

MURPHY ET COMPAGNIE

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
DOSSIER PEDAGOGIQUE

APRÈS LA PLUIE / Juan Olarte, Rebecca Black, Valérian Desterne, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Céline Collin, Lucile Palomino, Carlos Salazar/ 2018 / France / 9'

Sur le haut d'une montagne vit un berger avec son chien et un troupeau singulier...

Comment c'est fait ?

Après la Pluie a été réalisé par 7 étudiants de l'école MoPA d'Arles. Cette école propose une formation d'excellence aux métiers de l'animation 3D sur ordinateur, c'est donc cette technique qu'ont utilisée les élèves.

Les paysages de montagnes sont dessinés dans une palette de couleurs allant du vert (pour les champs d'herbes hautes) et du bleu du ciel quand il fait beau, à un gris-ocre qui renvoie à l'arrivée de la pluie, donnant à voir une nature somptueuse et sauvage.

Les plans sont assez longs et mettent en valeur à la fois le temps qu'il fait et le temps qui passe, mais aussi les sensations des choses. Ainsi le spectateur a presque l'impression de ressentir le duveteux pelage d'un mouton quand le berger le tond.

Sans dialogue, ce sont d'abord les sons liés aux différents personnages (abolement du chien, bêlement des moutons, son du bâton de berger

ou d'une main qui caresse un pelage), mais aussi les bruits de la nature (souffle du vent, gouttes de pluie qui tombent sur des plants de framboises sauvages) que le spectateur perçoit.

Autour du film

Le personnage le plus travaillé est sans doute celui du berger. Mystérieux, il trône sur la montagne avec son bâton-trident, en dieu rustique et païen du temps. Car si le court métrage ressemble à un conte, il s'agit ici d'un conte étiologique (ou «conte du pourquoi») qui explique avec fantaisie l'origine et le pourquoi des choses : ici, les nuages et la pluie.

L'originalité du film se niche dans l'alternance de tons et d'émotions très contrastés. Un esprit de malice souffle en effet dans le film, qui fait naviguer le spectateur entre le sourire et des émotions plus tristes, en quelques instants.

Quand le vieux berger ne peut plus accomplir sa mission, c'est son fidèle compagnon qui va le remplacer. Si cette substitution ne se fait pas sans humour et dans un registre burlesque (on pense à la séquence où les moutons sont tous enfermés dans la minuscule maison du berger), elle introduit aussi en arrière-plan, et de manière subtile, la thématique de la mort.

APRÈS LA PLUIE

Pistes pédagogiques :

- Le cycle de l'eau

Expérimenter avec les enfants l'eau sous toutes ses formes : liquide, vapeur, glace, etc

Etudier et mettre en forme le cycle de l'eau : mais d'où viennent les nuages en réalité ?

- Le conte étiologique

Inventer, imaginer sous forme de contes et petites histoires l'origine de certaines choses (une poule, les feuilles d'arbre, le soleil, les craies du maître, les doudous, etc). Les possibilités sont infinies !

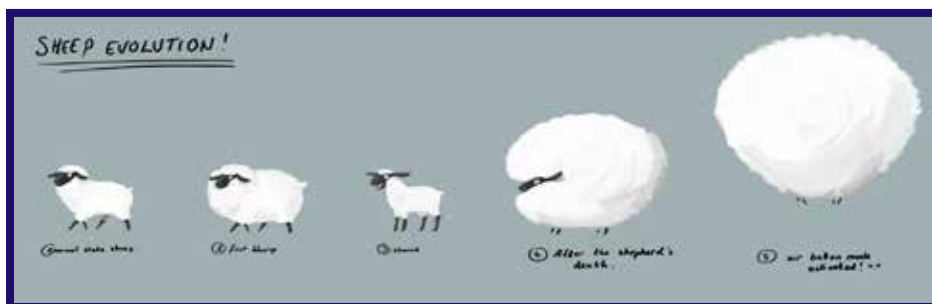
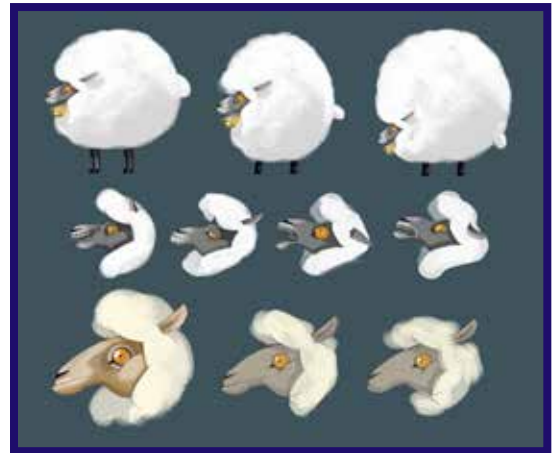
- L'animation 3D :

Il peut être intéressant de montrer aux enfants que le film n'est pas fait QUE sur ordinateur. Ils faut faire des esquisses, imaginer les caractères des personnages, les palettes de couleurs. Et même sur ordinateur, les étapes sont nombreuses (modeling, compositing, animation, etc). Les travaux des élèves ayant réalisé le film sont consultables :

<https://juanolarte.artstation.com/projects/onll4>

<https://rebeccablack.artstation.com/projects/qxZRy>

<https://rebeccablack.artstation.com/projects/eYgNJ>

1 MÈTRE/HEURE / Nicolas Deveaux / 2018 / France / 9'

Au sein d'un aéroport, sur une aile d'avion, une troupe d'escargots exécute une magnifique chorégraphie, jusque dans les airs !

Comment c'est fait ?

Nicolas Deveaux a utilisé la méthode de la photogrammétrie. Cette dernière permet de tourner autour d'un objet en prenant une multitude de photos. Un logiciel reconstitue ensuite l'objet en 3D sur ordinateur à partir des photos. Pour cela, il a utilisé des vraies coquilles d'escargots empruntées au Musée de l'Homme et d'Histoire Naturelle à Paris où il a rencontré le spécialiste des escargots, ou bien des coquilles disponibles en grande surface pour la cuisine !

Pour les scènes d'aéroport, la technique utilisée est celle du timelapse, c'est à dire une accélération des images et donc du temps.

Les chorégraphies ont été pensées par Philippe Découflé puis mise en scène avec de vrais danseurs avant d'être transposées sur ordinateur avec les escargots.

Autour du film

L'envie du réalisateur était de réaliser une chorégraphie ludique et intéressante à regarder. Il voulait aussi travailler sur le temps et la perception que l'on en a, en jouant avec l'escargot qui est lent et l'avion qui est rapide, ainsi que sur la vitesse d'animation en arrière plan grâce à la technique de la pixilation (animation image par image d'éléments réels).

Nicolas Deveaux est un habitué des animaux réalisant de drôles de choses. Il a déjà réalisé plusieurs films les mettant en scène comme *7 tonnes 2* et *5 mètres 80*, ainsi que la série animées *Athléticus* produite par Cube Créative (Arte).

Le making-of du film est à visionner ici :

<https://www.arte.tv/fr/videos/085552-000-A/making-of-un-metre-heure/>

Retrouvez les courts-métrages et travaux de Nicolas Deveaux :

<http://www.cube-creative.com/directors/nicolas-deveaux/>

La série *Athléticus* :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Axz5vzfzlvzH0sikjg6ba3EQmBz0I>

Pistes pédagogiques :

- Eveil corporel

S'essayer à la danse et au mouvement dans la peau de différents animaux : un ours, une souris, une mouette, un lion, etc.

Se demander pourquoi chaque animal danserait ainsi : à cause de ses pattes, ses ailes ? sa rapidité ? sa lenteur ? sa taille ?

- Le chorégraphe Philippe Decouflé

Ce n'est pas la première fois que le chorégraphe intervient au cinéma. On peut proposer aux enfants de regarder *Le P'tit bal* afin de découvrir son univers contemporain, parfois proche du mime :

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-ptit-bal>

Il a aussi pour habitude d'utiliser la symbolique des animaux dans ses chorégraphies, comme dans son spectacle *Tricodex* par exemple :

<https://www.cie-dca.com/fr/spectacles/tricodex>

- Son

La musique originale du film, composée par Pierre le Bourgeois est inspirée de la 5ème suite de J.S Bach pour violoncelle seul. Proposer une écoute de ce morceau aux enfants.

Pourquoi ne pas s'en servir pour la piste pédagogique «éveil corporel» ?

- **Plonger dans l'univers loufoque du réalisateur**
Beaucoup d'autres films de Nicolas Deveaux sont accessibles gratuitement (voir liens dans la partie «Autour du film»). Souvent très courts, il est possible d'en visionner plusieurs et d'imaginer des suites, notamment pour la série des *Athléticus* dont le principe peut être développé à l'infini.

LES FRUITS DES NUAGES / Kateřina Karhánková / 2017 / République Tchèque / 10'30''

Au beau milieu d'une clairière, vivent d'étranges petites créatures. Encerclées par une forêt où elles n'osent s'aventurer, elles chérissent les jours de grand vent qui leur apportent un repas de roi : des fruits qui semblent tomber des nuages.

Comment c'est fait ?

Réalisé en 2017, en collaboration avec la plasticienne Alžběta Skálová, « Plody mraků » de son titre original, est un film de fin d'études de la cinéaste Kateřina Karhánková, diplômée de la FAMU de Prague. Il a été présenté dans une centaine de festivals et a reçu de nombreux prix. Réalisé sur ordinateur, les premiers dessins du film et recherches graphiques ont cependant été réalisés au pastel !

Autour du film

Les Fruits des nuages propose aux plus jeunes d'observer d'étranges et adorables créatures aux allures de koalas, cantonnées par leurs peurs à un petit bout de terre. Ces petites créatures qui vivent dans la clairière ont l'habitude de danser pour que des fruits tombent du ciel.

Le jour où la nourriture vient à manquer, les petites créatures affamées s'impatientent. Grâce au courage de l'un d'entre eux, l'envie dévorante - au sens propre comme au figuré - d'aller s'aventurer au-delà de leur zone de confort va peu à peu grandir.

Il doit pour cela s'aventurer dans la sombre forêt pour découvrir ce qu'elle cache, mais ses amis la trouvent trop effrayante.

Le personnage a raison de surmonter sa peur de l'inconnu, car derrière les arbres se trouve un champ où poussent des fruits par milliers ! Il comprend que ce n'est pas la danse, mais le vent qui fait tomber les fruits du ciel ! Plutôt que de garder cette découverte pour lui tout seul, il décide de partager son bonheur en traçant avec des fruits un chemin pour guider ses amis.

Ce court métrage évoque le courage mais aussi la solidarité et le partage, en rappelant qu'affronter ses peurs nous rend souvent plus forts.

Visuellement le film propose une opposition très forte entre la noirceur de la forêt, représentant l'inconnu et la peur qu'il peut générer à tout âge, et la couleur orange vive et lumineuse des fruits, nourriture et élément de réconfort. Une parfaite métaphore pour illustrer la vision que les enfants ont du monde.

LES FRUITS DES NUAGES

LA PEUR

LE COURAGE

LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE

LA JOIE DU PARTAGE

Pistes pédagogiques :

- Travailler sur les peurs et appréhensions de chacun :

Les enfants ont-ils peur des mêmes choses ?

Bien souvent, les enfants, comme dans le film, se rassurent les uns les autres (« moi je n'ai pas peur de ce dont tu as peur »)

Ont-ils eu peur pendant le film ? à quels moments ?

- Y-a-t-il des choses qui sont plus faciles à faire à plusieurs que tout seul, car cela donne plus de courage ? dans la classe ? dans la cour d'école ? à la maison ?

Et à l'inverse, y-a-t-il des choses que les enfants préfèrent faire sans les copains-copines ou les adultes ?

- Travaux manuels : assembler couleurs et émotions

Quelles couleurs les enfants associent-ils à la peur ? la joie ? le rire ? la tristesse ?

- Décrire et identifier

Quels sont ces étranges créatures ? Essayer de leur trouver un nom.

Lister tous les aliments oranges qu'ils connaissent afin d'imaginer ce que pourraient être ces « fruits des nuages ».

Inviter les enfants à jouer en faisant deviner aux autres des créatures ou animaux en décrivant leurs caractéristiques (grandes oreilles, petit nez, poils, plumes, etc)

LES SMORTLYBACKS / Ted Sieger / 2013 / Suisse / 5'

Sur un plateau de montagne, un berger et son étrange troupeau font un voyage surprenant et interminable.

Comment c'est fait ?

Le film a été entièrement fait sur ordinateur grâce à un logiciel de modélisation 3D.

Pour visionner le film : <https://www.youtube.com/watch?v=9JYrSUagjgE>

Le réalisateur n'avait jusque ici réalisé que des vidéos en dessin animé traditionnel.

Autour du film :

Ted Sieger est un illustrateur, réalisateur, scénariste et producteur suisse, connu notamment pour la série télévisée animée Ted Sieger's Wildlife.

Il a beaucoup voyagé et a exercé de nombreux petits boulots plus étranges les uns que les autres (compteur d'oeufs dans une usine, marin sur un navire de commerce allant vers l'Afrique). Il vit en Suisse.

Les Smortlybacks sont d'étranges créatures, mi-moutons, mi-ballons roses. Elles s'accrochent les unes aux autres grâce aux cibles situées sur leurs derrières et forment alors des ribambelles interminables donnant lieu à des situations cocasses.

Les Smortlybacks ne parlent pas, ils émettent uniquement quelques bruits, guidés par la corne de brume de leur berger.

Son univers est aussi fou que lui et rempli d'animaux et créatures imaginaires.

Découvrez la série Wildlife, sans paroles elle aussi, ici :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-TaMTKDx4mn6s-p1AeXBQeOqCpNk55sI>

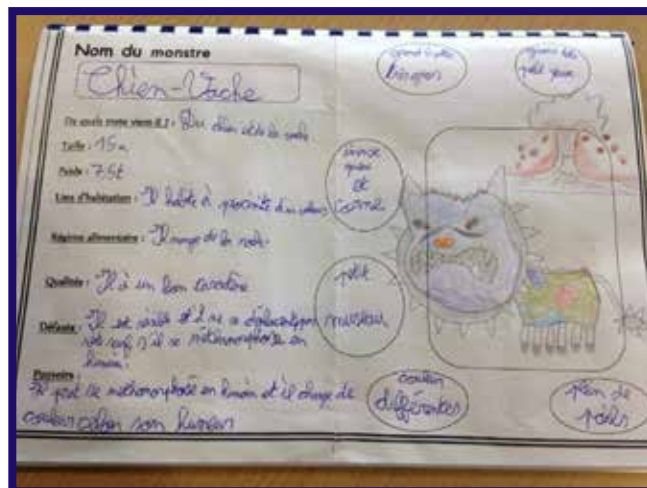

Pistes pédagogiques :

Créer une carte d'identité

- décrire les créatures du film et leur créer une carte d'identité : nom de la créature, lieu de vie, régime alimentaire, cri ou langage, espèce, caractère.

S'amuser à faire de même pour d'autres créatures imaginaires, chaque enfant pouvant inventer la sienne avant de la faire découvrir à ses camarades.

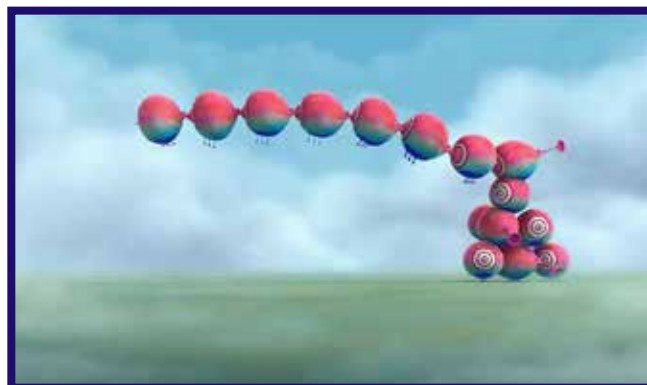

Travaux manuels

- travailler sur les contrastes de couleurs. Les couleurs utilisées dans le film, le rose et le vert, sont des couleurs complémentaires.

- Les Smortlybacks ne se déplacent qu'en ribambelles. Inviter chaque élève à créer son Smortlyback afin de créer une grande ribambelle avec ceux réalisés par tous les élèves autour de la salle de classe, sur les vitres, au plafond, etc.

Il peut être rigolo des les accrocher les uns aux autres par des scratchs.

Ca ressemble à ...

- les enfants connaissent-ils d'autres êtres vivants se déplaçant ainsi ? les identifier et s'intéresser aux raisons qui les poussent à se déplacer ainsi. Exemple : les fourmis, les «gendarmes».

On peut aussi s'amuser à rapprocher cela des trains et de leur wagons ou des enfants à la queue leu leu s'empressant de rattraper leur camarade quand ils en sont décrochés !

MR NIGHT HAS A DAY OFF / Ignas Meilūnas / 2016 / Lituanie / 2'

Pourquoi la nuit change-t-elle le jour ? Eh bien, quand vous n'aimez pas quelque chose, vous le changez.

Comment c'est fait?

Ignas Meilunas est un jeune réalisateur lituanien. Son premier court-métrage *Woods* (<https://vimeo.com/122017834>) a reçu en 2015 le prix du meilleur court métrage d'animation aux Silver Crane Awards. Cette distinction lui a valu de participer l'année suivante au festival Les Nuits en Or organisé par l'Académie des Césars. Dans ce cadre, chaque réalisateur retenu a proposé son interprétation du thème de «La nuit» à travers un très court-métrage. Ignas Meilunas a choisi une vision plutôt ludique !

L'animation est intelligemment dessinée avec une tablette graphique, de manière à interagir avec le monde réel de manière très habile et à utiliser de petits éclats de lumière pour signaler que le personnage touche quelque chose.

Plusieurs techniques sont mélangées : la pixilation, qui permet des effets spéciaux simples comme faire apparaître et disparaître des choses, la prise de vue réelle et enfin l'animation en dessins, qui est superposées aux deux premières techniques.

Autour du film :

Mr. Night has a day off, que l'on peut traduire par «Monsieur nuit a un jour de congé», raconte l'histoire de Mr. Night, le ciel nocturne qui plane sur la terre alors qu'il fait jour. M. Night s'ennuie vite et devient triste à l'idée que tout soit blanc et lumineux car ce n'est pas comme ça qu'est son monde à lui.

Il commence donc à faire des ravages dans la ville en rendant tout ce qu'il rencontre noir comme nuit. Il est vite fatigué de simplement peindre la ville (et divers objets inanimés, ainsi qu'un chien) en noir, s'élève dans le ciel et force la nuit à prendre le dessus dans la ville. Alors que le générique commence, M. Day («Mr jour») se met à terre et commence lentement à réparer tout ce que M. Night a changé avec un clin d'œil à la caméra. Le cycle de la nuit et du jour se poursuit ainsi sans interruption.

Il est possible de visionner le film en ligne sur la chaîne de son réalisateur :

<https://vimeo.com/168067174>

MR NIGHT HAS A DAY OFF

Pistes pédagogiques :

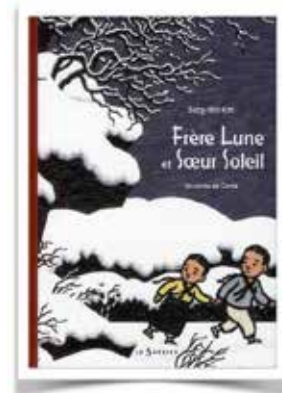
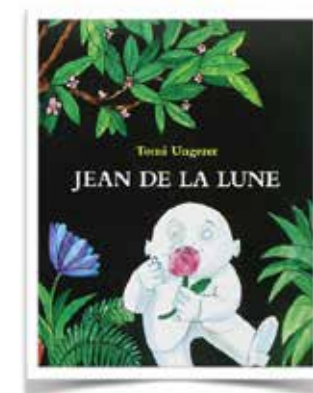
- **Dans la réalité**, qu'est ce qui se passe uniquement le jour ? La nuit ?

- l'anthropomorphisme

Ici, et dans de nombreux films pour enfants, la lune, le soleil, le jour, la nuit, sont représentés par des personnages. On retrouve aussi cela dans la littérature jeunesse .

Côté films on peut retrouver le soleil dans *Couplet de la rue de Bagnole* de la série *En Sortant de l'école* :

<https://www.lumni.fr/video/couplet-de-la-rue-de-bagnole>

- **S'essayer à la pixilation**, l'animation image par image d'éléments réels, permettant de tester des effets spéciaux simples comme dans le film (apparitions, disparitions, transformations), grâce au logiciel KoolCapture.

Le film *Two bagatelles* de Norman McLaren et Grant Munro est un petit bijou réalisé avec cette technique en 1952. À montrer aux enfants avant qu'ils n'essaient à leur tour :

https://www.onf.ca/film/two_bagatelles/

MARAUDE ET MURPHY / Hélène Ducrocq / 2018 / France / 8'

Quelle vie peuvent bien mener des créatures que l'on ignore, que l'on méprise ou pire que l'on combat ? Les aventures de Maraude et Murphy racontent une nuit dans la vie mouvementée de chauves-souris .

Comment c'est fait?

Les coulisses de la réalisation du film sont à découvrir pendant le festival, au jardin de l'oeil, grâce à l'exposition « Mékomenkonfé ? ».

La réalisatrice s'est inspirée de vrais paysages et éléments naturels. Elle a d'abord observé la nature, puis fait des croquis, avant de découper les différents éléments dans du papier blanc.

Les décors et éléments sont alors animés sur banc-titre avec un éclairage arrière en étant très souvent superposés les uns aux autres. Le paysage en silhouettes représente la vie nocturne, le jeu des transparences fait écho aux ailes très fines des chauves souris. La réalisatrice s'est entretenue avec de nombreux spécialistes des chauve-souris afin de documenter son film.

La musique est originale et a été enregistrée pour l'occasion, de même que les bruitages. Pour anecdote, Hélène Ducrocq bruite elle même à la bouche les gouttes de pluies !

Autour du film :

Maraude et Murphy est le premier film du programme « les mal aimés ». Ce dernier réunira une série de court-métrages autour des animaux dit « mal-aimés » (le ver, le loup, le requin, etc).

Avec ce film, l'équipe a bon espoir de replacer le film ludo-éducatif dans les salles de cinéma et de parler d'écologie - sans être alarmiste ou moralisateur- tout en défendant une certaine idée de l'esthétique visuelle et narrative.

MARAUDE est un rhinolophe, elle vole bas et habilement. A cause de cela, c'est une des espèces les plus menacées par la circulation automobile.

MURPHY est un minioptère, il vole haut et très vite ! Il aime les proies qui tournent autour des lampadaires des villes.

Il existe 1400 espèces différentes de chiroptères, elles représentent un cinquième des mammifères !

Pistes pédagogiques :

- **lister les animaux mal-aimés et chercher pourquoi ils le sont.** Bien souvent, beaucoup auront la réputation de faire peur, d'être méchants, de faire du mal. Démontrer ces clichés en essayant de comprendre les comportements de ces animaux et en apprenant leur importance dans la nature

- En se basant sur le film, **quels sont les signes distinctifs des chauve-souris ?**

- **Qui sont les animaux nocturnes ?** Et les animaux diurnes ? Quelles sont leurs différences ? Pourquoi vivre le jour ou plutôt la nuit ?

- **Sensibiliser par le jeu à l'écologie** et à la préservation des espèces animales et végétales.

- **S'essayer à l'animation image par image** sur table lumineuse ou sur une vitre à la manière du film, grâce au logiciel KoolCapture (gratuit).

- En plus de notre exposition, vous pouvez découvrir de nombreux **secrets de fabrication du film**, et sa genèse sur les sites suivant :

<https://citronbien.com/work/maraude-et-murphy/>

<https://www.lesmalaimés.fr>

Le blog de la réalisatrice :

<https://www.oeilbleu.com/maraude-et-murphy/>

<https://www.oeilbleu.com/musique-de-film/>

- Inviter ou se déplacer à la rencontre de membres de la **LPO** ou de la **maison de la chauve-souris** de Kernascleden (56).

- Retrouvez la thématique des animaux mal-aimés dans la **littérature jeunesse** avec par exemple la série d'Elise Gravel autour de la coquerelle, le rat, la limace, la mouche, le ver, la chauve-souris, l'araignée, le pou, le crapaud, le mille-pattes.

