

École et Cinéma
2023 // 2024

département des
Hautes-Alpes

CYCLE 1

1, 2, 3 LÉON

1er TRIMESTRE

PROJECTION : NOV.-DÉC. 2023

programme de courts métrages à partir de 3 ans

Canada, France, Pays-Bas
1997 - 2006 / 45 min.

Mots clés : animation / famille / vivre ensemble

Chez madame Poule, nous découvrons deux enfants : le grand et le petit. Et, disons-le tout de suite, ces deux garçons n'ont pas spécialement l'intention d'aider leur mère dans toutes ses tâches ménagères. Non, ce qui les préoccupe le plus, c'est de pouvoir becqueter de quoi se nourrir ! Le père semble absent et madame Poule s'en tire comme elle peut, surtout lorsque lui arrive un troisième enfant...

La Bouche cousue nous raconte la mésaventure d'un pauvre gars qui monte dans un bus avec une part de pizza à la main. Mais un coup de frein inattendu du conducteur entraîne le repas sur le pouce directement sur la moquette du véhicule. Et nous, enfant ou adulte, qu'aurions-nous fait ? L'aurions-nous ramassée cette pizza ? Le passager qui nous raconte cette histoire a, par lâcheté sans doute, gardé ce jour-là la bouche fermée.

Ce titre est le signal de départ de quatre aventures, nous prouvant la diversité de ton et de style qu'autorise le cinéma d'animation. Il y a du dessin animé au trait simple et efficace pour jeter un regard ironique sur le quotidien d'une maman, et provoquer un rire déculpabilisant sur la colère d'une gamine. Il y a aussi des marionnettes animées image par image dans deux styles très différents. D'une part, de quoi nous interroger sur notre comportement citoyen à l'intérieur d'un bus ; d'autre part, nous porter, adulte comme enfant, à réfléchir aux questions de l'adoption tout au long d'un conte merveilleux et drôle.

Sientje est sans doute une charmante enfant, mais pas ce jour où sa mère l'isole du reste de la famille le temps qu'elle nous pique une belle colère. Et regardons-là bien puisqu'elle nous ressemble un peu quand elle braille, tape des pieds et des poings, saute à pieds joints sur son nounours, étale sur le mur ses idées noires... et revient tout doucement à la gentillesse et à la bonne humeur !

L'Hiver de Léon se déroule dans le monde du Moyen Âge. On y découvre Boniface le conteur d'histoire, un château et son village rassemblés autour d'un roi, et un enfant du nom de Léon qui s'interroge sur son adoption par un couple d'apiculteurs. Dans ce conte, on croise aussi un hérisson râleur, un éléphant trouillard, un ogre poilu, une jolie et intelligente princesse nommée Mélie Pain d'Épice et des abeilles complices.

CYCLE 1

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

2e TRIMESTRE

PROJECTION JANV-FÉV 2024

**programme de courts métrages
à partir de 3 ans**

**France, Belgique, Allemagne, Espagne,
USA**

2020 / 40 min.

**Mots clés : rêves / contes / animation /
sommeil / éveil**

Les Petits contes de la nuit est le programme idéal pour s'endormir à poings fermés. À travers ces contes enchanteurs, les tout-petits pourront ainsi nourrir leurs rêves d'enfant.

L'univers du sommeil accompagne ces six courts métrages. Tous évoquent la thématique de la nuit, moment où l'endormissement laisse place à diverses expériences. À commencer par celle du songe, comme le montre La promenade de Monsieur Papier. Ce film se présente comme une invitation à la rêverie. Très créatif, il met en lumière un personnage habile de ses mains qui parvient à donner vie à des objets à l'aide d'un simple journal. C'est également le cas de Conte d'une graine qui promet également un voyage empli de magie. Le

personnage se voit confier une mission importante : trouver l'endroit idéal pour planter une graine d'or ! Une histoire fantastique et parfaite pour s'endormir avec de merveilleuses images dans la tête. Mais la nuit est aussi propice aux expériences plus sombres, comme le révèle Le poisson-veilleuse. Le film aborde ainsi l'une des plus grandes peurs des enfants : le noir. On y fait la rencontre d'un petit poisson paniqué à l'idée de se retrouver seul dans l'obscurité, au fond de l'océan. Chacun pourra à sa manière s'identifier à cet adorable personnage et tout comme lui, tenter de vaincre son angoisse.

Ces six courts métrages aux scénarios différents n'ont finalement qu'un seul but, celui de faire sourire les tout-petits. Les Petits contes de la nuit c'est un peu le récit de tous les enfants qui, débordant d'imagination, inventent chaque nuit de nouvelles histoires pour s'endormir. Six histoires uniques qui préparent au sommeil et à la tombée de la nuit. Les Petits contes de la nuit est un programme idéal pour nourrir ses rêves, oublier sa peur du noir ou tout simplement pour s'évader avant que le soleil se lève...

CYCLE 1

3e TRIMESTRE

LA RONDE DES COULEURS

PROJECTION MARS-AVRIL 2024

programme de courts métrages à partir de 3 ans

Allemagne, France, Royaume-Uni, Japon,
Lettonie
2017 / 38 min.

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

Mots clés : poésie / art / la couleur au cinéma / voyage sensoriel

Looks, Le Petit Lynx gris

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 être ainsi accepté.

Mailles

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

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 !

La Fille qui parlait chat

Dans un monde terne et trop bien organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie, au grand dam 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

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

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 !

1er TRIMESTRE

CYCLE 2

PROJECTION NOV-DÉC 2023

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Frédéric Back

Canada

1981 - 1987 / 45 min.

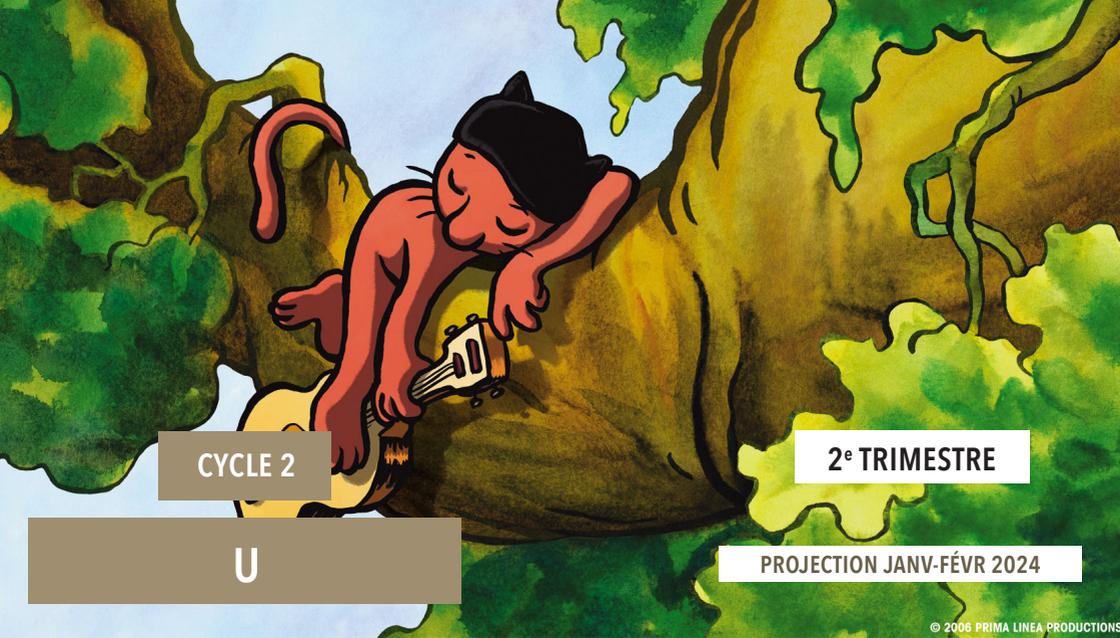
Mots clés : court métrage / poésie / adaptation / écologie / montagne / histoire

L'Homme qui plantait des arbres

Alors qu'il marche depuis trois jours dans les collines arides et désertes du sud de la France, un jeune homme fait la rencontre d'un berger solitaire. Cet homme simple se nomme Elzéard Bouffier. Il vit humblement avec son chien et son troupeau de brebis. N'ayant pas de grandes occupations, il s'est donné pour mission de redonner vie à cette contrée qui se meurt de sécheresse. Pour cela, il plante des arbres. En trois ans, il a déjà planté cent mille glands et prévoit que dix mille arbres pousseront. Les années passent. La guerre de 14-18 éclate. Le jeune homme part pour le front. Lorsqu'il revient, le paysage des collines a changé : des jeunes chênes, hêtres, bouleaux ont poussé par milliers et l'eau est revenue. Les années passent, une nouvelle guerre mondiale éclate. Au gré de ses visites au vieux berger, l'homme voit s'accomplir une véritable métamorphose. La flore, la faune, les habitants sont réapparus ; les villages abandonnés sont reconstruits. Arrivé au terme de sa vie, l'auteur anonyme de ce prodige meurt paisiblement.

Crac !

Crac ! Dans une forêt enneigée, un bûcheron coupe un arbre. Avec les planches, il fabrique une chaise à bascule pour sa bien-aimée. Ainsi commence l'histoire d'un meuble et d'une famille québécoise. Le couple se marie. Bientôt, des bébés arrivent. Le siège les berce et sert aux jeux des enfants en devenant tour à tour locomotive, cabane, cheval de guerre... et s'abîme doucement. Les années passent, les enfants grandissent et quittent la maison. Les modes de vie changent, les paysages se transforment. La chaise à bascule, cassée, est jetée au rebut. Sauvée in extremis par un gardien de musée, restaurée, elle trouve une nouvelle vie : le jour, elle amuse les jeunes visiteurs ; la nuit, elle fait danser les œuvres du musée et revivre le passé.

CYCLE 2

2e TRIMESTRE

U

PROJECTION JANV-FÉVR 2024

© 2006 PRIMA LINEA PRODUCTIONS

Grégoire Solotareff, Serge Elissalde

France

2006 / 1h15

Mots clés : enfance / mystère / secret / conte / animation

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...

Solotareff a créé un monde fantastique inspiré de la littérature enfantine : animaux qui parlent, personnages merveilleux, décors de contes de fées. Il aime La Fontaine et sa façon de mettre en scène les animaux. Pour lui, les personnages des Fables font partie de l'imagerie enfantine, au même titre que l'Ogre ou le Père Noël. Pour créer les personnages de U, le réalisateur a joué sur la symbolique traditionnelle des animaux et l'on pourra apprécier la pertinence et l'humour de ses choix. Mona est une jeune chienne un peu folâtre, « un chien fou », pourrait-on dire. Elle tombe amoureuse de Kulka, le chat musicien nonchalant. Mona et Kulka vont s'entendre comme « chien et chat ». Les tuteurs de la princesse, Goomi et Monseigneur, sont égoïstes, sales et méchants : ce sont des rats. Mais ils forment en plus un couple comique composé d'une mère tyrannique et d'un fils inhibé. Archibald et Mama, les parents de la tribu de musiciens, sont chaleureux, sensibles ; ils protègent de nombreux enfants. Solotareff les a figurés en lapins adultes mais toujours amoureux. On s'attardera de même sur le choix du crapaud pour le personnage de Lazare, aussi séducteur et romantique qu'un prince charmant. Dans

cette histoire, le merveilleux des contes de fées est surtout représenté par U. On précisera le rôle de la licorne : emblème de pureté dans les légendes médiévales, elle accompagne la jeune fille vierge jusqu'à son premier amour. U protège Mona jusqu'à ce qu'elle se rebelle contre ses tuteurs et surtout jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Kulka. Puis il lui faut disparaître. Les décors utilisent également trois lieux symboliques fortement présents dans la littérature enfantine : le château, la forêt, la mer. Dans les contes de fées, les héros doivent quitter le château pour vivre un certain nombre d'épreuves. Ils y retournent plus tard, après avoir terminé leur quête, pour s'y installer et fonder à leur tour une famille. Ainsi Mona abandonne-t-elle le château qui ne lui apporte plus rien pour suivre Kulka. La forêt représente l'aventure, la découverte de l'autre : Mona y rencontre la tribu de musiciens. La mer est le lieu de l'inconnu, de l'aventure personnelle : Mona et Kulka vont s'y risquer pour enrichir leur vie avant de revenir au château.

Anne Henriot / Sceren CNDP

CYCLE 2

3e TRIMESTRE

LA VALLÉE DES LOUPS

PROJECTION MARS-AVRIL 2024

Jean-Michel Bertrand

France

2017 / 1h30

Mots clés : nature / écologie / montagne / documentaire / aventure / quête / autoportrait.

Il existe encore aujourd'hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l'histoire d'un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n'importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Jean-Michel Bertrand est un cinéaste passionné de nature. Il a grandi au cœur des Alpes, dans une vallée secrète et mystérieuse qui pourrait bien abriter des loups. C'est en tout cas ce qu'il croit. Depuis des années, il est persuadé que le loup est revenu naturellement dans ces montagnes et il n'a qu'une idée en tête : le trouver et le filmer dans son milieu naturel. Sa quête tourne vite à l'obsession. Pendant trois ans, au fil des saisons, il va partir sur les traces de cet animal aussi mystérieux qu'inaccessible, parcourir cet immense territoire secret et sauvage, et bivouaquer en pleine montagne par tous les temps, sans relâche, malgré les doutes et les imprévus. À force de ruse, de patience et d'obstination, il parvient à remonter leur piste...

Secrets de tournage

Cette « vallée des loups » restera secrète. Le film contient toutes les prises de vue et séquences filmées réalisées par l'auteur sur le terrain au cours de ces trois années de recherches. Pour le montage du film une cameraman est venue le filmer pour reconstituer des moments précis de son vécu? Ces moments de quête ont donc été « reconstruits » de toute pièce mais dans des lieux autres que ceux où il a campé pour rencontrer le loup, et ces afin que personne de par les images puisse retrouver cette vallée secrète. Un preneur de son est aussi parti avec lui dans différents lieux du Champsaur pour enregistrer les sons de la vie sauvage et les dialogues du documentaire.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

CYCLE 3

1er TRIMESTRE

PROJECTION NOV-DÉC 2023

Anca Damian

Roumanie, France, Belgique
2019 / 1h32

C'est l'histoire d'une petite chienne, qui, suite à un accident, se remémore toute sa vie, toutes ses rencontres avec ses maîtres et maîtresses. A travers la voix off, l'animal parle de ses coups de cœur, de l'amitié et des différences entre les comportements.

Mots clés : aventure / animaux / road-trip / bonheur

Anca Damian est une réalisatrice roumaine, connue principalement pour ses films d'animation, jusqu'ici plutôt pour adultes : Le voyage de Mr Crulic et La montagne magique par exemple.

Pourquoi j'ai soutenu l'entrée de ce film au catalogue ? En premier lieu, c'est le graphisme qui m'a frappée et absolument emportée. C'est l'univers de Brecht Evens, auteur de bande-dessinée belge, qui est caractéristique sur ce film. La variété graphique amène une fluidité des images, et une vraie liberté. Quant à l'histoire, elle permet d'aborder une palette d'émotions assez riche, notamment la possibilité de parler de la tristesse. Elle permet d'aborder des thèmes philosophiques: la vie, la mort, la question de l'identité, la quête du bonheur et la condition humaine.

Au sein du comité, je crois pouvoir dire que c'est non seulement l'esthétique, mais aussi la sensibilité du propos qui ont amené à sa sélection. Par ailleurs, il rentre dans l'axe «parité» que nous travaillons: le film est réalisé par une femme.

Par Stéphanie Bousquet, coordinatrice École et cinéma Haute-Garonne

CYCLE 3

JACQUOT DE NANTES

2e TRIMESTRE

PROJECTION JANV.-FÉV. 2024

Agnès Varda

France

1991 / 1h58

Mots clés : biographie / portrait / cinéma / enfance / chanson / famille

Pistes de travail :

La guerre vue par un petit garçon

L'enfance de Jacques Demy est décrite de 1938 à 1948-49. Le récit du film est encadré par les étés de paix, celui de 1938, puis ceux de la Libération. Pour Jacquot, la guerre, c'est la mobilisation de son père, ses étés à la campagne chez le sabotier, et le bombardement de Nantes avec ses nombreuses victimes. On pourra comparer Jacquot de Nantes et Jeux interdits, célèbre film de René Clément dont l'action se déroule à la campagne pendant la même période et qui a pour héros une fillette de cinq ans et un petit garçon de dix ans. On peut établir une filmographie des films sur le thème des enfants et de la seconde guerre mondiale en partant de Kanal (Ils aimaient la vie, 1957) d'Andrzej Wajda et de Allemagne année zéro de Roberto Rossellini (1947).

« Il était une fois un petit garçon élevé à Nantes dans un garage où tout le monde aimait chanter. C'était en 1939. Il avait huit ans, il aimait les marionnettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma, mais son père lui a fait étudier la mécanique. » Agnès Varda, la réalisatrice, fait la chronique des jeunes années du cinéaste Jacques Demy et de son petit frère. La maman est coiffeuse, le papa, garagiste. Reine la petite voisine sait faire le grand écart. Jacquot n'a qu'une idée : le cinéma. En voir et en faire. Agnès Varda nous conte ainsi le temps qui passe jusqu'à l'adolescence : la guerre, l'arrivée fracassante de la « tante de Rio », le séjour chez le sabotier, la descente aux abris, les jeux, les premières amours, la première pellicule trouvée dans une décharge. Puis la première caméra, et le premier film. L'histoire d'une vocation : être un cinéaste. Tels les cailloux du petit Poucet, les extraits des films que Jacques Demy a tournés par la suite, jalonnent les souvenirs du Jacquot qu'il a été, au temps de Nantes, le temps de l'enfance.

Les chansons populaires dans Jacquot de Nantes

Tout au long du film, les personnages chantent les succès de l'année en cours, tant la mère qui aime les opérettes que le père et les ouvriers du garage qui travaillent en chantonnant. On offre à Jacquot pour sa communion un phonographe avec lequel il écoute les succès de Charles Trénet, Tino Rossi, Mireille et Yves Montand, depuis « Tout va très bien, Madame la marquise » jusqu'à « Dans les plaines du Far West ». Ces chansons sont évidemment à la source des comédies musicales de Jacques Demy : Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Une Chambre en ville et Trois places pour le 26. On pourra comparer le film d'Agnès Varda au dernier long métrage d'Alain Resnais On connaît la chanson, (1997) film qui est construit sur le rapport des personnages aux chansons populaires, chantées en play back.

CYCLE 3

3e TRIMESTRE

SWING

PROJECTION MARS-AVRIL 2024

Tony Gatlif

France

2002 / 1h27

Mots clés : musique / différence / enfance / tolérance / liberté / apprentissage

Max, un jeune garçon d'une dizaine d'années, passe les vacances chez sa grand-mère dans les beaux quartiers de Strasbourg. Pendant son séjour, il se passionne pour la musique manouche et fait la rencontre de Miraldo, un guitariste virtuose qui va accepter de lui donner quelques leçons de guitare. Chaque jour, il traverse le fleuve pour rejoindre la communauté installée dans une cité en périphérie de la ville. C'est là qu'il croise le chemin de Swing, une jeune manouche de son âge que Max prend d'abord pour un garçon et avec qui il va progressivement se lier d'amitié. A ses côtés, il va faire l'apprentissage de la liberté, découvrir la culture et l'histoire de son peuple, et vivre des expériences inoubliables. Et la profonde amitié qui s'installe entre les deux enfants va très vite laisser place aux premiers sentiments amoureux.

Comme son titre l'annonce, Swing est un film qui swingue ! Tony Gatlif y rend un hommage vibrant à la communauté manouche, qui emporte le spectateur dans l'ivresse des chansons, la virtuosité des airs de guitare et la profondeur d'une culture qu'on a voulu assassiner. Le récit initiatique mène Max, fils à papa des quartiers bourgeois de Strasbourg, à la rencontre de Swing, petite manouche magnétique et libre. Entre les deux personnages se noue une belle relation d'amitié puis un premier amour, pris dans les aventures enfantines que leur offre le paysage environnant : les champs, les bois, la rivière, et les terrains vagues. Le film de Tony Gatlif ne nous parle que de ça, du lien entre les êtres à travers tout ce qui constitue l'humanité : la musique, le chant, la mémoire, la relation à la nature, la convivialité, la liberté.

De longues séquences musicales ponctuent ce trajet initiatique. Séquences d'apprentissage pour Max, mais aussi séquences de fête et de communion qui célèbrent le rapprochement des communautés dans les répétitions d'un concert pour La paix et la liberté où musiques et chœurs arabes, juifs, manouches et classiques se rencontrent pour un Hymne à la paix.

Benshi

École et cinéma propose aux élèves, de la grande section de maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Ce dispositif national a pour but de former l'enfant spectateur par la découverte active de l'art cinématographique. Les élèves commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma.

OBJECTIFS

- Mettre l'enfant en présence de films de genres différents et faire découvrir la diversité des images proposées (film muet, noir et blanc, couleur, fiction, documentaire, animations, court métrage, affiches...) et développer ainsi son imaginaire.
- Inciter l'enfant, à travers le film, à maîtriser l'oral et à s'initier à l'écrit.
- Aider l'enfant à explorer l'image pour construire du sens.
- Apprendre à l'enfant à se servir des documents explicatifs par rapport au film.
- Mettre « en réseau » certaines démarches pédagogiques.
- Amener l'enfant à produire des textes, des dessins, des affiches, des productions audiovisuelles simples.
- Amener l'enfant à fréquenter les salles de cinéma et à développer un comportement social et civique.
- Apprendre à l'enfant à découvrir les métiers du cinéma.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Chaque enseignant participant s'engage sur les points suivants :

- Les élèves assistent à une projection par trimestre organisée sur le temps scolaire. Ces séances doivent être préparées et donner lieu à un travail d'exploitation en classe.
- Le prix de chaque séance est de 2,80 € par élève. Les enseignants assistent gratuitement à la projection. Des séances de pré-visionnement sont proposées à Briançon et des liens vers les films peuvent être accessibles sur simple demande.

L'inscription au dispositif école est ouverte à tous les établissements du département des Hautes Alpes.

Retrouvez l'ensemble des dossiers pédagogiques des films sur le site ->
<http://cinema-edenstudio.com/FR/9/cinema-eden-studio-briancon.html>

Les liens pour visionner les films sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : cinema.eden@ccbrianconnais.fr

ECOLE ET CINÉMA 2023 2024

Cinéma Eden Studio
35 rue Pasteur
05100 Briançon

Contact : cinema.eden@ccbrianconnais.fr

**ACADÉMIE
D'AIX-MARSEILLE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère

**Culture
Communication**

