

JARDINS ENCHANTÉS

SOMMAIRE :

I Avant la projection p.1 à 2

II Présentation des histoires : 1- Histoires détaillées et pistes d'exploitation p. 2 à 8

2- Le programme des courts métrages p.8 3- Les techniques d'animation p. 8 à 13

4- Les différentes représentations de jardins p.13

I AVANT LA PROJECTION :

1- Observation de l'affiche :

Que voit-on sur l'affiche ?

On découvre le titre du film :

Jardins Enchantés,

Un programme de

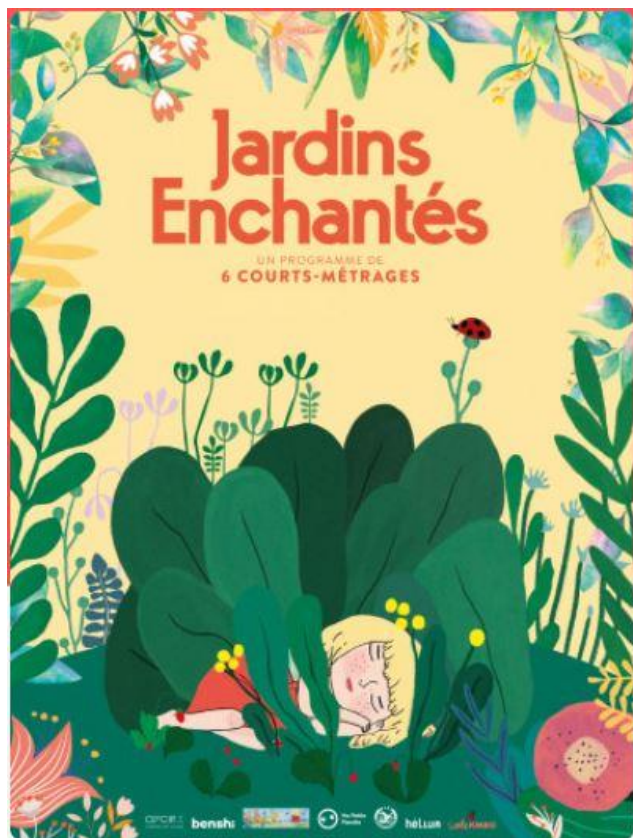
6 Courts métrages

Les bords de l'affiche montrent des fleurs et des plantes : on est dans des jardins.

En bas, au milieu, on voit une petite fille qui dort, au milieu de feuilles vertes.

Quelles sont les couleurs dominantes ?

Quelles émotions ressentez-vous en regardant l'affiche ?

2- Regarder la bande-annonce du film permet de voir les principaux personnages et de découvrir que c'est un film d'animation.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance de cinéma :

LES RÈGLES DU JEU

« Dans une salle de cinéma, il fait noir, l'image est grande, on entend bien, les fauteuils sont confortables et « je fais le vide » juste avant d'entrer : je ne suis ni à l'école, ni à la maison. Dans un cinéma, on ne peut pas changer de film ou le prendre en cours de route et attendre la publicité pour aller faire pipi, on ne peut pas se déplacer, ni manger, ni boire, ni faire du bruit pendant le film...

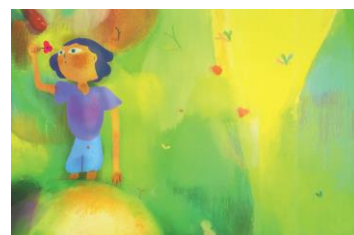
Je peux rire, pleurer, avoir peur, être ému et ne pas tout comprendre du premier coup. Après la projection, j'évite les jugements brutaux et trop rapides. J'essaie d'abord de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, compris. J'ai absolument le droit de garder pour moi les émotions très personnelles que j'ai ressenties, et mon interprétation du film, même si ce n'est pas celles des autres. »

II PRESENTATION DES HISTOIRES

1) Histoires détaillées et pistes d'exploitation :

1- COUCHÉE de Débora Cheyenne Cruchon, 2015, France, sans dialogue, 3 minutes

- **Résumé** : Se coucher dans l'herbe, observer une libellule, puis un oiseau, ouvrir grand les yeux pour s'émerveiller de la magie qui nous entoure et surtout... rêver !

- **Pistes d'exploitation** :

Couchée est librement adapté du poème du même nom de Robert Desnos publié dans Destinée arbitraire, édité pour la première fois en 1975 On peut tout d'abord lire le poème avec les élèves pour revenir sur le vocabulaire utilisé, ce qui vous permettra de travailler sur les notions de repères spatiaux.

Ce poème, qui aborde la perception des objets, offre aussi l'occasion de demander aux élèves de dessiner un objet de la classe vu de face, de côté ou de dessus.

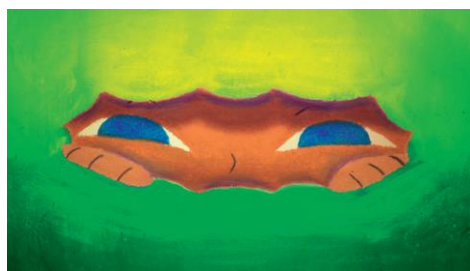
Poème :

À droite, le ciel, à gauche, la mer.
Et devant les yeux, l'herbe et ses fleurs.
Un nuage, c'est la route, suit son chemin vertical
Parallèlement à l'horizon de fil à plomb,
Parallèlement au cavalier.
Le cheval court vers sa chute imminente
Et cet autre monte interminablement.
Comme tout est simple et étrange.
Couchée sur le côté gauche,
Je me désintéresse du paysage
Et je ne pense qu'à des choses très vagues,
Très vagues et très heureuses,
Comme le regard las que l'on promène
Par ce bel après-midi d'été
À droite, à gauche,
De-ci, de-là,
Dans le délire de l'inutile.

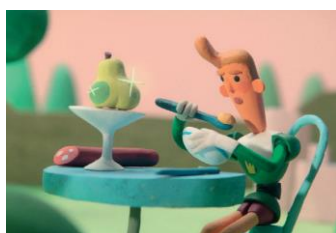
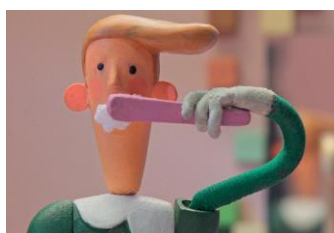
La vue objective et subjective : Dans le court-métrage, le spectateur ou la spectatrice observe tantôt la petite fille, tantôt le monde à travers les yeux de la petite fille. Deux indices au moins permettront aux élèves de remarquer cela : sur l'image de droite, le cadre est entouré de feuillage, comme les yeux du personnage à gauche, et sur les deux plans, on peut voir deux petites mains qui écartent les feuilles.

2- LE ROI ET LA POIRE : de Nastia Voronina, sans dialogues, 4 mn

C'est un conte russe qui n'a pas été traduit en français.

- **Résumé :** Un jeune roi fort gourmand pense avoir trouvé la plus belle poire de son verger. Il hésite : est-ce le moment de la déguster ou vaut-il mieux la garder pour plus tard ? Et s'il la partagerait ? Mais cela pourrait lui réserver bien des surprises...

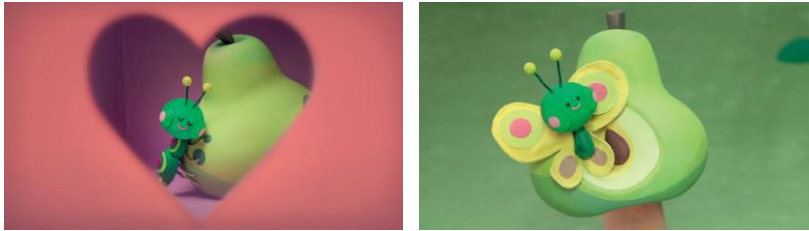
- Pistes d'exploitation :

- La journée du roi débute par un enchaînement d'actions qui semblent être bien maîtrisées et que les élèves reconnaîtront. C'est la routine du matin, que les enfants effectuent aussi avant de partir pour l'école ou pour sortir de la maison.

On peut interroger les élèves sur leur propre routine, aussi bien du lever que du coucher, toutes deux fondamentales pour les plus jeunes.

- Le personnage du roi : comment voit-on qu'il est roi ? Par quel moyen appelle-t-il son cuisinier ? Il dessine un cœur quand il mange et les portes de son placard ont des cœurs : pourquoi ?

- Que pensent-ils de son alimentation ? De son comportement dans l'église et avec la vieille femme ?
- Observer que la chenille posée sur la poire dans le placard s'est rapidement transformée en papillon.

- C'est dans un jardin que le roi trouve l'amour.

3- CACHE-CACHE Un film de Judit Orosz, 2020, Hongrie, 9 minutes, VF

- **Résumé** : Lors d'une partie de cache-cache, une petite fille déambule dans un jardin. Elle en explore les recoins secrets, observant les petites bêtes, et se retrouve bientôt entourée par un décor étrange et fascinant... Elle rêve.

- **Pistes d'exploitation** :

- La fillette part à l'aventure dans le jardin plutôt que de participer au jeu de cache-cache avec ses amis. La nature l'émerveille, la nourrit et la protège de la pluie. Comment les élèves décrivent-ils son caractère ? Auraient-ils peur à sa place ?
- Les élèves ont-ils compris que la fillette s'endort et que c'est son rêve que l'on voit ? Est-ce qu'il leur a semblé étrange, effrayant ou bien drôle ?

- Dans son rêve, les proportions ne sont plus réalistes

• Nos rêves se nourrissent de notre vécu, de nos pensées et de nos peurs. Vous pouvez revenir sur les différents éléments du rêve de la fillette et faire le lien avec les éléments issus de la réalité avant qu'elle ne s'endorme : l'escargot qui devient gigantesque, la jeune femme qui lit dans l'arbre puis lui montre un livre étrange, ou encore le papillon qui sort de la bouche du chien. Elle apprend à

gérer ses peurs à travers ce personnage qui deviendra ensuite son ami. Ce changement de rapport est symbolisé par le changement de couleur de l'animal.

• À quoi sert-il de rêver ? Voilà une question que beaucoup d'enfants (se) posent. Le sommeil nous permet de reposer à la fois notre corps et notre esprit et aussi un moyen d'anticiper des situations et de s'y préparer. Il est normal de faire des cauchemars, car cela leur permet d'affronter des peurs et de comprendre lorsque quelque chose ne va pas bien. Il est également important de raconter ces rêves déplaisants aux adultes qui peuvent aider à mieux les comprendre et à apprivoiser des angoisses.

➤ C'est la petite fille, endormie dans les feuilles, vue au centre de l'affiche du film.

4-TULIPE, Un film de Andrea Love et Phoebe Wahl, 2021, États-Unis, 9 minutes, VF

-Résumé : Tulipe, une petite fille haute d'un pouce née dans une fleur, décide d'aller explorer le merveilleux jardin qui entoure sa maison, malgré les mises en garde de sa maman et les dangers qui la menacent.

Librement adapté du conte d'Andersen, La Petite Poucette, publié en 1836.

- Pistes d'exploitation :

- Le court-métrage débute par la formule "Il était une fois". Les élèves connaissent-ils d'autres histoires qui débutent de la même manière ?
- À quoi ressemble une tulipe, quand peut-on la voir fleurir ?
- Sans l'aide des habitants du jardin, Tulipe n'aurait jamais réussi à rentrer chez elle. Qui sont les personnages qui l'aident ? Et au contraire, ceux qui la ralentissent ?
- Lorsque Tulipe se retrouve malgré elle chez la famille des souris, à quel autre conte cela peut-il faire penser ?
- Que fait l'araignée pour Tulipe ? Les élèves sont-ils surpris que le personnage de l'araignée soit gentil ? Se rappellent-ils d'un autre personnage d'araignée dans Jardins enchantés ?
- Tulipe est tour à tour curieuse, courageuse, triste et apeurée. Vous pouvez discuter avec les élèves de ces émotions et du fait qu'il est normal d'avoir peur dans certaines situations.
- Tulipe est pressée de rentrer chez elle. Pourtant, elle prend le temps de soigner l'oiseau blessé. Quelle leçon tirer de cette séquence ?
- Pourquoi l'oiseau la dépose-t-elle devant la mauvaise maison ?
- Les élèves comprennent-ils pourquoi Tulipe ne reste pas vivre avec les elfes ?

- Tout est trop grand et trop haut pour Tulipe. Le magnifique travail réalisé pour les décors dans le film, tous construits par rapport à la taille de Tulipe, est l'occasion d'aborder les différentes échelles de grandeur
- Comparer avec l'histoire de Poucette.

Poussette se baigne dans une assiette remplie de fleurs, elle est enlevée par une grenouille, puis un hanneton. En hier elle réchauffe une hirondelle qui part. Au printemps l'hirondelle vient la chercher et la pose sur une fleur où elle rencontre un prince. Ils se marient.

5-L'OISEAU ET LES ABEILLES, Un film de Lena von Döhren, 2020, Suisse, 4 minutes 30, sans dialogues

- **Résumé** : Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler rencontre ses nouvelles voisines, une bande d'abeilles vrombissantes. Gare au renard qui rôde, mais qui, heureusement, est vraiment maladroit !

• *L'oiseau et les abeilles* fait partie d'une série de quatre courts-métrages écrits et réalisés par Lena von Döhren, autour d'un petit oiseau qui ne peut pas encore voler, explore la forêt et rencontre de nouveaux amis. Il est toujours suivi par un renard affamé et maladroit. Les autres courts-métrages s'intitulent *Le petit oiseau et la chenille*, *Le petit oiseau et l'écureuil*, et *Le petit oiseau et la feuille*.

- Pistes d'exploitation :

- Comment peut-on décrire le renard de ce film ? Dans les contes, le renard est un personnage qui fait généralement preuve de ruse et d'intelligence. Ici c'est l'inverse, le renard est maladroit et source de comique.
- Intrigué par l'abeille, l'oiseau la suit et l'aide. En retour, l'abeille l'aidera à échapper à son prédateur, le renard. Les enfants ont-ils des exemples dans leur vie quotidienne d'actes d'entraide et de solidarité ? Pourquoi est-ce important ?
- Lorsque l'oiseau joue avec les brins de muguet, le son qui accompagne ce jeu ressemble à des instruments de musique.

Les bruitages ont été faits à partir d'objets en bois et d'ustensiles de cuisine. Vous pouvez expérimenter ces sons avec les élèves à l'aide de spatules et de casseroles.

Parler des abeilles et de leur rôle pour prendre conscience qu'il faut les protéger :

Il est primordial de protéger les abeilles car elles jouent un rôle essentiel dans la vie des plantes et des cultures, ainsi que pour la biodiversité.

Les abeilles butinent, c'est-à-dire qu'elles se posent sur les fleurs pour y récolter des grains de pollen (permettant la reproduction des plantes) et du nectar (liquide sucré). Elles récupèrent les grains de pollen grâce à de petites brosses situées sur leurs pattes avant et le nectar grâce à leur trompe. Elles ramènent ensuite leur butin dans leur ruche pour fabriquer le miel. Au fur et à mesure de leurs déplacements et en volant de fleur en fleur, les abeilles perdent un peu de pollen récolté sur chaque fleur. C'est ainsi qu'elles participent à la vie des plantes : ce pollen va féconder des fleurs, qui vont donner des graines qui pourront se transformer en plantes

6- DU IZ TAK ? ? Un film de Galen Fott, 2018, États-Unis, 11 minutes

Résumé : Un beau jour, une mystérieuse pousse verte apparaît dans la prairie. Les insectes s'interrogent : Du iz tak ?! Un peu de patience... Il faudra quatre saisons pour assister à la métamorphose de cette curieuse plante !

D'après l'œuvre originale de Carson Ellis, *Du iz tak ?* publiée en français sous le titre *Koi ke bzzz ?* chez Hélium.

C'est sous forme de langage d'insectes que les dialogues se font :

On peut les traduire ainsi : Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ; Au revoir ; Plante ; Oui ; Demandons à Glucky ; Echelle ; Araignée ; Fort.

Pistes d'exploitation :

- Le rythme des saisons et l'alternance jour/nuit : du printemps à l'hiver, nous observons dans ce court-métrage le cycle de la vie. Vous pouvez à cette occasion travailler sur les quatre saisons et les signes visibles du passage des saisons dans le film.
- Les émotions manifestées par les insectes sont comparables aux nôtres : émerveillement face à la pousse qui grandit chaque jour, peur de l'araignée, tristesse et nostalgie de voir se faner la plante, joie de la voir réapparaître... Quelles émotions les élèves se souviennent-ils avoir ressenti ?
- La solidarité entre les espèces d'insectes et le travail d'équipe sont au cœur du film. Les élèves peuvent identifier à quels moments les insectes travaillent ensemble.
- Au sommet de la plante, aménagée comme une cabane ou un fort, les insectes installent un drapeau. Quel est ce drapeau ? Où peut-on habituellement le voir ?

2 – Le programme des 6 courts-métrages :

- Ce programme propose différentes expériences au sein de la nature.
- Dans Couchée et Cache-cache la rêverie et l'exploration sensorielle sont mises en avant. La nature permet de s'évader, de laisser libre cours à son imagination et à ses sens dans un environnement paisible et mystérieux.
- Dans Le roi et la poire ainsi que L'oiseau et les abeilles, nous découvrons comment les différentes espèces animales cohabitent ensemble et comment elles survivent.
- Cela peut laisser place à l'émerveillement, comme dans Du iz tak ?, où deux libellules découvrent une minuscule pousse entraîné de grandir.
- Enfin, la nature impose souvent une grande prudence. Toute aventure comme celle de Tulipe peut engendrer des difficultés pour se repérer dans un espace aussi grand.

➤ Des émotions à partager avec ces six courts-métrages qui composent ce programme. Allongé à côté de l'enfant dont il partage le regard grâce aux vues subjectives dans Couchée ; ébloui par les formes magiques modelées par Nastia Voronina dans Le roi et la poire ; vibrant au rythme du cœur battant de l'enfant qui brave la pluie et ses peurs dans Cache-cache ; partageant l'humour aussi léger que grinçant de Lena von Döhren dans L'oiseau et les abeilles ; emporté par les images et la musique de Du Iz Tak ?, séduit par le personnage en laine de Tulipe, le petit spectateur traversera mille et une émotions en plongeant dans ces films à sa hauteur.

➤ Pour un enfant, le jardin a ceci de formidable qu'il est de « petite » taille. Il peut provoquer peur et appréhension aussi bien que désir et excitation, mais il a ses limites. On sait que l'on retrouvera toujours le chemin du foyer. Chacun à sa manière, c'est ce dont nous parlent ces six films.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets. À l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires.

3 - Les techniques d'animation :

➤ Grâce à des techniques d'animation diverses et variées - dessin animé, pâte à modeler, animation de marionnettes en laine, 2D numérique - et des points de vue qui se croisent et se

complètement, le programme Jardins enchantés est aussi plaisant pour les yeux et les oreilles que fertile pour l'esprit.

1- Couchée : La réalisatrice du film, Debora Cheyenne Cruchon, a été formée à l'école des Gobelins.

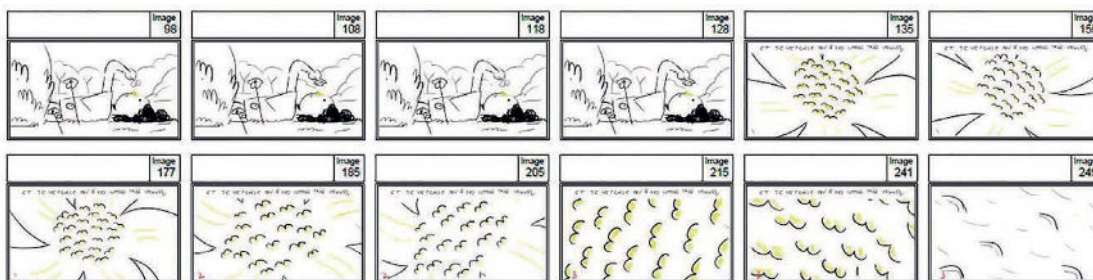
- Couchée est son premier court métrage. Artiste talentueuse, elle a tout d'abord dessiné les personnages et les décors à la main, avec des pastels et des crayons de couleur. Vous pouvez voir ici ses premières esquisses, elles lui ont permis de trouver la bonne palette de couleurs pour le film.

- Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements. Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites.

- Extrait du story-board de Couchée :

2- Le Roi et la Poire : est un film en volume. Les personnages sont des marionnettes qui mesurent quinze centimètres environ. Les décors et des accessoires sont fabriqués en fonction de leur taille. Ils ont été fabriqués avec du papier, du tissu et du polystyrène avant d'être peints à la main. Les personnages sont ensuite placés et fixés dans les décors à l'aide de petits clous afin de tenir bien droit

Une fois que tout est en place, l'animatrice prend une photo puis bouge les personnages de quelques centimètres à peine et prend une nouvelle photo à chaque changement de position. Cela s'appelle l'animation image par image. Comme sur un plateau de cinéma avec des acteurs, on utilise des lumières pour éclairer la scène.

Il faut beaucoup de patience pour fabriquer un tel film car chaque personnage doit être bougé et photographié 24 fois pour réaliser une seule seconde du film ! En faisant défiler les photos rapidement sur l'écran de cinéma, les personnages prennent vie devant nos yeux. C'est cette illusion d'optique qui rend le cinéma magique !

3- Cache-cache :

« Lors d'une partie de cache-cache, une petite fille déambule dans un jardin. Elle en explore les recoins secrets, observant les petites bêtes, et se retrouve bientôt entourée par un décor étrange et fascinant... » Après avoir fini d'écrire son scénario, c'est-à-dire l'histoire qu'elle voulait nous raconter, Judith Orosz a fait de nombreux croquis sur du papier pour créer ses personnages. Il n'est pas toujours facile de dessiner ce que l'on a en tête, cette étape peut donc prendre du temps et demande beaucoup d'imagination.

Elle a ensuite utilisé la technique traditionnelle du dessin animé, mais sans papier !
Tout est dessiné à la main grâce à une tablette numérique, puis animé par ordinateur.
Après le dessin, il faut colorier les décors et les personnages.

Vous pouvez voir ici que les images terminées du film sont très proches des dessins préparatoires. Il aura fallu environ deux ans et le travail de vingt personnes pour réaliser ce court-métrage.

4- Tulipe

Dessins Tulipe

Avant d'être fabriquées, les poupées sont d'abord dessinées. Comme vous pouvez le voir, Tulipe n'avait pas les cheveux verts au départ, ils étaient longs, bouclés et retenus par un ruban. Son gilet était aussi plus long.

➤ La Fabrication des Marionnettes :

Andrea Love a fabriqué toutes les marionnettes du film. Elles se composent d'une armature métallique et de petits mécanismes pour les articulations. Ces structures, semblables à notre squelette, sont recouvertes de mousse. Tout comme les marionnettes du film *Le Roi et la Poire*, elles seront fixées à la table d'animation pour tenir debout.

Une fois les vingt marionnettes fabriquées, Phoebe Wahl a créé de minuscules costumes pour chaque personnage, en utilisant de la feutrine et du tissu. Les ailes de fée sont faites de tulle et décorées à l'aquarelle.

Certaines marionnettes, comme celle de Tulipe, ont été fabriquées dans plusieurs formats. Pendant le tournage, cela permet de filmer les personnages de très près et de voir beaucoup de détails.

Au contraire, en les filmant dans un décor très large, cela donnera l'impression qu'ils sont très loin ou tout petits.

➤ La Fabrication des décors : ils sont tous faits à la main

Les fleurs :

Vous pouvez voir ici la feutrine découpée et cousue pour la fabrication des fleurs de pivoine.

Chaque fleur est repliée et maintenue avec un élastique au-dessus d'une casserole d'eau en ébullition.

Après quelques minutes, les fleurs prennent la forme d'une pivoine de toute beauté !

Les fleurs qui nécessitent moins de volume, comme les fleurs de nénuphars, sont quant à elles simplement découpées.

À la peinture, on ajoute des détails et des couleurs chatoyantes. Les fleurs sont ensuite fixées sur de la mousse pour recréer un jardin foisonnant et tout doux !

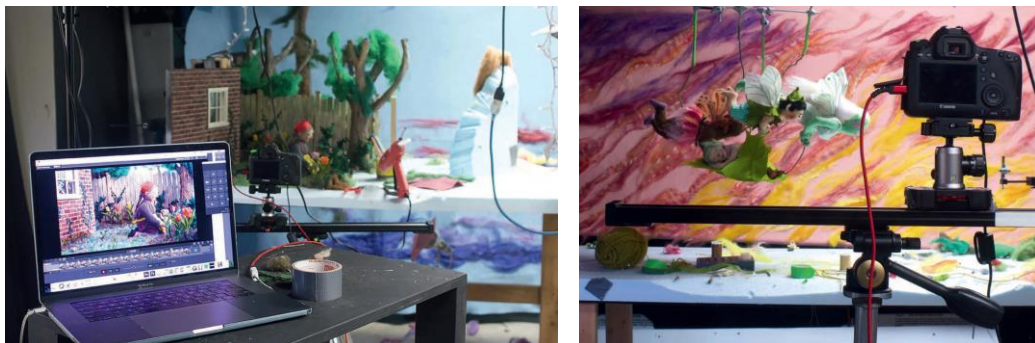

Les décors ont été créés avec des matériaux bruts, sans transformation.

Les arbres sont faits de boîtes de carton recyclé, de papier journal et de mousse de construction. Le tout est assemblé à la colle chaude.

➤ L'animation

Tout comme *Le Roi et la Poire*, *Tulipe* est un film en volume réalisé image par image à l'aide d'un appareil photo. Une fois que les décors, les marionnettes et les accessoires sont prêts, l'animation peut commencer ! Lorsque les personnages volent, les marionnettes sont suspendues et maintenues par des fils métalliques, qui sont ensuite effacés du film par ordinateur. Il aura fallu un an pour fabriquer le film, beaucoup de travail et d'amour pour ces personnages !

5- L'oiseau et les abeilles

Un petit oiseau qui ne sait pas encore voler rencontre ses nouvelles voisines, une bande d'abeilles vrombissantes. Gare au renard qui rôde...mais qui, heureusement, est vraiment maladroit !

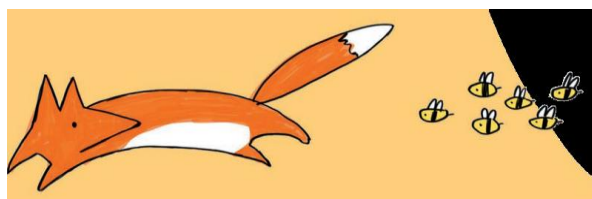
La réalisatrice a créé ces personnages pour une série de quatre courts métrages.

Les personnages ont été créés à l'ordinateur.

L'univers de la réalisatrice est plutôt minimaliste. As-tu remarqué que les personnages n'ont pas de bouche et que leur apparence ne présente presque aucun détail ?

C'est l'animation et le mouvement qui les rendent vivants et attachants, mais leur apparence physique est vraiment très simple.

Une attention particulière est portée aux fleurs et à l'ensemble des décors qui ont été peints à la main avant d'être numérisés et retravaillés par ordinateur.

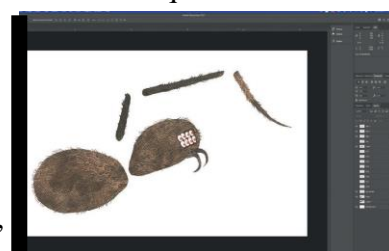

6- Du Iz Tak ?

C'est l'adaptation du célèbre album de Carson Ellis, paru en français aux éditions Hélicon sous le titre *Koi Ke Bzzz ?* Les dessins du court métrage sont exactement les mêmes que ceux de l'album ! Le réalisateur a repris les originaux pour les animer.

Sur l'image d'un écran d'ordinateur, on voit qu'il a décomposé le corps de l'araignée.

Sa patte a été divisée en sections pour qu'elle puisse être articulée,

Ainsi l'araignée peut se déplacer à l'écran.

Tous les personnages ont été animés à l'ordinateur.

Dans ce film, les voix des insectes sont très importantes.

En effet, les personnages utilisent un langage inventé. Il faut donc que les intonations nous permettent de comprendre l'histoire.

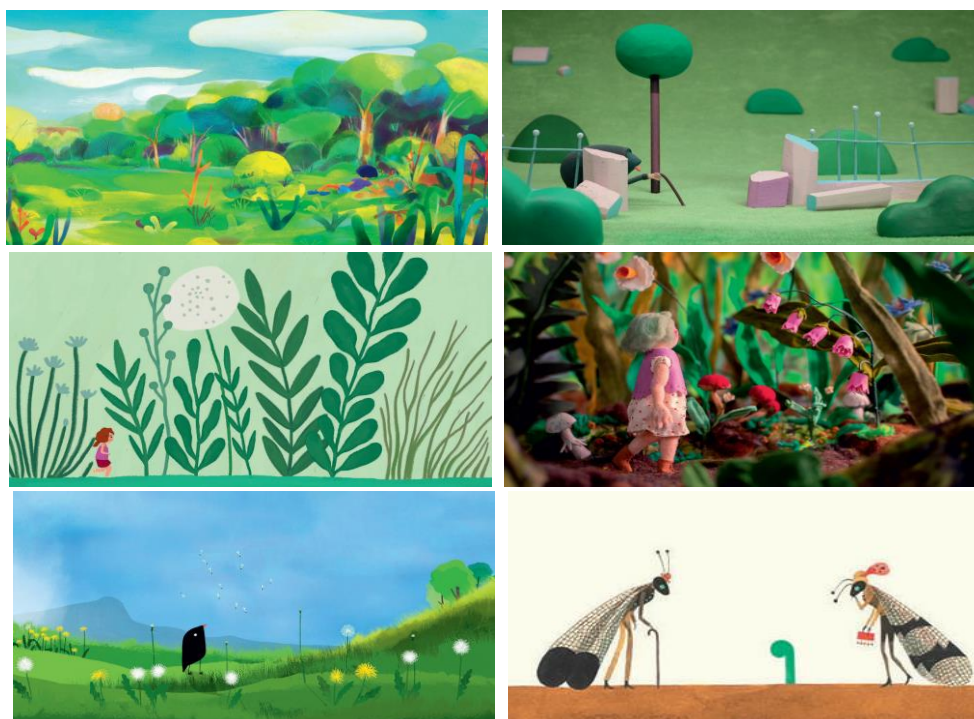
Des enfants ont prêté leurs voix aux personnages afin de garder l'esprit enfantin de l'album. Dans un studio d'enregistrement, les comédiens ou comédiennes regardent le film et récitent les dialogues devant un micro, c'est un vrai travail d'artiste !

Il aura fallu environ six mois et vingt animateurs et animatrices pour réaliser le film.

4- Les différentes représentations de jardins

Jardin, parc, verger, potager, clairière ou encore forêt, ces termes ne sont pas évidents à distinguer pour les jeunes enfants. Il conviendra donc tout d'abord de les aborder un à un avec les élèves pour les différencier. Cela peut également faire l'objet d'une ou plusieurs sorties dans le parc de la ville, la forêt ou le bois voisin. On peut regarder des tableaux de jardins de différents peintres.

Vous pouvez observer et comparer les différentes représentations des espaces naturels des courts métrages. Les formes, les tailles, les variations de vert, les esthétiques et textures varient, offrant un large panel de représentations artistiques.

RESSOURCES : www.LittleKMBO.com

Dossier de presse ; Dossier pédagogique, Exposition, Images ...

Dossier préparé par Nicole Montaron. **Atmosphères 53.** Mai 2024.