

« *EN SORTANT DE L'ÉCOLE* » collectif de courts-métrages, France, animation, couleurs, 2014-2016

Un voyage en terre de poésie

Programme composé pour École et Cinéma, en collaboration avec l'Instance Nationale de Concertation présidée par le CNC et en partenariat avec Les enfants de cinéma

Productrice : Delphine Maury - Tant Mieux Prod

Distribution : Gébéka Films

Durée moyenne de chaque court-métrage : 3 minutes

Voix off sans dialogues ajoutés

Deux programmes différenciés :

- à partir de 5 ans (28 minutes)

10 courts-métrages suivis du générique de fin avec un visuel sur le travail des réalisateurs.

- à partir de 8 ans (39 minutes)

12 courts-métrages suivis de films courts présentant les coulisses du cinéma d'animation, notamment la technique d'animation en sable et le travail des réalisateurs.

Programmation « La clef des champs »

« En sortant de l'école » est une série de films d'animation qui se propose d'associer, dans une totale liberté artistique, des poèmes de célèbres écrivains du XXème siècle, à l'univers graphique de jeunes réalisateurs. Ces jeunes diplômés d'écoles d'animation françaises réalisent leur premier film professionnel en adaptant un poème choisi parmi des œuvres de Guillaume Apollinaire ou de Robert Desnos ou de Jacques Prévert. Oniriques ou drôles, légers ou plus graves, mélancoliques... les films donnent vie aux mots des poètes et ouvrent une large palette de sentiments. D'autant que la diversité des techniques utilisées est très originale : papier découpé, peinture, sable, pixilation, 2D, 3D. Cette série est accompagnée d'éléments du making off où l'on découvre le travail des réalisateurs.

Un goût de liberté offerte

Programme à partir de 5 ans (28 minutes)

- **En sortant de l'école** (Prévert)
Lila Peuscet, 2014
- **Les Belles Familles** (Prévert)
Armelle Renac, 2014
- **Le Cancer** (Prévert)
Chenghua Yang, 2014
- **Il était une feuille** (Desnos)
Anaïs Scheek-Lauriot, 2015
- **Dans un petit bateau** (Desnos)
Charlotte Cambon, 2015
- **La Grenouille aux souliers percés** (Desnos)
Juliette Cuisinier, 2015
- **Le Zèbre** (Desnos)
Viviane Boyer-Araujo, 2015
- **Demi-rêve** (Desnos)
Gabrielle Sibieude, 2015
- **Saltimbanques** (Apollinaire)
Mengshi Fang et Wes Fan, 2016
- **Carte postale** (Apollinaire)
Fabienne Wagenaar, 2016

Générique de fin
réalisateurs travaillant

Programme à partir de 8 ans (39 minutes)

- **Je suis comme je suis** (Prévert)
Marion Auvin, 2014
- **Tant de forêts** (Prévert)
Burcu Sankur et Geoffrey Godet, 2014
- **Les Oiseaux du souci** (Prévert)
Marie Larrivé et Camille Authouart, 2014
- **Le Dromadaire mécontent** (Prévert)
Morgane Le Péchon, 2014
- **Dans un petit bateau** (Desnos)
Charlotte Cambon, 2015
- **Le Zèbre** (Desnos)
Viviane Boyer-Araujo, 2015
- **J'ai tant rêvé de toi** (Desnos)
Emma Vakarelova, 2015
- **Paris** (Desnos)
Justine Vuylsteker, 2015
- **Le Coin** (Apollinaire)
Charlie Belin, 2016
- **Fusée signal** (Apollinaire)
Caroline Cherrier, 2016
- **Automne** (Apollinaire)
Hugo de Faucompret, 2016
- **Un oiseau chante** (Apollinaire)
Mathieu Gouriou, 2016

Module "Animer le sable"
Sérine Lortat-Jacob, 2016
Générique de fin - réalisateurs travaillant

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE JACQUES PRÉVERT

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« En sortant de l'école »

Écrit et réalisé par Lila Peuscet
Technique : animation numérique et stop-motion
Chanté par Renan Luce
Musique originale : Joseph Kosma

Un tour du monde un peu surréaliste lors duquel deux écoliers sortant de l'école croisent des paysages et font des rencontres imaginaires.

« Les Belles Familles »

Écrit et réalisé par Armelle Renac
Technique : animation 3D
Voix : Laurent Pasquier
Musique originale : Nathanaël Bergèse

Un défilé burlesque de tous les rois de France prénommés Louis dans ce qui s'apparente à une audition pour une émission de télé-réalité. Mais, manifestement, les rois ne savent pas compter jusqu'à 20.

« Le Cancre »

Écrit et réalisé par Chenghua Yang
Technique : dessin animé
Voix : Chenghua Yang
Musique originale : Nathanaël Bergèse et Chenghua Yang

Le cancre rêve, s'imagine en super-héros luttant contre un monstre. Son imagination débordante ne peut être confinée dans l'atmosphère stricte d'une salle de classe. L'enfant esquisse des dessins colorés sur les lignes ternes de son cahier. Il s'oppose au professeur et trace « sur le tableau noir du malheur (...) le visage du bonheur ».

« Je suis comme je suis »

Écrit et réalisé par Marion Auvin (EMCA)
Technique : dessin animé sur papier
Voix : Josiane Carle
Musique originale : Nathanaël Bergèse

D'abord à la piscine, puis dans la rue, dans une librairie ou bien chez elle, une femme nous parle d'elle-même, de la séduction et de son corps. Elle s'accepte telle qu'elle est et incarne la beauté de toutes les femmes.

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE **JACQUES PRÉVERT** (suite)

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« **Tant de forêts** »

Écrit et réalisé par Burcu Sankur et Geoffrey Godet

Technique : animation 3D

Voix : Dominique Chenet

Musique originale : Nathanaël Bergèse

Une forêt luxuriante et grouillante de vie est soudain dévorée par des machines et des robots qui la détruisent pour en tirer du papier. Jacques Prévert fustige la destruction des forêts destinées à fabriquer de la pâte à papier, papier qui sert à alerter les gens des dangers de la déforestation...

« **Les Oiseaux du souci** »

Écrit et réalisé par Marie Larrivé et Camille Authouart

Technique : animation en volume

Voix : Mickaël Maino

Musique originale : Nathanaël Bergèse

Un homme-cerf vivant reclus dans une maison perdue dans la forêt tente de faire le deuil de sa bien-aimée. Un oiseau va l'aider à se libérer de ce poids.

« **Le Dromadaire mécontent** »

Écrit et réalisé par Morgane Le Péchon

Technique : animation papier découpé sur banc-titre

Voix : Marine Blin

Musique originale : Nathanaël Bergèse

Un jeune dromadaire assiste à sa toute première conférence. Il va passer de la jubilation à la déception la plus profonde. Il s'ennuie en écoutant les inepties anti-chameaux du conférencier, et finit par se jeter sur lui avant de s'enfuir sous les huées de l'auditoire..

VOIR LES POÈMES DE **JACQUES PRÉVERT sur le site d'École et Cinéma 87 : fichier « Textes des poèmes... »**

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE ROBERT DESNOS

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« Il était une feuille »

Écrit et réalisé par Anaïs Scheeck-Lauriot
Technique : animation 2D numérique
Voix : Romane Bohringer et Jacques Gamblin
Musique originale : Morgan Marteau

Entre l'infiniment petit et l'immensément grand, il était une feuille avec ses lignes. Il était une branche au bout de la feuille. Puis un arbre, des racines, la Terre, seule, mais aussi inscrite dans le système solaire, la galaxie, l'univers.

« Dans un petit bateau »

Écrit et réalisé par Charlotte Cambon
Technique : animation 2D numérique et papier découpé
Chanté par Freddo Marchand
Musique originale : Freddo Marchand

L'air fier, pipe au bec et moustache au vent, un homme scrute l'horizon le pied sur la proue d'une petite barque amarrée au ponton d'une rivière. Chargée de sacs et de paquets, une dame monte maladroitement à bord et manque de les faire chavirer. Tandis que sa passagère tricote, le marin d'eau douce rame et accumule les maladresses, la heurtant avec sa longue-vue ou emportant son chapeau avec son hameçon. La pluie les force à passer la nuit à l'abri de la coque de noix. Mais le lendemain, les liens sont créés et le couple, revenu sur la terre ferme, repart bras dessus bras dessous.

« La Grenouille aux souliers percés »

Écrit et réalisé par Juliette Cuisinier
Technique : animation 2D numérique
Voix : Romane Bohringer
Musique originale : Pablo Pico

Une grenouille aux souliers percés joue de la clarinette dans la forêt. Elle demande la charité à ceux qui viennent l'écouter. Faune et flore lui font don de feuilles, de morceaux de champignons, de l'haleine du ciel et d'autres victuailles qui viennent remplir ses souliers... percés. La grenouille demande donc encore et toujours la charité.

« Le Zèbre »

Écrit et réalisé par Viviane Boyer Araujo
Technique : animation 2D numérique
Voix : Romane Bohringer
Musique originale : Julien Divisia

Un poulain se retrouve seul après sa naissance dans une grande forêt dont les ombres lui font des zébrures... À la recherche de sa mère, il va rencontrer la liberté mais « la prison sur son pelage, a laissé l'ombre du grillage ».

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE **ROBERT DESNOS** *(suite)*

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« **Demi-rêve** »

Écrit et réalisé par Gabrielle Sibieude
Technique : animation 2D numérique
Voix : Romane Bohringer et Zoé Bue Dreano
Musique originale : Freddo Marchand et Yan Volsy

Une petite fille a peur du noir. Il est déjà l'heure d'aller dormir et sa nouvelle veilleuse, pourtant ronde et rassurante, ne l'a qu'à moitié convaincue... Et pourtant ! Elle va vivre des aventures périlleuses au pays féérique des rêves, en compagnie de sa valeureuse veilleuse, compagnon de route haute en couleur. Au réveil, elle se lève, reposée, toute heureuse d'avoir une nouvelle amie qui veille sur elle et sur laquelle elle veille.

« **J'ai tant rêvé de toi** »

Écrit et réalisé par Emma Vakarelova
Technique : animation 2D numérique et peinture
Voix : Jacques Gamblin
Musique originale : Yan Volsy

Un homme filiforme allongé au bord d'un lac évoque une femme qu'il aime, qu'il a aimée, ou qu'il cherche à reconquérir. Partie, elle est désormais une silhouette sur une barque filant vers l'horizon inaccessible d'un amour impossible.

« **Paris** »

Écrit et réalisé par Justine Vuylsteker
Technique : animation sur sable en banc-titre, stop-motion
Voix : Jacques Gamblin
Musique originale : Julien Divisia et Yan Volsy

Un homme aveugle marche dans les rues de Paris. Autour de lui, la ville se réveille. Il la décrit comme il l'entend, comme il l'écoute, sous des formes géométriques, des couleurs rythmées par les sons de la rue.

VOIR LES POÈMES DE **ROBERT DESNOS sur le site d'École et Cinéma 87 : fichier « Textes des poèmes... »**

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« Saltimbanques »

Écrit et réalisé par Wen Fan et Mengshi Fang
Technique : dessin animé sur papier
Voix : Sylvain Despretz
Musique originale : Yan Volsy

Une troupe d'animaux musiciens arrive au village et bouleverse joyeusement l'ordre établi. Traîné par son père, un enfant, consolé par l'ours, suit avec ses camarades les saltimbanques qui improvisent un concert sur la place du marché. Inquiets puis furieux, les parents se munissent de casseroles, balais et autres armes de fortune pour chasser les intrus. Mais ils se prennent au jeu et transforment leur arsenal en instruments.

« Carte postale »

Écrit et réalisé par Fabienne Wagenaar
Technique : papier découpé
Voix : Sylvain Despretz
Musique originale : Julien Divisia et Frédéric Marchand

Une femme attend des nouvelles de son bien-aimé, parti à la guerre. Une carte postale qu'il lui a envoyée se transforme en tente militaire d'où il surgit, et elle imagine sa vie au front. Un facteur qui toque à la porte interrompt sa rêverie. Une nouvelle carte postale, sur laquelle est inscrit le poème, va de nouveau plonger la jeune femme dans ses pensées, toutes tendues vers la toile de la tente du soldat-poète.

COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DES POÈMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE (suite)

Fiches techniques et synopsis → ressources de la plateforme Nanouk

« Fusée signal »

Écrit et réalisé par Caroline Cherrier
Technique : animation 2D traditionnelle (décors) et 2D digitale
Voix : Thibault Vinçon
Musique originale : Julien Divisia et Frédéric Marchand

Un soldat blessé est transporté à l'arrière d'une ambulance. À la lueur d'une fusée éclairante, son voyage se transforme en une expérience troublante.

« Le Coin »

Écrit et réalisé par Charlie Belin
Technique : animation 2D digitale
Voix : Yolande Moreau
Musique originale : Pablo Pico et Yan Volsy

Des malheureux attendent dans la rue qu'on leur donne du travail, une pièce, du pain. Ils glanent ce qu'ils peuvent sur les marchés ou vendent des parapluies. Ils grelottent sous la pluie et toussent. Jusqu'à ce que « le bon Dieu les embauche »....

« Automne »

Écrit et réalisé par Hugo de Faucompret
Technique : animation 2D traditionnelle (décors) et 2D digitale
Voix : Yolande Moreau
Musique originale : Frédéric Marchand et Pablo Pico

Un homme et son bœuf arpentent les routes, témoins du changement de saison. Colosse au manteau humide, « l'automne a fait mourir l'été », feu follet floral.

« Un oiseau chante »

Écrit et réalisé par Mathieu Gouriou
Technique : papier découpé
Voix : Thibault Vinçon
Musique originale : Pablo Pico

Le chant d'un oiseau accompagne et réchauffe le quotidien d'un soldat plongé dans la vie des tranchées.

VOIR LES POÈMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE sur le site d'École et Cinéma 87 : fichier « Textes des poèmes... »

QUELQUES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES SUR LES POÈTES

JACQUES PRÉVERT (1900 - 1977)

Poète et scénariste français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, dans un milieu bourgeois et dévot, et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite (Manche). Jacques Prévert ne cesse de se moquer des convenances, du clergé et de la religion. Anticonformiste, il adhère au surréalisme avant de s'en éloigner par la suite. Il s'intéresse au théâtre et apporte son importante contribution au cinéma français. Après la publication de son premier recueil «Paroles», en 1948, il devient un grand poète populaire, grâce à son langage familier, à ses jeux de mots, à son humour et à ses hymnes à la liberté. Ses poèmes sont célèbres dans le monde francophone et massivement appris dans les écoles.

En 1925, il participe au mouvement surréaliste, il y rencontre Marcel Duhamel, Raymond Queneau, Yves Tanguy et André Breton. Jacques Prévert témoigne d'un engagement politique sincère. Surréaliste inclassable, certains observateurs n'hésitent pourtant pas à l'apparenter au courant libertaire. Cet engagement est à l'origine de belles réussites mais aussi d'échecs.

Jacques Prévert est le scénariste et dialoguiste de grands films français des années 1935-1945 : "Le Quai des brumes", "Le jour se lève", "Les Visiteurs du soir", "Les Enfants du paradis" et "Les Portes de la nuit" de Marcel Carné, "Le Crime de Monsieur Lange" de Jean Renoir, "Remorques et Lumière d'été" de Jean Grémillon.

Pendant la guerre, il protège ses amis juifs, le décorateur de cinéma Alexandre Trauner et le musicien Joseph Kosma qui, grâce à lui, peuvent poursuivre leur travail. Joseph Kosma met en musique plusieurs de ses poèmes qui seront interprétés par les plus grands chanteurs de l'époque (Yves Montand, Mouloudji, Juliette Gréco, les Frères Jacques...).

Il écrit des pièces de théâtre. Sa fille Michèle naît en 1946. et il épouse Janine Tricotet (mère de Michèle) en 1947. Le 12 octobre 1948, à Paris, il tombe d'une porte-fenêtre et reste plusieurs jours dans le coma. Le hasard a voulu que Pierre Bergé en ait été témoin, le jour même où celui-ci venait d'arriver pour la toute première fois dans la capitale alors qu'il se promenait sur les Champs-Élysées.

A Paris, il habite dans le quartier de Montmartre, derrière le Moulin Rouge, sur le même palier que Boris Vian. Après la résiliation du bail de sa résidence secondaire d'Antibes, il achète une maison en 1971 à Omonville-la-Petite, dans la Manche. Il y mourra d'un cancer du poumon. Il est enterré au cimetière de cette commune aux côtés de sa femme et de sa fille.

QUELQUES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES SUR LES POÈTES (suite)

ROBERT DESNOS (1900 - 1945)

Robert Desnos est un poète français, assimilé au mouvement littéraire et artistique surréaliste, né le 4 juillet 1900 à Paris, et mort dans le camp de concentration de Theresienstadt en Tchécoslovaquie en 1945.

Il passe son enfance dans un quartier populaire où son père, Lucien, est mandataire aux Halles pour la volaille et le gibier. Il lit Hugo et Baudelaire, se passionne pour la culture populaire, les romans et les bandes dessinées. En 1919, Desnos devient secrétaire de Jean de Bonnefon et gérant de sa maison d'édition. Dans la revue d'avant-garde, *Trait d'union*, il publie des poèmes, parfois influencés par Apollinaire.

En 1918, Robert Desnos publie des textes dans la *Tribune des jeunes*, une revue de tendance socialisante ; il est ensuite journaliste à *Paris-Soir* (1925-1926), puis aux journaux *Le Soir* (1926-1929), *Paris-Matinal* (1927-1928) et *Le Merle*. En 1930, il se contente de donner quelques chroniques dans des hebdomadaires édités par la *Nouvelle Revue française* (les journaux ont fait faillite ou ont interrompu leur publication en raison de la crise qui touche alors sévèrement la France).

Autodidacte et rêvant de poésie, il est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l'aventure surréaliste. Il se révèle immédiatement fort doué, grâce à ses capacités verbales exceptionnelles, où il jongle avec les affinités sonores, et la fougue avec laquelle il se lance dans les expériences les plus diverses, participant de manière éclatante aux expériences de sommeil hypnotique. Il publie avec Rose Sélavy (1922-1923) ses premiers textes qui reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp. André Breton lui offre un véritable hommage : « Le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète. »

Fasciné par le rêve, il était logique qu'il se tourne vers le cinéma. Durant les années vingt il écrit plusieurs scénarios (jamais tournés) ainsi que des textes paraissant dans plusieurs journaux et reflétant les sentiments du groupe surréaliste à l'égard du cinéma.

Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de *La Révolution surréaliste*, mais rompt avec le mouvement quand Breton, Eluard et Aragon s'engagent activement au parti communiste. Il connaît l'aventure radiophonique et se déplace de l'écrit vers des formes orales. L'essentiel est de communiquer. Il travaille alors dans le journalisme et, grand amateur de musique, il écrit des poèmes aux allures de chanson et crée avec un grand succès le 3 novembre 1933, à l'occasion du lancement d'un nouvel épisode de la série *Fantômas* à Radio Paris la *Complainte de Fantômas*.

Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire, mais concerné par la montée des périls fascistes en Europe, il participe dès 1934 au mouvement frontiste et adhère aux mouvements d'intellectuels antifascistes, comme l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le "Comité de vigilance des Intellectuels antifascistes".

En 1940 après la défaite il redevient journaliste pour le quotidien *Aujourd'hui*, et dès juillet 1942 fait partie du réseau de Résistance AGIR. Il poursuit ses activités de Résistance jusqu'à son arrestation le 22 février 1944. Il est déporté à Buchenwald et passe par d'autres camps avant de mourir au Camp de concentration de Theresienstadt, quelques semaines après la libération du camp par les Russes, épuisé par les privations et malade du typhus. La dépouille du poète a été rapatriée. Il est enterré au cimetière du Montparnasse.

QUELQUES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES SUR LES POÈTES (suite)

GUILLAUME APOLLINAIRE (1880 - 1918)

Poète et écrivain français, défenseur de l'art moderne. Célèbre pour ses calligrammes, il est le chantre de toutes les avant-gardes artistiques, notamment le cubisme, poète et théoricien de l'Esprit nouveau et précurseur du surréalisme dont il a forgé le nom.

Guillaume Apollinaire (Wilhelm de Kostrowitzky) est né à Rome d'un officier italien et d'une française originaire de la noblesse polonaise. Sa mère s'installe à Monaco en 1885 et il suit des études au lycée de Monaco, puis de Nice.

En 1899, sa mère s'établit à Paris où il travaille comme employé de banque pour subvenir à ses besoins et compose ses premiers poèmes. En 1901, il part comme précepteur en Allemagne où il découvre les légendes et les paysages rhénans.

A son retour à Paris en 1902, il publie l'Hérésiaque qu'il signe pour la première fois Guillaume Apollinaire. Il fréquente les milieux artistiques et devient l'ami d'artistes comme le Douanier Rousseau, Maurice de Vlaminck et Pablo Picasso qui lui fait connaître en 1907 le peintre Marie Laurencin avec laquelle il a une liaison passionnée jusqu'en 1912.

Guillaume Apollinaire exerce les activités de journaliste, poète, critique d'art et conférencier. Il obtient son premier succès en 1913 en publiant Alcools qui rassemble tous ses poèmes depuis 1898. Il défend la même année la peinture contemporaine en publiant "Peintres cubistes, méditations esthétiques".

En 1914, il s'engage comme artilleur dans l'armée française. Blessé à la tête en 1916, il doit être trépané et suit une longue convalescence. Guillaume Apollinaire meurt de la grippe espagnole, deux jours avant l'Armistice, le 9 novembre 1918 après avoir publié cette année-là Calligrammes, poèmes en forme de dessins et non soumis aux vers et aux rimes, dont il est l'inventeur. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise, à Paris.

Comme critique d'art, Guillaume Apollinaire a collaboré à plusieurs revues comme la Revue blanche, la Plume, le Mercure de France où il fait découvrir les avant-gardes de son époque : l'art naïf, l'art nègre, le fauvisme, le cubisme. Il est considéré comme un précurseur du surréalisme dont il a créé le nom. Pour lui, la création n'est fondée sur aucune théorie, mais doit venir de l'imagination et l'intuition et se rapprocher le plus possible de la vie, de la nature.

Cahier de notes sur ...

« Une rencontre entre la jeune génération de l'animation et des textes devenus classiques modernes qui peuvent toucher le jeune spectateur, et lui permettre, lui aussi, d'embarquer pour un durable voyage en terre de poésie. »

Rappel des principaux éléments détaillés sur Nanouk

▪ **Générique**

- **Autour du film** Entretien avec **Delphine Maury**, directrice de la collection et productrice, apportant un éclairage essentiel sur :
 - l'origine du projet pour la télévision (France 3) ;
 - sa rencontre avec la petite fille de Jacques Prévert ;
 - la conception du projet de cinéma d'animation centré sur des poèmes
 - le choix des poèmes de Prévert, Desnos et Apollinaire ;
 - le recrutement de jeunes réalisateurs ;
 - le travail en résidence d'écriture à Fontevraud ;
 - le suivi du projet jusqu'à sa finalisation
- **Le point de vue de l'auteur** mettant en évidence
 - l'articulation entre poème et image
 - le défi pour les jeunes cinéastes : adaptation en images animées des poèmes sur des thèmes universels (liberté, amour, mort et deuil, oubli et mémoire)
 - l'association surprenante entre poésie et cinéma
 - « donner à voir » et « donner de la voix » dans un cadre précis : respect du texte, public ciblé et durée limitée à 3 minutes par poème travaillé.
 - l'adaptation et la question de liberté intime d'interprétation
 - les trois poètes et leurs images
 - la variété des techniques et les multiples points d'entrée
 - les choix des réalisateurs dans la cohérence de la série et des thèmes

Les supports-outils de l'espace « enseignant »

- **Déroulant** des courts-métrages séquence par séquence
- **Analyse de 3 séquences** (extrait, découpage par plan avec commentaire)
 - « Tant de forêts », de Geoffrey Godet et Burcu Sankur, d'après J. Prévert
 - « Le Zèbre », de Viviane Boyer Araújo, d'après R. Desnos
 - « Carte postale », de Fabienne Wagenaar, d'après G. Apollinaire
- **Image ricochet** en lien avec le film « Carte postale », de Fabienne Wagenaar,
- **Promenades pédagogiques** : les images et des mots ; l'évolution de la correspondance ; animer la matière
- **Petite bibliographie**
- **Notes sur les auteurs** Stéphane Bataillon et Stéphane Dreyfus

Étoilement

Autour de l'extrait de « Carte postale » (Apollinaire) → deux axes de réflexion : *Filmer la guerre* et *Drôle de raccord* (montage des plans)

Ricochets

Une image d'œuvre de G. Caillebotte en résonance avec une image de « Carte postale »

Cinémaille

NB : Dans l'espace « à l'école » prendre appui sur les outils-supports destinés au travail en classe avec les élèves : cinémaille avec extraits, affiche, photogrammes, portfolio et carte postale à envoyer – ricochet pour la mise en relation avec une reproduction d'œuvre – étoilement autour du film « Carte postale »

PISTES PÉDAGOGIQUES

visant à engager les élèves dans une démarche de spectateur actif autour de la réception du film

De l'approche sensible à l'approche raisonnée

AVANT
préVOIR

PENDANT
VOIR

APRES
reVOIR

saVOIR prendre de la distance
conceVOIR des mises en relation
pouVOIR aller plus loin...

AVANT

Organiser la rencontre entre les élèves et les courts-métrages

Des rappels généraux :

- Définir les règles de spectateurs (attitudes attendues au cinéma)
- Expliquer pourquoi on va au cinéma avec la classe (cadre d'un apprentissage et non sortie familiale)
- Forger les premières clés pour approcher l'univers des courts-métrages
- Mettre en appétit de voir les films, sans pour autant dévoiler les contenus
- Enrichir la thématique de la programmation « La clef des champs »

NB : En fonction des intentions pédagogiques de l'enseignant, les propositions en amont peuvent être envisagées après le film.

LA PRÉPARATION DES ÉLÈVES À LA PROJECTION

Un travail en amont est recommandé afin de sensibiliser les élèves au programme des films courts.

Par exemple, on peut :

- Dire que la séance de cinéma va présenter 10 ou 12 courts-métrages d'animation (selon le programme GS-CP-CE1 ou le programme CE2-CM1-CM2), conçus par de jeunes réalisateurs sortant d'écoles d'animation françaises, suite à une commande
- Donner **les titres** de chaque court métrage et inviter les élèves à émettre des hypothèses sur le contenu des films
- Parler du **court générique toujours identique** qui encadre chaque film et facilite le passage d'un poème à l'autre
- Indiquer aussi que **chaque film a son propre générique** (titre du poème - nom du réalisateur) écrit, dessiné et animé dans l'esprit du film
 - ↳ **Le générique est une composante du cinéma.** Il est intéressant de susciter des questionnements sur *ce que c'est* et *à quoi ça sert*. Nommer et expliquer ce concept abstrait pour les élèves va leur permettre de comprendre son rôle et sa fonction → une entrée dans la culture cinématographique.
- Préciser que chaque film se base sur un **texte écrit par un poète...**
- Lire/ faire lire - dire / faire dire... quelques poèmes du programme en classe → première approche sensible
- En fonction de l'âge des élèves, de leurs réactions, du niveau de compréhension de la langue... envisager d'**entrer dans le statut particulier de la langue poétique** avec différents jeux sur des mots, des associations, des règles d'organisation ; mais aussi d'**entrer dans le rôle de l'élocution lors de la lecture d'un poème** → les films mettent les élèves en situation de rencontrer des dictionnaires différentes, parfois inhabituelles. Proposer des jeux d'élocution sur une phrase courte, puis plusieurs phrases, et enfin un poème...) → jouer sur les intonations, les rythmes et les débits, les intensités...
- Indiquer **la diversité des techniques d'animation** (voir précédemment les fiches techniques) → valorisant l'originalité, l'imaginaire, la palette d'émotions esthétiques, la bande son dans le paysage des films.

UNE ÉVENTUELLE MISSION POUR UNE PERCEPTION ACTIVE

PENDANT

Solliciter l'attention des élèves sur un élément du programme de courts-métrages

Lors de la rencontre avec le programme de courts-métrages, il est possible, mais pas indispensable, de solliciter le regard et l'écoute des élèves en donnant une consigne aux élèves → en fonction du travail envisagé en classe.

Par exemple :

- être attentif au court générique (12 secondes) avant chaque film
- repérer le poème déjà travaillé en classe -...

APRÈS

Accompagner les élèves dans leur parcours d'approches sensibles et raisonnées de l'œuvre cinématographique

Permettre de repérer, identifier, explorer, comparer, organiser, restituer des éléments :

- ◆ les émotions, les ressentis
- ◆ les mots - clés
- ◆ les choix des cinéastes
- ◆ la prise de conscience de différentes techniques d'animation

→ Solliciter la mémoire des élèves
→ Prendre appui sur les acquis des élèves (travail en amont)
→ Se référer aux éventuels dessins d'élèves, aux images et aux sons proposés sur la plateforme NANOUK

L'INVENTAIRE DES PREMIÈRES RÉACTIONS

► Questionner les élèves et instaurer une relation d'échanges à partir du recueil argumenté de leurs ressentis, leurs émotions, leurs points de vue, leurs préférences...

Parmi les questions possibles :

- De quel(s) court(s)-métrage(s) vous rappelez-vous en particulier ? Pour quelles raisons ?
- Avez-vous reconnu un poème déjà exploré en classe ? Lequel ?

Que pensez-vous de cette version animée ?

- Avez-vous été étonné par un court-métrage ? Pourquoi ?
- Quels personnages vont ont marqués ? Pourquoi ?
Quels décors ? Quelles couleurs ? Quels sons ?
- Comment les cinéastes ont-ils fait ?
- Connaissez-vous des procédés pour animer l'image ?

Des variantes :

- Recueillir autrement les ressentis à partir de productions dessinées ou écrites des élèves
- Prendre appui sur des images sélectionnées (cf photogrammes sur la plateforme NANOUK)
- S'appuyer sur un court-métrage particulier, en fonction du travail initié en classe (cf extrait vidéo sur NANOUK ou autre lien sur la sitographie).

DES PISTES DE TRAVAIL EN CLASSE

- ▶ En prenant appui notamment sur les propositions et les outils de la plateforme NANOUK (carte postale, photogrammes, extraits-vidéos)
- ▶ En choisissant d'exploiter plus particulièrement l'un des thèmes abordés dans les poèmes (ex : l'enfance, l'éducation, l'apparence, la différence, les préjugés, l'acceptation de soi, l'attention portée sur le quotidien, la guerre, la pauvreté, la solitude, la liberté, le rêve, l'imagination, l'évasion, l'amour, la nature, la déforestation, la biodiversité...)

■ **DOMAINES DE LA LANGUE ET DES ARTS VISUELS**

- **L'oral** : Lire – Dire les poèmes avec ou sans texte (travail sur la mémorisation)

→ Explorer le poème oralisé : interprétation - expression vocale/ gestuelle.

- **La traduction dessinée d'un poème,**

→ Laisser venir des images et dessiner... après une écoute attentive.

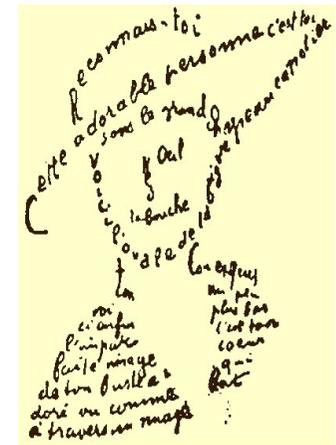
- **L'exploration de la technique du calligramme**

[poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive parfois que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Dans son recueil du même nom (Calligrammes, 1918), Guillaume Apollinaire est le rénovateur de ce procédé ancien, utilisé depuis le 3e siècle av J.C. avec le poète Théocrite, puis avec Rabelais en 1564 (Pantagruel)...].

→ Choisir des vers ou une strophe d'un des poèmes du programme et les représenter en calligramme.

- **Autre création poétique** à partir de structure repérée dans les poèmes

→ Voir page 17 la proposition d'un **inventaire à la Prévert**.

Étymologiquement, CALLIGRAMME est un mot-valise, formé par la contraction de «calligraphie» et d'«idéogramme» qui signifie «belles lettres» dans la mesure où il reprend l'adjectif grec kallos (beauté) et le nom gramma (signe d'écriture, lettre).

■ **DOMAINE DE LA LANGUE ET DES ARTS VISUELS** (suite)

● **Des recherches sur l'évolution de la correspondance**

↳ **Lien avec les domaines « QUESTIONNER LE MONDE » / « HISTOIRE - GÉOGRAPHIE »**

→ A partir du poème « Carte postale » d'Apollinaire, écrire une carte postale (on peut utiliser la carte postale numérique de Nanouk). Réécrire ce **message sous différentes formes** : forme développée (longue lettre), forme graphique (pictogramme / autre dessin stylisé / message codé), forme chantée (texte de chanson), forme dialoguée (conversation téléphonique), forme dessinée (plan, schéma, dessin).

→ Observer et réfléchir sur ces diverses formes.

→ Faire des recherches sur **les évolutions des moyens de communication et des modes de transmission de l'écrit.**

● **Des expérimentations autour de techniques d'animation 2D ou 3D**

→ A partir de certains poèmes animés du programme et/ou à partir de poèmes créés en classe...

approcher l'image animée (voir en fin de ce document les liens proposés dans la sitographie et quelques définitions sur le cinéma d'animation)

Exemple avec « Paris » de Desnos, expérimenter l'animation de matière telle que le sable en imaginant un mouvement simple et le photographe image par image.

■ **L'EMC (l'enseignement moral et civique) et l'EDD (l'éducation à l'environnement et au développement durable) dans le cadre du PARCOURS CITOYEN**

↳ A partir du poème « Tant de forêts » de Prévert et de l'analyse de séquence sur la NANOUK

→ Voir notamment les commentaires sur la déforestation et la menace sur la biodiversité.

AUTRES PISTES D'EXPLORATION, DE DÉCOUVERTE ET DE CONNAISSANCE

A travers la diversité des thématiques présentées et des techniques d'animation explorées

mettre en évidence quelques points remarquables

Exemples à l'aide de certaines courts-métrages

« En sortant de l'école » Lila Peuscet, 2014, poème de Jacques Prévert

→ Appréhender

- la facilité de compréhension du texte
- la complicité entre les images et le poème
- l'imaginaire véhiculé par le texte, l'image et le son
- la musicalité des mots

→ Explorer

- l'esthétique relativement familière
- l'animation en volume, réalisée à partir d'un matériau connu (papiers de couleur)

→ Apprendre

- les notions de plongée et contre-plongée
- la gamme des plans et les effets produits (plan général, plan rapproché, gros plan)

→ Réaliser

- « **un inventaire à la Prévert** » induit par le titre : **En sortant de l'école**, demander aux élèves d'observer l'environnement autour de l'école et de noter leurs impressions sur ce qu'ils ont vu, senti, touché, entendu, ramassé, aimé... De retour en classe, rédiger collectivement le poème-inventaire en y intégrant un autre ingrédient essentiel : l'imaginaire
- Variante avec la pratique du dessin

« Le Cancre » Chenghua Yang, 2014, poème de Jacques Prévert

- Sensibiliser à
- la mise en image de l'imaginaire d'un élève cancre
 - l'effet de surprise
 - la diversité des styles de dessin
- Percevoir
- la relation entre musique, bruitages et onomatopées
 - le rythme des images avec le rythme de la bande-son
- Découvrir
- un univers mêlant tendresse et sauvagerie
 - l'empathie
 - la représentation d'émotions et d'émotions contradictoires

« Les Belles Familles » Armelle Renac, 2014, poème de Jacques Prévert

- Apprécier
- la répétition
 - les effets comiques
 - les effets de surprise
 - l'égrenage des chiffres et des nombres
 - le mélange de style au niveau de la musique, du langage, de l'imagerie, de l'époque
- Découvrir
- une esthétique différente
 - une théâtralisation
 - des attitudes révélant des caractères, des traits caricaturés
 - une approche originale du burlesque
- Se questionner
- théâtre ou cinéma ?
- Comprendre
- l'effet comique produit par la répétition
- Pour aller plus loin, remarquer le clin d'œil vers l'histoire... mais difficile à percevoir et à comprendre pour les plus jeunes.

**« Il était une feuille » Anaïs Scheek-Lauriot, 2015
poème de Robert Desnos**

- Appréhender
 - le graphisme des images
 - le jeu des lignes évoluant vers des constructions graphiques
 - la relation entre la simplicité des motifs et la simplicité des mots
- Explorer
 - la notion de zoom et les effets produits
 - le rôle de la ligne et de ses effets
- Découvrir
 - des représentations de l'infiniment petit et de l'infiniment grand
 - des représentations de la terre, de l'univers, de l'espace

**« La Grenouille aux souliers percés » Juliette Cuisinier, 2015
poème de Robert Desnos**

- Approcher
 - la simplicité du dessin
 - les couleurs chatoyantes
 - la musique entraînante
 - la narration sans le texte
 - l'arrivée de la narration précisant le récit
- Explorer
 - le jeu relationnel entre les personnages
 - la forme d'humour
- Identifier
 - la gamme des plans et leurs effets (plan général, plan rapproché, gros plan, très gros plan...)
 - les sons : musique, bruitages, voix off

**« Dans un petit bateau » Charlotte Cambon, 2015
poème de Robert Desnos**

- Apprécier
 - le poème chanté
 - le rythme doux de la chanson
 - le rythme doux du film
 - la compréhension de la narration
- Explorer
 - le jeu relationnel des personnages
 - le décalage entre le texte et son traitement par les images animées
 - une forme d'humour
 - pour les élèves plus âgés, la lecture au second degré
- Identifier
 - la gamme des plans et leurs effets (plan général, plan rapproché, gros plan...)
 - la notion de zoom (jeu des jumelles)

**« Le Zèbre » Viviane Boyer-Araujo, 2015
poème de Robert Desnos**

- Percevoir
 - le jeu des lignes
 - la simplicité du dessin
 - les couleurs chatoyantes et leurs variations
 - le changement de rythme
 - l'alternance des sensations et émotions
- Explorer
 - le traitement plastique des lignes
 - jouant sur : fond et forme / ombre et lumière / profondeur de champ / rythme du récit
 - jouant avec les sensations : sérénité / inquiétude / tendresse / puissance / force / solitude / abandon / surprise /...
- Identifier
 - la gamme des plans et leurs effets (plan général, plan rapproché, gros plan, gros plan...)
 - les notions de plongée et contre-plongée

**« Demi-rêve » Gabrielle Sibieude, 2015
poème de Robert Desnos**

→ Appréhender

- un univers surprenant, inattendu, fantasque
- les couleurs opposées au fond noir
- le clin d'œil vers des situations vécues, parfois déplaisantes (devoir s'endormir, faire des rêves / des cauchemars)
- le mouvement des décors
- les enchaînements et les déformations de décors et de personnages
- les paroles incompréhensibles
- l'alternance des sensations et émotions

→ Découvrir

- l'originalité du traitement plastique
- la variété des références culturelles de l'univers graphique
- les palettes : de couleurs, de sons et de sensations

→ Identifier

- la gamme des plans et leurs effets (plan général, plan rapproché, gros plan...)
- la notion de zoom

**« Saltimbanques » Mengshi Fang et Wes Fan, 2016
poème de Guillaume Apollinaire**

→ Appréhender

- la variation des couleurs chatoyantes
- le jeu des lignes
- la simplicité du dessin (aquarelle et pastels gras)
- les changements de rythme
- l'alternance des sensations et émotions

→ Découvrir

- le traitement plastique des lignes qui rythment le récit et jouent avec les sensations

→ Identifier

- la gamme des plans et leurs effets (plan général, plan rapproché, gros plan...)
- les notions de plongée et contre-plongée

**« Carte postale » Fabienne Wagenaar, 2016
poème de Guillaume Apollinaire**

→ Appréhender

- la simplicité des images (papier découpé)
- l'utilisation originale des cartes postales dans le scénario
- l'alternance de deux situations et de deux ambiances
- l'alternance de deux types de sons

→ Découvrir

- le traitement du passage d'une histoire à l'autre, d'un temps à un autre
- l'imbrication de deux scénarios
- le rôle de la bande sonore dans les émotions

→ Identifier / comprendre / apprendre

- le traitement poétique d'un moment douloureux
- les effets produits par les différents plans
- le lien entre la force des images et la force des mots

CAHIER CULTUREL
témoin du parcours artistique et culturel

► **Conserver la mémoire de courts-métrages choisis**

→ **En fonction des activités conduites** avec des images (carte postale, affiche, visuels de séquence, écoute d'extraits...), des photos, des traces écrites liées aux ressentis et aux points de vue, des dessins, des écrits et autres traces associées à l'exploitation du film en classe

→ **En relation avec le projet départemental « Lecture, écriture et éducation à l'image »,** suscitant des approches langagières, choisies à l'initiative de chaque enseignant, **dans la perspective de partager sur le site d'école et cinéma 87 des productions d'élèves** prenant appui sur les outils numériques, proposés et adaptés aux échanges à distance.

► **Enrichir les éléments** se référant à la thématique de la programmation : **« La clef des champs »** et poursuivre le parcours de mise en résonance.

► **Inscrire cette rencontre filmique dans le parcours d'éducation artistique et culturelle.**

- Mettre en relation la connaissance des poèmes animés avec d'autres œuvres de la culture humaniste.
- Situer les œuvres dans l'histoire des arts
- Forger les premières clés de compréhension de l'univers des images animées.

Des indicateurs pour la fiche du cahier culturel de l'élève à adapter / modifier / compléter...

ÉCOLE ET CINÉMA : mémoire d'un ou de plusieurs courts-métrages du programme

image-vignette de l'affiche

Titre(s) :	Vu le :
Réalisé(s) en :	Cinéma :
Réalisateur(s) :	
D'après le(s) poème(s) de :	

Mots-clés :

Dessin d'une scène marquante (court-métrage choisi en particulier)

Variante : collage d'une image du court-métrage choisi ou d'un autre visuel en résonance

Impressions :
Donner son avis, son ressenti...
Argumenter son point de vue...

Variantes : Indiquer et justifier certains éléments :
un détail particulier, un moment marquant, une couleur, un son...

Connaissances sur

- le genre
- le(s) court(s)-métrage(s) choisi(s) → synopsis
- le(s) réalisateur(s) / le(s) poète(s)

- l'histoire du cinéma → associer un repérage sur une frise chronologique

- des liens éventuels → avec d'autres œuvres rencontrées...

Pratique effectuée en classe : ce qui a été fait autour du programme de courts-métrages (témoignage par écrit ou par collage d'une photo mémoire)...

BIBLIOGRAPHIE

► proposée par la Bfm Limoges, partenaire du dispositif : voir le fichier sur le site d'École et Cinéma 87

SITOGRAFIE

- **Les enfants de cinéma** : <http://enfants-de-cinema.com/>
- **NANOUK, Plateforme pédagogique numérique des Enfants de cinéma** : <http://nanouk-ec-com/>
Outils-ressources autour des films pour apprendre autrement (espaces : enseignant / à l'école / en famille / cinémas)
- **Benshi Studio** : avis / mise en réseau
 - autour des poèmes de Jacques Prévert : <https://www.benshistudio.com/films/en-sortant-de-l-ecole-collection-jacques-prevert-1069993>
 - autour des poèmes de Robert Desnos : <https://www.benshistudio.com/films/en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos-1070171>
 - autour des poèmes de Guillaume Apollinaire : <https://www.benshistudio.com/films/en-sortant-de-l-ecole-collection-apollinaire-1069935>
- **France TV éducation** : vidéos <https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/hubs/en-sortant-de-l-ecole>
 - autour des poèmes de Jacques Prévert :
<https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-jacques-prevert>
 - autour des poèmes de Robert Desnos :
<https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cm1/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos>
 - autour des poèmes de Guillaume Apollinaire :
<https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/programme/en-sortant-de-l-ecole-collection-guillaume-apollinaire>
- **Académie de Lyon /Arts et Culture** : des pistes de travail (entre autres) autour du son et des thèmes à chanter
<http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article638>
- **Académie de Poitiers** : autour du film d'animation
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/le_cinema_d_animation_a_l_ecole_primaire.pdf
- **Site d'École et Cinéma 87** : des outils-ressources → « De l'image fixe à l'image animée »
<http://ecoleetcinema87.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?article172>

ANNEXE : Le film d'animation

*Définitions extraites des propositions de l'Académie de Lyon
Voir sítographie précédemment indiquée*

Le film d'animation est un film réalisé à partir d'une suite d'images fixes qui en défilant très vite créent une impression de mouvement. L'animation regroupe tous les films dans lesquels on donne vie à des objets inertes.

Parmi les nombreuses techniques utilisées, rappelons brièvement certaines d'entre elles :

■ DESSIN ANIMÉ

Les décors peuvent être peints sur papier et les personnages ou objets peuvent être dessinés sur des feuilles transparentes (celluloïd ou acétate de cellulose). Mais il existe d'autres techniques comme l'animation de personnages sur des feuilles de papiers diversement coloriés à la craie ou aux crayons de couleur. Aujourd'hui la plupart des dessins animés sont partiellement conçus par ordinateur image par image.

■ ANIMATION D'ÉLÉMENTS EN 2D

Il s'agit d'une technique qui consiste à manipuler des éléments en deux dimensions pour donner une impression de mouvement (papier découpé, sable, encre...).

Pour l'animation de sable, on utilise généralement une table lumineuse sur laquelle on vient déposer une couche de sable (utilisation d'un banc titre). La prise de vue est réalisée par le dessus. Les effets des ombres et lumières sont créés par les déplacements du sable, qui rendent la couche de sable plus ou moins épaisse et par conséquent les ombres plus ou moins marquées.

■ ANIMATION D'ÉLÉMENTS EN 3D

L'animation en volume est un procédé parfois désigné par l'anglicisme « stop motion ». La technique est la même que celle du dessin animé, mais avec des objets. Une scène constituée d'objets est filmée d'une caméra dédiée à l'animation, c'est-à-dire pouvant enregistrer un seul photogramme à la fois sur une pellicule cinématographique ou sur un support numérique. Entre chaque prise de vue, les objets de la scène sont légèrement déplacés (pâte à modeler, figurines, marionnettes, objets divers, pixilation...). *Pixilation : de l'anglais pixilated (ivre, possédé), ce procédé consiste à animer un personnage réel ou un accessoire de cinéma d'une manière impossible à filmer en temps réel (personnage en train de voler tel un oiseau ; une table qui se dresse toute seule...). C'est un effet spécial (trucage réalisé au tournage) qui crée un semblant de magie.*

■ ANIMATION NUMÉRIQUE ou IMAGES DE SYNTHÈSE

Il s'agit d'images créées par ordinateur. Aujourd'hui c'est la technique la plus utilisée (moins coûteuse et beaucoup plus rapide).