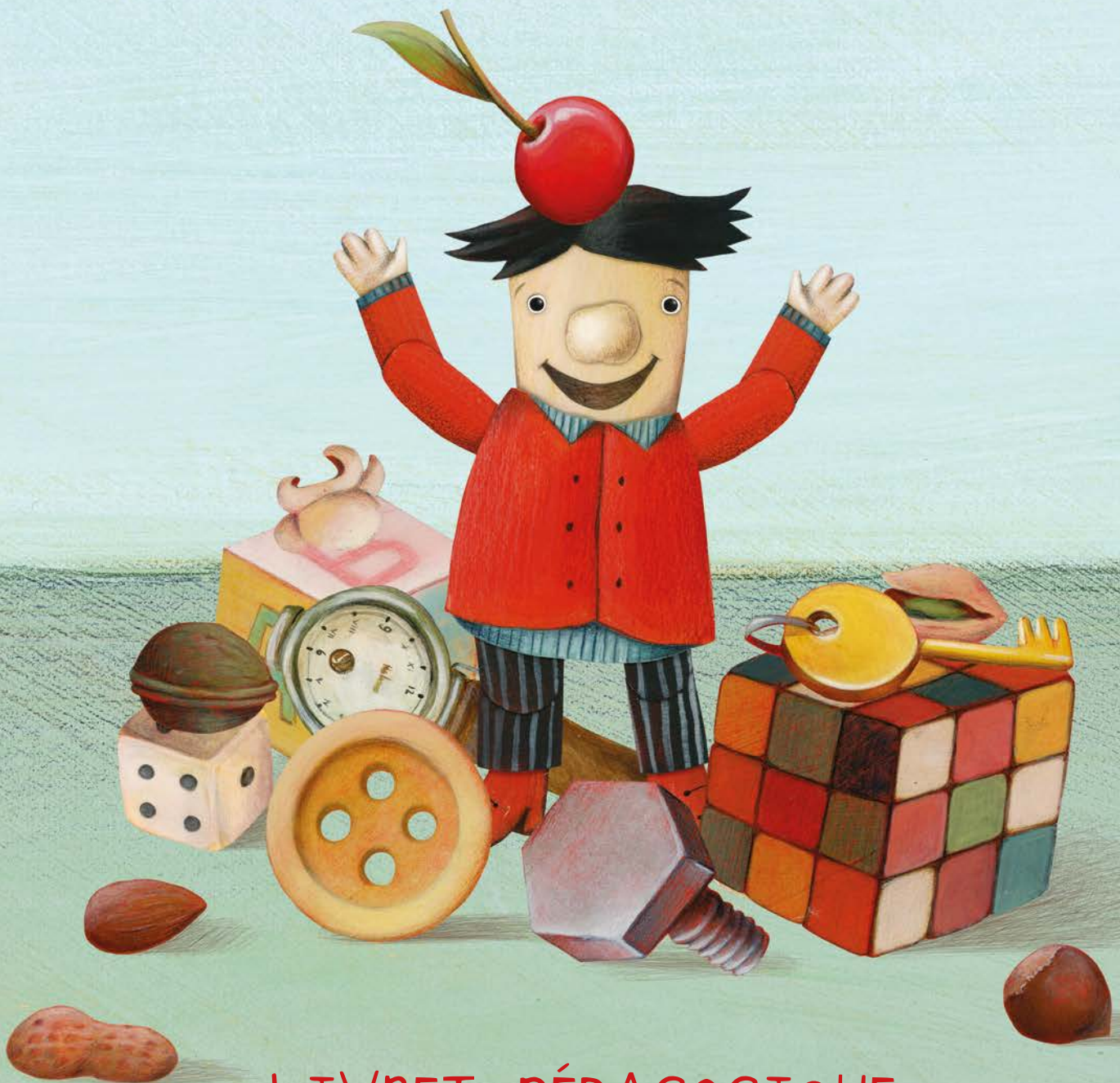

Folimage

Présente

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

6 films tendres, drôles et poétiques

LIVRET PÉDAGOGIQUE

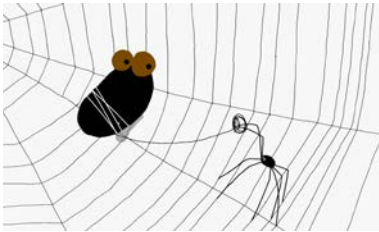
LE PETIT BONHOMME DE POCHE

Un film de Ana Chubinidze - 7 min 12

Technique : papier découpé.

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Ils vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.

Ana Chubinidze, née en Géorgie en 1990. Auteure et illustratrice, elle anime aussi des ateliers pour enfants et adultes autour de la technique du livre en pop-up. Membre du Centre du Livre d'Art de Tbilissi, elle co-organise le « Tbilisi Book Days Festival ». Elle réalise son premier film d'animation *Le Petit Bonhomme de poche* en 2016 dans le cadre du programme « Artistes en Résidence » de Folimage.

TOILE D'ARAIGNÉE

Un film de Natalia Chernysheva - 4 min 05

Technique : dessin au trait.

Une mamie tricote dans son fauteuil. Une araignée curieuse vient se poser sur son épaule. Effrayée, la vieille dame tente d'aspirer la pauvre bête. Mais pourquoi, alors qu'elles pourraient partager leur passion du crochet ?

Natalia Chernysheva, née en 1984 à Sverdlovsk en Russie. Diplômée de l'Académie d'Art de l'Oural en graphisme et en animation. Animatrice et créatrice de personnages sur plusieurs films d'animation comme *Letter* (2011) de P. Zakrevsky ou *Gourmet's notes* (2010) de O. Cherkasova. Diplômée de l'école de la Poudrière à Valence, elle réalise son premier film, *Flocon de neige* en 2012.

LE DRAGON ET LA MUSIQUE

Un film de Camille Müller - 8 min 26

Technique : dessin animé, décors au crayon de couleur et aquarelle.

Dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de douces mélodies à la flûte, attirant un dragon mélomane ! Mais le roi ne l'entend pas de cette oreille et compte bien chasser ces deux originaux.

Née en Suisse en 1988, Camille Müller est diplômée d'un Bachelor et d'un Master en animation à la Hochschule Luzern, Design & Kunst. Elle réalise son film de fin d'étude *Le Dragon et la musique* en 2015.

À TIRE D'AILE

Un film de Vera Myakisheva - 5 min 45

Technique : dessin animé traditionnel, décors aux pastels gras.

Une petite poule rêve de pouvoir voler mais aucun animal de son entourage ne peut lui apprendre. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va lui permettre de réaliser ses désirs...

Vera Myakisheva, née à Moscou, est diplômée de la VGIK, Director's faculty (Russian State University of Cinematography). Elle a réalisé de nombreux films d'études tels que *Flavor Obsession* (2005) ou *Waiting For* (2008). *À tire d'aile* est son premier film.

LE NUAGE ET LA BALEINE

Un film de Alena Tomilova - 3 min 35

Technique : dessin animé à l'aquarelle et encre de chine.

Un petit nuage se lie d'amitié avec une grande baleine bleue. Quand la baleine échoue sur un rocher, le nuage part à la rescousse de son amie, au risque de sa propre vie.

Alena Tomilova, née en 1990 à Kirov en Russie, est diplômée de l'Académie d'Art de l'Oural, spécialisation graphisme et animation. *Le Nuage et la baleine* est son premier film.

LA LUGE

Un film de Olesya Shchukina - 4 min 19

Technique : dessin animé en aplats de couleurs.

Un écureuil découvre les plaisirs de la glisse grâce à une luge abandonnée.

Olesya Shchukina, née en 1986 à Saint-Petersbourg en Russie, étudie à l'Université de Cinéma et de Télévision de Saint-Petersbourg en section Réalisation de film d'animation. Diplômée de l'école de la Poudrière à Valence en 2012, elle y réalise plusieurs films d'animation tels que *Mal de terre* et *Les Talons rouges*. En 2014, son film *Le Vélo de l'éléphant* est produit au studio Folimage.

DES FILMS ET DES FORMES

Autour des matières

Cycle 1, Domaine 3 :

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
3-1- Les productions plastiques et visuelles

Réaliser des compositions plastiques planes et en volume

« Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges, les nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels...). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...) ».

Le Nuage et la baleine

À tire d'aile

Certaines réalisatrices ont utilisé des matières variées et mélangées pour construire leurs images.

Les éclaboussures d'encres superposées aux lavis à la brosse ou à l'éponge traduisent les effets d'eau, de transparence du film *Le Nuage et la baleine*.

Les superpositions de traces de pastels plus ou moins fines accentuent les matières enchevêtrées de la végétation et entravent visuellement la petite poule, l'éloignant du ciel tant espéré.

La douceur des touches d'aquarelles mélangées aux crayons de couleur dans *Le Dragon et la musique* rendent la forêt douce et accueillante.

William Turner
(1775-1851)
Pluie, vapeur et vitesse

Vincent Van Gogh
(1853-1890)
Le semeur au soleil couchant

→ Depuis toujours, les artistes ont expérimenté, pour traduire au mieux des émotions par la matière et le geste. La version PDF téléchargeable du dossier pédagogique vous propose une sélection d'œuvres de l'histoire de l'art pouvant faire écho à ce travail de recherche sur les matières (lien page 6).

Pistes d'activités

Collectionner des matières différentes (tissu, coton, écorce, papiers de toutes sortes...) et les classer après manipulation. Mettre en évidence le vocabulaire relatif au toucher et verbaliser les sensations : doux, rêche, épais, pelucheux, piquant, lisse, rugueux, mou, moelleux, dur, granuleux, râpeux, soyeux, velouté, gras, sec, collant... mais aussi le vocabulaire des matériaux : laine, tissu, carton, papier, calque, carton... et les verbes d'action : toucher, palper, caresser, presser, attraper, effleurer, tâter, froter, pétrir, malaxer...

Installer un chemin « à toucher » sur un mur de la classe. Choisir sa composition après exploration tactile et avec une intention (un chemin dur court, et après, doux en zigzag...).

Fabriquer des matières différentes avec des médiums et outils variés : craies à la cire, pastels gras, pastels secs, peinture plus ou moins épaisse mélangée à de la colle blanche, du sable fin.

Étaler ces médiums au pinceau, au doigt, à la spatule sur papiers et cartons de formats divers et retravailler dans la masse avec des ébauchoirs en bois, des bâtons, de vieux stylos bille... Varier les outils (outils classiques ou instruments divers utilisés en tant qu'outils).

Observer la diversité des effets produits en fonction des outils utilisés.

Constituer un répertoire de gestes. Agencer ces matières produites pour fabriquer un chemin tactile. En vernir certaines pour durer dans le temps.

Mêler les matériaux explorés aux matières produites pour enrichir les sensations visuelles et tactiles et favoriser les comparaisons.

→ Cette activité développée sur 4 séances est à retrouver sur la version PDF gratuite et téléchargeable de ce document (lien page 6).

DES FILMS ET DES FORMES

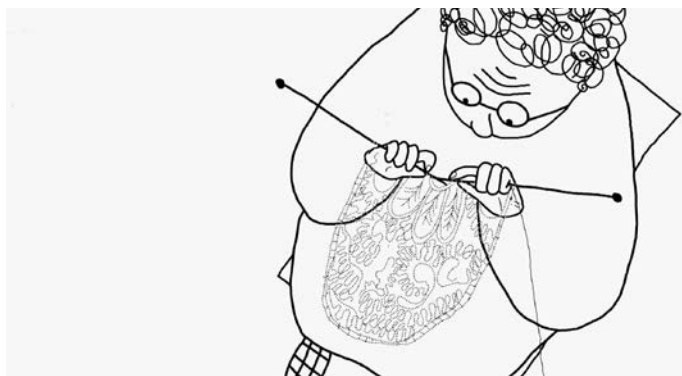
Autour du graphisme

Cycle 1, Domaine 3 :

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 3-1- Les productions plastiques et visuelles

S'exercer aux graphismes décoratifs

« Les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d'époques variées. Ils constituent des répertoires d'images, de motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi à transformer et inventer dans des compositions. »

Toile d'araignée

Le Petit Bonhomme de poche

Autres ouvertures possibles

Les 5 sens

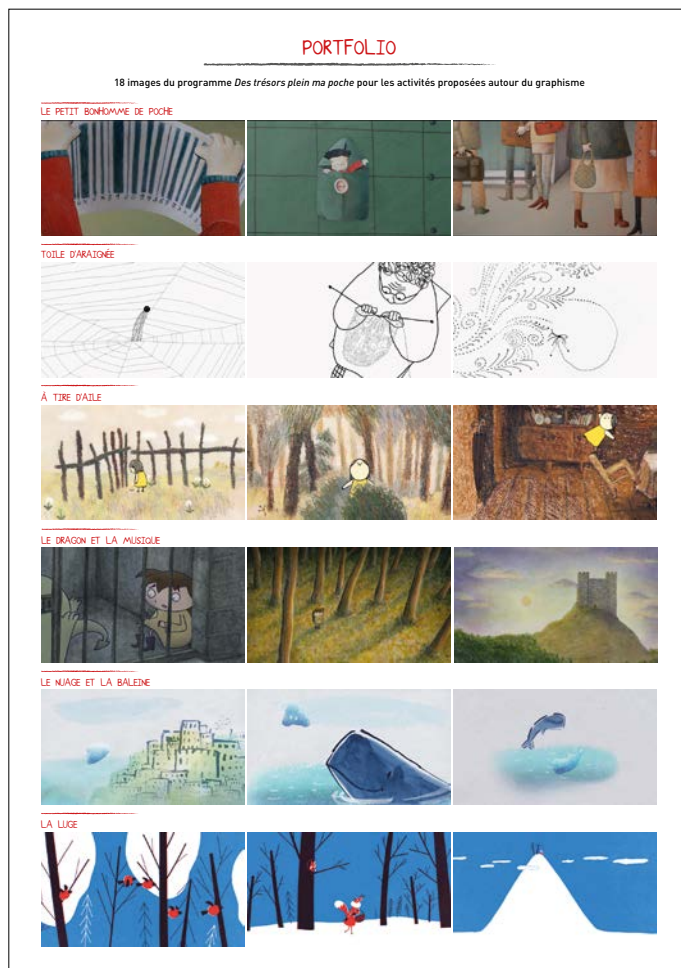
Se demander comment le petit bonhomme et l'aveugle communiquent, au-delà de la parole. Se poser également la question de la communication musicale à travers le film *Le Dragon et la musique*.

Thématique de l'écologie

Via le travail sur les matières : distinguer les matériaux naturels de ceux qui ne le sont pas. Se questionner sur le recyclage de ces matériaux, leur juste utilisation, et sur la protection de la nature qui nous les fournit...

Cycle 1, Domaine 5 :

Explorer le monde, découvrir différents milieux

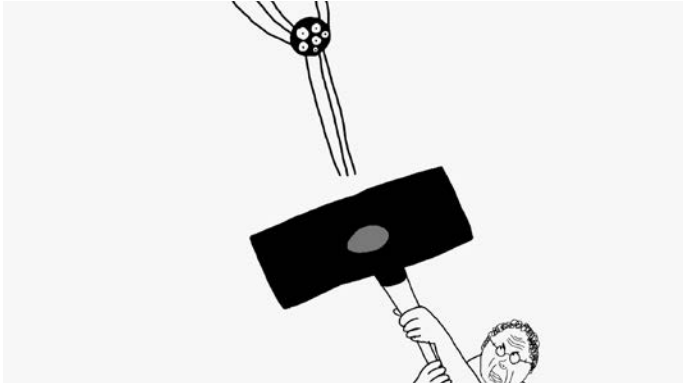

→ Portfolio - PDF gratuit téléchargeable dans la version en ligne du livret pédagogique (lien page 6).

Pistes d'activités

- Imprimer pour chaque enfant le portfolio contenant une vingtaine d'images du programme.
- Dans le portfolio, repérer des lignes verticales, horizontales et trouver dans la classe des objets contenant aussi ces lignes.
- Travailler les images en redessinant par transparence (Rhodoïd) les graphismes sélectionnés.
- Les inclure dans le répertoire de la classe, avec des images du film.
- Réaliser ces graphismes alternativement en noir et blanc et en couleur pour prendre conscience de la différence des représentations et opérer des choix.
- Chercher dans ces images les personnages ou objets simplement évoqués sans être dessinés entièrement. À partir de ce répertoire, inventer de nouvelles réalisations.

SIX HISTOIRES POUR S'APPRIVOISER

Peur de l'inconnu

La première réaction n'est pas toujours la bonne !

La vieille dame veut détruire l'araignée en l'aspirant et elle lui casse les pattes. Le roi chasse, puis met en prison le dragon. La maman de la petite poule ignore et méprise les oiseaux migrateurs de passage...

Mais qu'est-ce qui leur fait donc si peur ?

La différence physique

L'énorme baleine provoque la surprise du petit nuage. L'araignée et le dragon sont jugés par la vieille dame et le roi sur leur aspect physique. L'aveugle, dont le petit bonhomme n'aperçoit que les chaussures, est effrayant pour lui. Le son et l'image concordent à le rendre monstrueux.

Des modes de vie différents

Les oiseaux migrateurs de *À tire d'aile* sont différenciés des poules par leurs vêtements et leur absence d'habitat fixe. Un parallèle avec les gens du voyage peut être établi. Le nuage qui vit dans l'air a besoin de temps pour apprivoiser le milieu marin. Un lieu de vie différent est donc source d'étrangeté et de surprise.

Et si on avait des points communs ?

Les personnages parviennent à dépasser leur peur. Ils apprennent à se connaître, et une amitié se crée. Dans *Le Nuage et la baleine*, la ressemblance physique est une métaphore de la proximité affective. Les prémisses d'une vie commune faite d'entraide, de jeux et de tendresse sont posées.

Découvrir de nouveaux horizons

La forêt qui faisait peur à la petite fille se révèle paisible sous la pleine lune et la musique. En montant dans la poche du vieil aveugle, le petit bonhomme acquiert une vue plus large sur la ville. Grâce à cette rencontre, son esprit s'est ouvert. La forêt qui accueille la famille d'oiseaux migrateurs faisait peur à la petite poule, mais son courage la pousse à y chercher les réponses à ses questions. La mer pour le nuage et la pente pour l'écureuil sont aussi de nouveaux territoires à explorer et à comprendre.

Prendre des risques

On a tous des limites

Des limites physiques

Le nuage se croit trop petit pour pouvoir sauver la baleine. La poulette ne peut pas voler mais elle cherche un moyen de contourner la fatalité. La vieille dame qui n'a plus toute sa forme tente de se dépasser pour nourrir l'araignée. Et le petit écureuil teste la limite entre le jeu et le danger. Ce dernier film pose des questions sensorielles et corporelles qui peuvent être développées avec les petits. Pourquoi j'ai peur du vide ? Pourquoi j'ai mal quand je me cogne ?

Des préjugés qui limitent

Le petit bonhomme doit aller au-delà de sa tranquillité pour s'ouvrir au monde. Sa petite boîte ne le protège plus. Il doit se confronter aux visages des adultes et faire face aux conséquences de ses actes. La vieille dame est mise face à ses propres préjugés, qu'elle parvient à contourner grâce à ses sentiments.

On peut se surpasser

Prendre des risques

C'est dans le refus de leur condition initiale que les personnages se mettent en danger. Le bonhomme de poche risque de se noyer pour pouvoir rendre la clé à l'aveugle. La vieille dame se casse le bras en voulant nourrir l'araignée.

Désobéir

La petite fille accepte d'être chassée ou enfermée pour pouvoir sauver le dragon. La petite poule ne se contente pas des interdictions de ses parents. Elle cherche à connaître par elle-même. Le nuage lutte contre sa taille, se transforme, jusqu'à disparaître pour sauver la baleine.

Créer, ça aide à se rencontrer

Tisser des liens

Les connaissances que nous transmet l'étranger nous enrichissent et nous aident à le comprendre. La musique que pratique le dragon est très différente de celle jouée par l'armée du roi. Alors que la musique militaire a pour but de contraindre le dragon et la petite fille à obéir, la leur est mélodieuse, elle exprime des sentiments et n'a pas de but en soi. Après avoir appris de la vieille dame, l'araignée embellit la maison de ses propres dentelles. La vieille dame peut sortir de la solitude et partager sa passion.

La musique adoucit les mœurs

La musique, par son langage universel, permet de communiquer facilement et de créer de nouvelles relations. Grâce à elle, l'aveugle dépasse son handicap et sort de sa solitude. La musique peut aussi rassembler. Le concert final du film *Le Dragon et la musique* permet à tout le monde de changer, même aux plus entêtés.

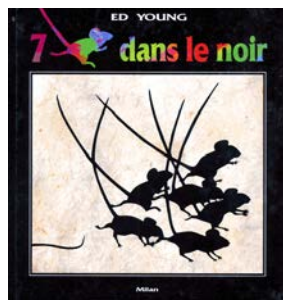
AUTOUR DU FILM

Livres

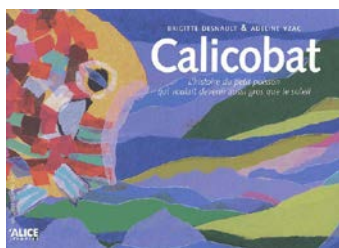
1. *Qui c'est qui ?* Emile Jadoul, Éditions Casterman
2. *7 souris dans le noir* Ed Young, Éditions Milan (permet de travailler à la fois les matières et l'opposition couleur et noir)
3. *Calicobot* Adeline Yzac et Brigitte Desnault, Éditions Alice jeunesse

1.

2.

3.

À commander sur folimage.fr/boutique

Affiche au format cinéma (120 x 160 cm)

Affichette (40 x 60 cm)

Livret pédagogique

6 pages pour les enseignants et les animateurs : comment prolonger le film en classe (graphisme, matières, approche plastique...).

Boîte à trésors

Planche cartonnée prédécoupée (format A3) pour décorer et assembler une boîte : la véritable valise du petit bonhomme de poche ! Idéal pour animer des ateliers.

À télécharger gratuitement sur folimage.fr/tresors

Affiches et images

Fiche activités « minute » : thématiques et questions à aborder rapidement avant et après la projection.

Fiches jeux : pour s'amuser autour des films.

Livret pédagogique : enrichi de 4 pages d'atelier supplémentaires.

Bande annonce

Crédits

Supervision :

Dominique Templier assistée de Maïa Hervé, étudiante en Marketing Plurimédia et Consommation, IAE de Poitiers

Suivi de production :

François Lignier

Rédaction :

Catherine Hernandez, conseillère pédagogique Arts Visuels Drôme. Avec la participation de Wanda Pendrié, étudiante Arts du spectacle parcours Images, Université Lyon 2.

Merci à Isabelle Brocal Lahittance et Jérémy Mourlam

Mise en page :

Pascal Challier

Folimage

[f](#) [t](#) [You Tube](#) [i](#) [v](#) /Folimage

Tél. : 04 75 78 48 68
contact@folimage.fr
folimage.fr

NUBBLE

SDI
Syndicat des
Distributeurs
Indépendants

Benshi.fr

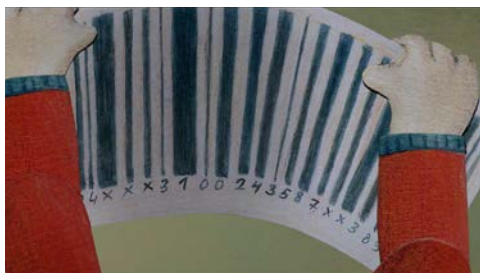
Paris MÔMES

ALFC@E
CINÉMAS ART & ESSAI

PORTFOLIO

18 images du programme *Des trésors plein ma poche* pour les activités proposées autour du graphisme

LE PETIT BONHOMME DE POCHE

TOILE D'ARAIGNÉE

À TIRE D'AILE

LE DRAGON ET LA MUSIQUE

LE NUAGE ET LA BALEINE

LA LUGE

DES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

A- Le graphisme en noir et blanc

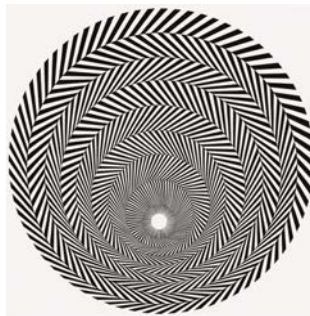
(pour les films *Toile d'araignée* et *La Luge*)

1. Bridget Riley. Artiste peintre britannique née en 1931 et dont le travail s'inscrit dans le mouvement pop'art.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bridget_Riley

2. Alexandre Calder (1898-1976). Sculpteur et peintre américain.

<http://www.telerama.fr/scenes/alexandre-calder-un-si-mobile-homme,128953.php>

1.

2.

B- Les références à Chagall

(pour les personnages des oiseaux migrateurs dans *À tire d'aile*)

3. Chagall. Peintre et graveur né en Biélorussie en 1887, naturalisé français, mort en 1985. Son œuvre est inspirée par la tradition juive et le folklore russe.

<http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/>

3.

4.

C- Les matières brutes

(pour les films *Le Petit Bonhomme de poche* et *Le Nuage et la baleine*)

4. Tony Cragg. Sculpteur britannique né en 1949. Il travaille avec des objets de récupération, en jouant sur leur taille et leur couleur.

<http://www.moreeuw.com/histoire-art/biographie-tony-cragg.htm>

5. Richard Long. Sculpteur, photographe et peintre anglais né en 1945. Un des principaux artistes du Land Art.

<http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RichardLong>

5.

D- Les matières « fabriquées »

(pour les films *Le Dragon et la musique*, *À tire d'aile*, *Le Nuage et la baleine*)

6. Jean Fautrier (1898-1964). Il fait partie du courant « matiériste », travail des matières sur les surfaces de la toile.

<http://www.lemondedesarts.com/ArticleJeanFautrier.htm>

7. Jean Dubuffet (1901-1985). Peintre, sculpteur et plasticien français. A l'origine de l'art brut.

<http://www.dubuffetfondation.com/home.php?lang=fr>

6.

7.

E- Les papiers collés

(pour les films *Le Petit Bonhomme de poche* et *La Luge*, qui, même s'il ne s'agit pas de papiers collés, en donne l'impression par la netteté des contours)

8. Juan Gris (1887-1927). Peintre espagnol proche du cubisme.

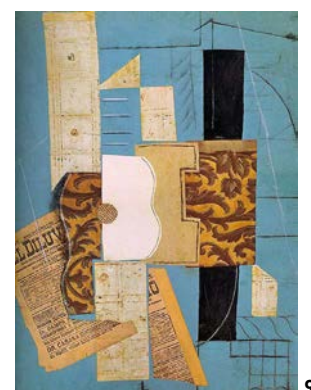
<http://art.mygalerie.com/lesmaitres/jgris/gris.html>

9. Pablo Picasso (1881-1973). Un des artistes les plus importants du 20e siècle. Peintre, sculpteur et dessinateur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Fondateur du cubisme et inventeur des papiers collés.

<http://histoirearts.blogspot.fr/p/picasso-biographie-et-presentation-des.html>

8.

9.

EXPÉRIMENTER LA MATIÈRE

Atelier en 4 séances

Au travers des six courts métrages du programme *Des trésors plein ma poche*, les enfants se sont promenés dans des univers graphiques différents. De film en film, les graphismes et les matières variés accompagnaient leurs émotions. Maintenant, à eux de jouer. Chaque enfant peut à son tour créer son propre parcours de matières.

Références aux programmes scolaires

Les élèves explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient. Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).

1e séance - recherches de matières

Rassembler des supports de textures différentes : papier à dessin lisse, carton, carton ondulé, papier de verre, tissu, papier peint avec reliefs...

Prendre un temps pour manipuler ces supports, les yeux fermés d'abord, ou en les cachant à l'intérieur d'une boîte. Dire ce qu'on ressent, donner les similitudes, les différences. Il est possible d'avoir plusieurs supports identiques pour faire une sorte de *Memory* tactile. Lister le vocabulaire utilisé. Le mettre en regard d'échantillons de matériaux afin de constituer un référentiel pour la classe.

2e séance - toucher, manipuler

Réunir ces supports divers de façon visible devant les élèves, les toucher et manipuler à nouveau, réutiliser le vocabulaire trouvé la dernière fois. Faire choisir une seule couleur et peindre l'ensemble afin de les unifier. Après séchage, manipuler à nouveau les différents supports puis les agencer pour fabriquer un chemin tactile. Ce chemin sera accroché dans la classe, à disposition des élèves.

3e séance - outils et traces

Tous les élèves ont le même support, une feuille canson blanche assez épaisse. Le médium utilisé sera une gouache pâteuse d'une seule couleur, qui pourra être épaissie avec de la colle blanche. Les outils proposés seront à la fois des outils conventionnels (pinceaux, brosses, crayons...) et des outils détournés (éponges, chiffons, bouchons, raclettes, brosses à vêtement, règles plates...).

Verser un peu de peinture épaisse au centre de la feuille. Etaler cette tâche avec divers instruments, en cherchant des effets visuels. Observer les traces produites, en y rattachant les outils utilisés. Cela pourra donner lieu à un catalogue d'effets produits, à base de photos ou d'échantillons. Agencer ensuite les feuilles pour fabriquer un chemin tactile et visuel. Faire différents essais pour trouver l'agencement. Le vocabulaire le plus varié possible sera utilisé à cette occasion. Ce chemin tactile sera également accroché dans la classe, et comparé avec le premier. Par petits groupes, les élèves pourront explorer ces deux chemins les yeux fermés.

4e séance - une histoire tactile

Chaque élève fera lui-même son chemin tactile, en mélangeant les techniques des séances précédentes. Il choisira ses supports, les unifiera ou non par une couleur unique. Il verbalisera ses intentions avant de démarrer son projet (je veux faire un long chemin doux qui gratte à la fin...) en prenant comme référence les outils fabriqués en classe lors des séances précédentes (catalogues d'effets produits, photographies...)

DES RÉFÉRENCES EN LITTÉRATURE JEUNESSE

Référence à Chagall

1. *Le poisson bleu de monsieur Chagall a disparu*

Valérie Lévêque, Réunion des musées nationaux

1.

Le graphisme en noir et blanc

2. *Loup noir*

Antoine Guilloppé, Éditions Casterman

2.

3. *Une souris verte dans l'herbe*

Thierry Dedieu, Éditions Seuil Jeunesse

3.

Les matières à toucher

4. *Qui c'est qui ?*

Emile Jadoul, Éditions Casterman

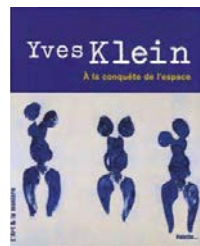

4.

Les matières à fabriquer

5. *Yves Klein, à la conquête de l'espace*

Sandrine Andrieux, Éditions palette

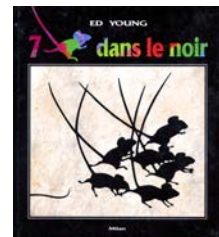

5.

6. *7 souris dans le noir*

Ed Young, Éditions Milan

(permet de travailler à la fois les matières et l'opposition couleur et noir)

6.

7. *Bateau sur l'eau*

Martine Bourre, Éditions Didier Jeunesse

7.

8. *La Petite Tache rouge*

Marita Mahringer et Eric Battut, Éditions Bilboquet

(permet également de travailler le traitement impressionniste des fonds)

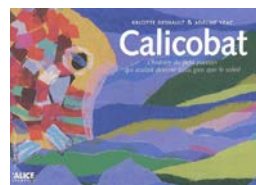

8.

Les papiers collés

9. *Calicobat*

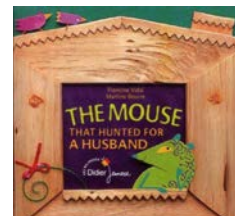
Adeline Yzac et Brigitte Desnault, Éditions Alice jeunesse

9.

10. *La souris qui cherchait un mari*

Martine Bourre et Francine Vidal, Éditions Didier jeunesse

10.

11. *La grosse faim de p'tit bonhomme*

Pierre Deleye et Cécile Hudrisier, Éditions Didier jeunesse

11.