

Les étoiles filantes

Finlande/Suède/Norvège • 2002 • 45 min.

Au début, tout était noir

de Gun Jacobson et Anna Höglund - 10 min. - 2000 - Suède

Au début, tout était noir. Puis apparaît la lune, le matin et la terre s'éclaire. Un petit homme arrive. Tout à coup il se met à pleuvoir et le petit homme a besoin d'un parapluie puis d'un bateau parce

que l'eau a tout inondé. Il vogue sur la mer et le vent le fait avancer plus vite. Le petit homme affronte des vagues immenses et échoue sur une île. Sur cet île, il y a un grand arbre et un marchand de glaces. Le petit homme construit un château avec une tour aussi grande que l'arbre. Il rencontre Ericsson, un ange, qui lui offre une glace et devient son ami. La nuit, le petit homme rêve qu'il nage dans une mer très calme. Au matin, il retrouve l'ange qui vient déjeuner avec lui...

Le Trésor de Mole

de Tini Sauvo - 10 min. - 2001 - Finlande

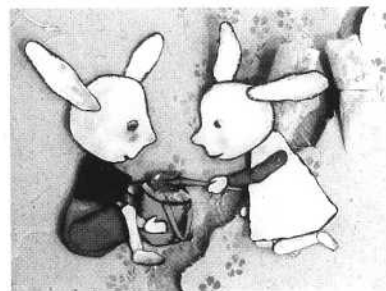

Mole est une petite taupe qui vit dans la forêt. Un soir, elle aperçoit une étoile filante qui tombe au cœur de la forêt. Elle décide de partir à sa recherche afin de conserver ce merveilleux trésor.

Commence alors une série d'aventures avec ses espoirs, ses rencontres et ses peurs. A plusieurs reprises, Mole croit voir briller son étoile. Mais il s'agit de lumières de toutes sortes : un collier de perles lumineuses, de pièces d'or ou encore un feu de camp. Mole envie les autres animaux de la forêt qui possèdent des trésors. La petite taupe décide de prendre le trésor des musaraignes qui n'est en réalité que des perles de rosée sur une toile d'araignée. Déçue, elle tente de dérober le trésor de la loutre qui n'est que le reflet de la lune sur l'eau. Mais au bout de sa quête, la petite taupe trouve le plus beau des trésors puisqu'elle se lie d'amitié avec la loutre...

Florian et Malena

de Anita Killi - 13 min. - 2001 - Norvège

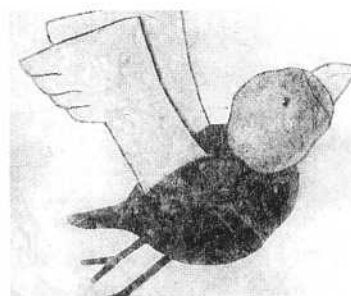
Florian et Malena sont deux petits lapins qui s'apprécient beaucoup. Tous les jours, ils jouent près du ruisseau qui sépare leurs jardins. Florian rêve d'épouser Malena. Mais un soir, en lisant le journal, le papa

de Florian apprend que la guerre va éclater. En pleine nuit, alors que l'orage gronde, il s'en va pour le front. Sa

mère pleure et explique à Florian qu'il ne peut plus jouer avec Malena. Leurs jardins sont désormais séparés par des barbelés. Un matin, parmi les ruines, Florian voit revenir son père blessé. Comme les barbelés sont toujours là, il reproche à son père de ne pas avoir "tué la guerre". Ses parents lui expliquent que maintenant la guerre dort et qu'il ne faut pas la réveiller. Florian retourne près du ruisseau et les deux petits lapins construisent un pont au-dessus des barbelés à l'aide de boules de neige. Heureux de se retrouver, ils dansent et se roulent dans la neige...

L'oiseau gris

de Gun Jacobson - 11 min. - 1996 - Suède

Dans son arbre, l'oiseau gris vit au milieu d'oiseaux aux couleurs éclatantes. Une vieille dame aime donner à manger aux beaux oiseaux. Mais la dame le chasse et refuse de lui donner à manger. Il décide alors

d'aller parcourir le monde. Au zoo, il est arrosé par une pluie qui le couvre de tâches bleues. Dans un champ de fleurs, le pollen le recouvre de tâches orange. Puis il tombe dans un pot de peinture verte et enfin dans du ketchup. Petit à petit, il est devenu un oiseau multicolore exceptionnel. A son retour, la vieille dame le trouve si extraordinaire qu'elle le capture et l'enferme dans une cage. Elle le montre avec fierté à ses amies. Le petit oiseau gris est triste d'avoir perdu sa liberté. Il regarde par la fenêtre les oiseaux gris mais libres. Un soir, l'oiseau s'évade par la cheminée. A cause du feu, il perd toutes ses plumes. Lorsque ses plumes repoussent, il découvre au bout de sa queue des plumes de belles couleurs. La dame, très triste, part à la recherche de son oiseau. Lorsqu'elle le reconnaît dans le jardin, elle lui laisse sa liberté. L'oiseau lui offre alors une belle plume multicolore...

POUR PARLER D'IMAGES...

La bande sonore d'un film est constituée de trois éléments : les dialogues, les bruits et la musique. Dans les quatre courts métrages du programme intitulé **Les Etoiles filantes**, on remarque qu'il y a très peu de dialogues. **De quelles manières alors, les images et la bande sonore parviennent-elles à exprimer du sens mais aussi des sentiments ? Quels sont les éléments visuels ou sonores qui nous permettent de comprendre l'action ? Quels sont les éléments visuels ou sonores qui nous permettent de comprendre les sentiments et les émotions ?** Prenons par exemple un extrait du court métrage intitulé **Le Trésor de Mole**. **Quels sentiments le cinéaste veut-il exprimer dans ce petit film ? A l'aide de quels éléments cinématographiques le fait-il ? Les enfants se souviennent-ils de ce qu'ils ont ressenti à la vision de ce petit film ?**

Le cinéaste veut exprimer la peur de Mole, perdu dans la forêt mais aussi le danger qu'il encourt.

Pour cela, il utilise :

Image	Bande sonore
Des gros plans sur Mole qui montrent ses expressions du visage et ses gestes de la main pour se protéger	Une voix off (un narrateur) dure
Des gros plans sur les branches des arbres qui ressemblent à des bras crochus et apparaissent donc menaçants Gros plans aussi sur leurs troncs qui bougent	Une musique de plus en plus stridente et donc angoissante voire insupportable pour créer une atmosphère de suspens mais aussi de danger
Le type de cadrage (c'est-à-dire beaucoup de plans serrés sur Mole) ainsi que l'omniprésence des branches d'arbres créent une impression d'enfermement : Mole semble prisonnier de la forêt, encerclé par les branches des arbres.	Cris menaçants des corbeaux

Au moment où Mole quitte la forêt, la musique diminue tout à coup, l'image et le décor redeviennent plus calmes. Puis la musique décroît accompagnant la chute de Mole à terre. Dans l'ensemble du film, la bande sonore est essentiellement constituée :

- d'un narrateur masculin en voix off décrivant ce que fait la taupe,
- des voix des musaraignes,
- de la musique,
- des bruitages
- des chansons interprétées par une voix féminine.

Dans cette séquence, la musique et le bruit des cris des oiseaux expriment l'angoisse de Mole tout en communiquant au spectateur une sensation de danger.

Quels sont les sentiments exprimés par la petite taupe ? La peur et la tristesse de Mole sont exprimées par la voix off, la musique, les bruitages et les expressions du visage. (la bouche de la petite taupe par exemple, selon sa position, exprime la peur, la colère ou la tristesse)

Dans **Au début tout était noir**, la bande sonore se caractérise essentiellement par la voix féminine du narrateur, par des onomatopées ("Oh...", "Hm..."), mais aussi par la musique et les différents bruits qui matérialisent l'environnement naturel du petit homme : la pluie, les gouttes, le vent, la voile qui se hisse...

Quels sont les sentiments exprimés par ce petit homme ? Le bonheur, l'amusement et la surprise du petit homme sont exprimés par la musique et les expressions du visage et du corps. Le petit homme remue sans cesse la bouche, l'ouvre pour exprimer son étonnement ou afficher

un grand sourire. **Il est important de relever aussi les sensations ressenties par le petit homme grâce à ses mains ou à ses pieds (avec l'eau notamment).**

Dans **Florian et Malena**, la bande sonore est constituée de la voix du narrateur, de la musique, des dialogues et des bruitages.

Quels sont les sentiments exprimés par Florian et Maléna ? Le bonheur, l'amusement, la gaieté mais aussi l'angoisse soudaine des deux petits lapins sont exprimés par la musique et les expressions du visage et du corps.

Dans **L'oiseau gris**, il n'y a pas de voix off mais la musique aide à accentuer les moments de tension. La bande sonore est principalement constituée d'onomatopées, de la musique et des bruitages.

Quels sont les sentiments exprimés par l'oiseau gris et la vieille dame ? Les bulles de bande dessinée induisent une signification. La tristesse et la peur de l'oiseau gris sont exprimées par la musique, les bruitages, les expressions du visage et du corps.

LES TECHNIQUES D'ANIMATION

Le cinéma d'animation (non spécifiquement réservé aux enfants !) s'oppose au cinéma en prises de vue réelles (avec de vrais acteurs). Les techniques et les matières utilisées sont diverses. La technique la plus répandue du film d'animation est le dessin animé alors qu'il existe un grand nombre de techniques d'animation (pâte à modeler, papier découpé, marionnettes...)

La technique d'animation utilisée dans **Au début, tout était noir**, **Le trésor de Mole** et **L'oiseau gris** est celle de l'aquarelle sur papier.

La technique d'animation utilisée dans **Florian et Malena** et **Le trésor de Mole** est celle des éléments découpés. **Le trésor de Mole** utilise également la technique du pastel.

L'animation de papier découpé

La technique du papier découpé consiste à déplacer imperceptiblement (image par image) des éléments découpés (papier, métal fin). La caméra fait face au sujet à angle droit. Ce procédé fait partie de l'animation plane, comme le dessin animé, à la seule différence qu'elle se pratique directement sous la caméra. Cette technique du cinéma d'animation propose des personnages en papier découpé avec des membres articulés, pour qu'ils puissent bouger. La marionnette de Malena, par exemple, est faite d'éléments découpés liés ensemble par de petits axes qui peuvent être facilement manipulés. Il y a une marionnette de face, de profil et de dos. L'éclairage joue un rôle majeur dans ce type d'animation pour créer des atmosphères, tout comme le fait le créateur des lumières au théâtre. L'intérêt de ce procédé tient à sa simplicité et à son économie. Il a permis à des créateurs de réaliser seuls ou avec une petite équipe leurs courts métrages, voire leurs longs métrages. Citons-en quelques-uns : Michel Ocelot, Jean-François Laguionie, Jacques Colombat...

L'utilisation de la "multiplane"

Quand on regarde attentivement les décors et les personnages évoluer, on remarque une certaine profondeur de champ. Pour obtenir cet effet, il faut utiliser une "multiplane". La "multiplane" est un banc-titre perfectionné comprenant plusieurs plateaux et permettant d'y disposer plusieurs personnages et éléments de décors. Un banc-titre est une caméra spécialement conçue pour le cinéma image par image (c'est-à-dire le cinéma d'animation). Cette caméra ne filme pas en continu. Les bancs-titres sont à présents commandés par ordinateur. Karel Zeman a été l'un des précurseurs de cette technique notamment dans **Sindbad**. Jean-François Laguionie l'a beaucoup utilisé dans son long métrage **Gwen ou le livre de sable**.

THEMES

Le thème commun à ces quatre courts métrages est la découverte de l'environnement, de la nature, du monde et donc de la vie. Ainsi le petit homme de **Au début, tout était noir** est confronté à diverses sensations qui lui permettent de mieux connaître son environnement. Cette découverte de la vie s'associe à l'expérience de différentes péripéties : les tempêtes, la différence, la guerre, la peur mais aussi l'amitié, le rêve...

Soumis à un certain nombre d'épreuves, les héros de ces courts métrages apprennent à connaître le monde tout en se découvrant eux-mêmes. Au cours de l'histoire, ils vont donc vivre une transformation.

Observons les situations initiales et finales ainsi que l'élément perturbateur de **Florian et Malena**.

Début du film : les deux enfants jouent dans un jardin. Florian se trouve à gauche de l'image, Malena à droite. Séparés par un ruisseau qui coupe l'image en deux parties, ils construisent des châteaux de sable au-dessus de l'eau. Progressivement, le cadre se resserre sur eux pour nous montrer leur affection. En voix off, on entend la voix de Florian qui avoue son affection pour Malena. Il dessine un cœur sur l'un des châteaux. On entend une musique douce.

Elément perturbateur : la guerre

Comment est représentée la guerre ? Qu'est-ce qui évoque la guerre ? (le bruit des bombardements, les immeubles détruits, les soldats avec les épées, les barbelés, le départ du papa de Florian...)

Après l'annonce de la guerre, Florian observe le jardin de Malena par la fenêtre. **Que dit la maman de Florian ?** Elle interdit par deux fois à Florian de rejoindre Malena.

Depuis quel endroit Florian voit-il le ruisseau ? Peut-il voir les barbelés aussi gros ? Les barbelés sont comme vus à travers des jumelles. Ils sont grossis pour symboliser la séparation et la douleur qu'ils provoquent.

Hormis les barbelés, que peut-on utiliser pour créer une séparation ? Que sépare-t-on alors ? Pourquoi ? Si on imagine un passage de l'autre côté, cela serait pour quoi faire ?

Fin du film :

Malena, seule et de face, fait une boule sur la droite du ruisseau. Elle est vue derrière les barbelés. Florian, qui l'a entendue chanter, entre dans l'image, de profil, par la gauche. Face à face, les deux enfants se regardent par-dessus les barbelés. Florian recule et quitte un instant l'image. Puis se succèdent un certain nombre de plans très courts qui montrent tour à tour à droite et à gauche du ruisseau : Florian et Malena font d'énormes boules. Une musique vive accentue les efforts de chaque enfant. **Quand revient-on au cadrage du début du film. Que découvre-t-on alors ?** On retrouve un **plan moyen** avec le ruisseau au milieu de l'écran, recouvert d'un gros tas de boules de neige. Le **cadrage** se resserre sur les deux enfants au sommet de ce tas. Ils peuvent de nouveau se toucher. Alors que l'on entend, venant du **hors champ**, une voix appelant Malena, les deux enfants sont subjugués par la neige qui tombe. Ils se mettent à danser et tombent tous les deux à droite du ruisseau. Ils rient et se remettent à danser.

Quelle scène du film rappelle cette scène finale avec les flocons qui tombent et l'air de danse ? La scène du début qui évoque le rêve de mariage de Florian.

De la même manière, il est possible de comparer le début et la fin de L'Oiseau gris.

Au début du film, en quoi le petit oiseau diffère-t-il des autres ? Que se passe-t-il au cours du voyage du petit oiseau ? Comment attrape-t-il ses couleurs ? Quelle sera la conséquence de cette transformation ? La vieille dame le trouve tellement joli qu'elle le garde chez elle, enfermé dans une cage. Le petit oiseau souhaite-t-il encore ressembler aux autres oiseaux ? Pourquoi ? Il regarde avec envie les oiseaux gris pouvant voler librement.

A la fin du film, quelles transformations ont subi l'oiseau et la vieille dame ? Comment leur relation évolue-t-elle ? Au début, la vieille dame rejetait la différence puis elle apprend à aimer cet oiseau différent tout en acceptant de le laisser en liberté. Quant au petit oiseau gris, après être passé par plusieurs épreuves, il finit par accepter son identité.

Par l'intermédiaire du petit oiseau gris, il est possible d'interroger les enfants sur la différence. Quelles sortes de différences connaissent-ils ? Se sont-ils déjà sentis rejetés parce qu'ils étaient petits, gros, grands, roux (...)?