaque langue, la réalisatrice a participé au questionnement lié la traduction, qui doit être en adéquation avec l'esprit du poème mais aussi avec celui du court-métrage.

Enfin, comme pour un poème qui est récité, il n'y a qu'une voix off qui lit le poème entier et interprète donc également les voix des différents animaux.

Dans le cadre de ce ciné-conte, *La Maison du Hérisson* sera mis en parallèle du conte du célèbre conte de randonnée *La Moufle*.

La Moufle est un conte qui nous emmène au milieu de l'hiver dans une forêt. Une petite souris grelotte et trouve une moufle où se mettre au chaud. Mais elle n'est pas la seule à avoir froid et à chercher un abri pour la nuit.

En classe, écoutez les bandes-annonces des différentes versions de ce court-métrage (en serbo-croate, anglais et français) et le choix des voix pour incarner les personnages.

Version française : <https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/trailer/maison-du-herisson-bande-annonce/>

Version anglaise : https://www.onf.ca/film/hedgehogs_home/trailer/hedgehogs_home_trailer/

Version serbo-croate : https://www.onf.ca/film/jezeva-kuca-hedgehogs-home/trailer/hedgehogs-home_sh-trailer-60923/

CONTACT JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES

HÉLÈNE HOËL	hhoel@fif-85.com
MANON KOKEN	mkoken@fif-85.com
ALICE DILÉ	scolaire@fif-85.com

02 51 36 50 22

www.fif-85.com

Conception du dossier pédagogique :
Hélène Hoël, Manon Koken, Alice Dilé
Avec la participation de Félix Ploquin et Éric Mandret