

UN PROGRAMME

Folimage

ET
10, 11, 12

POUGNE LE HERISSON

Dossier
pédagogique

Et 10, 11, 12 POUGNE LE HERISSON

D'UN CONTE À L'AUTRE

Petites ballades transversales à travers ces trois films, comme un jeu de piste pour vérifier ce qui a été compris.

Animaux fabuleux

Le nommer, le décrire, dire son caractère.

- Dans **Nikita** Zmey Gorinich : le serpent à trois têtes, deux bras, deux jambes et des ailes noires. Pas malin, bagarreur, méchant ?
- Dans **Tout conte fait**, le dragon volant tué par le Prince avec la Princesse insensible à sa présence.
- Dans **Pougne**, la Licorne et le pouvoir que l'on attribue à sa corne. Expliquez le mot maléfice. Le père de Léon transformé en ours. La baleine, gardienne de secrets et réconfortante. Léon petit garçon s'accepte avec sa tête d'ours. Boniface et sa cagoule en tête de loup, qui se retrouve avec une grosse tête de loup sur le devant, comme Janus dieu romain des commencements et des fins... Merveilleuse définition du conteur !
- Les spectateurs des autres saisons se souviendront de l'Ogre de l'hiver, dont on ne voit pas le visage, de l'ours des montagnes sosie nu de Léon, muet, du sympathique dragon volant et cracheur de feu.

Conter, raconter

- Qu'en est-il question de la transmission orale des contes [« **Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants** » dans **Tout conte fait**, que l'on retrouve dans **Pougne** quand Jeannette évoque le début d'une histoire d'amour]
- Les contes peuvent se tromper : il n'est pas toujours aussi facile d'avoir des enfants après mariage et l'adoption est l'une des alternatives.
- Quant à Boniface, « **ce vilain conteur, faiseur d'histoires et bonimenteur** » il retrouve finalement sa place : « **Toute cette histoire, c'est moi qui vous l'ai racontée !** »

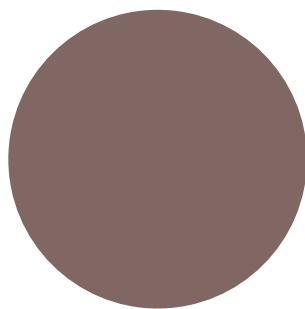
Contes dits, écrits, représentés

- Perrault ou les frères Grimm ont récolté les contes. On peut les dire, mais aussi les lire. Avec l'image récurrente du grand livre dont il faut tourner les pages pour retrouver des récits immuables. [cf. *Peau d'âne* de Jacques Demy, *Blanche-Neige* de Disney, etc.]

- Dans *Tout conte fait*, à la gloire du numérique 3D dans ses choix graphiques, on revient sans cesse à l'image du grand album illustré au texte à lire à haute voix : il est support des génériques. La double page avec : « *Il était une fois...* » permet un raccourci : « *...dans un modeste royaume un roi et une reine...* » ; trois ouvrages annoncent un avenir pour la princesse ; la grosse fée récupère un livre pour noter la commande avec sa baguette en guise de stylo.

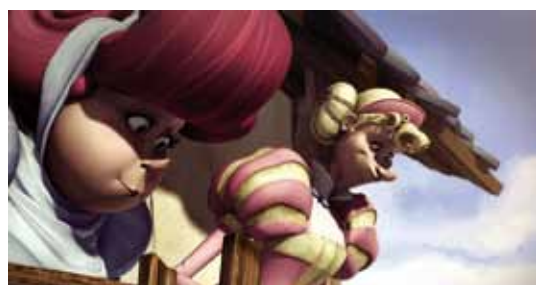
- Dans *Nikita*, Iouri Tcherenkov simule les pages d'un livre de conte illustré dont on tourne les pages.

- Dans *Pougue*, le roi s'ennuie parce que les contes ont disparu des livres. Pougue refuse de conter à la place de Boniface. Et prise par son histoire d'amour, Mélusine oubliera de redire qu'elle n'est pas une marchande de livres, mais une libraire ! Et, au final, textes et images reviendront sur le grand livre. Difficile de supprimer l'objet livre !

Question chansons

- Dans *Nikita*, le serpent chante à trois voix : « *Les canards volent, les oies aussi...* » Le spectateur n'en saura guère plus sur l'intérêt de ce bout de chanson. À la différence de la chanson que connaissent tous les hérissons et qui fait avancer le récit de *Pougue* : « *C'était un p'tit hérisson / perdu dans le ventre du monde / qui jouait avec les poissons / Tout cela formait une grande ronde / Mais, un jour, un très gros poisson / a fait grand peur à tout le monde / Il s'est caché le hérisson / Dans une grotte qu'était toute ronde.* »

NIKITA LE TANNEUR

Réalisation
de Iouri Tcherenkov,
illustrations
de Zoïa Trofimova.

15 minutes – 2012

Avant la projection

- Expliquez ce qu'est un tanneur, précisez qu'il faut tremper les peaux dans l'eau pour les assouplir. Précisez qu'il s'agit d'un conte Russe comme le soulignent les dessins, la musique et les textes.
- Ajoutez qu'ils vont découvrir un animal extraordinaire nommé Zmey [prononcer **zmaïlle**] Gorinich.

Discussion

- La narration très linéaire, avec peu de personnages, rend ce film accessible aux enfants dès 4 ans. Il est facile de dérouler l'histoire en s'appuyant sur l'ordre d'apparition des personnages dans leur propre territoire :
 - La cité construite sur les vastes collines du fleuve d'argent, avec les petits métiers, les nobles respectables, les belles jeunes fille et le grand Prince.
 - Le ciel qui s'assombrit et Zmey Gorinich qui apparaît, [plus dragon ou monstre que serpent]. Ne vous privez pas de le décrire, ou de le dessiner, pour le dédramatiser comme le font les auteurs quand ils s'amuse des incompatibilités entre ces trois têtes.
 - Évoquez l'enlèvement de la vache, celui de la Princesse qui abandonne son chien, la ville en feu et l'apparition de Nikita portant une grande vasque d'eau.
 - Revenez sur la grotte où Zmey vit avec la vieille Baba Yaga, devenue sa bonne : elle balaye les squelettes humains, sert des vaches à dévorer et du vin pour s'enivrer et occupe son temps à ramasser des champignons toxiques pour préparer l'hiver.
- Sans perturber le fil du récit, Iouri s'amuse à nous raconter le passé tumultueux entre la tante et le monstre. Il utilise pour cela des vignettes insérées sur la grande image, en lui conservant un côté enluminure de contes. Soulignez comment cette invention graphique rappelle le traitement d'images multiples, en restant dans le style graphique du conte. On retrouve ces inserts dans les infos télé ou sur internet.
- Retournez à la présentation de Nikita « **immense et très fort** », au Prince qui arrive à cheval avec son escorte, puis à la timidité du géant qui refuse de se battre, aux petites filles qui le supplient et son accord : « **J'y vais, il y a assez de souffrances à cause de ce maudit serpent !** ». Demandez aux enfants comment Nikita se protège des coups et se fabrique une arme à sa taille.
- Quel moyen graphique est utilisé pour montrer la durée du combat ? Pourquoi le combat s'arrête-t-il ? Quel est le pacte que passent Nikita et le serpent ? Comment l'intelligence l'emporte sur la force bestiale ?
- À propos de la disparition de Zmey, que dit le narrateur ? [« **On ne le revit jamais et certains disent qu'il s'est noyé ; et d'autres qu'il s'est transformé en tortue ou pire !** »] et ce que l'on voit à l'image [une silhouette de tortue à trois têtes]. Le pire des monstres est bien celui que soi-même on imagine !
- Que devient ensuite Nikita ? Quelle est la morale de la vieille Baba Yaga ? [« **Bon ou mauvais, malgré tout, c'était mon neveu !** ».] Expliquez cette dernière phrase.

TOUT CONTE FAIT

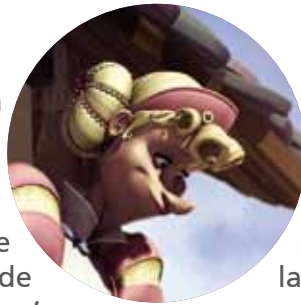
Réalisation
de Sandy Bienvenu,
Alexandra Condoure,
Vincent Dromart,
Nicolas Quinssac,
Mathieu Ringot

5 minutes – 2011

C'est du travail !

Ce film a pour particularité d'être un de l'Esma (1). À partir d'un scénario professeurs, cinq réalisateurs débutants trouver un terrain d'entente avec des reste pour chacun une expérience de pouvoir travailler sur l'ensemble de scénaristique à la réalisation jusqu'au

travail de fin d'études pour des élèves dont l'idée a été sélectionnée par leurs se sont aperçus de la difficulté à personnalités très différentes. Cela professionnelle : l'unique occasion la chaîne de production, de l'écriture montage définitif.

Références

Ce film fait parti de ce programme avec un bel esprit d'ouverture et de solidarité, abordons-le comme ses confrères, avec le même principe de questions.

- Demandez de raconter l'histoire en quelques phrases. Vérifiez que la chute a été bien comprise.
- Reprenez chaque personnage en étudiant d'abord comment son dessin, sa gestuelle nous donnent des éléments de caractères ; puis abordez les personnages par leurs dialogues et leurs voix.
- Choisir celui que l'on préfère et pourquoi ?
- Cherchez ensemble des références à d'autres films d'animation que l'on connaît.

(1) Esma à compléter

L'AUTOMNE DE Pougne

Réalisation
de Pierre-Luc Granjon
et Antoine Lanciaux.

28 minutes – 2012

Avant la projection

- On arrive au quatrième et dernier épisode d'une histoire à rebondissements, au cours de laquelle chaque ancien personnage résout ou progresse dans une question familiale et personnelle. Si l'on n'a pas la possibilité de présenter les saisons précédentes, il est important de raconter la scène clé concernant l'apparition de Léon. [1. L'hiver de Léon]

Il s'appelle Léon

- Monsieur et madame Martin sont des apiculteurs [expliquez ce mot]. Leur fils s'appelle Léon et c'est un petit garçon à tête d'ours. Nous sommes dans un conte. Madame Martin raconte à Léon, pour « **au moins la centième fois** », le jour de son adoption. Alors qu'ils récoltent du miel près d'une source dans la forêt, Madame Martin se fait piquer par une abeille, calmée par la main glissée dans l'eau qui fait venir à la surface un peu de sang dessinant un cœur. Une femme apparaît alors tenant un petit dans ses bras et le confiant aux Martin : « **Prenez-soin de lui, il s'appelle Léon.** » Elle s'enfuit.
- Un peu plus tard les parents de Léon lui diront : « **Le jour où nous t'avons adopté nous t'avons reçu comme un cadeau d'amour et depuis tu es notre enfant** », et « **ce qui est vrai c'est que tu es notre fils.** »

Discussion

- Revenez sur la présentation de chaque personnage par ordre d'entrée. Laissez les enfants s'exprimer avec leurs propres mots, plutôt que d'approuver vos propositions. En cas de divergence, revenez toujours au film. C'est de lui dont il est question, pas de la vie des enfants...
- Pougne. Cet animal piquant refuse de remplacer Boniface qui a disparu. Il se présente tout-seul : « Je m'appelle Pougne et mon métier c'est hérisson. »
- Boniface. Ici, le personnage du conteur nous tourne le dos et ne laisse voir que sa cagoule représentant la tête d'un loup factice ! Les auteurs évitent au maximum les redites et ajoutent à chaque fois des détails savoureux, comme s'ils voulaient être les premiers à rester sous le charme de leur univers.
- Hannibal l'éléphant. On l'entend pleurer avant de le découvrir au bout d'un panoramique déroulant un paysage d'automne où figurent les parents de Léon, ce dernier et l'éléphant. Le pachyderme a du chagrin parce qu'une maman poisson est morte en laissant un bébé abandonné.
- P'tit poisson. Il déclenche une fibre paternelle chez Hannibal.
- Léon. Soulignez combien le petit garçon à tête d'ourson, se montre pédagogue et sérieux : « **Tout le monde meurt un jour ou l'autre, on ne peut rien faire c'est comme ça !** ».
- Les Martin. Assis devant leur maison, les parents adoptifs de Léon écoutent la conversation. Ils ont des ruches à leur pied, on les désigne comme des apiculteurs.
- Mélie. Comme Léon, elle reste discrète, mais amoureuse de Léon dont elle attrape discrètement la moufle.
- Mélusine. À l'image de Pougne, elle prend beaucoup de place. Le vocabulaire employé dans leur dialogue et les voix des deux comédiens y sont pour beaucoup. S'il est encore question du début d'un nouvel amour, c'est bien à ces deux « adolescents » qu'on le doit.

• Le Roi. Son problème est qu'il ne lui arrive plus rien... Il faut dire que les Martin ont des propositions d'occupation bien ennuyeuses. [Couper du bois, tricoter, broder, éplucher des patates ou aller se coucher !]

• La baleine. Où se cache-t-elle ? [Dans le ventre du monde]. Elle ne dévoilera son propre secret que si chacun déclare le sien. Quels sont les secrets que révèlent alors Boniface, Mélusine et Jeannette ? Noter que c'est par la gueule du mammifère que nos amis pénètrent en franchissant la grille de fanons. Pour rejoindre le cœur de la baleine, il faudra construire un cochon-amphibie, installer un cordon ombilical pour ne pas manquer d'air et rejoindre la Jeannette pour qu'elle accouche de son terrible secret. On s'interrogera sur la forme des rochers sous-marins qui évoquent les voies naturelles de l'enfantement et de l'accouchement ? Sur l'intérieur alvéolé de l'animal.

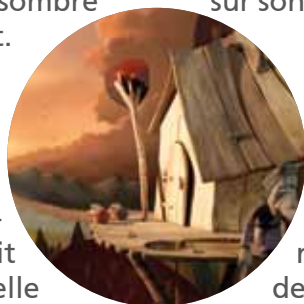
• La maman de la forêt. Puisque nous avons vu le film, nous savons qu'au cours de l'histoire elle est aussi appelée Jeannette ou Dame Léon et que c'est elle, la maman naturelle de Léon. Les plus attentifs durant le générique de fin comprendront que Léon pourra retrouver ses trois parents ensemble.

D'une maison l'autre

• La maison des Martin est sur une petite colline. On aperçoit des ruches posées sur le sol. Leur intérieur comporte une grande table et une cheminée. Madame Martin porte un tablier, elle a le cheveu châtain-roux couvert d'un petit chaperon.

• La maison de Jeannette est un moulin avec une grande roue au bord de l'eau, les murs sont blancs. Jeannette porte une jupe bleu clair [ou sombre sur son ventre quand elle est enceinte]. Elle a le cheveu noir avec des mèches sur le front.

Spleen

Au début du récit, tout le monde sent la mélancolie. Reste à savoir si les jeunes spectateurs le percevront ? Le roi pourrait ainsi se refermer sur lui-même, d'autant plus que ni le conteur habituel, ni le secours d'un texte écrit ne semblent apporter de solutions. Les auteurs s'amusent d'une fausse piste, celle de la mort du Roi, en alternance avec les scènes faisant référence à la naissance. La question de l'enterrement est montrée dès le début du récit, et la noisette remplace le souverain qui a repris vigueur.

Résoudre le problème

• Pougne, narrateur malgré lui, va remuer tout le monde en cherchant Boniface le conteur, suivi de Mélusine qui n'est pas du style à rester les bras croisés. Ils découvriront le secret de la licorne ! Ce qui permet à Jeannette de raconter sa propre histoire dans laquelle Léon sera non seulement abandonné par son géniteur, mais héritier du maléfice... Ce dont il ne se soucie guère !

Adoption

• Demandez aux enfants de préciser les liens entre Jeannette et Léon. Énoncez les moments où le récit nous apporte des indices. [Léon quand il demande à Madame Martin pourquoi « **sa maman de la forêt** » l'a abandonnée ? Pougne lorsqu'il dit à Mélusine : « **Son secret, ce ne serait pas qu'elle a eu un enfant à tête d'ours ?** »] Montrer aussi comment la question de l'adoption est abordée avec le personnage d'Hannibal qui souhaite devenir le papa du petit poisson. Élargissant la question à celle de la monoparentalité et même d'homoparentalité !

• Au cours de cette saison d'Automne, Léon devient « l'objet » des autres personnages. Il n'est plus le sujet principal. Il s'efface, lui le discret. Léon a grandi, l'identification est moins facile pour les jeunes spectateurs, sauf s'ils se sentent concernés par la question de l'adoption. L'histoire s'arrête, la boucle est bouclée et les réalisateurs ont acquis une maturité de cinéaste, de scénariste et de décorateur. On les attend sur d'autres œuvres, confiants.

Mode d'emploi

Après l'hiver, le printemps, l'été, voici la dernière saison des aventures de Léon et de ses amis, l'ultime épisode de cette histoire écolo-bucolique-médiévale qui traite avec finesse des questions que rencontrent les familles actuelles.

Et pour ouvrir d'autres champs sur la forme ou le fond, ce programme comme les précédents, s'enrichit d'autres courts-métrages croisant les mêmes thématiques.

- En partant ici du principe que les spectateurs ne connaissent pas les précédents épisodes, une courte présentation est nécessaire pour ne pas se perdre dans l'identification et les noms des personnages.
- Si rien ne remplace une projection dans une grande salle de cinéma à partager avec tout un public, la lecture du DVD dans le cadre familial sera l'occasion d'un beau moment à condition que les images et le son se présentent dans les meilleures conditions, par respect pour les spectateurs comme pour tous les professionnels qui les ont réalisés.
- Dernier atout du DVD : permettre de revoir plusieurs fois la même œuvre, grandir avec, pour en découvrir les différentes richesses comme on déguste celle d'un mille feuilles !

À partir de ce dossier, libre à vous de formuler vos questions avec votre propre vocabulaire, d'emprunter nos pistes ou d'autres et de partager ce plaisir d'une rencontre directe entre une œuvre cinématographique et des enfants. Belles séances à tous !

Après « 1 2 3 », « 4 5 6 » et « 7 8 9 », voici « 10 11 12 »

Ce dossier pédagogique est destiné à accompagner le DVD « kit pédagogique » incluant

- les trois films du programme : Nikita le tanneur/Tout conte fait/L'Automne de Pougne
- des bonus vidéos «les métiers du cinéma d'animation en volume» (coulisses du tournage de « L'Automne de Pougne» et «L'art du conte »).

Ces vidéos sont complémentaires au web-documentaire édité par Folimage et le CRDP de l'académie de Lyon :

www.crdp-lyon.fr/les4saisonsdeleon/

Durée totale : 70 minutes

Autres ressources et documents

En vente sur www.folimage.fr

- « le lexique des métiers du cinéma d'animation en volume » mallette cartonnée incluant 40 fiches format A4 illustrées avec définitions, jeux et exercices
- L' exposition de 12 panneaux format A3 « les métiers du cinéma d'animation en volume »
- Le DVD « Au Royaume de Léon et Mélie »
- L'album « le Printemps de Mélie » d'Antoine Lanciaux - Editions Nathan
- Les Belles Histoires « Joyeux anniversaire Princesse Mélie – Bayard Presse
- Le jeu de cartes « les 6 familles du royaume de Balthazar » -illustrations de Pierre –Luc Granjon
- Le poster en couleur « Au Royaume de Léon et Mélie»
- Le « lexique des métiers du cinéma d'animation en volume » mallette cartonnée incluant 40 fiches format A4 illustrées avec définitions, jeux et exercices

