

Compétition internationale de courts métrages

Éléphant d'or (programme 1)

Fiche enseignant

LE ROI DES ÉCHOS

De Quentin Fovet [France, 3'30, Animation]

Synopsis : Inspiré d'un conte africain, l'histoire d'un homme qui cultive son lopin de terre et auquel le mystérieux roi des échos va proposer son aide.

- **Pistes d'exploitation pédagogiques** pour les cycles 1 et 2 dans le *Cahier pédagogique* des Rencontres Henri Langlois (pages 4, 5 et 20) :
http://www.rihl.org/educ/cahierspeda/cahier_pioupiou_2011.pdf
 - **A la rubrique « Lire », contes africains**, dont *Le Roi des Echos* :
<http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/entree.htm>
 - **Conte breton sur la même trame** :
<http://ecl.ac-orleans-tours.fr/ec-belleville-sur-loire/korrigans.htm>
- ⇒ Film en ligne sur le blog du réalisateur : <http://kantin.over-blog.fr/categorie-10691574.html>

LIMAÇON ET CARICOLES

De Gwendoline Gamboa et Sylwia Szkiladrz [Belgique, 7', Animation]

Synopsis : Ce film nous conte l'aventure d'une petite limace qui cherche sa place dans un monde d'escargots. Dans un univers onirique, coloré et parfois cruel, elle va devoir s'affirmer.

La bande-son joue un rôle important dans l'atmosphère particulière de ce film. Repérer ce qui en fait la richesse :

- **Les voix** : la voix enfantine du limaçon est très touchante mais son enthousiasme ne parvient pas à désarmer l'escargot au ton nasillard et agacé (« *Je vous somme de descendre de là, qui que vous soyez !* », « *Je vous prie de m'excuser mais j'ai d'autres chats à fouetter* »). Le contraste entre ces deux voix marque la distance entre eux.
- **La musique** : les différentes séquences possèdent des atmosphères bien différenciées. Ainsi, la visite de la maison de l'escargot est-elle teintée d'étrangeté : scie musicale, bulles, percussions douces, boisées ou carillons... Cette ambiance se poursuit quand le limaçon construit sa maison, quand il rêve, avec des variations. Tandis que l'apparition des hommes est annoncée par des coups de tambourin et que les cymbales résonnent pendant la chasse cauchemardesque aux escargots.
- **La scène d'ouverture est dénuée de musique**. Ce sont des bruitages qui l'accompagnent : chants d'oiseaux, bourdonnements d'insectes, glouglou du ruisseau et croassements. Lorsqu'à la scène finale, le limaçon se détourne de la vision d'horreur et revient chez lui, il retrouve la douceur de ces sons.

⇒ Pour revoir le film : <http://vimeo.com/30074829>

LE SOLEIL CHANTE

De Delphine Burrus [France, 4'05, Animation]

Synopsis : Ignatus, sur son tricycle, se promène dans un paysage évoquant à divers moments un corps de femme. Il chante : « le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte ».

- **C'est la chanson d'Ignatus, pour laquelle le film a été réalisé, qui constitue la bande-son.** Faire remarquer le jeu d'inversion des mots entre les strophes qui crée un effet poétique et drôle : « *Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte* ». Procéder à ce type d'exercice sur un texte écrit par les élèves ou sur une poésie connue.
 - **Une illustration de la chanson :** repérer les correspondances entre le texte et les images (yeux en amande, « gratte », bouche, soleil, oiseaux, herbe, etc.). Remarquer que certains éléments sont détournés, comme le texte (bouches-papillons).
 - **Au bricolage des mots correspond celui des matériaux :** pour animer son film, Delphine Burrus utilise du fil de fer, du carton ondulé, du tissu, du papier, du bois, du plâtre... Le mécanisme bricolé pour faire lever le soleil et verdir l'herbe en est un bel exemple. L'attention peut être attirée sur le décor et ses reliefs, qui se révèlent être le corps de la femme dont rêve le chanteur. Si on le devine tout au long du film, c'est seulement l'image du visage à la fin qui confirme nos intuitions.
- ⇒ Le film, ainsi que des photos de son tournage et les paroles de la chanson sont sur le site du chanteur Ignatus : <http://www.ignatub.com/clips/le-soleil-chante-the-sun-sings/>

BIENVENUE À BRIC-À-BROC

De Amandine Gallerand et Matthieu Chevallier [France, 7', Animation]

Synopsis : Milo est un enfant, un chat de la ville vif, gai, aussi roublard que turbulent. Ses parents, dans l'espoir de le calmer, l'ont envoyé en colonie de vacances à la campagne.

Ce film d'animation pédagogique à l'attention des plus jeunes mise sur des couleurs vives et des graphismes géométriques permettant de distinguer facilement chaque personnage.

- **Essayer de se rappeler les formes utilisées pour dessiner certains personnages :** Milo le chat (tête carrée, oreilles triangles), Gaël le lapin (tête et lunettes rectangles, nez triangle)... Une image des personnages est disponible sur le site : <http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Bienvenu-a-bric-a-broc.html>
- **Demander aux élèves de dessiner des personnages à partir de formes géométriques.**

GRAND PRIX

De Marc Ribou et Anna Solanas [Espagne, 7'15, Animation]

Synopsis : Ciel dégagé. Véhicules prêts à démarrer. Blas, Ivan et Hector prennent leur place. C'est le départ ! Prêt, partez...

Animé en volume à l'aide de matériaux de récupération, *Grand Prix* paraît tout aussi bricolé que les engins fabriqués par ses trois coureurs. **Essayer de repérer les matériaux utilisés par les réalisateurs :** chiffons, cageot, passoire, pneu, etc. Ce choix, ainsi que celui de marionnettes aux têtes difformes et aux yeux globuleux, rejette une esthétique lisse et « léchée ». Leur petit monde est tortueux, cabossé et chaotique mais sensible et drôle.

L'étirement et l'accélération du temps est à souligner ici : la course semble ne jamais devoir démarrer. Le vieux ronfle et ne semble pas du tout prêt à siffler le départ, les préparatifs mécaniques n'en finissent pas. Un travelling nous montre les candidats enfin prêts à partir (chacun opine de la tête). Mais c'est une tortue qui donne le départ : sa lenteur fait encore monter la tension, qui se lit sur les visages des concurrents... Soudain, lorsque la tortue tire la carotte, tout s'accélère : elle déclenche un mécanisme qui fait tomber une boule sur une ruche et réveille le vieil homme. Tandis que deux coureurs démarrent instantanément, le troisième ne parvient pas à faire avancer son « side-car » d'un centimètre. Là encore, la distorsion est frappante. Quand, à la fin, ils auront réussi à se lancer (lorsque la fille prend les commandes), ils seront « figés » en photo !

PAPA'S BOY

De Leevi Lelletty [Finlande, 3'00, Animation]

Synopsis : Une jeune souris rêve de devenir danseuse, mais sa famille désapprouve, jusqu'au jour où sa danse va sauver une journée.

Les **cadrages** sont employés avec une progression et une intention qui pourront être mises en évidence avec les élèves : le film s'ouvre sur un plan large en plongée sur une maison entourée de lampadaires. Une devanture indique la présence d'une boutique. Le deuxième plan, annoncé par le tintement d'une sonnette, nous introduit à l'intérieur du magasin (de jouets) : plan large qui nous fait découvrir la totalité du décor composé d'étagères, escalier, piano, guirlande lumineuse, plancher... Suit un gros plan du pied du piano, au ras du sol : un escalier et une petite porte y sont installés. Avant même le générique, le décor est planté et l'échelle est donnée : celle d'un trou de souris.

Les **angles de prises de vue** accentuent les rapports de force entre le chat et les souris, renforçant la tension et la peur pour ces dernières. Lorsque le chat apparaît pour la première fois à l'image, c'est une plongée verticale qui est utilisée : les personnages sont vus de dessus. Le père souris est minuscule, poussant sa brouette, et sur le piano, le gros chat le guette. Le très gros plan suivant montre son air menaçant. Le père est à nouveau montré en plongée, mais un peu plus serrée, ce qui rapproche la menace. Et quand le gros chat aura posé la patte sur lui, nous verrons cette fois le chat en contre-plongée, c'est-à-dire du point de vue de la victime, dominée par son agresseur.

Pour en savoir plus :

- La page Facebook du film fournit des images du film ainsi que des recherches graphiques autour des personnages et du décor : <http://www.facebook.com/papasboypage?sk=photos>

SCHLAF (SLEEP)

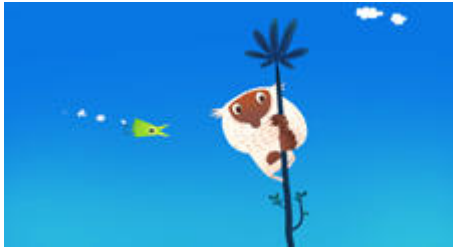
De Claudius Gentinetta et Frank Braun [Suisse, 4'09, Animation]

Synopsis : Plein cap à pleins poumons et à toute vapeur sur l'ultime repos. Une berceuse les yeux fermés pour sombrer en toute quiétude.

Schlaf (« sommeil » en allemand) ne raconte pas une histoire mais nous entraîne, selon son réalisateur « *plein cap à pleins poumons et à toute vapeur sur l'ultime repos. Une berceuse les yeux fermés pour sombrer en toute quiétude* ». Amener les élèves à comprendre l'analogie entre le sommeil dans lequel on « sombre » et ces images de naufrage en eau sombre.

- **Chercher à faire « émerger » les images dont se souviennent les élèves** : au début ? ensuite ? à la fin ? Que représentent-elles (une vague, une cheminée de paquebot, des chaloupes, des rames, des visages, des hublots) ? Que signifient-elles, selon eux ?
- **Quels sont les couleurs utilisées ? Quelle atmosphère s'en dégage ?**

- **Interroger sur la progression du graphisme et du son** : ont-ils remarqué la montée de l'intensité ? A quoi est-elle due ? Au départ, seule une ligne ondule et un petit nuage survole une cheminée, puis les dessins grossissent, tournoient au fur et à mesure que les ronflements (véritables et enregistrés en trois nuits !) prennent de l'ampleur. Le retour final à la vague ondulante clôt l'épisode du naufrage : tout semble avoir coulé : bateau, personnages, rames...
- **Images du film** : <http://www.gentinettafilm.ch/sleep.html>

OZO

De Alex Vial, Leslie Martin, Martin Brunet, Mathieu Garcia [France, 7'30, Animation]

Synopsis : Ozo, une créature étrange, se fait voler ses œufs par Néné, une autruche légèrement folle. Ozo entreprend une mission dangereuse pour les récupérer.

L'humour prédomine dans ce film d'animation coloré, dynamique et attendrissant. Avec les élèves, chercher quels sont les ressorts comiques :

- **Le comique de répétition** : Ozo, animal tenant du singe et du paresseux, suit le même chemin plusieurs fois, se cogne au même arbre, retombe de la même branche... Le bébé répète « *maman !* » à tous les animaux qu'il rencontre : singe, autruche ou mouche !
- **Le comique de caractère** : les personnages sont « typés » : Ozo n'est pas vif, il se fait voler son œuf, il suit les traces dans le sens inverse. Il est brutal, pas seulement avec le bébé mais aussi avec le hibou-lampe, qu'il ne ménage pas ! Néné l'autruche est rapide, rusée et voleuse. Tous deux se chamaillent pour l'œuf mais se désintéressent complètement du bébé. Le graphisme ridiculise un peu ces deux brutes égoïstes : Ozo est un « costaud » à petites pattes, l'œil de Néné remplit toute sa tête...
- **De l'émotion au comique** : lorsque l'œuf éclot (grand moment de suspense), les réalisateurs nous attendrissent en dessinant un bébé tout rond, orange, aux grands yeux brillants, qui cherche une maman, sans succès malgré sa petite voix désarmante. Alors que nous sommes sur le point de nous révolter contre les oiseaux, Ozo puis Néné qui, tous, rejettent ce bébé et commencent même à le lancer telle une vulgaire balle, un glissement s'opère. Un match, un spectacle se met en place : son d'une balle de tennis, regards de va-et-vient, spectateurs en fête, arbitre sifflant une faute ! Si nous ne pouvons nous empêcher de rire malgré notre sympathie pour le bébé, nous savourons sa revanche à la fin du film...

Pour en savoir plus :

- Ozo possède sa page Facebook ! Son portrait, ses goûts, ses activités y sont détaillés : <http://www.facebook.com/ozo.nene?sk=info>
- Le site du film montre la progression des recherches graphiques sur les personnages : <http://www.ozo-themovie.com/>
- Galerie d'images : <http://martinbrunet.fr/shortmovies/ozo-2011>

Rédaction : Véronique Godec // Affiche : Eric Jacob // Maquette : Marion Geerebaert