Duos de choc

Un programme
de 4 courts métrages
proposé par l'agence du
court métrage
35mn

Deux amis
de Natalia Chernysheva, France, animation, 2014, 4 minutes, couleur

Doggone tired
de Tex Avery, Etats Unis, dessins animés, 1949, 7 minutes, couleur

Charlot à la plage
de Charles Chaplin, Etats Unis, film, 1915, 13 minutes, noir et blanc

Le Petit Bonhomme de Poche
de Ana Chubinidze, France, animation, 2017, 7 minutes

Qui s'assemble ne se ressemble pas toujours ! Ces quatre histoires joyeuses, malicieuses et tendres mettent en scène deux personnages que rien ne prédestinait à faire équipe. Entre l'amitié d'un têtard et d'une chenille, un lapin qui taquine un chien de chasse, un Charlot charmant les femmes de ses amis et un petit bonhomme chamboulé par le passage d'un géant aveugle, chacun fait un pas de côté pour accomplir bien souvent l'impossible ensemble.

L'affiche

Approche sensible :
Qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?
Analyse et hypothèses :
L'image : que voit-on ? *Un personnage.* Où est-il ? Que fait-il ? Comment est-il représenté? (en entier ? en partie ? A-t-il une expression particulière ?, Quelle technique est utilisée ? (Dessin, peinture, collage… ?).
Le texte : *Il y a des mots écrits.* Le titre du programme est écrit en grand et en bleu tout en haut à gauche de l'affiche. Le distributeur est mentionné tout en bas, en blanc sur fond rouge à droite de l'affiche.
Le titre : « Duos de choc ». A quoi est-ce que cela me fait penser ? (Laisser les enfants s'exprimer). Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est « un duo » ? Que signifie le mot choc ? Que peut vouloir dire « un duo de choc » ?
Expliquer que « duos de choc » permet de faire le lien avec les 4 petits films. Tous vont raconter l'histoire de deux personnages qui ont des liens particuliers.

Les films

Deux amis

Synopsis

Une chenille est poursuivie par un héron bien décidé à en faire son déjeuner. Dans l'élan de sa fuite, elle tombe dans l'étang et est sauvée in extremis de la noyade par un têtard. Les deux nouveaux amis grandissent ensemble, mais dans des environnements différents. Jusqu'au jour de la grande transformation.

Dénuée de dialogues et sur un schéma dans la lignée de la riche histoire du cartoon, la fable est intelligible dès le plus jeune âge, mettant naturellement en jeu, avec ces deux personnages, l'amitié inattendue entre une chenille et un têtard et la notion de métamorphose ou grenouille et papillon, ne correspondant plus à leur aspect précédent et ne se reconnaissent plus !

La réalisatrice

Natalia Chernysheva est née en 1984 en Russie. Elle est réalisatrice, scénariste et animatrice. Diplômée en graphisme et en animation à l'Académie des arts et de l'architecture de l'Oural, elle a travaillé en tant qu'animateur sur de nombreux projets de films. Le court métrage *Flocon de neige* fût son premier film en tant que réalisatrice.

Lien avec la littérature de jeunesse :

Comment la nature, le hasard et le temps font obstacle à l'amitié...

La Promesse, JeanneWillis, 2010 Gallimard

La chenille amoureuse du têtard lui a fait promettre de ne jamais changer...

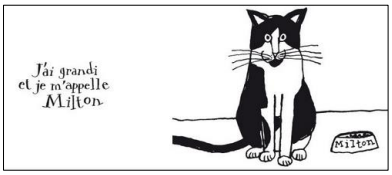
Mais comment lutter contre la nature? Une histoire d'amour qui finit mal!

Les photogrammes : ici

Pistes possibles :

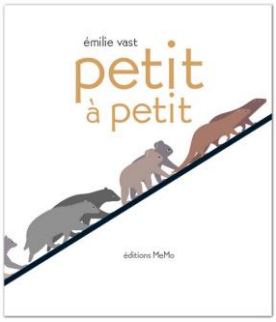
Faire des fonds monochromes de formats différents (carrés, format marine...) en variant les outils. Intervenir sur ces fonds en utilisant uniquement un feutre ou un gros marqueur noir, selon l'épaisseur du trait désirée ou bien déchirer des formes dans du papier noir et les agencer sur les fonds en couleur...

Références bibliographiques :

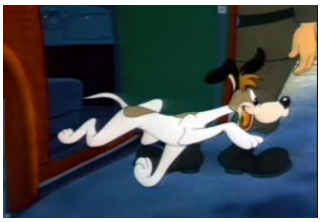


Moi, Milton, Haydé,
Ed. La Joie de Lire, 2007

Chamour et tous ceux qui nous manquent,
Emilie Vast,
Ed. MeMo, 2016



Petit à petit,
Emilie Vast,
Ed. MeMo, 2013

Doggone tired **Synopsis** Un lapin tente par tous les moyens de garder un chien de chasse éveillé, afin que le lendemain il soit trop épuisé pour la chasse. **Le réalisateur** **Frederick Bean Avery**, dit **Tex Avery**, né en1908 au Texas et mort en 1980 est un réalisateur de films d'animations. Il est à l'origine du style farfelu des cartoons hollywoodiens des années 1940. Tex Avery est connu pour ses créations d'univers aux situations délirantes. Parmi ses personnages, on peut citer Bugs Bunny, Daffy Duck, Droopy…	

Les photogrammes :

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2018/11/dogonne-tired.pdf

Guider les enfants :
Dans l'observation :

- Des personnages variés, humains, animaux, objets...

Travailler sur ces personnages (souvent zoomorphes pour traduire les travers des hommes), les qualifier, trouver leurs caractéristiques physiques, morales, leurs sentiments, leurs postures, leurs expressions…

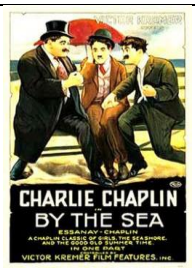
- Des gags et de leurs répétitions tout au long du court métrage
- Des grimaces
- Des situations impossibles.

Dans l'écoute :

- Des bruitages
- Des musiques
- Les voix caricaturales.

Charlot à la plage

Synopsis
A la plage, Charlot se bat pour une broutille avec un homme. Les deux adversaires se réconcilient autour d'une glace avant d'être à nouveau en conflit.



Le réalisateur

Charles Spencer Chaplin, dit **Charlie Chaplin** (1889/1977). Il naît à Londres. Ses parents, tous deux artistes de music- hall, se séparent alors qu'il n'a que trois ans. Des mois passés à l'orphelinat alors que sa mère est internée en hôpital psychiatrique, ou ceux en compagnie de son père et sa belle-mère alcooliques, il en restera fortement marqué par la misère et la violence de son enfance tragique. C'est cet héritage qu'il laissera transparaître dans nombre de ses films : la pauvreté et la solitude. Il commence sur les planches à 5 ans, mais le décès de son père le plonge lui, son frère et sa mère dans une grande misère. A 10 ans, il intègre une troupe d'enfants de la balle, puis est repéré pour une tournée de spectacle de sketches, au cours de laquelle, aux Etats-Unis, les studios Key Stone lui adressent une proposition de contrat. Charles Chaplin, à peine âgé de 24 ans, débute alors une carrière cinématographique incomparable.
Entre 1914 et 1967 il tourne 82 films, dont il assure la mise en scène, la réalisation et pour la plupart des films la composition musicale. Ses thèmes de prédilection sont la faim et la pauvreté, l'amour, la femme, la différence et la solitude.

Le personnage de Charlot
C'est en 1914 qu'il crée le personnage de Charlot le vagabond, qui sera le fil rouge de sa création artistique, personnage qu'il travaille sans cesse. Charlot incarne le personnage burlesque par excellence. Pauvre et maladroit, il lui arrive de nombreux désagréments, souvent provoqués par lui-même. Il est le souffre-douleur de gros durs imbéciles.

Le genre : le film burlesque
Le film burlesque appartient à la grande famille du cinéma comique qui se donne comme fin de divertir le public. Le burlesque se nourrit d'effets comiques inattendus et fulgurants (gags), qui, subrepticement insérés dans le récit, créent un univers absurde et irrationnel.
Le vocable « burlesque » vient de l'italien burla (plaisanterie). Ce terme a été utilisé, dans son acceptation cinématographique, dès 1910 par les Américains. Les Américains emploient aussi le mot slapstick (coup de bâton), la bastonnade constituant avec la chute corporelle et l'envoi de tartes à la crème les matériaux emblématiques du genre.
A ses origines, le film burlesque s'adressait au public modeste des classes laborieuses (et, aux Etats-Unis, à celui des immigrants)... Les tabous étaient allègrement bafoués, les valeurs sociales et leurs représentants ridiculisés. Mais cette célébration jubilatoire du délire, de la destruction et du chaos ne présentaient aucun danger pour l'ordre établi : elle offrait une fonction compensatrice et ne jouait pas sur le terrain de la « réalité vraie ». La tradition du film burlesque (Laurel et Hardy) fut poursuivie par les Marx Brothers. Cependant, d'autres façons d'envisager le genre apparurent au fil de l'histoire: la tradition mélodramatique de Chaplin, mécanicienne de Keaton, parodique de Jerry Lewis et des Monty Python, et enfin poétique de Tati.

Les photogrammes :

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2018/11/charlot-a-la-plage.pdf

Une proposition scénique :

Expliquer aux enfants que comme le film est muet, les acteurs ont recours à des mimiques souvent exagérées pour faire comprendre leurs émotions (Charlot rit de toutes ses dents, un personnage de mauvaise humeur fronce d'énormes sourcils broussailleux quand il est fâché…)

Proposer aux enfants de jouer une petite scène à deux, à trois sans dire un mot comme dans un film muet de manière suffisamment expressive pour que les spectateurs comprennent la scène interprétée.

Travailler sur la silhouette de Charlot, en référence à l'œuvre de Fernand Léger :

Charlot,
Fernand Léger, 1920

Utiliser la technique du collage, avec des papiers déchirés, découpés…

Charlot cubiste,
Fernand Léger, 1924

Utiliser la technique de l'assemblage en récupérant différents objets ou différentes matières pour reconstituer la silhouette…

Le Petit Bonhomme de Poche

Papier découpé

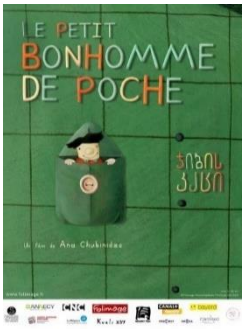
Synopsis

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.

La réalisatrice

Ana Chubinidze est née en Géorgie en 1990. Auteure et illustratrice, elle anime aussi des ateliers pour enfants et adultes autour de la technique du livre en pop-up.

Elle réalise son premier film d'animation Le Petit Bonhomme de poche en 2016 dans le cadre du programme « Artistes en Résidence » de Folimage.



Se souvenir de l'histoire

Une ville, des gens, des voitures et, sur un trottoir, une boîte. Un petit bonhomme sort de cette boîte. Au milieu des passants, le petit bonhomme ramasse des objets tombés par terre : un bouton, une paille, une étiquette de code-barre. Puis il retourne dans la boîte avec ces objets.

Cette boîte est une sorte de maison pleine des trésors récoltés par le petit bonhomme. Il coupe la paille, souffle dedans et de la musique se fait entendre. Le petit bonhomme est ravi et émerveillé. Il continue à faire de la musique quand soudain un coup de pied est donné dans la boîte. Un des passants a tapé dans la boîte et l'a renversé. Le petit bonhomme et ses objets sont éparpillés par terre. Le petit bonhomme n'est pas content mais il remet la boîte et tous ses objets en place.

Après un peu de rangement, il peut de nouveau faire de la musique avec sa paille. Le répit est de courte durée : la boîte est de nouveau renversée sur le trottoir et c'est le même passant qui a donné un coup de pied dedans. Le petit bonhomme le reconnaît à ses grandes chaussures vertes. Il s'aperçoit aussi que ces chaussures marchent sur la queue du chat, écrasent les jouets... Le petit bonhomme est attristé et effaré. De colère, il suit les chaussures mais bientôt perd leur trace.

Alors pour se venger, la nuit, il positionne une peau de banane juste à côté de sa boîte. Le lendemain matin comme prévu, la personne aux grandes chaussures vertes marche droit vers la boîte, glisse sur la peau de banane et tombe à terre. Le petit bonhomme s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'une personne âgée et aveugle. Vite, il ramène les lunettes, la canne et le chapeau près de cette personne pour qu'elle retrouve facilement ses affaires. L'homme aux chaussures vertes repart.

A ce moment-là, le petit bonhomme aperçoit une clé par terre. Elle appartient à l'homme aux chaussures vertes mais il est déjà loin. Le petit bonhomme attend sur le trottoir espérant l'apercevoir, en vain. Il retourne dans sa boîte et là, il la sent bouger. Il croit que c'est l'homme aux chaussures vertes mais non, la boîte flotte sur l'eau et se renverse. Le petit bonhomme a juste le temps de sauver la clé et il est ramené à la surface par une chaussure verte qui ressemble à une baleine.

L'homme aux chaussures vertes est juste devant le petit bonhomme. Alors, il sort sa paille et joue de la musique. L'homme aux chaussures vertes se penche, le petit bonhomme lui rend sa clé. Ils se serrent la main puis l'homme prend le bonhomme dans sa paume et le glisse dans la poche de sa chemise. Ensemble ils se promènent en musique, le petit bonhomme alertant l'homme aux grandes chaussures vertes quand des obstacles se présentent.

Les photogrammes : ici

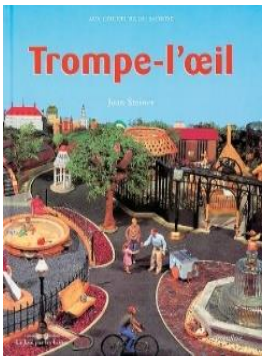
Des pistes possibles :
Revenir sur la deuxième image, voir si les enfants la reconnaissent, reprendre les hypothèses émises au départ.

Des ouvertures possibles :
Les 5 sens : se demander comment le petit bonhomme et l'aveugle communiquent, au-delà de la parole.
Mais qu'est-ce qui leur fait donc si peur ? La différence physique : l'aveugle, dont le petit bonhomme n'aperçoit que les chaussures, est effrayant pour lui. Le son et l'image concordent à le rendre monstrueux.
Et si on avait des points communs ? Les personnages parviennent à dépasser leur peur. Ils apprennent à se connaître, et une amitié se crée.
Découvrir de nouveaux horizons : en montant dans la poche du vieil aveugle, le petit bonhomme acquiert une vue plus large sur la ville. Grâce à cette rencontre, son esprit s'est ouvert.

Des pistes pour des débats d'idées :
Le petit bonhomme doit aller au-delà de sa tranquillité pour s'ouvrir au monde. Sa petite boîte ne le protège plus. Il doit se confronter aux visages des adultes et faire face aux conséquences de ses actes. On peut se surpasser, prendre des risques. Le bonhomme de poche risque de se noyer pour pouvoir rendre la clé à l'aveugle.
Créer, ça aide à se rencontrer, tisser des liens… Les connaissances que nous transmet l'étranger nous enrichissent et nous aident à le comprendre.
La musique adoucit les mœurs, par son langage universel, elle permet de communiquer facilement et de créer de nouvelles relations. Grâce à elle, l'aveugle dépasse son handicap et sort de sa solitude.

Des pistes plastiques
Faire retrouver aux enfants les différents objets représentés et trouver comment ils ont été détournés (code barre/ tableau ; boulon/tabouret…)

Un album pour prolonger le travail :

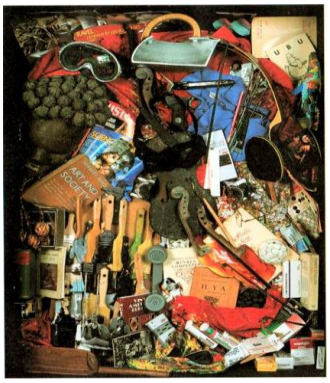


Joan Steiner
Trompe- l'œil, 1999
Aux couleurs du monde

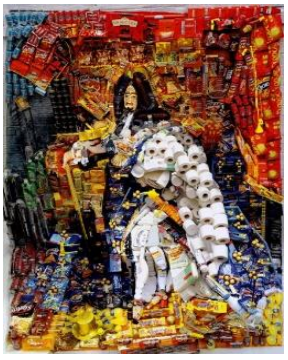
L'auteur propose un univers en trois dimensions, réalisés avec divers objets détournés.

Travailler autour du détournement d'objets :

Références artistiques :



Portrait Robot, Arman, 1992



Louis XIV, Bernard Pras, 2003

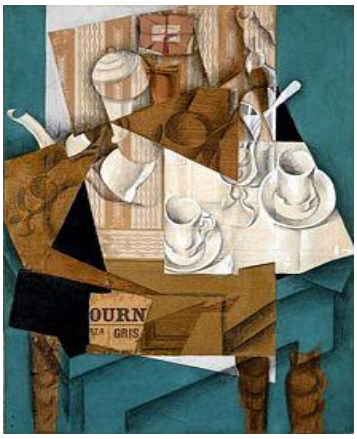
Caméléon et Rhino
Julien Garcia

Le Sommelier,
Giuseppe Arcimboldo, 1574 (huile sur bois)

Les papiers collés :

Références artistiques :

La Guitare,
Pablo Picasso, 1913

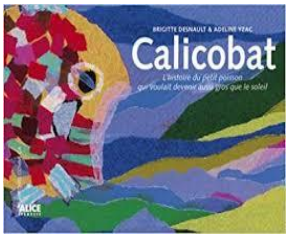


Le Petit Déjeuner,
Juan Gris, 1914

Le Jour,
George Braque, 1929

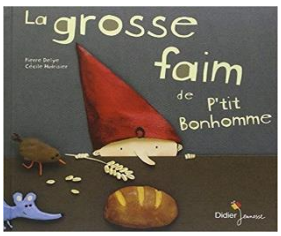
La Tristesse du Roi,
Henri Matisse 1952

Des albums utilisant cette technique :



Calicobat,
Adeline Yzac,
Éditions Alice Jeunesse,
2002

La souris qui cherchait un mari,
Martine Bourre,
Éditions Didier Jeunesse, 2008



La grosse faim de p'tit bonhomme,
Pierre Deleye et Cécile Hudrisier,
Éditions Didier Jeunesse, 2005

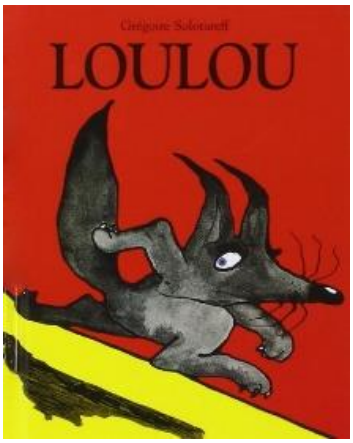
Des pistes pédagogiques:
http://www.ia94.ac-creteil.fr/arts_visuels/enseigner/collage-demarche.pdf

Apport culturel et autres ressources :

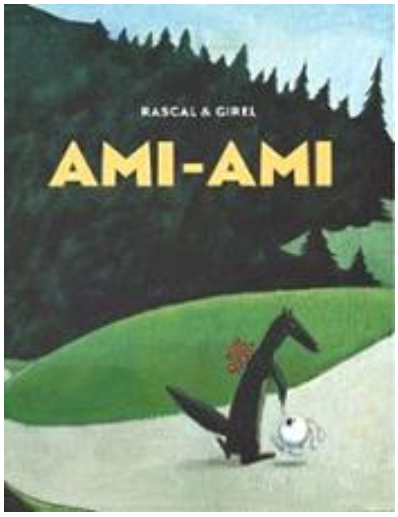
D'autres duos de choc :

- en littérature de jeunesse :

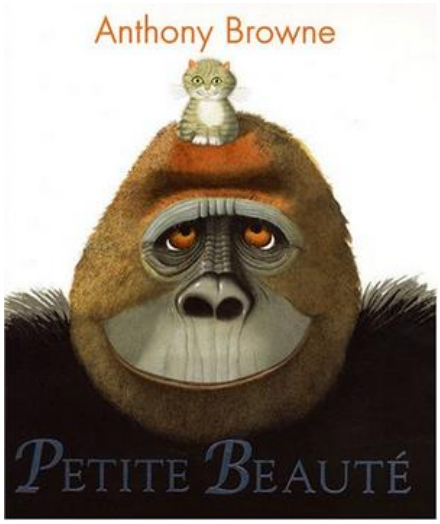
Ernest et Célestine,
Gabrielle Vincent, Casterman, 2012



Loulou,
Grégoire Solotareff,
Ecole des Loisirs, 1989



Ami-Ami,
Rascal, Pastel, 2002



Petite Beauté,
Antony Browne,
Ecole des Loisirs, 2010

Lien vers d'autres albums de littérature de jeunesse : http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2018/11/duos-de-choc-albums.pdf

- en court métrage : *Ernest et Célestine*, *Laurel et Hardy*, *Bip Bip et Coyote*, *Tom et Jerry*, *Astérix et Obélix…*
- d'autres courts métrages de Charlie Chaplin : *Charlot pompier* (1916), *L'aventurier* (1917)
- le cinéma d'animation : un dossier réalisé par le cinéma Le Festival de Bègles