

LA RONDE DES COULEURS

un programme de 6 courts-métrages

Sommaire

INTÉRÊTS ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES • PAGE 3

INTRODUCTION À LA SÉANCE DE CINÉMA • PAGE 4

- Observer ensemble l'affiche du programme
- Présentation des courts-métrages

EXPLOITER LES FILMS APRÈS LA PROJECTION • PAGE 7

- Se souvenir des films
- Le cinéma : un monde de formes, de textures... et de couleurs !
 - Des histoires hautes en couleurs
 - Un processus de création artistique
 - Décrire une image...tout un art !
- Perception du réel et imaginaire
 - La symbolique des couleurs
 - Expressions sur les couleurs

ACTIVITÉS AUTOUR DES FILMS • PAGE 16

- Construire une image
- Construire un xylophone pour relier couleur et son
 - Mon premier folioscope
 - Mon premier thaumatrope

POUR ALLER PLUS LOIN • PAGE 21

- Bibliographie

Intérêts et objectifs pédagogiques

Ce dossier pédagogique vous est proposé comme un outil d'accompagnement et de réflexion pour exploiter le programme de courts-métrages. Destiné aux enseignants mais également à tout adulte accompagnateur de la séance de cinéma, il comporte des pistes de travail et de prolongements possibles avec des enfants à partir de trois ans.

Ces six courts-métrages, consacrés à la notion de couleur, ont été conçus pour offrir aux jeunes spectateurs un voyage sensoriel et une véritable expérience de cinéma. Ce programme est l'occasion d'enrichir leurs connaissances et leur perception des couleurs, de développer leur fibre et curiosité artistique, ainsi que les initier aux concepts de la mise en scène à travers le rapport du fond et de la forme.

L'affiche du programme, le dossier de presse et les images présentes dans ce dossier pédagogique sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site internet www.littlekmb.com

Introduction à la séance de cinéma

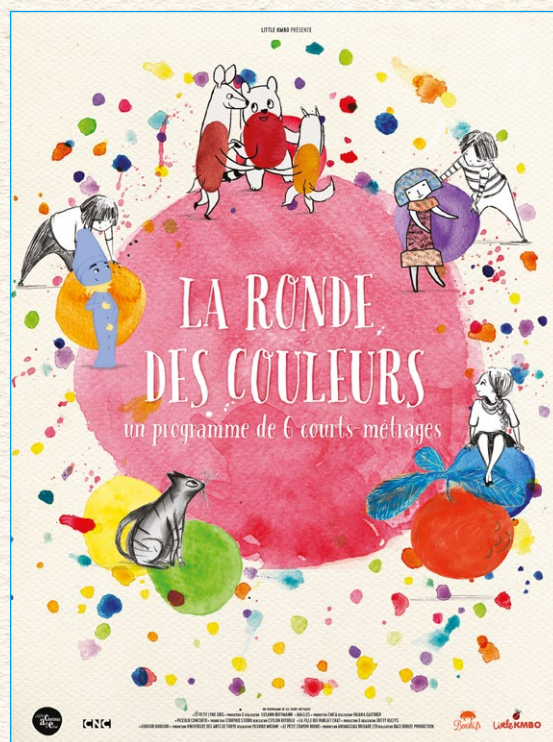
Avant la projection, vous pouvez mettre en place avec les enfants une sorte de « charte du spectateur » rappelant toutes les grandes règles à respecter au cinéma : s'installer calmement, ne pas discuter pendant la séance pour ne pas déranger les autres spectateurs et profiter du film, écouter les adultes qui nous accompagnent et qui nous accueillent... N'hésitez pas à leur rappeler qu'une projection se déroule toujours dans le noir car c'est indispensable pour discerner les images sur l'écran, mais que celles-ci illumineront la salle.

OBSERVER ENSEMBLE L'AFFICHE DU PROGRAMME

- Que voit-on sur cette affiche ?
Décrire les personnages, les couleurs, la situation, le lieu représenté, les textes...
- Combien de films va-t-on voir ?
De quoi peuvent-ils bien parler ?

À l'issue de la projection, vous pouvez revenir sur l'affiche et demander aux enfants de reconnaître les personnages. Vous retrouverez sur l'affiche du programme plusieurs images extraites des courts-métrages :

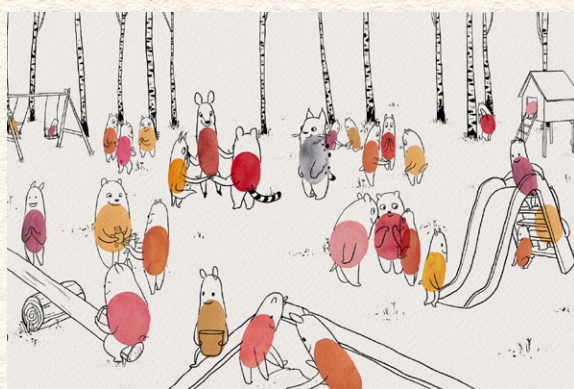
- Les trois animaux de la forêt du film *Le petit lynx gris*
- Le chat de *Mailles*
- Piko la flûte de *Piccolo Concerto*
- L'héroïne de *La fille qui parlait chat*
- Le fruit de *La comptine de grand-père*

PRÉSENTATION DES COURTS-MÉTRAGES

Avant la projection, il est possible de raconter sommairement aux enfants l'histoire de chacun des six films. Mais il est important de ne pas trop en dévoiler pour garder une part de mystère et de découverte.

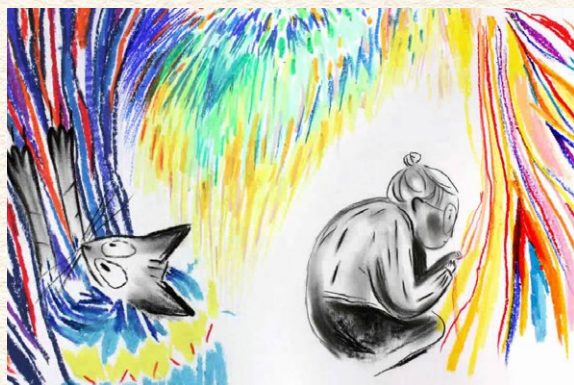
« Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayon, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de six courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré. »

LE PETIT LYNX GRIS

De Susan Hoffman, Allemagne - 3'14

Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi ses camarades aux couleurs chatoyantes. Mais, contre les moqueries, il va trouver une parade pleine de gentillesse et ainsi être accepté.

MAILLES

De Vaiana Gauthier, France - 4'04

Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot l'entraîne alors dans un voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse.

PICCOLO CONCERTO

De Ceylan Beyoglu, Allemagne - 6'00

Piko, une petite flûte bleue quitte un jour la forêt où il vit avec sa famille et ses amis. Il part à la découverte de nouveaux instruments, des mélodies colorées et d'un genre musical qu'il ne connaissait pas ! Un voyage initiatique qui va lui permettre de trouver sa propre voix.

LA FILLE QUI PARLAIT CHAT

De Dotty Kultys, UK - 5'40

Dans un monde terne et bien organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie, contre le souhait de sa maman si sérieuse. Alors qu'elle suit un drôle de chat, elle découvre une musique et des couleurs qu'elle va ramener chez elle...

LA COMPTINE DE GRAND-PÈRE

De Yoshiko Misumi, Japon - 8'20

Aux yeux d'une petite fille, son grand-père est une montagne, un arbre et parfois même un océan. Son imagination est infinie ! À partir des sons qu'elle entend, de ses pensées et des odeurs, elle invente pour son grand-père et elle un monde onirique.

LE PETIT CRAYON ROUGE

De Dace Riduze, Lettonie - 8'36

Et si la couleur rouge disparaissait ? Alors que le petit crayon rouge et ses amis représentent un jardin plein de couleurs, ils sont interrompus par un insecte malicieux qui pousse le petit crayon rouge par la fenêtre. Avant de rejoindre ses amis couleurs, le petit crayon rouge va découvrir le jardin qu'il dessinait !

Exploiter les films après la projection

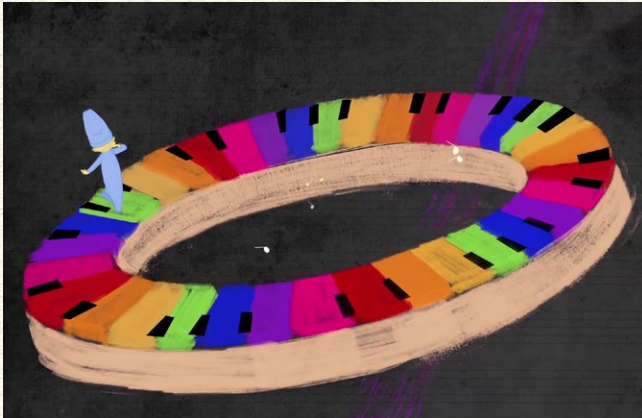
SE SOUVENIR DES FILMS

De retour en classe et après avoir recueilli leurs impressions, vous pouvez demander aux enfants de raconter chaque histoire pour se remémorer les personnages principaux. Cet entraînement de la mémoire est d'autant plus important avec les tout-petits lorsque l'on travaille sur un programme de courts-métrages qui présente plusieurs récits bien distincts.

Pour structurer cette première partie de retour sur les films, vous pouvez dans un premier temps proposer aux enfants d'observer les photogrammes situés sur les pages suivantes et leur demander d'identifier à quels films ils correspondent. Vous pouvez ensuite simplement réaliser un tableau comme celui proposé ci-dessous en le reproduisant sur une grande feuille ou au tableau, et noter les réponses des enfants.

Vous pouvez également travailler, selon l'âge des enfants, les champs lexicaux spécifiques à chaque court-métrage, et revenir sur certains mots de vocabulaire sans doute inconnus des plus petits.

TITRE DU FILM	DESCRIPTION PHYSIQUE	VOCABULAIRE
<i>Le Petit lynx gris</i>		lynx, pelage, moqueries, gentillesse
<i>Mailles</i>		Mailles, fil, chat, laine, tricot
<i>Piccolo Concerto</i>		flûte, piano, forêt, ville, orchestre
<i>La fille qui parlait chat</i>		mère, travail, soupe, lettres, chat, musique
<i>La comptine de grand-père</i>		famille, grand-père, lit, nature
<i>Le petit crayon rouge</i>		dessin, jardin, insecte, boue, lutin, goutte d'eau

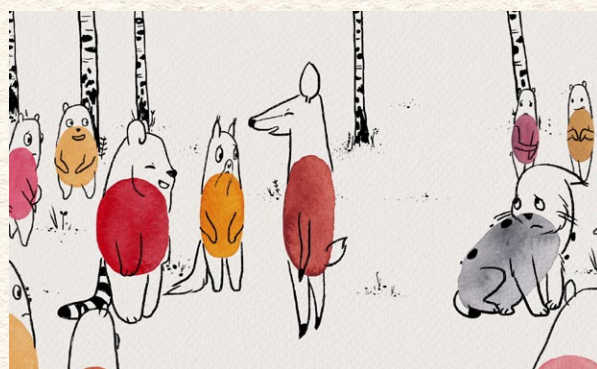

LE CINÉMA : UN MONDE DE FORMES, DE TEXTURES ... ET DE COULEURS !

Correctement utilisé, le cinéma peut jouer un grand rôle dans l'éveil et le développement des enfants. C'est l'enjeu pédagogique de ce programme de courts-métrages, où la couleur est traitée dans chaque film comme un élément dramatique à part entière, où fond et forme sont indissociables.

DES HISTOIRES HAUTES EN COULEURS

Dans le récit de chacun des 6 courts-métrages, la couleur a une fonction particulière. Vous pouvez, en revenant sur les films, demander aux enfants ce que représente pour eux la couleur dans chaque film. Pour vous aider, voici quelques pistes d'exploitation pour chaque film :

Dans *Le Petit lynx gris*, la couleur apparaît comme un élément identitaire. Elle est un motif de discrimination. Notre héros est le seul personnage au pelage gris, et il est mis de côté. Le film souligne la gravité de l'exclusion sociale. Nous pouvons également noter la place importante allouée à la notion de créativité : ces adorables animaux créent des personnages éphémères grâce à leur souffle.

Dans *Mailles*, la couleur représente un souvenir heureux et plus largement la joie de vivre. Lorsque la grand-mère respire profondément l'odeur de la laine, ses pensées se portent vers le souvenir d'un être aimé, et son monde en noir et blanc se transforme peu à peu en un univers multicolore. Cela peut lancer une discussion avec les enfants à propos de leurs propres souvenirs, et les sensations qui y sont associées. Il est en effet très courant qu'un son, une musique ou encore une odeur puisse leur rappeler des événements passés.

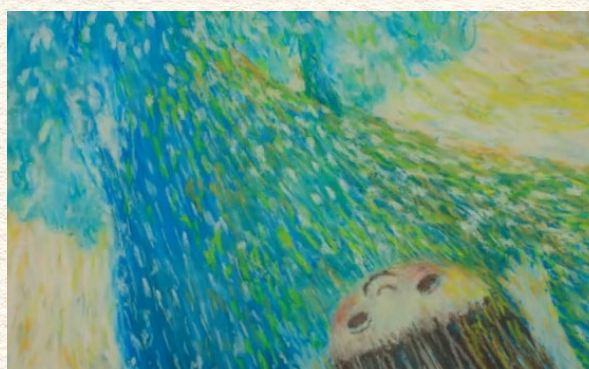
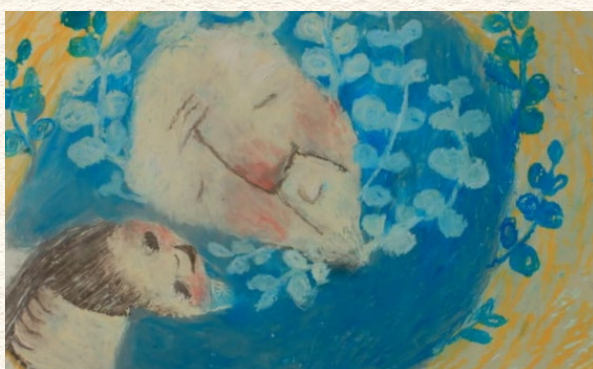
Dans **Piccolo Concerto**, la couleur est intimement liée à la musique. Dans un monde aux douces couleurs pastel, notre jeune héros fait partie d'un orchestre où la musique qu'il interprète semble pour lui répétitive et sans passion. Visiblement bloqué, Piko se met en quête d'inspiration pour trouver son propre son. Il découvre alors un passage aux mille couleurs qui mène à un monde plein de fantaisie, aux couleurs vives qui symbolisent les sonorités et la liberté de ton spécifiques à la musique jazz.

Dans **La fille qui parlait chat**, les couleurs symbolisent avant tout le refus du monde terne, immobile et rationnel des adultes. Elles représentent la joie de vivre, la liberté, la créativité, la sensibilité, et plus largement la célébration de son individualité. Cette petite fille est malheureuse dans un monde sans communication, où l'apprentissage se fait froidement à travers une voix monotone sur un vinyle, tandis que sa maman lit son journal en silence. Sa vision du monde change totalement lorsqu'elle découvre des personnages colorés, farceurs. Grâce à elle ses personnages vont rapporter la bonne humeur à la surface de la ville et dans la maison de cette maman et sa fille.

Dans **La comptine de grand-père**, assurément le court-métrage le plus onirique de ce programme, les couleurs sont le symbole de la créativité et de l'imaginaire enfantin. Le film met en image l'amour d'une fillette pour son grand-père qui ne peut quitter son lit, et avec qui elle partage une tendresse infinie. Ce lit immense devient alors un refuge tout autant qu'un terrain de jeu, où les couvertures se transforment en montagnes verdoyantes, où un simple souffle devient une nuée d'oiseaux multicolores, et où le grand-père, malade, devient un grand arbre robuste. Le spectateur est plongé dans l'imagination de cette petite fille qui associe son grand-père à des pensées heureuses, pleines de vie. La couleur y est utilisée comme un outil de transition visuelle : le pull bleu du grand-père devient le feuillage d'un arbre par exemple.

Dans **Le petit crayon rouge**, au-delà de l'identité et de la fonction du personnage principal, les couleurs représentent le monde qui nous entoure. Notre petit héros, en tombant par la fenêtre, se retrouve à l'intérieur du dessin que lui et ses amis étaient en train de colorier. Propulsé dans ce monde en pleine création, il en devient un personnage à part entière et ne colorie plus un décor (fraises et champignons restent blancs !). Le film peut ouvrir sur une discussion plus large sur les couleurs de la nature (le ciel et la mer sont bleus, le soleil est jaune, l'herbe est verte..).

UN PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE

Chacun des courts-métrages de *La ronde des couleurs* est un film d'animation. Ils n'utilisent cependant pas tous la même technique. Le choix des matériaux et des outils est déterminant pour un(e) cinéaste, car ils vont représenter l'identité visuelle du film.

Le cinéma d'animation donne vie à des personnages ou à des objets inanimés, et regroupe l'ensemble des techniques cinématographiques utilisant la prise de vues image par image, pour créer artificiellement le mouvement. Le principe de l'image par image consiste à prendre en photo une scène fixe - un décor et des personnages, une peinture ou encore un dessin - avant d'en modifier légèrement le contenu, pour reprendre une nouvelle photo.

Pour que l'illusion soit parfaite et le mouvement fluide, il ne faut bouger les différents éléments que de quelques millimètres. Cette opération doit ensuite être renouvelée un grand nombre de fois. C'est ensuite grâce au principe de la persistance rétinienne que les personnages prennent vie. Les élèves pourront faire l'expérience de ce principe grâce aux deux activités *Mon premier Folioscope* et *Mon premier Thaumtrophe*.

Le petit lynx gris et *Piccolo Concerto* ont été réalisés entièrement en numérique, c'est-à-dire directement par ordinateur. Pourtant, on trouve dans les choix visuels opérés les traces de travaux « à la main » notamment les effets d'aquarelle et d'encre de chine sur papier.

La fille qui parlait chat utilise la technique du papier découpé et du collage, puis l'animation 2D par ordinateur pour donner vie à ses personnages et les coloriser. Vous pouvez ici organiser un atelier avec les enfants en découpant des personnages dans du papier journal, puis progressivement les mettre en couleur avec de la peinture.

Dans *Mailles*, les dessins ont été réalisés au fusain pour les images en noir et blanc, ainsi qu'aux pastels gras pour le passage à la couleur.

La comptine de grand-père est un dessin animé aux pastels.

La comptine de grand-père

Le petit crayon rouge est un film en volume : des objets ont été animés grâce à la technique de l'image par image, aussi appelée stop-motion. Les personnages de ce film sont de petites marionnettes d'une vingtaine de centimètres de haut, ainsi que des objets et accessoires dans des matériaux divers (carton, papier, pâte à modeler)

DÉCRIRE UNE IMAGE...TOUT UN ART !

Vous pouvez dans un premier temps débiter une discussion avec les enfants en leur posant quelques questions simples :
Quelle est votre couleur préférée ? De quelle couleur sont peintes/décorées vos chambres ? Quelles couleurs connaissez-vous ?

Ce sera l'occasion de revenir ensuite avec eux sur les couleurs primaires et leurs connaissances du cercle chromatique :

- **Les couleurs primaires**, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu, ne peuvent être créés par le mélange d'autres couleurs. En les mélangeant en revanche, il est possible d'obtenir toutes les autres couleurs qui existent ! De légères variantes du rouge et du bleu permettent d'obtenir des mélanges plus équilibrés : le magenta, un peu plus rosé que le rouge, et le cyan.
- **Les couleurs secondaires** sont obtenues en mélangeant deux couleurs primaires entre elles : le rouge (magenta) et le jaune donnent l'orangé, le jaune et le bleu (cyan) donnent le vert, et le rouge et le bleu (cyan) donnent le violet.

De nombreux termes permettent de décrire une image, notamment en ce qui concerne ses couleurs et sa lumière. Ce vocabulaire constitue la base de l'analyse d'image et de l'expression critique que les enfants construisent en grandissant.

Nous vous proposons un petit tour d'horizon des termes principaux à aborder avec les enfants, à ajuster en fonction de leurs âges. Vous pouvez pour cela utiliser les photogrammes des films pour illustrer :

- **La clarté** est la lumière répandue par un objet lumineux, comme le soleil.
- Une couleur **pâle ou claire** contient plus ou moins de blanc.
- Une couleur **foncée ou sombre** contient plus ou moins de noir.
- Un **dégradé** de couleur est la diminution progressive de l'intensité d'une couleur ou d'une lumière, par exemple passer du rouge très foncé au rouge très clair, ou du jour à la nuit. Au cinéma ce procédé s'appelle un fondu au noir lorsque l'image disparaît totalement pour laisser l'écran noir quelques instants, ou un fondu enchaîné si une image disparaît progressivement au profit d'une autre.
- Les **nuances** d'une couleur sont ses différents tons, ou les degrés intermédiaires entre deux couleurs. Vous pouvez avec les enfants leur faire mélanger une touche de peinture de couleur avec un peu blanc, puis en rajouter en plusieurs étapes afin de percevoir les nuances d'une couleur.
- **L'art abstrait** refuse le lien avec la réalité, au niveau des formes ou des couleurs. À l'opposé, l'art figuratif cherche à imiter la réalité. Une activité du cahier : Les Papiers froissés vous propose une atelier de peinture non-figurative à réaliser avec les tous-petits.
- Le **naturalisme**, encore plus précis que l'art figuratif, veut imiter de manière exacte la nature, sans aucun symbole ni effet de style.

PERCEPTION DU RÉEL ET DE L'IMAGINAIRE

Il n'est pas rare que les jeunes enfants débordent d'inventivité lorsqu'il est question de mettre en couleurs leurs premières œuvres d'art : une maman ou un papa violet, un chien orange, ou encore des cheveux verts ! Ils sont libres des impératifs de représentation fidèle du monde.

Vous pouvez demander aux enfants à quel objet, mot ou élément ils associent les couleurs. Voici quelques exemples pour commencer la discussion :

Bleu : océan, ciel

Jaune : sable, œuf, soleil, fleurs

Rouge : tomates, pommes, cœur, feu

Vert : nature, végétaux, légumes

Orange : oranges, abricots

Marron : terre, arbres

Noir : la nuit, certains animaux comme les corbeaux ou les chats

LA SYMBOLIQUE DES COULEURS

Les couleurs sont omniprésentes autour de nous et ont une fonction qui dépasse de loin la simple question de l'esthétisme. Les associations mentales entre les couleurs et leurs fonctions sociales changent bien évidemment en fonction des cultures et de l'époque, mais certaines sont constantes et sont intéressantes à observer avec les enfants.

Pour aborder ces notions symboliques assez délicates, il est possible d'interroger les enfants sur leurs couleurs favorites : pourquoi ils aiment le rose ou le jaune, pourquoi ils utilisent peu le gris dans leur dessin ?

Rouge : amour, chaleur, sentiment fort (colère, embarras...)

Noir et gris : tristesse, peur, cauchemar

Vert : espoir, chance

Bleu : rêve

Les couleurs sont également présentes dans notre quotidien et sont reliées à des situations : le vert représente une autorisation comme pour les feux de signalisation, le rouge une interdiction, le orange un avertissement. On peut également citer les cartons de sanction au sport. Autant de situations que vous pouvez lister et développer avec les enfants.

EXPRESSIONS SUR LES COULEURS

Travailler en classe sur les expressions en lien avec les couleurs permettra d'aborder avec les enfants les notions de sens propre et de sens figuré. Cela se fera bien évidemment de manière succincte, cette notion étant complexe pour les plus petits.

Être **vert** de rage = être très en colère.

Donner le feu **vert** à quelqu'un = autoriser quelqu'un à faire quelque chose.

Avoir la main **verte** = être un très bon jardinier.

Voir **rouge** = être en colère / être rouge comme une tomate

Rire **jaune** = se forcer à rire

Un cordon **bleu** = une personne qui cuisine très bien.

Avoir une peur **bleue** = Avoir une très grande peur

Voir la vie en **rose** = être optimiste.

Broyer du noir = penser à des choses négatives.

Etre blanc comme un linge = être effrayé

Activités autour des films

CONSTRUIRE UNE IMAGE

Au cinéma, chaque image est pensée et réfléchie pour proposer la meilleure mise en scène possible : lumière, cadrage, couleurs, échelle... Et il en est de même pour toute œuvre d'art quel que soit le support : papier, toile, mur... Vous pouvez demander aux enfants de réaliser leurs propres œuvres d'art pour travailler avec eux la notion d'espace, de champ et de hors-champ.

Vous pouvez par exemple, dans un premier temps, leur raconter une très courte histoire, sans description de couleurs ni de tailles de personnages. Vous pouvez ensuite imprimer et distribuer à chaque enfant une feuille blanche comportant un cadre, et leur demander de dessiner et colorier une image qui pour eux illustre l'histoire.

Cela permettra à chaque enfant d'exprimer sa créativité !

FABRICATION D'UN XYLOPHONE POUR ASSOCIER COULEUR ET SON

Le xylophone est un instrument ludique et facile à réaliser pour les enfants. Il vous faut pour cela :

- 6 verres ou bouteilles en verre remplis d'eau dans des quantités différentes.
- Du colorant ou de la peinture rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet pour l'eau des différentes bouteilles ou verres.
- Des grandes cuillères en bois ou en fer pour taper sur les bouteilles.

Il vous suffit ensuite de classer les bouteilles de la moins à la plus remplie, et en avant la musique !

MON PREMIER FOLIOSCOPE

Un folioscope est une réunion d'images sous forme de livret. Des images, dessins ou photographies, représentent des personnages en mouvement dont les gestes sont décomposés. Ainsi, lorsqu'on feuillette rapidement le livret, les personnages prennent vie devant nos yeux.

Dans les pages suivantes nous vous proposons de faire fabriquer à chaque enfant un folioscope – également appelé flipbook - avec des images extraites du film *Le petit lynx gris*, qu'il pourra ensuite ramener chez lui.

Pour cela il vous suffit d'imprimer - de préférence sur du papier assez épais - et de distribuer à chaque enfant les 24 images pour qu'il les découpe et les classe ensuite dans l'ordre (la première image sur le dessus). Vous pouvez ensuite choisir d'agrafer le livret sur le côté (sur le numéro), ou bien de relier avec une petite pince à dessin. Le fonctionnement du folioscope est ensuite très simple : il suffit de tenir le livret entre ses doigts de la main gauche, et feuilletter les pages avec le pouce de la main droite.

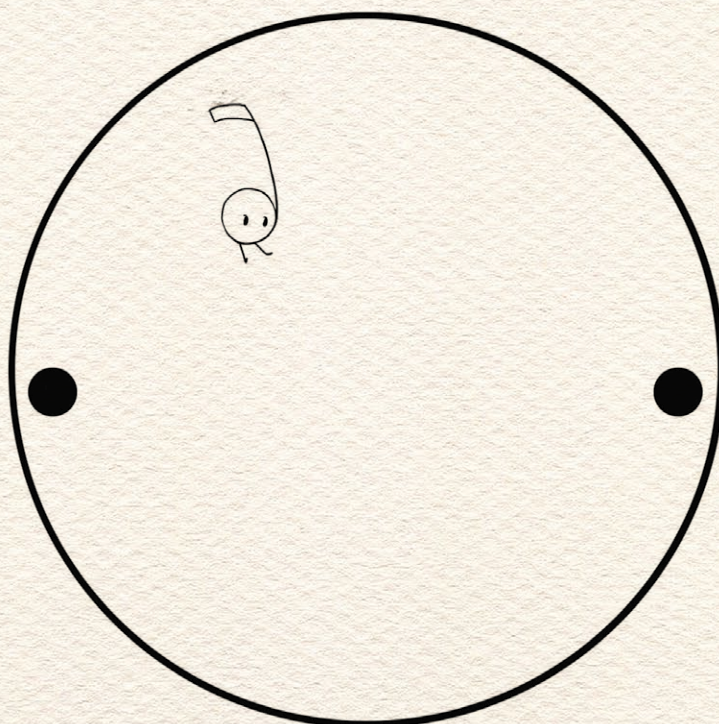
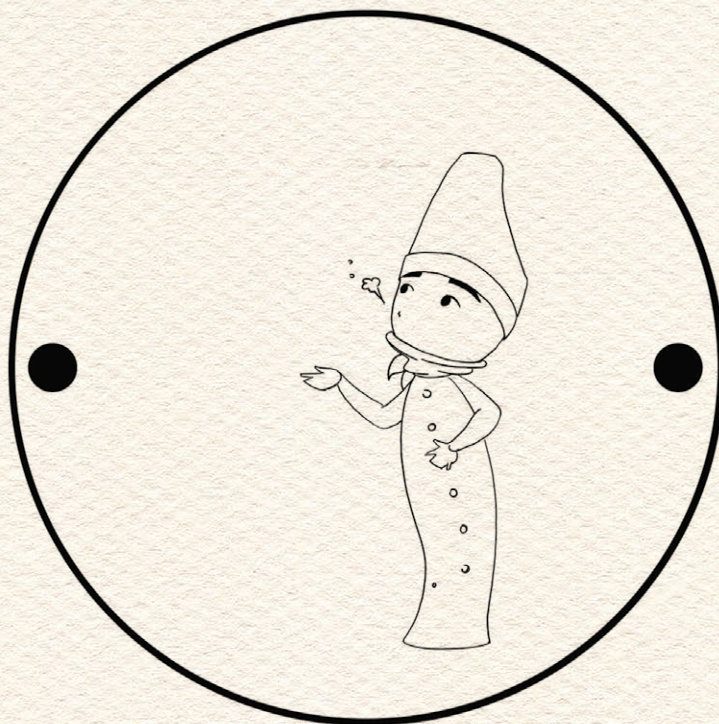

MON PREMIER THAUMATROPE

Le thaumatrope est un mot d'origine grecque qui signifie la « roue à miracle » ! Il fait partie des nombreux jouets optiques inventés au début du 19e siècle, comme le folioscope. Vous trouverez à la page suivante un modèle avec le héros du film *Piccolo Concerto* à photocopier et à distribuer aux enfants. Une fois le modèle colorié et découpé, collez les deux ronds dos à dos. Mais attention, une des deux images doit avoir la tête en bas pour que cela fonctionne ! Perforez ensuite au niveau des ronds noirs et glissez-y des bouts de ficelle en faisant un nœud. Placez ensuite le thaumatrope à hauteur des yeux et faites rouler les bouts de ficelle entre vos doigts : cela fait tourner rapidement le disque et les deux dessins se superposent pour créer une illusion d'optique.

Pour aller plus loin

BIBLIOGRAPHIE

La couleur des émotions de Marie Antilogus, illustration d'Anna Llenas, Ed. Quatre Fleuves Eds, 2014.

Mes petites comptines pour apprendre les couleurs de Raphaëlle Albert, Ed. Mille Pages Eds, 2014

Un livre d'Hervé Tullet, Ed. Bayard Jeunes, Collection Album Jeunesse, 2010

Mes 10 premiers tableaux de Marie Sellier, Ed. Nathan, Collection Album Nathan, 2011

[Retrouvez aussi un cahier d'activités](#)