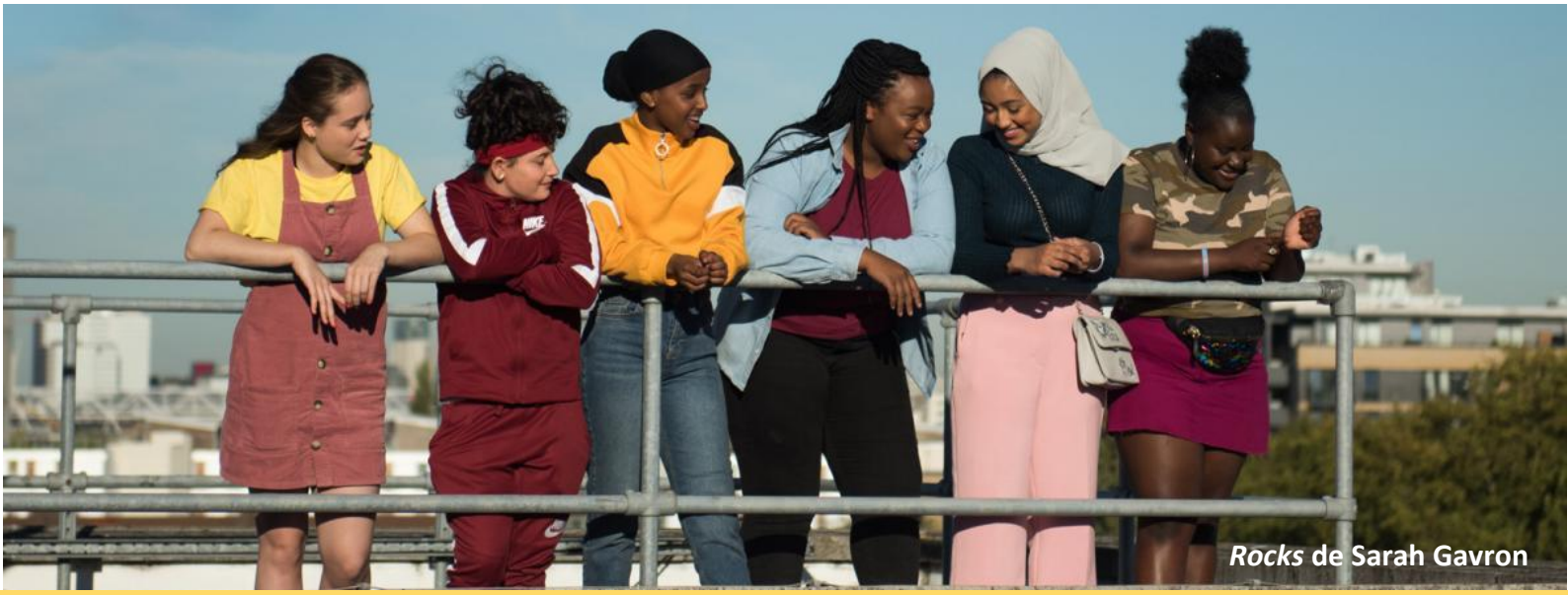
Calamity de Rémi Chayé

PROGRAMMATION SCOLAIRE
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020
AU STUDIO DES URSULINES



Rocks de Sarah Gavron

STUDIO DES URSULINES
10 rue des Ursulines, 75005
marion@studiodesursulines.com / 01 56 81 15 20

INTRODUCTION

Chères enseignantes, chers enseignants,

Je me présente Marion Briand, je suis la nouvelle médiatrice culturelle du Studio des Ursulines. Vous pouvez d'ores et déjà me contacter marion@studiodesursulines.com / 01 56 81 15 20. J'ai hâte de pouvoir rencontrer vos élèves, de partager des émotions cinématographiques et de vous accueillir dans cette salle que j'affectionne déjà tout particulièrement.

Le Studio des Ursulines vous souhaite une bonne rentrée scolaire, nous espérons pouvoir vous faire entamer cette nouvelle année avec de belles séances de cinéma.

Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir nos propositions de films pour ce début d'année.
De belles propositions pour tous les âges entre nouveautés et films de reprise.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser des séances avec les films proposés ou si vous avez d'autres envies de propositions cinématographiques avec vos élèves.

Note concernant les conditions sanitaires :

Après des mois très difficiles dus à la fermeture administrative du cinéma, c'est toute l'équipe qui est ravie de pouvoir de nouveau rouvrir les portes aux groupes scolaires. Comme vous le savez sûrement, notre cinéma est un mono-écran spécialisé sorties jeune public. Nous vivons donc principalement grâce à la venue des groupes scolaires et extra-scolaires. La situation à laquelle nous faisons face a compliqué et annulé les sorties de beaucoup d'élèves dans la fin de l'année scolaires 2019/2020 et de centres loisirs pendant l'été.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien et votre participation à nos séances. Nous avons mis en place un protocole sanitaire qui vous permettra de venir sereinement avec vos classes. Le masque est obligatoire en salle à partir de 11 ans. Du gel hydroalcoolique est à disposition dans le hall et les toilettes. Les classes seront installées par groupe de 9 élèves. Chaque groupe de 9 élèves sera séparé par un siège.

Réservations

marion@studiodesursulines.com
01 56 81 15 20

Venir au Studio des Ursulines

RER B :
Luxembourg (sortie rue de l'Abbé de l'Epée)
Bus :
21/24/27 : St Jacques – Gay Lussac ou Feuillantines Bus
38/82 : Auguste Comte

Tarifs

4€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs
(possibilité de paiement sur place par chèque, carte bancaire ou espèces et sur facture, mandat et bon administratif via à Chorus.

En maternelle :
5 accompagnateurs max pour 1 classe
En élémentaire :
4 accompagnateurs max pour 1 classe

SOMMAIRE

Petite section / Moyenne section

La Petite Taupe aime la nature ..... P. 4
Youpi ! C'est mercredi ..... P. 5
Le corbeau et un drôle de moineau ..... P. 6

Moyenne section / Grande section

Le Rêve de Sam et autres courts ..... P. 7
Chien Pourri, la vie à Paris ! ..... P. 8
Le Grand Méchant Renard et autres contes..... P. 9

Grande section / CP

Sherlock Junior ..... P. 10
En Sortant de l'école ..... P. 11

CP / CE

Calamity ..... P. 12
Petit Vampire ..... P. 13

CE / CM

La Prophétie des grenouilles ..... P. 14
L'Île de Black Mór..... P. 15
Tout en haut du monde..... P. 16
Ma folle semaine avec Tess..... P. 17
Charlot s'amuse..... P. 18

CM et plus

La jeune fille à l'écho..... P.19

6e / 5e

Cyclone à la Jamaïque..... P. 20

4e / 3e

Rocks..... P. 21

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

PS / MS
dès 3 ans

de Zdeněk Miler – 44 min – République Tchèque – 1969-1982 – Version française

Trois courts métrages d'animation :
La Petite Taupe et le chewing-gum – La Petite Taupe et la télévision - La Petite Taupe en ville.

SYNOPSIS

Soucieuse de l'environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Les pistes pédagogiques avant ou après la séance

- Les questions écologiques et la préservation de l'environnement : La petite taupe et ses amis sont confrontés au sujet bien actuel qu'est l'écologie. Dans ces nouveaux épisodes proposés, ils vont être heurtés par le comportement irrespectueux des humains envers la nature, la pollution, la déforestation… Et ils feront tout leur possible pour préserver leur environnement naturel.

- L'esthétisme des films : On retrouve dans ces trois films de magnifiques décors soignés, très empreints de l'esthétique des années 70 – couleurs vives et chaudes, formes géométriques, tendances psychédéliques – et des personnages proches du cartoon comme dans les films des studios Disney qui ont beaucoup influencé Zdeněk Miler. Il n'y a pas de véritable dialogue (plutôt des petites réactions) pour que les films soient accessibles à tous.

- Découvrir Taupek (nom tchèque de la petit taupe) : En République Tchèque, la Petite Taupe est une véritable vedette (aussi célèbre que Mickey). Ce sera l'occasion pour les enfants de parler de leurs personnages de films fétiches et d'exprimer pourquoi ? En quoi ils leur ressemblent, les rassurent… ?

- **L'adaptation littéraire :** La Petite Taupe est aussi un personnage qu'on peut retrouver dans une série de livres.

Des documents pédagogiques
La fiche Benshi
Le dossier pédagogique
Le dossier de presse

Les thématiques
L'amitié
L'écologie
Film d'animation
Vivre ensemble

Youpi ! C'est mercredi

PS / MS dès 3 ans

de Siri Melchior – 40 min – Danemark – 2018 – Version française

Huit courts métrages d'animation :
Au cinéma - La cabane - À la piscine - Le cadeau d'anniversaire - Jour de pluie - Les bottes - Les meilleures amies - Rita, la petite sorcière

SYNOPSIS

Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Son meilleur ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile.

Les pistes pédagogiques avant ou après la séance

- L'esthétisme des films : Le film est en animation 2D avec des décors peints à la main avec de l'acrylique, de l'encre et de la gouache. Le style est assez simple volontairement, avec peu de décors et de couleurs pour laisser place au récit. Le ton des couleurs est plutôt pastel. L'animation est éloignée de ce que les enfants ont peut-être l'habitude de voir à la télévision ou au cinéma (3D, beaucoup de couleurs et prolifération de décors et d'objets).

- L'imagination et la découverte des enfants : Rita, le personnage principal, représente la liberté de l'enfance. Elle est libre d'explorer sans barrière le monde qui l'entoure, mais aussi son monde intérieur. Elle explore, joue et invente sans cesse. Elle ne subit pas le jugement des adultes. Vous pourrez faire remarquer aux enfants qu'il n'y a d'ailleurs pas de figure d'adulte.

- La présence de Crocodile : Crocodile guide Rita gentiment dans ses aventures, il est le compagnon idéal, son meilleur ami. Il a une présence rassurante et l'aide à surmonter ses peurs. Rita est la seule à parler, tandis que Crocodile se fait comprendre grâce à des gestes. Demander aux enfants s'ils ont un doudou, un frère ou un animal de compagnie qui les guident. Crocodile est peut-être un ami imaginaire ?

- Du livre au film : Avant d'être des personnages animés, Rita et Crocodile étaient les héros d'albums jeunesse de Siri Melchior.

Des documents pédagogiques

À télécharger sur le site du distributeur Gébéka Films.
Le dossier pédagogique
Le dossier de presse
La fiche Benshi

Les thématiques

L'amitié
L'enfance
Adaptation littéraire
La confiance
La curiosité

Le corbeau et un drôle de moineau

PS / MS
dès 3 ans

de Abdollah Alimorad, Mohammad-Ali Soleymanzadeh et Morteza Ahadi Sarkani – 45 min – Iran – 1999- 2007 – Version française

Trois courts métrages d'animation :
Un jour, un Corbeau - Le Corbeau qui voulait être le plus fort - Le Moineau et la graine de cotonnier

SYNOPSIS

Tout d'abord les tribulations d'un petit moineau têtu et intrépide au pays du coton. Puis, un jeune corbeau arrogant qui veut devenir le plus fort des animaux. Enfin, un corbeau cupide et gourmand qui chipe tout ce qui brille sur son passage.

L'AVIS DU STUDIO

Trois petits films méconnus, malicieux et originaux ! Le programme est une belle occasion pour montrer à vos élèves une cinématographie venue d'ailleurs, d'Iran plus précisément, une production peu exploitée en salle.
Si le deuxième film est en dessin animé, le premier et le dernier film sont réalisés grâce à la technique de l'image par image avec des personnages en tissu ou en pâte à modeler. Les différentes techniques d'animation et la notion de mouvement au cinéma pourront ainsi être expliqués aux enfants après la séance. Des personnages en laine ou en bois prennent vie sur le grand écran pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le dossier pédagogique disponible dans notre salle et sur le site du distributeur étaye aussi la question des symboles au travers du choix des oiseaux représentés dans les films :
- Le moineau : on dit qu'il est confiant, effronté et sociable. Il est aussi audacieux.
- Le perroquet : convoité par les hommes. Il est considéré comme le symbole de l'orateur.
- Le corbeau : complexe car il a des qualités à la fois positives et négatives. Il peut être vu comme prétentieux et insolent, rapporteur et comme un oiseau de mauvais augure. Mais *dans Le corbeau qui voulait être le plus fort*, il prend conscience de sa noirceur intérieure et souhaite devenir meilleur.

Ces différents traits de caractère sont tous exploités dans les courts métrages.

Des documents pédagogiques
Sur le site Les Films du Whippet
La fiche Benshi

Les thématiques
Les symboles
Les caractères
La fable
Une morale dans une histoire

Le Rêve de Sam et autres courts

MS / GS
dès 4 ans

de Robin Joseph, Marlies Van Del Wel, Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat, Nolwenn Roberts – 41 min – Canada, Pays-Bas, France – 2013-2018 – Sans parole

Quatre courts métrages d'animation :
Le Renard et la baleine – Jonas et la mer – Home Sweet Home – Le Rêve de Sam.

SYNOPSIS

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s'accomplir : poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. L'impulsion qui met en mouvement les personnages de ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

L'AVIS DU STUDIO

Ce joli programme nous propose quatre courts métrages poétiques sur la solidarité et la persévérance. En affrontant vents et marées (et aussi quelques autres difficultés), les héros de ces petites histoires vont apprendre à se dépasser pour atteindre leurs rêves. Torrent tumultueux, mer déchainée, forêt apaisée, ciel étoilé et plage infinie seront traversées par ces courageux personnages. Chacun d'entre eux évoluant au rythme et au cœur de la nature, les jeunes spectateurs rencontreront différentes espèces animales et découvriront le climat et les saisons. Laissez-vous emporter par cette douce animation aux couleurs chatoyantes qui donne goût au voyage

Des documents pédagogiques
Sur le site du distributeur Cinéma Public Films
La fiche Benshi

Les thématiques
La solidarité
Les animaux
La nature
Les saisons
Les rêves
La persévérance

Chien Pourri, la vie à Paris !

MS / GS
dès 4 ans

de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier – 1h – France – 2020 – Version originale

Cinq courts métrages d'animation :
Chien Pourri et ses amis - Les puces de Chien Pourri - Chien Pourri à la mer - Chien Pourri en Amérique - Une étoile pour Chien Pourri.

SYNOPSIS

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

L'AVIS DU STUDIO

Adaptation très réussie des livres écrits par Colas Gutman, illustrés par Marc Boutavant et édités *par L'École des loisirs,* Chien Pourri saura convaincre tous les enfants !
On y suit les aventures de Chien Pourri, un chien habitant dans la rue, naïf et attachant. Sa maladresse et sa gentillesse l'amène finalement à réussir ce qu'il entreprend. De plus, le personnage de Chien Pourri, un animal sans doute abandonné, un peu sale se nourrissant dans la rue fait de lui un héros différent de ce que les enfants ont l'habitude de voir au cinéma. Un anti-héros curieux et captivant.
Dans les courts métrages, la thématique de l'amitié est largement exploitée ainsi que celle de la différence au travers de la relation entre Chaplapla et Chien Pourri qui deviennent amis et colocataires de poubelle.
Enfin, le public saura se délecter des décors présents dans les films. Paris et ses monuments sont joliment dessinés. La capitale est alors plus qu'un décor, elle devient un personnage à part entière. L'environnement urbain, qui fait partie du quotidien de nombreux enfants, pourra alors être abordé avec les élèves.

Des documents pédagogiques
Sur le site du distributeur Little KMBO
La fiche Benshi

Les thématiques
L'adaptation littéraire
L'amitié
Héros et anti-héros
Paris et ses monuments
La différence
La marginalité

Le Grand Méchant Renard et autres contes

MS / GS
dès 5 ans

de Benjamin Renner et Patrick Imbert – 1h19 – France – 2017 – Version originale

Trois courts métrages d'animation :
Un bébé à livrer – Le grand méchant renard – Il faut sauver Noël.

SYNOPSIS

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

L'AVIS DU STUDIO

Après avoir fait d'Ernest et Célestine des héros de cinéma, Benjamin Renner adapte sa propre bande dessinée, *Le Grand Méchant Renard (*best-seller en librairie) en film d'animation. Ce court métrage, très fidèle à l'œuvre d'origine, est accompagné de deux autres petits films tout aussi hilarants mettant en scène Canard, Lapin et Cochon dans d'autres aventures rocambolesques. *Un bébé à livrer* et *Il faut sauver Noël* sont d'ailleurs aussi adaptés d'une bande dessinée de Benjamin Renner.

Des documents pédagogiques
Le jeu en ligne
La fiche Benshi

Les thématiques
L'adaptation de bande-dessinée
La comédie / gags
Le cinéma d'animation
Les animaux

Sherlock Junior

GS / CP
dès 5 ans

de Buster Keaton – 43 min – États-Unis – 1924 – Muet

SYNOPSIS

Un projectionniste se voit détective. Rendant visite à sa belle, il est accusé du vol de la montre de son père. La mise en pratique du petit manuel du détective pour démasquer son rival auteur du vol est un fiasco. De retour au cinéma, il s'endort.

L'AVIS DE BENSHI

Buster Keaton fait partie de la famille des burlesques, comme Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Roscoe Arbuckle... Buster Keaton c'est le petit homme, casse-cou et incassable, au grand visage de pierre… On l'appelait « l'homme qui ne rit jamais », parce qu'il avait bouclé tous ses sentiments derrière son visage. Il s'exprimait avec son corps en entier. Et quel acrobate ! Quel coureur !

Un des plaisirs de Buster Keaton est de jouer avec les machines. Lorsqu'il tient un accessoire à la mesure de sa créativité, il en épuise toutes les possibilités de gags. C'est le cas, dans *La Croisière du Navigator,* où il est seul à bord d'un paquebot, ainsi que dans *Le Mécano de la Générale*, où il conduit une vraie locomotive à vapeur. Et dans *Sherlock Junior,* sa machine est un projecteur cinématographique, l'occasion pour lui d'explorer les mondes de l'imaginaire, de la réalité et du rêve éveillé, c'est-à-dire du cinéma. Il joue avec ces mondes, les emboîte les uns dans les autres, nous surprend sans cesse en passant de l'un à l'autre. Ses gags atteignent alors une dimension surréaliste.

Un document pédagogique
La fiche Benshi

Les thématiques
Buster Keaton
Le cinéma burlesque
Jouer entre la réalité et le rêve

En sortant de l'école

GS / CP
dès 6 ans

de Collectif – 42 min – France – 2014 – Version originale

SYNOPSIS

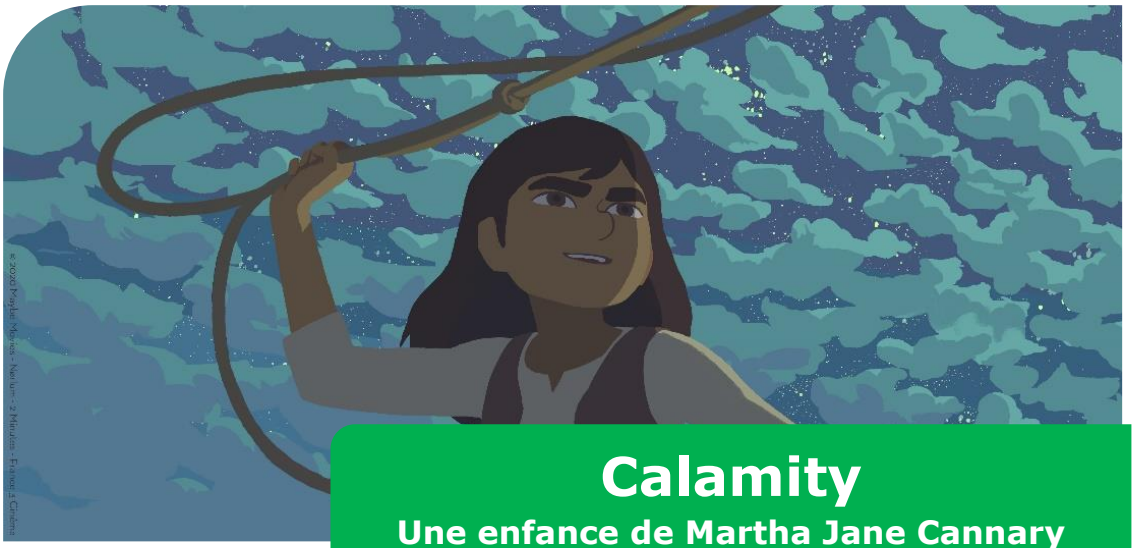
En sortant de l'école est une collection de 13 courts métrages d'animation de 3 minutes, qui se propose d'associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l'univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises.

L'AVIS DE BENSHI

Faire découvrir ou redécouvrir des poètes par le biais du cinéma d'animation, telle est la belle mission que s'est donnée Delphine Maury, la productrice de ce programme de courts métrages, premier volet d'une collection qui en comprend aujourd'hui trois autres. *En sortant de l'école* est un poème de Jacques Prévert et si le titre de ce volet inauguratif est le même, c'est bien parce qu'il est consacré à cet immense homme de lettres, mais aussi parce que cette collection permet à de jeunes réalisateurs fraîchement sortis d'écoles d'animation de réaliser leur premier long métrage professionnel tout en se faisant connaître par la même occasion du grand public. Peut-être bien que certains d'entre eux ont même été des cancres à l'école, mais ils ont tous réussi à trouver leur voie, celle de l'imaginaire et de la création, tant chérie par Prévert, le poète de l'enfance par excellence !

Des documents pédagogiques
Sur le site du distributeur Gébéka Films
La fiche Benshi

Les thématiques
La poésie
Jacques Prévert
Être créatif
Le cinéma d'animation
Les courts métrages



Calamity

Une enfance de Martha Jane Cannary

CP / CE
dès 6 ans

De Rémi Chayé – 1h22 – France – 2020 – Version originale

SYNOPSIS

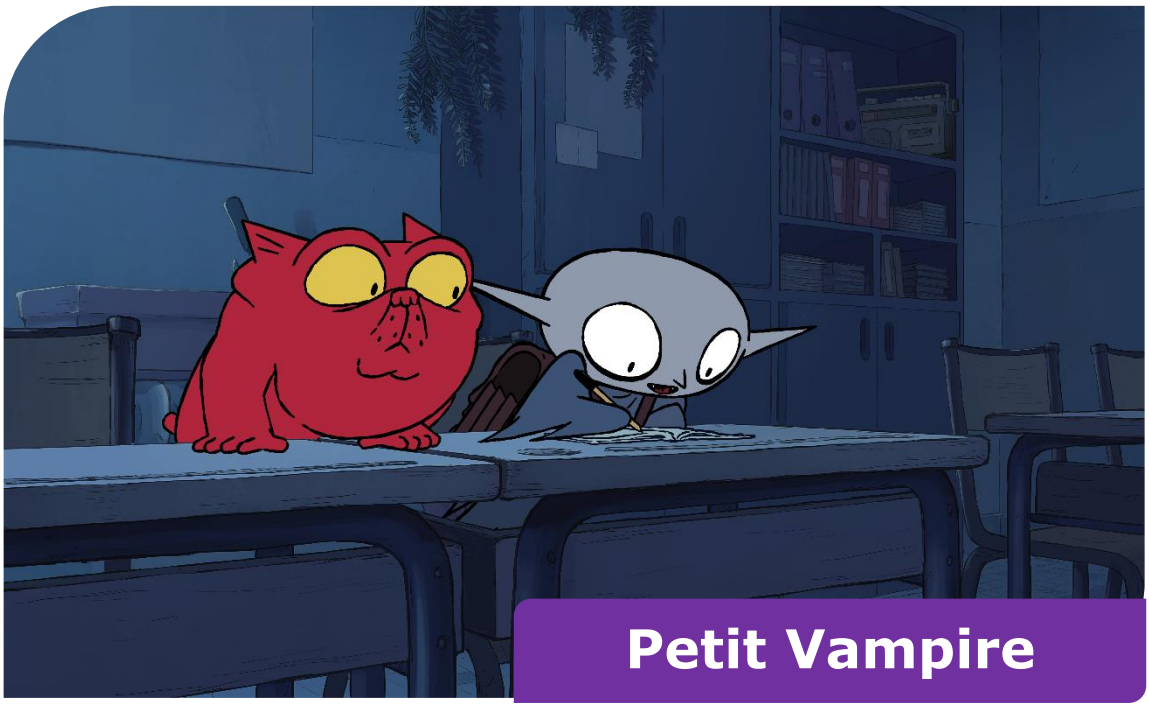
1863, États-Unis d'Amérique
Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer.

L'AVIS DU STUDIO

Calamity est le deuxième long métrage de Rémi Chayé que l'on avait découvert en 2016 *avec Tout en haut du monde*.
Une nouvelle fois, le réalisateur explore dans son cinéma d'animation engagé l'égalité filles-garçons. Il choisit pour cette nouvelle épopée de nous plonger au cœur de la conquête de l'Ouest avec, par conséquent, en toile de fond, les paysages de l'Oregon entre plaines de l'Ouest et montagnes rocheuses. Ces paysages sont très travaillés dans le film avec des effets picturaux visuellement magnifiques.
Nous suivons l'enfance de celle qui deviendra la légende Calamity Jane. Une jeunesse peu rapportée par les historiens qui pourtant révèle le désir de liberté et d'aventures éprouvé très tôt par Martha Jane Cannary. Un film qui invitera les élèves à fortement réfléchir à la déconstruction des stéréotypes au travers des yeux de Calamity, une personnalité ambiguë, différente, en avance sur son temps, qui a fait voler en éclat les codes masculins/féminins.

Des documents pédagogiques
Sur le site du distributeur Gébéka Films
La fiche Benshi

Les thématiques
La conquête de l'Ouest
Calamity Jane
Égalité filles/garçons
La peinture au cinéma



Petit Vampire

CP / CE
dès 7 ans

De Joann Sfar – 1h21 – France – 2020 – Version originale

SYNOPSIS

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement ! Une nuit, accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s'échappe du manoir, bien décidé à rencontrer d'autres enfants…

L'AVIS DU STUDIO

Attention, monstres gentils et morts-vivants attachants ! *Petit Vampire* est le quatrième film de Joann Sfar, notamment connu pour la réalisation du long-métrage *Le chat du Rabbin*. Auteur de bande-dessinées à succès, il adapte sur grand écran les aventures de cet enfant-monstre. Alliant cinéma fantastique et évènements surnaturels, nous prenons plaisir à découvrir les personnages et les décors de ce film très riche. Au-delà de ce cinéma « de monstres », ce film d'animation révèle en réalité l'histoire très personnelle de Joann Sfar : l'intrigue se déroule à Antibes, dans la maison de ses grands parents maternels. Et nous retrouvons l'auteur dans les personnages.
Michel, l'ami que rencontre Petit Vampire, est orphelin et un peu seul. Et Petit Vampire, quant à lui, rêve de sortir de sa grande maison pour croquer enfin ses 10 ans à pleines dents ! Ce dernier sera toujours accompagné par son chien Fantomate, à la voix chantante du Sud. Un régal !

Mention spéciale aux nombreuses séquences qui se déroulent au cours du cinéclub du manoir de Petit Vampire. Tous les monstres se regroupent pour visionner ensemble des films de patrimoine avec des monstres « *qui font peur et qui ne gagnent pas à la fin* » dixit Marguerite, un monstre de 200 kg au yeux rouges.

Une histoire d'amitié forte entre deux enfants et une aventure au souffle effréné pour le plus grand bonheur des spectateurs de tout âge !

Les thématiques
Le doublage au cinéma
Le cinéma d'animation
L'adaptation de bande-dessinée
Les monstres au cinéma
L'amitié
La solitude

La Prophétie des grenouilles

CE / CM
dès 7 ans

De Jacques-Rémy Girerd – 1h31 – France – 2020 – Version originale

SYNOPSIS

Au bout du monde, loin de tout, une famille paisible est installée dans une ferme coquette perchée en haut d'une colline.
Mais au pied de cette colline, le monde des grenouilles est en émoi : il n'y a plus de doute, toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge s'annonce.
Face à l'événement, les grenouilles conviennent, à titre exceptionnel, de communiquer avec les humains.
C'est alors le début d'une grande aventure où animaux et humains vont devoir apprendre à vivre ensemble.
Ce qui n'est pas toujours facile…

L'AVIS DE BENSHI

Apprécié des petits comme des plus grands, *La Prophétie des Grenouilles* reprend un thème biblique – le déluge, un mythe également présent dans d'autres cultures – en le débarrassant de sa charge religieuse pour en faire un conte universel. Sans oublier les thèmes qui lui sont chers – la filiation, la différence, la famille – Jacques-Rémy Girerd leur donne une autre résonance avec ce film à la fois modeste dans son propos et ambitieux dans sa réalisation.
L'histoire est particulièrement efficace, et le suspense omniprésent : vont-ils tenir jusqu'à la décrue ? L'animation est particulièrement précise, vivante : le déluge lui-même est particulièrement saisissant, et crédible. A cette prouesse technique s'ajoute une vraie intelligence narrative : le déluge n'est en effet que le prétexte à un hymne à l'acceptation de l'autre. Hommes, animaux, générations et espèces sont forcés, pour survivre, de cohabiter sur cette arche improvisée... Mais ce n'est pas facile. Entre les rancœurs, la faim, la nature même qui oblige chacun à obéir à la loi de son espèce, l'arche n'est pas tant menacée par l'extérieur – et les événements climatiques – que par l'intérieur : ses habitants. Au prix de nombreuses péripéties, tractations, drames, c'est une fable à la portée universelle que nous livre Girerd : pour vivre ensemble, il faut certes accepter l'autre dans sa différence, mais aussi savoir renoncer à une part de soi. Ce message, plus original qu'il n'y paraît, est véhiculé avec un humour décapant, des personnages hauts en couleur, et une formidable inventivité visuelle. Un film indispensable !

Les documents pédagogiques

Sur Gébéka Films
La fiche Benshi

Les thématiques

La famille / la filiation
La famille recomposée
L'écologie / l'environnement
La cohabitation
L'acceptation des autres

L'Île de Black Mór

CE / CM
dès 7 ans

De Jean-François Laguionie – 1h25 – France – 2004 – Version originale

SYNOPSIS

En 1803, dans la sombre Cornouaille, Kid, un gamin de quinze ans s'échappe de la corderie où il vit comme un bagnard. Il ne sait pas son nom, mais il a en main la carte d'une île qui provient du livre de Black Mor, le fameux pirate ! Lui aussi, il aura son bateau et son équipage, et il trouvera le repaire du pirate, à l'autre bout de l'Océan Atlantique ! Hélas, rien ne se passe comme dans le livre. Ses compagnons de misère n'ont aucune expérience, et il doit affronter bien des aventures. Mais pour Kid, tout a changé. Si ce voyage est une épreuve, il en relèvera le défi jusqu'au bout pour affronter ce père qui l'avait abandonné.

L'AVIS DE BENSHI

Par un mélange d'ambition et de modestie, le film de Jean-François Laguionie force le respect, à l'image de son réalisateur. Tout en rendant hommage à ses inspirations classiques, le film d'aventures, le film de pirates - on pense bien évidemment à l'*Ile au trésor*, mais aussi aux *Contrebandiers de Moonfleet* - le réalisateur cherche et trouve sa voie. Il s'appuie sur une histoire simple et efficace, qui embarque le spectateur, pour intégrer, par petites touches, son regard et sa sensibilité poétique. L'histoire d'amour, de ce point de vue, est une vraie réussite, de même que les personnages secondaires. Les inspirations se ressentent également dans la technique d'animation, très affirmée, mais ne faisant jamais obstacle à l'histoire. Le film remporte son pari de la ligne claire, en réussissant à la fois les scènes d'action, l'atmosphère, et l'émotion. Mention spéciale aux scènes maritimes, magnifiques, et aux îles. La direction artistique du film, et c'est ce qui fait sa réussite, est à la fois singulière, inspirée et au service de l'histoire. De ce point de vue, la personnalité et le travail de Jean-François Laguionie est unique en France, notamment par le travail pictural. Un film réussi, qui convainc par son ampleur, ses idées, sa direction - et qui n'oublie jamais que le but d'un film d'aventures, c'est de faire briller les yeux des enfants.

Les documents pédagogiques
La fiche Benshi
Sur Gébéka Films

Les thématiques
Le film d'aventures
Le travail sur le son
L'univers maritime

Tout en haut du monde

CE / CM
dès 7 ans

De Rémi Chayé – 1h20 – France – 2015 – Version originale

SYNOPSIS

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

L'AVIS DE BENSHI

Cette première réalisation de Rémi Chayé est osée, aussi bien du point de vue de la narration que de l'animation. C'est dans une Russie enneigée de la fin du XIXe siècle que le spectateur découvre Sacha, intrépide jeune fille déjà étouffée par les conventions sociales. Son voyage est motivé par le souhait de rétablir l'honneur de sa famille, dont la réputation est mise en cause par le neveu du Tsar. Mais elle s'accroche surtout à l'espoir presque viscéral de retrouver son grand-père, avec qui elle entretient une relation particulière depuis l'enfance.

Au début de son périple aux allures de quête initiatique, Sacha est tour à tour aidée par Olga, la tenancière de taverne, et par l'équipage du Norge composé notamment du Capitaine Lund, de son frère et second Larson, ainsi que du jeune Katch. Au-delà des thématiques de la conquête et du voyage aisément repérables au synopsis, les relations entre les personnages sont au centre du récit : les liens intergénérationnels et les devoirs qui incombent à chaque partie, mais également la force des liens que l'on tisse en chemin.
Nous avons ici le plaisir, encore trop rare dans le cinéma d'animation accessible – ou destiné – au jeune public, de découvrir une héroïne forte et féminine. Le film est l'occasion de s'émerveiller devant de magnifiques paysages mais aussi de discuter avec les enfants d'environnement.

Le parti pris esthétique du film relève également du défi. Aucun contour au crayon n'est visible pour les personnages, qui sont uniquement délimités par des aplats de couleurs. Cette particularité fait non seulement, quasiment à elle seule, l'identité visuelle du film, mais donne surtout une douceur incroyable à l'animation. Celle-ci peut sembler minimaliste au premier coup d'œil, mais il émane de ces dessins épurés aux couleurs très riches quelque chose de fort.

Les documents pédagogiques
Sur le site de Diaphana
La fiche Benshi

Les thématiques
Suivre une aventurière
Le voyage
La filiation
L'univers maritime

Ma folle semaine avec Tess

CE / CM
dès 8 ans

De Steven Wouterlood – 1h23 – Pays-Bas – 2019 – Version originale

SYNOPSIS

C'est l'été et Sam est en vacances avec ses parents et son frère sur l'île de Terschelling, dans le nord des Pays-Bas. Obsédée par la mort, il décide de s'organiser un programme d'entrainement à la solitude. C'est alors qu'il rencontre l'étrange et pétillante Tess qui va l'entraîner dans de drôles d'aventures.

L'AVIS DU STUDIO

Plongeons au cœur de l'été pour assister à la naissance d'une belle amitié. Prenez un ado aux questionnements philosophiques pour les moins étonnants et une jeune fille intrépide aux agissements curieux, et c'est parti pour des aventures rocambolesques avec nos deux comparses ! Ce premier long métrage du réalisateur néerlandais, Steven Wouterlood, est particulièrement touchant par le sentiment de proximité avec les personnages qu'il propose. Sam et Tess sont joués par les talentueux jeunes acteurs, Sonny Van Utteren et Josephine Arendsen, que l'on a hâte de retrouver dans d'autres films. Tantôt comédie estivale, tantôt enquête insulaire, tantôt récit initiatique, *Ma folle semaine avec Tess* devrait en surprendre plus d'un !

Les documents pédagogiques
Sur le site des Films du Préau
La fiche Benshi

Les thématiques
L'amitié
La solitude
Le deuil
Du roman à l'écran
La place de la musique au cinéma
L'univers maritime

Charlot s’amuse

CE / CM et plus dès 8 ans

De Charlie Chaplin – 1h12 – États-Unis – 1915 – Muet

SYNOPSIS

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant *Charlot au music-hall*, *Charlot et le comte* et *Charlot fait une cure*. Un concentré du génie burlesque de Chaplin.

L’AVIS DE BENSHI

Charlot s'amuse et nous avec lui ! Ce programme se compose de trois courts métrages réalisés il y a plus de 100 ans, néanmoins ils ont gardé une fraîcheur et une modernité qui enchanteront les adultes comme les plus jeunes.

Acteur de théâtre depuis son enfance, Chaplin a gardé l'esprit de la troupe et la fidélité des acteurs et actrices qui dans ses films composent avec lui ces saynètes de la vie ordinaire américaine. Mais qui est ce drôle de bonhomme ? Charlot est plus qu'un comique, c'est un personnage qui aime perturber l'ordre établi, qui ne suit aucune règle, ou qui fait semblant pour mieux les détourner et arriver à ses fins. Charlot aime nous charmer tel un enfant qui sait combien parfois la ruse comme la malice sont les meilleures armes dans ce monde d'adultes souvent trop sérieux, et trop dur aussi... Comme comédien, il endosse différents rôles avec le même sens du comique, un jour un comte, une autre fois un vagabond et parfois même un gentleman distingué un peu ivre... Lorsqu'il arrive à la cure thermale, nous découvrons avec bonheur tous les gags qu'il nous propose pour chaque situation. Entrer dans l'hôtel devient un tour de force, et nous suivons la mécanique du personnage qui semble bien décider à semer le chaos. Et comment ne pas éclater de rire lorsque nous le voyons faire tant de manières pour nager ? Au music-hall, il n'en fait qu'à sa tête ! Il a souvent besoin de jouer deux personnages, son double est le plus souvent un adversaire, qu'il aime soit ridiculiser (et souvent à raison !) soit charmer pour mieux l'endormir et le vaincre !
Facétieux, Charlot/Chaplin dynamite les règles de bon usage de la société pour mieux s'en moquer et nous rappeler combien la joie de vivre l'emporte sur les mesquineries et des esprits sérieux trop rigides. Charlot s'amuse pour notre plus grand plaisir !

Les documents pédagogiques
La fiche Benshi

Les thématiques
Le cinéma burlesque
Bouleverser les règles et les normes

La jeune fille à l'écho

CM
et plus
dès 9 ans

De Arūnas Žebriūnas – 1h06 – Lituanie – 1964 – Version originale sous-titrée

SYNOPSIS

C'est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l'été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. De nature effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de cette plage hors du monde et du temps.

L'AVIS DE BENSHI

A l'aube, Vika dévale une colline, un drôle d'objet à la main. Arrivée sur la plage, elle se tient droite, les pieds dans l'eau et elle souffle dans son instrument de musique qui ressemble à un cor de chasse. Elle semble appeler le jour. Encore englouti par la mer, le soleil au loin émerge doucement de l'horizon. Toute l'action du film se tiendra dans cette journée que nous avons vu naître.

Vika fait partie de ce paysage naturel, vivant en harmonie avec tous les éléments. Un jour, un groupe de jeunes garçons vient perturber cet équilibre. Un peu trop braillards, ils envahissent la plage de leurs cris et leur arrogance. Notre jeune héroïne les observe de loin, mais lorsqu'elle s'en approche, le conflit hélas commence. Ils ont le même âge, et pourtant tout les oppose. Mais il y a Romas, un garçon un peu à part. Vika va lui demander de prouver qu'elle peut lui faire confiance : il doit plonger dans la mer et rester vingt secondes sans respirer sous l'eau. Elle lui confie son secret : un rocher avec un écho. Une histoire d'amitié commence. Alors qu'ils se baignent dans la mer, heureux et libres, de jeunes voyous viennent les narguer. Romas refuse alors d'apporter son aide à Vika pour obtenir la reconnaissance du groupe, qu'il n'obtint finalement pas davantage. Le film dévoile sa portée philosophique : par lâcheté, nous pouvons trahir et abandonner les valeurs de courage et de solidarité. L'injustice et la tyrannie l'emportent lorsque la peur domine, alors que parfois il suffit d'un peu de courage pour refuser ce qui se doit. Romas va alors tenter de reconquérir l'amitié de Vika…
Durant cette dernière journée d'été en vacances chez son grand-père, elle va vivre et traverser toute une palette d'émotions : l'amitié naissante, le partage d'un secret, le plaisir du jeu, la honte et l'humiliation publique, la trahison mais aussi le réconfort dans un jeu absurde - qui n'a jamais joué à donner des coups de fils incongrus à des inconnus ? Porté par une superbe photographie dans des tons lumineux de gris, le film nous offre un voyage à la fois onirique, poétique et naturaliste. Une œuvre subtile méconnue à découvrir !

Les documents pédagogiques
La fiche Benshi

Les thématiques
L'amitié filles/garçons
La temporalité au cinéma
Les paysages
La mer

Cyclone à la Jamaïque

6e/5e
dès 10 ans

De Alexander Mackendrick – 1h43 – États-Unis – 1965 – Version originale sous-titrée

SYNOPSIS

Jamaïque, XIXe siècle. Un terrible cyclone balaie l'île sur laquelle un couple de planteurs anglais s'est installé. Les parents décident d'envoyer leurs enfants par bateau en Angleterre, pour les mettre à l'abri. Mais, très vite, le bateau est attaqué par des pirates qui embarquent avec eux, sans le savoir, les enfants. A leur tête, le bourru mais néanmoins sensible capitaine Chavez. Alors que, pendant la traversée, Chavez se rapproche de la jeune Emily pour laquelle il ressent à la fois une tendresse et un désir coupable, le reste de l'équipage pense que les enfants pourraient bien leur porter malheur… Pendant ce temps, la flotte anglaise se lance à la recherche des enfants et à la poursuite des pirates. Mais qui sont les vrais pirates sur le navire recherché ? Quand les rôles s'inversent, c'est le film de genre qui est par là-même revisité !

L'AVIS DE BENSHI

Humour et rébellion à babord ! Pirates et aventures maritimes : voilà des ingrédients clefs qui permettent d'associer facilement un film à l'étiquette « aventures » ou encore « film de pirates ». Mais quand Alexander Mackendrick est à la barre, une veine satirique pousse le film vers d'autres horizons.
L'avis complet sur Benshi.fr

Les documents pédagogiques

Le dossier pédagogique enseignant et la fiche élève édités par le CNC.

Les thématiques

La piraterie au cinéma
Le récit d'aventures
La mise en scène
La vision des enfants opposée à celle des adultes

Rocks

4e/3e
dès 12 ans

De Sarah Gavron – 1h33 – Grande-Bretagne – 2020 – Version originale sous-titrée

SYNOPSIS

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s'organise avec l'aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

L'AVIS SUR ZÉRO DE CONDUITE ICI

À mi-chemin entre la grande tradition du cinéma social anglais à la Ken Loach et l'énergie contemporaine du *Bande de filles* de Céline Sciamma, *Rocks* de Sarah Gavron (la réalisatrice de *Suffragettes*) est un film lumineux qui récuse tout pathos, en dépit de son thème en apparence difficile. Il saura à n'en pas douter toucher les adolescents qui se retrouveront dans les questionnements de Rocks et de ses amies, et pourra alimenter de riches débats et discussions en classe.

Les documents pédagogiques

Sur Zéro de conduite.net
Sur le site du distributeur Haut et Court

Les thématiques

Le cinéma social
L'amitié d'un groupe de filles
L'abandon
La maternité
Les choix dans la vie