

Livret pédagogique

POUR LES ENSEIGNANTS

cycle 2

La Soupe
de Franzy
de Ana Chubiridze

Quand
je suis triste
de Lilit Altunyan

Théo
le château d'eau
de Jaimeen Desai

Le Spectacle
de maternelle
de Loïc Bruyère

Un caillou
dans la chaussure
de Éric Montchaud

GEBEKA
présente

Caillou, chou, hibou

Polimage

MAJESTY FILM

YBO FILM

www.gebekafilms.com

COPIE

AFCOE

GEBEKA

Cet outil est à destination des enseignants et plus généralement des adultes accompagnant des enfants spectateurs. Les activités proposées font référence aux programmes de cycle 2 de l'Éducation Nationale mais la plupart sont adaptables à des élèves un peu plus jeunes ou plus âgés.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, pour penser, communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre (s'organiser, coopérer, rechercher, vérifier...)

Les systèmes naturels et techniques (observer, poser des questions sur le vivant, la matière, les objets)

Représentation du monde, de l'activité humaine (enseignements artistiques, culturels, notions d'espace et de temps, comparaisons...)

La formation de la personne et du citoyen

Petite école de cinéma

5 films d'animation

Filmés image par image, des objets ou des dessins par définition inertes, s'animent et deviennent vivants en défilant sous nos yeux au rythme de 24 images par seconde. C'est le cinéma dit « d'animation ».

Les cinq réalisateurs peuvent ainsi donner vie à toutes leurs fantaisies pour raconter des histoires. Ils créent des mondes totalement imaginaires, des univers loufoques qui par le style graphique, la mise en scène sont des représentations subjectives, esthétisées de la réalité.

Ils créent des associations improbables d'images et de sons. Et fréquemment, l'illusion de réel n'est apportée que par les sons associés aux objets animés. La mise en scène du son et de la musique accentue ce jeu entre le réel et sa représentation. C'est tout le pouvoir et la magie du cinéma d'animation !

5 films courts pour jouer avec la grammaire du cinéma d'animation,

explorer ses variétés visuelles, sonores et d'écritures. Dans ce programme, cinq mises en scène facilement identifiables s'enchaînent, avec des ruptures, des résonances pour permettre aux jeunes spectateurs d'appréhender et de **comparer différentes formes de cinéma.** Les dialogues s'y effacent pour laisser s'exprimer d'autres langages. Chaque histoire se construit par un jeu particulier entre les sons et les visuels tour à tour différents.

Sur le site www.gebekafilms.com sont téléchargeables des documents complémentaires : affiche, dossier de presse, petit Mémo, bande-annonce, visuels...

LA SOUPE DE FRANZY

de Ana Chubinidze

8'30 - France - Géorgie

Synopsis

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n'est pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu'elle la partage avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète...

Technique

Image : Marionnettes, animation de volumes en haut relief.

Matières variées (textiles, modelages en résine...)

Son : Bruitages, musique, sans dialogue

L'univers loufoque de *La Soupe de Franzy*, animation colorée d'objets, est rythmé par une musique disco. Les effets sonores alternent entre absurde et réalisme pour promener le spectateur dans **une aventure gastronomique** extraterrestre.

QUAND JE SUIS TRISTE

de Lilit Altunyan

6'40 - Arménie - France

4

Synopsis

Le sourire voyage dans l'univers de la tristesse. Sous l'influence des émotions et des pensées, il se métamorphose et renaît grâce à un baiser d'amour qui lui est donné.

Technique

Image : Linogravure animée ensuite par ordinateur 2D. Dessin au trait, monochrome

Son : musique et narrateur, sans dialogue

Un poème animé. La voix douce de la narratrice, juste soutenue au piano et au violoncelle, est accompagnée d'illustrations, des tracés blancs évoluant doucement sur un tableau noir.

THEO LE CHATEAU D'EAU

de Jaimeen Desai

8'30 - France - Suisse

5

Synopsis

Chaque matin, Théo le château d'eau pleure et trouble la paix du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le moral en chantant. Mais Théo n'est pas d'humeur à chanter et essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville...

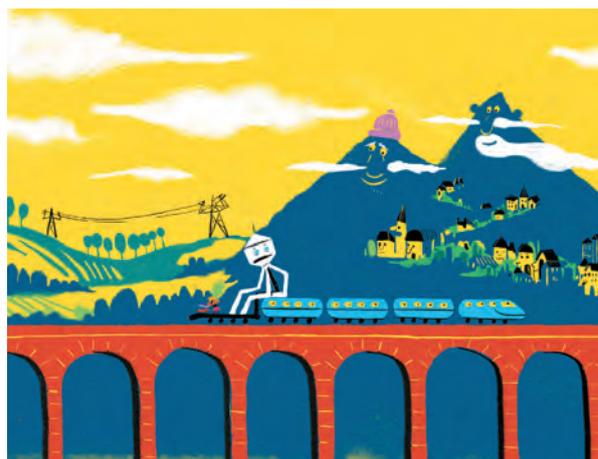
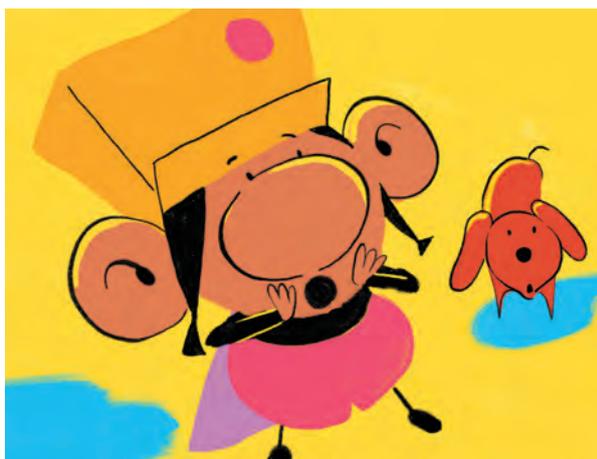
Technique

Image : Dessin et animation sur ordinateur 2D

Dessins stylisés, colorés en aplat, évoquant des papiers découpés ou des pochoirs

Son : musique et dialogues chantés

Une comédie musicale. En effet, *Théo le château d'eau* use des codes de ce genre cinématographique où l'histoire est racontée en chansons. Les décors chatoyants deviennent les personnages avec un pauvre château d'eau, risée des autres bâtiments de la ville, musée, banque ou cathédrale, convaincus de leur supériorité.

LE SPECTACLE DE MATERNELLE

de Loïc Bruyère

8' - France

6

Synopsis

Dans un théâtre, un hibou maître d'école tente de présenter le spectacle de fin d'année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les péripéties s'enchaînent avant même l'ouverture du rideau...

Technique

Image : Papiers découpés et images réelles animés par ordinateur 2D.

Son : musique et bruitages, sans dialogue

Un film burlesque. Bruitages instrumentaux et musique de fanfare rythment les efforts du pauvre maître hibou tentant de faire jouer un spectacle à ses élèves. Le comique de répétition répond aux premiers « cartoons » dans une mise en scène théâtrale frontale.

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE

de Eric Montchaud

11'28 - France - Suisse

7

Synopsis

Ce n'est pas une élève comme les autres, il s'agit d'une grenouille dans une classe de lapins. Pourquoi et comment est-elle arrivée ici ?... Parviendra-t-elle à s'intégrer malgré la barrière de la langue et de la culture ?... L'amitié l'ouvrira aux autres, lui fera surmonter ses souvenirs douloureux d'un passé violent.

Technique

Image : Papiers découpés et images réelles animés par ordinateur 2D.

Son : musique et bruitages, sans dialogue

Comme **une synthèse des petites leçons de cinéma** expérimentées dans les précédents courts métrages du programme, la poésie du film renvoie à la douceur de *Quand je suis triste*. La jeune grenouille surmontant ses différences pour se faire accepter dans une classe de lapins fait écho à *Théo le château d'eau* devant trouver sa place en ville. On a en mémoire *La Soupe de Franzy* avec l'univers sonore du film ciselé entre bruitages abstraits, onomatopées et sons naturalistes pour ramener l'histoire dans la réalité du quotidien.

Plus jamais seul !

1 Des personnages solitaires

Un point commun relie les personnages des cinq films. Au commencement de chaque histoire, ils se sentent seuls, de différentes manières. Mais les rencontres, la curiosité, l'acceptation des différences, la naissance de l'amitié, vont rompre ces diverses solitudes et apporter de la joie.

LA SOUPE DE FRANZY

Franzy, seule dans sa cuisine, se prépare une recette surprise. C'est bien mais rapidement monotone. La rencontre avec les êtres sympathiques et gourmands d'une autre planète va permettre à Franzy et ses nouveaux amis de partager un repas magique et de faire la fête !

QUAND JE SUIS TRISTE

Une femme évoque poétiquement **sa tristesse qui l'isole**. Alors qu'elle se sent perdue, dans le noir, un simple baiser sur son front, d'une personne qu'elle aime, efface tout et amène la joie.

THEO LE CHATEAU D'EAU

Théo se sent différent des autres bâtiments de la ville, moins prestigieux qu'une cathédrale, un musée ou un théâtre. Moqué par ces derniers, il s'isole. Pourtant, un château d'eau est tellement important ! Toute la ville aura vite besoin de lui.

LE SPECTACLE DE MATERNELLE

Le Hibou maître d'école, se sent bien seul face à tous les parents, avec des élèves qui ne jouent pas le spectacle comme prévu. Gêné, il ne maîtrise plus la situation. Pourtant un spectacle inattendu et drôle se déroule sur scène avec les musiciens, les élèves et professeur hibou pour le plus grand plaisir du public !

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE

Ce n'est pas une élève comme les autres ; il s'agit d'**une grenouille isolée dans une classe de lapins** qui se moquent rapidement d'elle. Parviendra-t-elle quand même à s'intégrer malgré la barrière de la langue et de la culture ?... Un des lapins lui tend la main. Cette amitié lui donnera confiance et l'ouvrira aux autres.

2 Le banc des copains

Un échange avec les élèves autour de ces cinq histoires peut permettre d'aborder les questions d'exclusion, de solitude voire de harcèlement, vécues parfois à l'école et d'imaginer les façons d'y remédier.

Une idée simple et concrète peut aider à lutter contre l'isolement et faciliter l'empathie :

Installer un « banc de l'amitié » dans la cour.

Ce banc, peint de couleurs chaleureuses et joyeuses, est un lieu où les écoliers se sentant seuls peuvent venir chercher du réconfort. Il encourage les élèves à veiller sur les autres.

Pour combattre l'isolement

La récréation est importante pour se retrouver mais certains peuvent se sentir exclus. Un nouvel arrivé par exemple, peut être sujet à l'anxiété ou la timidité, comme l'enfant grenouille dans le film *Un caillou dans la chaussure*.

Alors, ces enfants savent qu'ils peuvent simplement s'asseoir sur ce banc identifié par tous. Des élèves plus extravertis, plus sécurisés, viendront naturellement à leur rencontre.

Pour encourager l'empathie

Les enfants ont la possibilité, voire la responsabilité de tendre la main aux élèves assis sur ce banc.

En aidant leurs camarades à se sentir accueillis et en sécurité, les élèves sont encouragés à développer leur empathie.

Ce projet favorise les liens entre les élèves. Un sentiment de communauté plus profond se crée.

Comment mettre en place ce « banc de l'amitié » à l'école ?

Obtenir l'adhésion de toute la communauté

Cela comprend les enseignants, l'ensemble du personnel de l'école, les parents et les élèves. Expliquer tous les avantages que ce banc particulier peut offrir aux élèves. Inclure les enfants dans la réflexion et la réalisation les enthousiasmera et les fera d'autant plus adhérer au projet.

Créer un banc d'amitié bien marqué

Utiliser un banc existant en le décorant pour qu'il soit attrayant et clairement identifié par tous. Il peut être peint de plusieurs couleurs, avec des motifs. Y écrire des mots ou des phrases de motivation encourage les enfants à s'y retrouver.

Expliquer comment utiliser ce banc

Discuter avec les élèves des meilleures approches pour inviter les enfants isolés à jouer avec leurs nouveaux camarades pendant la récréation.

Encourager un comportement inclusif

Lorsque les enseignants voient des élèves s'approcher d'un enfant assis sur le banc, ils s'assurent de les féliciter. Le renforcement positif est un excellent moyen d'aider « le banc des copains » à remplir sa fonction et d'aider les enfants à avoir un bon comportement social.

3 Pour aller plus loin

<https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement>

<https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=amitie-enfant>

https://touscontreisolitude.be/wp-content/uploads/2021/03/Contenu_educatif_enseignants.pdf

et quelques bancs de l'amitié déjà réalisés

<https://www.ledauphine.com/education/2021/10/16/un-banc-de-l-amitie-a-l-ecole-du-serveray>

<https://www.20minutes.fr/societe/4008884-20221109-quoi-bancs-amitie-fleurissent-cours-recre>

<https://www.midilibre.fr/2022/03/16/les-ecoliers-fabriquent-un-banc-de-lamitie-10172629.php>

https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_la-roche-sur-yon.-deux-bancs-de-l-amitie-installes-a-l-ecole-laennec_-52737-4971649_actu.Htm

Atelier « À la manière de »

Traits, aplats, volumes

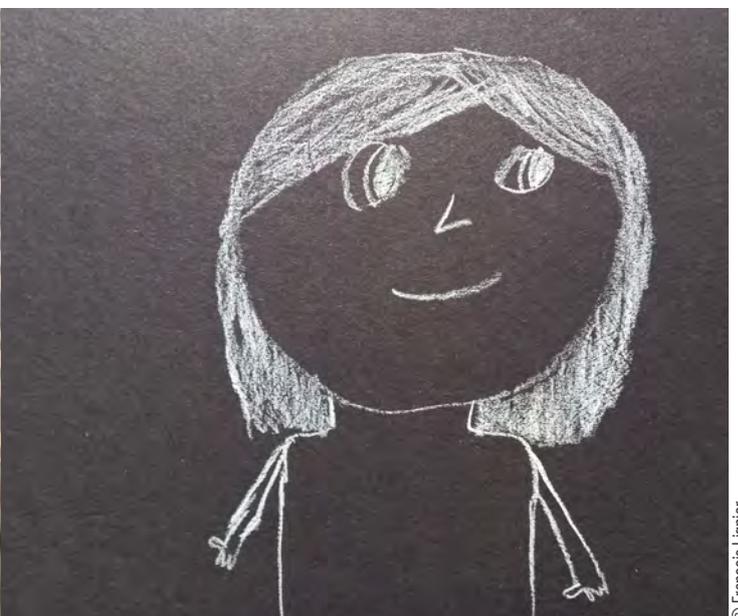
Au-delà du dessin animé traditionnel, le cinéma d'animation utilise de très nombreuses techniques pour créer des univers visuels variés. Il exploite les matières et les couleurs, l'ombre et la lumière, l'espace à plat ou en volume.

Cet atelier permet aux enfants d'appréhender et comparer différents modes de représentation, en deux ou trois dimensions. Ils expérimenteront les variations dans les couleurs, les matières, les proportions. Il est important de réaliser les trois étapes dans l'ordre (dessin, papier découpé, volume) pour pouvoir comparer et comprendre l'évolution des formes.

a À la manière de *Quand je suis triste*

- Tracer un personnage au pastel blanc (ou craie), à main levée sur une feuille de papier noir.
- Il peut être représenté en entier ou seulement en buste en mettant l'accent sur le visage comme dans les illustrations extraites des films.
- Privilégier des formes géométriques en limitant les détails.
- Faire jouer les enfants à partir de formes simples comme le cercle, le carré, le triangle, le rectangle...

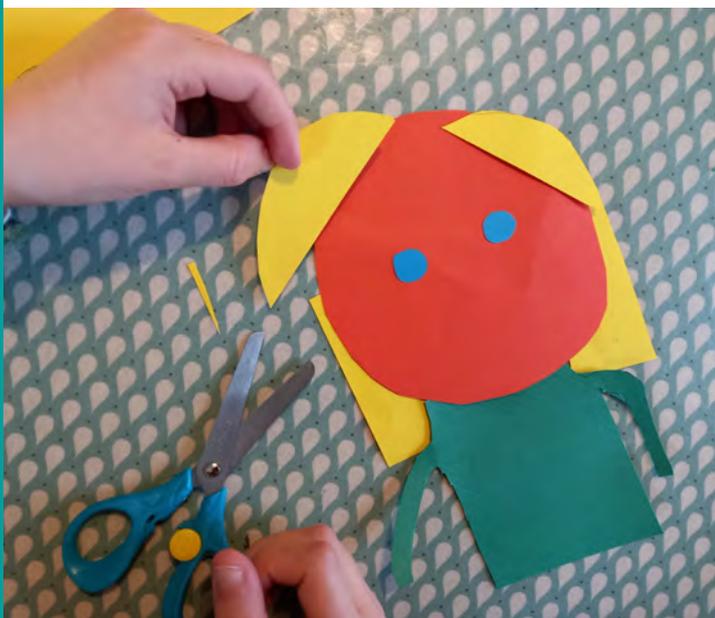

b À la manière du *Spectacle de maternelle*

Matériel
Papier de couleurs différentes,
craies ou crayons de couleur,
ciseaux, colle.

- Tracer sur une feuille un personnage à main levée. Il peut être représenté en entier ou seulement en buste en mettant l'accent sur le visage comme dans les illustrations extraites des films.
- Privilégier des formes géométriques en limitant les détails.
- Faire jouer les enfants à partir de formes simples découpées dans du papier de couleur, comme le cercle, le carré, le triangle, le rectangle...

b À la manière de *La soupe de Franzy*

- Reproduire le personnage de papier découpé en recréant les formes géométriques qui composent le corps avec de la pâte à modeler. La difficulté est de créer de véritables volumes : un cercle doit devenir une boule (pas une galette !), un carré devenir un cube, etc.
- A la manière du papier découpé de l'atelier précédent, les enfants disposent ensuite ces volumes à plat sur leur table pour composer cette représentation en trois dimensions (en haut-relief) de leurs personnages.

C'est la méthode utilisée dans le film *La Soupe de Franzy*. Franzy est placée sur une vitre horizontale qui permet de voir le décor placé quelques dizaines de centimètres en dessous.

La caméra filme verticalement au-dessus de l'ensemble.

© François Lignier

Comparez les trois productions et les différents effets produits.

Atelier d'écoute

1 Matériel

- **4 extraits sonores** à faire écouter en classe en suivant le déroulé de l'atelier (liens de téléchargement ci-dessous).
- <https://bit.ly/3oAUE37>

- **3 images** (visuels des films *Théo le château d'eau*, *Quand je suis triste* et *Un caillou dans la chaussure*) à imprimer ou projeter.
À télécharger sur <https://www.gebekafilms.com/fiches-films/caillou-chou-hibou/>

Du son plutôt que des images

Au cinéma, les sons provoquent des sensations, des émotions. Ils complètent les images pour faire comprendre l'histoire racontée. Souvent, nous accordons beaucoup d'importance à notre vision mais pas assez à notre audition.

Demander alors aux enfants d'écouter attentivement un premier extrait sonore, sans image, issu du programme *Caillou, Chou, Hibou*.

Extrait 1

Théo le château d'eau (13'00 à 13'35)

Design sonore : Flavien Van Haezevelde

- Demander aux enfants de se remémorer le film auquel correspond cet extrait sonore (faire entendre de nouveau l'extrait si nécessaire).
- Révéler ensuite l'image de l'extrait. Discuter des différences éventuelles avec ce qu'ils avaient imaginé à l'aide des seuls sons.
- Les élèves analysent les différents éléments qui composent cet extrait.

Quelles seraient les différentes familles de sons ?

Les lister et les classer.

- **Des voix** : plusieurs personnages dialoguent. Que racontent-ils ?
- **Des bruitages** : ils illustrent les actions : de l'eau coule, un train passe et s'arrête, l'enfant saute sur le sol, un chien aboie et un grillon au loin indique qu'on est dehors.

L'exercice peut se pratiquer à l'oral avec la participation de l'ensemble du groupe ou bien les enfants répondent individuellement à l'écrit si leur niveau scolaire le permet.

Ensuite, donner à entendre un deuxième extrait dont le son a été traité différemment.

Extrait 2

Quand je suis triste

Musique : Miqayel Voskanyan

Design sonore : Tigran Kuzikian & Miqayel Voskanyan

- Demander aux enfants de se remémorer le film auquel correspond cet extrait sonore.
- Révéler ensuite l'image du film correspondant à l'extrait.
- Lister et classer à nouveau les sons repérés.
 - **Des voix** : préciser la manière différente dont elle est traitée par rapport à l'extrait précédent. C'est la voix d'une narratrice. Une seule personne raconte une histoire. C'est un poème.

- **Des bruitages** : préciser la manière différente dont ils sont traités par rapport à l'extrait précédent.

On est à l'extérieur, au bord de l'eau. On entend de l'eau qui coule, du vent dans les arbres puis la pluie qui tombe de plus en plus fort. Ces sons ne décrivent pas des actions précises mais un lieu, un espace. Ils créent tous ensemble une ambiance sonore.

Pour faire comprendre ce qu'est un son d'ambiance, demander d'imaginer différents lieux et les multiples sons spécifiques qu'on y entend : dans une forêt, dans une ville, à la mer.

Sans voir, pourrait-on deviner à chaque fois où l'on se trouve ?

Un nouveau type de son apparaît :

- **la musique** : le piano et le violoncelle sont les instruments que l'on entend. La musique soutient les émotions ressenties, ici la

tristesse. La musique influence le spectateur sans qu'il s'en rende toujours compte. Si on changeait la musique du film, on ne ressentirait pas les mêmes choses.

- Répéter l'exercice avec les deux extraits suivants.

Extrait 3

Théo le château d'eau

Musique : Serge Besset

Design sonore : Flavien Van Haezevelde

On retrouve 3 familles de sons

- **Des bruitages.** Quelles actions sont illustrées par ces bruitages ?
- **De la musique.** Quelles émotions sont accentuées par la musique ?
- **Des voix.** Cette fois les dialogues sont chantés sur le rythme de la musique.

C'est une comédie musicale.

Extrait 4

Un caillou dans la chaussure

Design sonore : Loïc Burkhardt

On retrouve encore 3 familles de sons mais différentes de celles de l'extrait n°3.

- **Des ambiances sonores** (pour définir un lieu, une atmosphère) : Un matin, extérieur, petit village : la cloche de l'église sonne, une voiture passe et un chien aboie au loin, un oiseau gazouille, un chat miaule... L'intérieur de la salle de classe : des enfants chuchotent.
- **Des bruitages** (liés à des actions précises) : les pas de quelqu'un qui marche, qui s'assoit sur une chaise, la maitresse qui tape des mains...
- **Des voix** : cette fois, les paroles, langues imaginaires en borborygmes, ne sont pas compréhensibles. Ce n'est pas leur sens mais leur ton qui est important, leur ressenti, le fait que la grenouille parle une langue différente des autres.

- Avez-vous remarqué ?

Il n'y a pas de musique dans cet extrait.

Conclusion

La voix sous différentes formes, les ambiances sonores, les bruitages et la musique jouent un rôle considérable dans la mise en scène d'un film, sur la manière de raconter les histoires. La bande son comme les images stimule notre imaginaire. Son et image ont chacun une esthétique choisie, plus ou moins réaliste.

Un Château d'eau

Théo est un château d'eau, un bâtiment un peu particulier. On n'y habite pas, on n'y travaille pas, on ne s'y amuse pas. C'est peut-être pour cette raison que les autres bâtiments de la ville se moquent de lui. Et pourtant il est très très utile. Alors à quoi sert-il ?

Voici trois liens pour tout savoir sur cette construction mystérieuse et même en fabriquer un :

- **À quoi sert un château d'eau ? Un atelier scientifique** du magazine Images Doc (Bayard)

<https://www.imagesdoc.com/planete-images-doc/actualites/experience-scientifique-enfant-a-quoi-sert-chateau-eau>

- **C'est comment, dans un château d'eau ?** (Les Petits curieux) Video Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=vv8ouo7ei5l>

- **Le cycle de l'eau domestique** expliqué aux enfants (Mairie d'Ivry-sur-Seine). Video Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=60S7x7uwH_A

Pour aller plus loin

Education au cinéma court par l'Agence du court métrage

https://www.agencecm.com/pages/wp-content/uploads/2018/04/ACM_guide_FULL_web2_corr.pdf

Le son au cinéma

<https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-6-le-son>

Fiche CNC sur le film *Un Caillou dans la chaussure*

<https://imagesdelaculture.cnc.fr/-/caillou-dans-la-chaussure-un->

D'autres films à voir

Cinéma d'animation : des longs métrages sans dialogue, portés par le rythme du montage et une bande son musicale et bruitée :

Minuscule, la vallée des fourmis perdues de Thomas Szabo et Hélène Giraud

La Tortue rouge, de Michael Dudock de Wit

Cinéma burlesque : courts métrages de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Charley Bowers qui utilisait à plusieurs reprises l'animation image par image pour certains effets spéciaux.

Comédie musicale : des paroles du quotidien mises en chansons.

Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

SORTIES EN GROUPE AU CINÉMA

Mode d'emploi facile !

DES SÉANCES PRIVÉES POUR TOUS LES GROUPES : DE LA MATERNELLE AU LYCÉE AINSI QUE LES CENTRES DE LOISIRS.

Au cours de l'année scolaire, **Gebeka Films accompagne tous vos projets pédagogiques !**
De la maternelle au lycée, des films d'hier à aujourd'hui et dans les salles de cinéma partout en France.

Vous avez déjà sélectionné un film que vous souhaiteriez montrer à vos élèves ?

- Contactez le cinéma le plus proche de votre établissement, ensemble vous pourrez convenir des conditions de votre réservation (*date, heure, tarif etc.*).
- Le cinéma se mettra ensuite en relation avec Gebeka Films afin de finaliser la séance.

Besoin des coordonnées d'une salle ou envie d'un conseil personnalisé pour emmener vos élèves au cinéma ?

- Nous pouvons vous recommander des films adaptés au niveau de votre classe et à votre projet pédagogique.
Envoyez simplement un mail à info@gebekafilms.com, nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre expertise.

GEBEKA FILMS, C'EST AUJOURD'HUI PLUS D'UNE CENTAINE DE TITRES AU CATALOGUE, AVEC UNE GRANDE MAJORITÉ DE FILMS D'ANIMATION.

Les ressources pédagogiques sont quant à elles systématiquement disponibles en libre accès sur gebekafilms.com !

GEBEKA
FILMS
A HILICARBE COMPANY

www.gbekafilms.com

Documents non-contractuels