

1,2,3... LEON! , programme de 4 courts métrages rassemblés par les studios Folimage – Valence, France

Fiche pédagogique

Introduction au film pour les enseignants

Synopsis:

Chez Maman Poule de Tali, Canada

2006- 7'52- dessins et colorations sur papier

Pauvre Maman Poule! Elle a 2 enfants : le grand et le petit. Le père semble absent et son ainé de poulet n'en fait qu'à sa tête, boude les plats qu'elle lui prépare. Le petit frère suit derrière... Jusqu'au jour où elle en a assez!

La bouche cousue de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, France

1998- 3'30- Animation de marionnettes en papier mâché sur armatures de fil d'aluminium, décor de carton et papier mâché.

Un personnage au regard triste et "perdu" monte dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe sur la moquette du bus...

Sientje de Christa Moesker, Pays-Bas

1997- 5'- Dessin animé

Sientje est sans doute une charmante enfant, mais ce jour-là, elle pique une grosse colère et sa mère l'isole dans sa chambre...

L'hiver de Léon de Pierre- Luc Granjon et Pascal Lenôtre, France

2007 - 28'- marionnettes animées.

L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Aidé par ses amis, l'éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une succession d'aventures aussi périlleuses qu'inattendues. Affrontant tous les dangers, il délivrera la princesse et retrouvera le chemin du domicile familial.

Un ensemble de courts métrages qui peut paraître disparate. Pourtant tous ont la particularité de ne pas juger les comportements humains, confrontés qu'ils sont aux difficultés de la vie... Il n'y a pas de séparation nette entre bons et méchants, tels qu'on les trouve dans les films de Walt Disney par exemple. L'ensemble nous interroge sur nos propres manières de gérer les difficultés.

Avec les élèves:

En amont

Rappel : Il s'agit de construire avec les

- **Découvrir l'affiche du film** : repérer les différents éléments constituant cette affiche, les renseignements qu'elle donne. Observer le personnage: peut-être que certains enfants reconnaîtront Léon, héros publié dans Les Belles Histoires de Pomme d'Api.
- **Raconter quelques contes traditionnels**: le film « L'hiver de Léon » fait référence à plusieurs contes: La princesse au petit pois, Raiponce, Blanche Neige... (voir plus loin).
- Pour aiguïser la curiosité des élèves, apporter en classe (à mettre dans le musée de classe?) **quelques objets indices** sur les films: on les reprendra après la séance pour

<p><i>élèves les outils qui leur permettront de mieux apprécier le film qu'ils vont voir, et surtout de les mettre en situation d'attente, sans bien sûr déflorer le sujet.</i></p>	<p>trouver le pourquoi de leur choix: une pomme, un pot de miel, une casserole, un gros pinceau brosse, une image de pizza...</p>
<p>En salle (à défaut en classe) avant la séance</p>	<p>Présenter le film :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour les élèves qui ne seraient jamais aller au cinéma: Expliquer comment ça se passe: est-ce que tous voient bien l'écran, où vont apparaître les images, il va y avoir du son, montrer les hauts-parleurs, on va être quelques instants dans le noir juste avant l'apparition des images qui viennent du projecteur derrière nous, on a le droit de rire avec les histoires mais pas de chahuter avec son voisin... - Présenter le film : Concernant le film d'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez son titre ? « 1,2,3... Léon! »: C'est un programme de 4 courts métrages d'animation. Savez vous ce qu'est un court métrage ? Ce sont des petites histoires qui ne durent pas longtemps et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voici les titres des 4 courts métrages : <p>Chez Maman Poule, La bouche cousue, Sientje, et 1,2,3...Léon!</p> <p>Ce sont des films d'animation, c'est à dire qu'il n'y a pas d'acteur: ce sont des personnages dessinés, ou en papier mâché, ou en pâte à modeler. Vous allez découvrir des personnages tous différents mais qui peut-être vous feront penser à des gens que vous connaissez... Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse découvrir la suite.</p> <p>Bonne séance !</p>
<p>En salle après la séance</p>	<p>Recueillir les émotions, les ressentis des enfants qui souhaitent s'exprimer. Trouver ensemble le sens du titre: il y a trois courts métrages avant le film de Léon + dans l'histoire de Léon, le conteur Boniface compte plusieurs fois jusqu'à 3.</p>
<p>De retour en classe</p>	<p>Approche sensible de l'oeuvre (Vérifier que tous les élèves ont compris les éléments essentiels de chaque film):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se remémorer les éléments importants de chaque film, les personnages, les lieux et décors, les actions, l'ordre des épisodes. Reprendre les objets-indices apportés en classe, retrouver à quel film ils se rapportent. Observer les photogrammes de la carte mémoire du film: retrouver le film correspond à chaque image, le moment du film. - Faire remarquer que le premier film n'a pas de paroles. Pour les autres films, retrouver qui a dit: « Elle l'a même pas scotché », « Mais ils n'ont rien dit », « maman! », « par les poils de mon menton », « J'en ai marre de tout ce bazar! », « 1,2,3 ce sera moi... », « Tête d'ours ». <p>- Constituer dans la classe un mur d'images choisies pour leur(s) lien(s) avec le film. Les élèves doivent justifier leurs propositions.</p>
<p>En prolongement</p>	<p>On peut ensuite choisir de n'approfondir qu'un ou deux courts métrages, en fonction de l'âge des élèves, du thème, des apprentissages visés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chez Maman Poule: Faire l'énumération des personnages de l'histoire, sans oublié le papa (on voit sa photo accrochée au mur du salon). Faire l'énumération des objets (depuis la pile d'assiettes jusqu'à la manette de jeu...) Faire l'énumération de toutes les activités de Maman Poule à la maison,

Faire l'énumération des activités des jeunes poulets.

En quoi cette poule ressemble beaucoup à une vraie poule? (sa démarche, sa forme, ses cris)
En quoi fait-elle penser à une maman comme la tienne? (son tablier, ses activités, sa maison, sa façon de réagir avec patience, douceur ou colère...)

En quoi cette histoire nous fait-elle réfléchir? Ramener éventuellement chaque enfant à sa propre réalité familiale, à la liste des tâches ménagères exécutées par chacun. Qui a décidé de la répartition de ces tâches?

L'anthropomorphisme: Trouver d'autres histoires où des animaux sont utilisés pour parler des humains: chez Walt Disney, dans la littérature de jeunesse, la BD...

Les constituants de la bande son: il n'y a pas de paroles, les cris de la poule et de ses poulets sont de vrais cris, enregistrés dans un poulailler. Des bruitages: le bruit fait par le soleil qui se couche et se lève: le son d'un grille-pain! Et de la musique traditionnelle canadienne.

La technique: un dessin animé, au rendu « vibrant » qui accentue l'effet d'agitation de la poule.

- La bouche cousue:

Ce court-métrage est le plus difficile à aborder pour les plus jeunes car son propos est complexe: décrire une situation et le sentiment qu'elle procure au personnage principal, les difficultés de communication entre les gens, comment se comporter en société, trouver l'attitude juste.

Où se passe l'histoire? Que penser de cette ville?

Est-ce une aventure extraordinaire? Ou une histoire qui peut arriver à tout le monde?

Qui parle à qui? En fait personne ne parle: c'est en voix off que le personnage principal raconte son histoire. Il raconte qu'il n'a pas réagi, et qu'il a imaginé les pensées des autres passagers du bus.

Pourquoi personne ne dit rien?

Qui est coupable? Le chauffeur du bus, la boulangère, l'acheteur de pizza, l'automobiliste responsable du coup de frein, le choc... tous?

Que veut dire l'expression « motus et bouche cousue »? quel rapport avec le titre du film?

Et toi, comment aurais-tu réagi? Comment résoudre ce problème?

Pourquoi doit-on respecter les lieux publics? Lesquels par exemple?

Raconter la même histoire mais suivant le point de vue d'une autre personne: le porteur de pizza, le chauffeur...

Les gros plans sont nombreux dans ce film, que montrent-ils? Les visages, leurs expressions, la chute de la pizza.

La technique: personnages en papier mâché et fil de métal, décors en carton. Quels effets cette technique et les couleurs employées donnent-elles?

On pourra prolonger ce travail avec des propositions plastiques sur les expressions, les émotions dans l'art, en volume ou par le dessin.

- Sientje :

L'objectif de la réalisatrice: un exercice difficile: comment animer de manière convaincante une petite fille qui fait une colère. En fait, ce film se trouve avoir une grande portée universelle...

Comme pour « Chez maman Poule », ce film pose le même point de vue éducatif: une colère peut être apaisante, mais il vaut mieux qu'elle se déroule loin des autres, « derrière la porte »!

Comment commence cette histoire? Comment se termine-t-elle? Est-ce qu'elle dure longtemps? Pourquoi cette petite fille est-elle dans sa chambre?

Quels sont les actes réalistes (claquer la porte, se jeter par terre, hurler, sauter sur l'ours...) et ceux qui sont imaginaires, que la petite fille ne fait pas vraiment: dessiner sur les murs (ils redeviennent blancs à la fin), devenir géant et écraser les adultes...

Des angles de prise de vue originaux: plongées, contre-plongées et des très gros plans, pour accentuer les effets. Nous, spectateurs, voyons la scène comme un intrus dans la chambre, on dirait que l'enfant a perçu notre présence: à quels moments?

Les éléments de la bande son: pendant le générique, on entend un enfant et un adulte discuter vivement dans une langue inconnue, puis, comme dans « Chez Maman Poule », il n'y a pas un mot (sauf le « maman! » de la fin), mais pas de musique non plus, des cris, des bruitages.

De même que « La bouche cousue », ce film peut être prolongé par un travail sur les

expressions des émotions. Quelles couleurs pour la colère? Quelles formes? Travailler sur les contrastes: calme/colère, joie/tristesse...

- L'hiver de Léon:

Ce film met en scène un récit initiatique: Léon y traverse les différentes étapes importantes de la vie: la naissance, l'enfance, l'adolescence, la séparation d'avec les parents, l'apprentissage d'un métier, les épreuves à surmonter, le mariage...

Qui est Léon? Qu'a-t-il de particulier? Comment nous est racontée l'histoire de son adoption? (un flashback ou retour en arrière, dit encore analepse)

Reprendre les étapes de l'histoire qui est plus longue que les autres. S'aider des photogrammes du « carnet de notes sur... ». Énumérer les différents lieux de l'histoire (la ville, le château, la maison de Léon, la forêt, la grotte, le château de l'ogre. Y associer les objets importants: le pot de miel, la canne à pêche, la clé, la pomme, le livre de recettes...

Noter certains dialogues en rimes, et l'utilisation de formules qui créent un effet rythmique et sonore qui contribue à la mémorisation, comme dans les contes traditionnels.

Retrouver la structure du conte: le héros, la princesse, l'adoption, le départ pour découvrir le vaste monde, une situation problème, des personnages aidant, un traître, de la bravoure lors de l'affrontement avec un monstre, des objets magiques (la pomme qui proute et qui pète), ou importants (la canne à pêche qui sert à chaque nouvelle situation, la clé, le pot de miel), une fin heureuse (la mariage avec la princesse avec la bénédiction du roi)...

Chercher les contes connus cités dans le film: Mélie est habillée avec un chaperon ... vert et Boniface a une capuche à tête de loup, la princesse Mélie va être mangée avec des petits pois (La princesse au petit pois), Léon a des parents adoptifs qui ont fait un vœu comme dans Tom Pouce, Léon part découvrir le vaste monde avec le montreur d'ours comme Pinocchio, il y a un ogre comme dans le Petit Poucet, La princesse est prisonnière dans une tour comme Raiponce, les pommes de Mélie, la pomme rouge et la pomme magique renvoient à Blanche-neige, d'autres contes avec des ours (Boucle d'or, Blanche rose et Rose rouge...), Léon a une maman humaine mais ressemble à un ours: serait-il né du mariage d'une femme et d'un ours comme dans Jean de l'ours? C'est un des contes qui a inspiré le scénariste Antoine Lanciaux. (L'ours était au Moyen Age le roi des animaux.) Mais c'est un conte moderne: Léon se pose une question qu'on se pose tous à un moment de sa vie: et si mes parents n'étaient pas mes « vrais » parents? Les parents adoptifs de Léon ont une éducation très actuelle, ils ont un rôle positif et structurant. « C'est vrai tu ressembles à un ours et ce qui est vrai aussi c'est que tu es notre fils. [...] Nous t'avons reçu comme un cadeau d'amour ».

Avec Mélie, on aborde un autre thème, celui de la paternité à l'heure d'aujourd'hui (il n'y a pas de mère présente, on ne sait pas son histoire): le roi adore sa fille et la protège mais il est « dépassé » car elle a du tempérament, lui tient tête, décide à sa place.

L'autre source d'inspiration du film est l'imagerie médiévale: tout le film fait référence à l'iconographie du Moyen Age et à son univers sonore. On pense aux enluminures, aux miniatures de la fin du Moyen Age. On y retrouve des représentations symboliques, sans respect ni des proportions ni de la perspective (par moment on voit des éléments de face et d'autres en vue d'avion en même temps), les couleurs, les dorures, les motifs décoratifs, les cadres, la représentation imagée de la ville et de la nature. Remarquer la taille des personnages par rapport aux décors: surtout le roi, tantôt très grand pour son château (il représente l'autorité), tantôt plus petit, quand il arpente son château pour mettre son trésor à l'abri ou quand sa fille prend les décisions qu'il n'arrive pas à prendre! Remarquer aussi qu'on ne voit jamais l'ogre en entier: pour le faire paraître encore plus géant, encore plus mystérieux.

Réalisations plastiques:

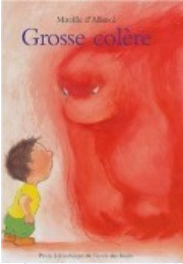

- Réaliser des cadres en carton évidé et décorés de motifs décoratifs repérés dans le film. Utiliser ces cadres pour faire des portraits photographiques des élèves, éventuellement avec quelques accessoires, déguisés en un personnage de leur choix.

- Imaginer, créer, représenter l'ombre d'un autre ogre.

- Réaliser un décor en carton, en 2D ou en 3D: un village dont chaque élève réalise une maison, ou les arbres d'une forêt. Mettre ensemble, compléter par d'autres éléments, et choisir une petite figurine qu'on met en scène dans ce décor et qu'on prend en photo. (cadrer

éventuellement à l'aide des cadres réalisés auparavant)

Mise en réseau (en lien avec l'enseignement de l'histoire des arts):

Des films ou extraits en écho	<p>Chez Folimage: vous pouvez vous procurer un kit pédagogique « 1,2,3... Léon! » contenant 5 livrets de 16 pages, 1 DVD du programme des 4 courts métrages, 1 DVD reportage sur le tournage de « L'hiver de Léon »: 21,53€ comprenant les droits de diffusion pour usage collectif. www.folimage.fr/boutique/</p> <p>Dans la sélection d'Ecole et cinéma (voir le site des Enfants de cinéma):</p> <ul style="list-style-type: none">• Quand Mélie est dans la main de l'ogre, on pense à <i>King Kong</i>, de Cooper et Schoedsak, de 1933.• <i>Azur et Asmar</i>, Michel Ocelot, France, 2006. Un conte au Moyen Age en Orient. <p>Mais aussi:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Max et les Maximonstres</i>, de Spike Jonze, 2009 (existe en DVD): adaptation du livre jeunesse.• <i>4,5,6 Mélie Pain d'Epice</i>, ensemble de quatre autres courts-métrages sélectionnés par les studio Folimage, sorti en 2009, dont « <i>Le printemps de Mélie</i> », la suite de L'hiver de Léon.• Sur le thème de l'abandon et de l'adoption, chez Folimage: <i>L'enfant au grelot</i>, <i>La prophétie des grenouilles</i>, <i>Mia et le Migou</i>
Des albums	<ul style="list-style-type: none">• le livre d'art pour les enfants « <i>Des larmes au rire, les émotions et les sentiments dans l'art</i> », de Claire d'Harcourt, chez Palette, 2006.• « <i>Bouche cousue</i> », de Gigi Bigot et Pepito Matéo, illustrations de Stéphane Girel, ed. Didier Jeunesse, 2001: voir sur le site http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2763-bouche-cousue• « <i>Grosse colère</i> », Mireille d'Allancé, Ecole des Loisirs, 2000 <ul style="list-style-type: none">• « <i>Une grosse colère</i> », de Didier Dufresne, ill. Armelle Modéré, Mango jeunesse, coll « Grands jours d'Apolline », 2005: http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/16202-une-grosse-colere <ul style="list-style-type: none">• « <i>Maman colère</i> », de Jutta Bauer, ed Autrement jeunesse, 2000.

	<ul style="list-style-type: none"> • « <u>Max et les Maximonstres</u> », de Maurice Sendak, Ecole des loisirs, 1973. <ul style="list-style-type: none"> • « L'abécédaire de la colère », d'Emmanuelle Houdart, chez Thierry Magnier, 2008, à partir de 6 ans. http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36979-l-abecedaire-de-la-colere • « <u>La colère d'Albert</u> », de Françoise Laurent et Pascal Vilcollet, ed. Ricochet, 2008. • <u>Les Belles Histoires de Pomme d'Api</u>, n° 424 février 2008 « Léon, l'enfant ourson », n°444 nov 2009 « Joyeux anniversaire Princesse Mélie ». • sur l'adoption: <u>Ernest et Célestine, les questions de Célestine</u>, Gabrielle Vincent, 2001, Casterman. http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2683-ernest-et-celestine-les-questions-de-celestine Voir aussi sur le site: <u>Notre petit lapin</u>, de Kes Gray, ed Gautier Languereau, 2003 et <u>Miguel, c'est moi</u>, de Laurence Afano, Alice éditions, 2003.
Des livres	<ul style="list-style-type: none"> • « La passion du livre au Moyen Age », de Sophie Cassagnès-Brouquet, ed. Ouest France, 2003. • les contes cités plus haut.
Des références artistiques	<p>Autour de « 1,2,3... Léon! »:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Écouter de la musique du Moyen Age. - des œuvres avec des princes, des princesses: <u>La princesse de Broglie</u>, 1851-53, par Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867); <u>Princesse inconnue présentant une pomme à un singe</u>, de Pierre Gobert (1662-1744); <u>Portrait d'Henri VIII roi d'Angleterre</u>, XVIe, de Hans Holbein le Jeune (1497-1543); - des œuvres en hiver: les nombreux paysages de neige de Claude Monet (1840-1926), ceux d' Utagawa Hiroshige, (1797-1858, Japon): <u>Neige de nuit à Kambara</u>, <u>Le pont Taiko...</u> - des œuvres avec un géant: <u>Le géant</u>, 1818, aquarelle de Francisco de Goya (1746-1828) - des œuvres du Moyen Age: <u>Les très riches heures du Duc de Berry</u>, enluminures et miniatures, le mois de <u>février</u> et le mois d'<u>avril</u> par les frères de Limbourg (1416) <p>Pour toutes ces œuvres, voir le site http://www.photo.rmn.fr</p>