

ANIMATION PÉDAGOGIQUE “ÉCOLE & CINÉMA”

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/cerfvolant.html>

Film : Cerf-volant du bout du monde

À partir de 5 ans, de la GS au CM2

Montbéliard : mercredi 4 janvier 2012

Charmoille : Mercredi 25 janvier 2012

Pontarlier : Mercredi 8 février 2012

Formateurs :

Martin Lorafy, Conseiller Pédagogique Départemental en Arts Visuels, coordinateur départemental du dispositif

Françoise Henriet, Conseillère Pédagogique de Circonscription Pontarlier

Pascal Conrod, Conseiller Pédagogique Départemental en Éducation Musicale

Muriel Goux, MJC Centre image Montbéliard, coordinatrice départementale du dispositif

Fiction de 1958, coréalisation France-Chine, 82 minutes, couleur (Eastmancolor)

Réalisation : Roger Pigaut

Coréalisation : Wang Kia Yi

Scénario et adaptation : Roger Pigaut, Antoine Tudal, Wang Kia Yi, sur une idée originale de Roger Pigaut

Photographie : Henri Alekan

Musique : Louis Bessières

Musique chinoise : Tuan Se Tchung

Interprétation

Les enfants : Patrick de Bardine (*Pierrot*), Sylviane Rozenberg (*Nicole*), Gérard Szymanski (*Bébert*), Monique Hoa (*Monique*), Georges Desplaces (*Fontan*), Henri Blanchard (*Lévêque*), Alain Astié (*Jollivar*), Raphaël Hassan (*Nono*), Jacques Faburel (*Lajoie*), Claude Bougis, Jacques Kubista, Sylvana, Tchen Ming Tchen, Lou P'Ung, Yuang Di Wang.

Les adultes : Gabrielle Fontan (*la concierge*), Claire Gérard, Annie Noël (*la voisine acariâtre*), Guy Delorme (*le sergent*), Zhang Chunhua (*Souen Wou Kong*)

Prix : Comité français du cinéma pour la jeunesse (1958), Exposition universelle de Bruxelles (1958), Festival de Karlovy-Vary (1958) : prix de la meilleure photographie.

Synopsis

Dans le quartier parisien de Montmartre, à la fin des années cinquante, une bande d'enfants d'une dizaine d'années est dirigée par Pierrot, qui a la charge de sa petite sœur, Nicole. Ce sont les vacances d'été et un jour la bande découvre un magnifique cerf-volant, échoué sur le sommet d'un arbre. Une rivalité naît entre eux pour s'en emparer : Bébert et Jollivar font dissidence pour trouver eux-mêmes une solution... Pierrot et ses amis, en possession du cerf-volant, trouvent, cachée à l'intérieur, une lettre écrite en chinois. Un antiquaire du quartier la leur traduit : celle-ci a été écrite par un garçon chinois de leur âge, Song Siao Tsing, qui vit à Pékin et aimerait qu'on lui réponde vite. L'antiquaire leur apprend aussi que le personnage peint sur le cerf-volant n'est autre que Souen Wou Kong, le Roi des Singes, personnage célèbre dans nombre de vieilles légendes chinoises. Pierrot rêve que Souen Wou Kong le transporte en Chine, avec Nicole, d'abord à l'époque des Empereurs, puis de nos jours, en plein centre de Pékin, à la recherche de Song Siao Tsing, et dans l'espoir de rencontrer un nouvel ami. Mais à Pékin, Pierrot retrouve Bébert en travers de son chemin, bien décidé à l'empêcher de retrouver Song. Comme à Montmartre, Pierrot va prendre la

tête d'une nouvelle bande, composée cette fois d'enfants chinois. Il est aidé par Monique, une fillette chinoise qui, à sa grande surprise, parle un excellent français... Pierrot va-t-il retrouver Song Siao Tsing ? De Pékin à Paris et par-dessus les toits du monde, le cerf-volant remplira-t-il sa fonction de messenger ? Et comment Souen Wou Kong, acrobate et magicien, aidera-t-il les enfants français et chinois dans leur désir de se connaître ?

Note d'intention

Cerf-volant du bout du monde, sans être un chef-d'œuvre, s'inscrit avec bonheur dans un cinéma poétique, et si le dialogue peut sembler pour les adultes un peu « daté », le jeu des petits comédiens et la très belle photo d'Henri Alekan rattrapent bien vite cette impression. Voyage initiatique vers une autre culture, un autre monde, le film de Roger Pigaut oppose Paris/Pékin en les mettant en relation, en parallèle : il en sort une identité enfantine, un air de « Si tous les gars du monde voulaient se donner la main », qui, par les temps actuels, n'est, de loin, pas à dédaigner. Le mélange du rêve et de la réalité, les couleurs magnifiques, la tignasse rousse de la petite Nicole, font le reste...

Mots clé

Voyage, rêve, trucages, langue étrangère, cuisine, musique, bande, magie, envol, Est/Ouest, escaliers

AVANT LA PROJECTION

Pour mettre les élèves en situation d'attente ...

Synopsis, générique, point de vue autour du film, l'affiche, ...

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/cerfvolant.html>

<http://site-image.eu/index.php?page=film&id=54>

Photogrammes

Documents pédagogiques remis à chaque élève (disponibles au Centre Image).

Extraits du film

<http://www.youtube.com/watch?v=wnUUfUiMR1Q>

Générique du film

en chinois : <http://www.youtube.com/watch?v=JtvLK4YzCiQ&feature=related&noredirect=1>

en français : <http://www.youtube.com/watch?v=wvexS1zZc5U>

Préparation de l'enfant spectateur

- ce qu'on vient voir : un film en couleur
- attitude du spectateur
- respect de l'œuvre du lieu et des autres (voir en fin de document Quelques pistes pour construire ensemble une éducation du jeune spectateur)

ART DE L'ANNONCE : l'affiche

Comme on anticipe la lecture d'un album à partir des couvertures, la lecture de l'affiche peut être un exercice intéressant, avant de voir le film.

Lire et analyser l'affiche en trois temps :

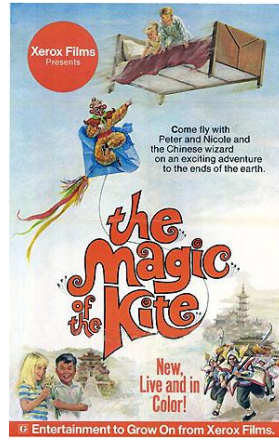
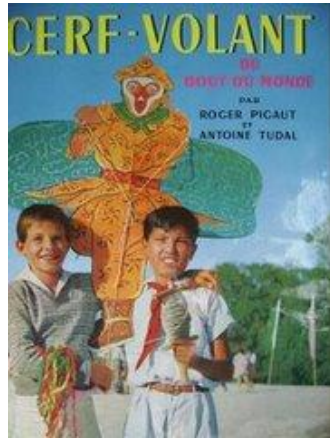
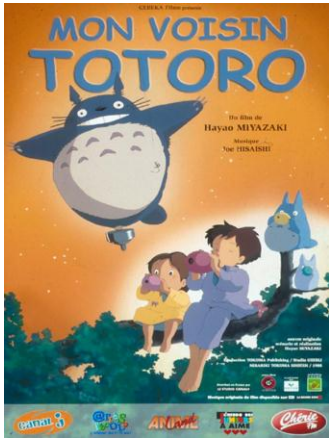
- 1- Dénotation : les élèves décrivent ce qu'ils voient et observent → les personnages, leurs habits, leurs tailles ; les couleurs, le fond de l'affiche, la typographie ressemble à une écriture d'enfant.
- 2- Connotation : par exemple, les habits de nuit symbolisent la nuit, le sommeil, le rêve. L'habit de l'homme en bleu se réfère au passé, la culture asiatique,
- 3- Composition : diagonale établie par les enfants et l'homme, renforcée par les regards, les sourires... La taille des personnages. les couleurs (rouge et jaune chine, bleu-blanc-rouge France)

Etablir des liens avec d'autres affiches : « mon voisin Totoro » → les pyjamas : le rêve.

Comparer avec les deux autres affiches du film :

- la composition, le style, les couleurs
- essayer de les classer chronologiquement, justifier

- évoquer les affiches « star-système » qui se basent sur la notoriété des acteurs... montrer un exemple.

APRÈS LA PROJECTION

Pour aller plus loin ...

L'affiche (suite) :

Pratique artistique

Après des échanges au sujet du film, proposer aux élèves de créer une affiche du film, avec leur compréhension de l'histoire et leur vision « moderne » :

- affiche « star système » → les photos des personnages clés (par capture d'écran d'ordi, voir les animateurs tic) mises en évidence, avec le titre bien typographié...
- affiche « accumulation », qui suscite l'envie à travers des images choisies, disposées savamment,
- affiche « symbolique », qui utilise plus de graphisme et permet aux élèves d'exprimer un ressenti.

Selon l'importance des participations, une exposition d'affiches créées par les élèves serait organisée à la fin de l'année scolaire.

PETITE HISTOIRE DU CERF-VOLANT

Origine : Il est probablement né en Chine, mais assurément en Asie du sud-est (Malaisie, Indonésie...) il y a environ 4000 ans.

Symbole : Fortement lié à la mythologie et à la religion, il avait souvent la forme d'un oiseau.

Il écarte les esprits malfaisants, représente les esprits ou les dieux à qui sont adressées les prières, symbolise l'âme qui s'élève au-dessus du corps, il sert d'emblème aux chefs, est indispensable à certaines traditions ou rites religieux...

Utilisations :

- Militaire : équipés de harpes éoliennes, ils étaient lâchés de nuit pour effrayer l'ennemi et faire croire à la présence d'esprits malfaisants / largage de bombes / incendiaires / observation ...
- Pêche et chasse : cerf-volant en feuilles d'arbres utilisé pour la pêche en Océanie / utilisé dans la chasse pour débusquer le gibier ...
- Ascensions humaines
- Voile tractrice
- Étude de l'atmosphère : étude des différences de température dans l'atmosphère / étude de l'électricité atmosphérique (Franklin) / étude de la vitesse et de l'orientation des vents selon l'altitude / ...
- Photographie aérienne : premières photos aériennes en 1888 / détection de sites archéologiques ...
- Autres utilisations : en 200 avant JC, un voleur se fait déposer sur le toit d'un temple de Nagoya, au Japon, puis redescendre par un cerf-volant pour y voler les nageoires d'or des dauphins / liaisons radio transatlantiques / sauvetages en mer (envoi de vivres depuis la côte grâce à un cerf-volant) ...

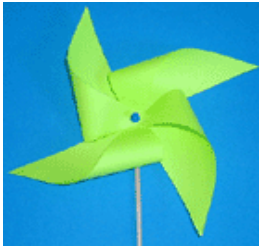
- **Ludique et artistique** : étude des cerfs-volants du monde entier – formes, tailles, couleurs, matières, décoration, symboles ... – / fabrication de cerf-volant / compétitions, ballets de cerf-volant / combats de cerf-volant ...

Fabrication (*sciences et technologie*)

Un festival du cerf-volant se tient fin mai, début juin chaque année à Pontarlier.

Site pour avoir des informations sur la fabrication de différents types de cerfs-volants :

<http://chachapoya.free.fr/atelier/modeles/atelier.html>

Moulin à vent en papier

<http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche138.asp> : pour fabriquer un moulin à vent en papier.

Manchon à air à fabriquer

<http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche135.asp> : activité pour fabriquer un manchon à air.

LANGUES ET LANGAGES

L'art s'enrichit au contact d'œuvres variées (*Cf Histoire des arts*).

Mettre les œuvres en réseau – ici le film – permet à l'élève de se construire une culture artistique.

Parler : Lors d'un entretien autour du film, aborder la question du langage et de la langue parlée. Écouter les accents des différents personnages, la musicalité des phrases et le débit des paroles :

- l'antiquaire chinois
- les enfants (accent « titi parisien »...)
- les enfants chinois

Mais aussi les langues : français, mandarin (chinois), une occasion de réfléchir sur la différence entre langue et langage ; évoquer les registres de langage (le « s'cusez-moi, m'sieurs-dames » ...).

Chercher des films ou pièces de théâtre qui présentent des dialogues bilingues ou plus...

Le film d'animation « **Azur et Asmar** » : français et arabe.

Comparer les situations, comment la compréhension du spectateur est « ménagée » dans les films ?

Pratiques artistiques

- Chercher et apprendre de petits chants en chinois (appréhender la prononciation et la musique pentatonique).
- Inventer des mots, des chants... à consonance « sinophone » (jeux de diction et de création sonore).

Écrire :

Après la comparaison du langage parlé, observer l'écriture chinoise.

- Demander aux élèves de remémorer les situations où l'écriture chinoise apparaît dans le film, de retrouver la première ... (15:00)
- Effectuer des recherches sur Internet, faire une collecte auprès d'élèves ayant des origines chinoises...
- Elargir la comparaison à différentes écritures : arabe, hébreux, « Noxilo » (*système d'écriture international*)...

Pratiques artistiques

- 1- **Calligraphie et typographie** : Prévoir une petite histoire de l'écriture : les traces préhistoriques, les systèmes d'écriture anciens (sumérien, hiéroglyphe, cunéiforme...), l'invention de l'imprimerie, les scriptes et la calligraphie, l'enluminure, la lettrine...

En déduire certaines règles de typographie, de calligraphie.

<http://www.ac-grenoble.fr/ecole/chambery.le-pre-de-l'ane/ecriture.html> un exemple de séquence sur l'histoire de l'écriture, académie de Grenoble.

- S'essayer à la calligraphie : découvrir certaines règles de base, à utiliser pour créer et pas obligatoirement pour imiter une calligraphie « savante » qui découragerait les élèves.

<http://www.encre-et-lumiere.com/> par exemple, pour aborder la calligraphie de différentes cultures.

- S'essayer à des créations typographiques (titre d'affiche, logotype, lettrine, ...)

- S'exprimer à travers la calligraphie (plusieurs niveaux d'écriture : petite écriture manuscrite de l'élève, moyenne écriture « calligraphiée » en couleurs, gestuelle expressive au grand pinceau large, par exemple).
- Utiliser l'ordinateur (Word Art, ou autre système) pour composer des titres typographiés et/ou des phrases complètes (proverbes, charades, ...).

1-Calligraphie de Daifallah, 2-Composition typographique d'élève de CE2, proverbe détourné et adapté aux fruits.

<http://www.publiz.net/2011/02/18/35-affiches-a-la-typographie-creative/> pour voir quelques modèles d'affiches typographiques.

- 2- Aborder le lien entre écrire, dessiner et peindre : (histoire des arts → peindre l'écriture / écrire la peinture, les mouvements « lettrisme », Cobra, ...) Chercher (sur internet) des artistes qui ont utilisé les signes graphiques dans leurs œuvres picturales : Kandinsky, Klimt, Klee, etc. et en observer les démarches. Réaliser une œuvre avec des signes chinois.
- 3- Détourner des vues du film qui inspirent des productions plastiques : La vue des cerfs-volants dans le ciel (à partir de 1:16:00 du compteur-lecture), à la fin du film. Etablir un lien avec une œuvre de Kandinsky « Bleu du ciel » de 1940.
- 4- Pratiquer de la photographie de rue : (référence à Robert Doisneau). Après une séance de pratique, en classe (portraits, mise en scène de Lego... pour s'entraîner), faire des prises de vues dans les rues voisines (préciser la consigne : la vie dans les rues, par exemple). Visionner les photos prises et les « analyser ». Voir des photos de Doisneau et les commenter. Effectuer une deuxième sortie, avec l'esprit enrichi.
- 5- Le portrait/ le masque
Travailler sur ce thème en partant du masque du singe (32:19 et 33:47). Chercher d'autres photos de visage avec des vues de profil (droit, gauche), des vues de face, puis chercher différents cadrages, varier les plans ... se constituer toute une collection puis transformer, détourner ces images.
En histoire des arts, aborder le thème du masque travers le temps et dans les différentes civilisations (Asie, Afrique, Italie, ...). Spécifiquement, le masque et le théâtre, le masque et carnaval, le masque et le cubisme. Le masque évoque aussi les expressions du visage : le départ d'un travail sur les mimes, sur la description...
- 6- Création en « poterie » : réaliser des masques en terre cuite peut s'avérer riche en apprentissage et en sensations (en inventant, en s'inspirant ou en copiant). Le masque en terre cuite est aussi l'occasion de s'essayer aux émaux (il existe des émaux qui s'appliquent simplement comme de la peinture, à froid) et à la symbolique des couleurs.

LES TRUCAGES DANS LE FILM

Pages 23 et 27 du livret " cahier de notes sur..."

Les 1ers trucages au cinéma : Méliès

<http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/fx/fxm.htm>

Georges Méliès (1861-1938) "Le roi de l'illusion"

http://www.dailymotion.com/video/x2z4yf_invention-des-trucages_shortfilms

<http://melies.dessin.bifi.fr/>

LIEN VERS D'AUTRES FILMS

- Le Magicien d'Oz : le voyage initiatique (la tornade, la traversée du miroir)
- Katia et le crocodile
- La belle et la bête : l'arrivée du riche marchand au château de la bête. La magie.
- Peter Pan : le rêve, la vie dans un autre monde, celui de l'enfance (peut être éternelle).

LECTURE ET OBSERVATION DES IMAGES

La lecture d'images :

Elle permet de trouver quantité d'informations directes, en lien avec l'histoire des arts :

- **Architecture** (37:59 - 51:00 -1:00:33 etc.)
- **Costume (objet du quotidien)** (40:20 – 1:09:57)
- **Les moyens de locomotion** (...)
- **La façon de manger**

Les informations peuvent être de différents degrés :

- dénotation : ce que je vois → architecture, costumes,
- connotation : l'image que cherche à donner le gouvernement chinois de l'époque → les enfants s'entendent et s'entraident tous, le pays est en progrès (*projets architecturaux en cours, téléphone portable...*), abondance de nourriture (*étalage de fruits bien cadré par la caméra, le héros qui n'arrête pas de manger des pommes, ...*), le peuple et ses loisirs (*enfants font une ronde dans la rue, tout le monde se promène et profite du plan d'eau,...*)

Il n'a pas été simple pour le réalisateur de tourner en Chine. Nous sommes en 1958 : il a obtenu cette autorisation de tournage à condition de donner une image positive de la Chine. On côtoie dans le film, la Chine éternelle (cité interdite) et la Chine des années 50, des comparaisons peuvent être faites à ce niveau.

Demander aux élèves de relever d'autres images illustrant ce « message » de la Chine.

Il y a aussi le message la fraternité et de l'entente au niveau mondial, le partage (les pommes partagées, le repas partagé...)

La prise de vue : Ce film est un exercice de style, pour l'image et pour la musique :

Plongée, contre-plongée, champs contre champs, ...

- faire deviner, puis expliquer aux élèves la signification de telles positions de prise de vue
- les repérer dans le film
- appliquer à la photographie et, quand c'est possible, à la vidéo.

La coïncidence de la musique de l'harmonica que joue « Bébert » avec la musique du film...

Images séquentielles : On peut aussi travailler la chronologie avec plusieurs images d'une même scène.

Le mot « FIN »

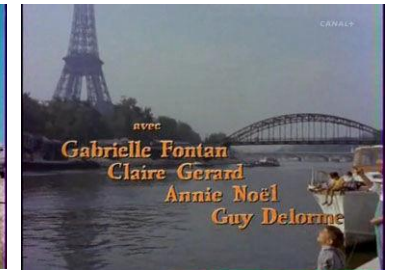
Un échange autour du mot « fin » (qui n'existe plus dans les films). Le rapprocher de l'expression « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » ou « ... vécurent heureux. »

OUVERTURE SUR LE MONDE

Diverses villes dans les génériques, film « de propagande » (modernité et Chine éternelle), mise en parallèle des deux villes (y compris à l'aide de plans similaires). Dès le début de la projection, on suit le trajet du cerf-volant, de Pékin à Paris en traversant différents pays, diverses villes, reconnaissables à des monuments qui les symbolisent – lien évident avec l'architecture dans l'histoire des arts :

- Repérer le trajet du cerf-volant sur une mappemonde
- Retrouver et identifier les différents monuments

Générique de début : *Le Taj Mahal à Agra, en Inde / le pont Charles à Prague en République tchèque / l'Acropole à Athènes, en Grèce / Le château Saint-Ange à Rome, en Italie / la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur à Paris*

On voyage à nouveau avec le cerf-volant dans le générique de fin, quand il quitte Paris pour s'envoler vers une nouvelle destination.

Générique de fin : Paris / Big Ben à Londres en Angleterre / les gratte-ciel à New-York USA

Paris, quartier de Montmartre, et Pékin, le film met ces deux villes en parallèle, alors qu'elles sont bien différentes : architecture, vêtements, nourriture, mœurs... Mais dans des contextes bien différents, la vie des enfants n'est peut-être pas aussi éloignée qu'il n'y paraît.

UNE VISION DATÉE

Les élèves peuvent assez vite voir que le film est ancien. Il est pourtant en couleurs ce qui n'est pas généralisé à l'époque.

Comment dater ce film si les élèves n'en connaissent pas la date de sortie ? On entre de plein pied dans l'histoire et même dans l'histoire des arts. Car les œuvres racontent souvent une période, celle à laquelle elles ont été créées ou une période recréée ou rêvée, passée ou future.

Par quels éléments tangibles peut-on situer ce film :

- Les dialogues, et particulièrement ceux des enfants
Avec leur accent de titis parisiens, les jeunes acteurs récitent parfois leurs scènes plus qu'ils ne les jouent (découverte du cerf-volant au début du film). On peut alors comparer ce film avec des scènes de films contemporains mettant en scène des enfants : *Mon oncle* (Jacques Tati – 1958), *La guerre des boutons* (Yves Robert – 1962). On peut également remonter le temps avec *Les disparus de Saint-Agil* (Christian-Jacques – 1938), ou comparer avec un film récent représentant cette époque : *Les choristes* (Christophe Barratier – 2004) dont l'action se déroule en 1948.

- Les vêtements: Les shorts sont très courts, les couleurs plutôt uniformes.

- Les villes, et particulièrement Paris :

Les voitures qu'on voit dans les rues sont aujourd'hui au musée et leur nombre est peu important (les enfants jouent réellement dans la rue). On voit plusieurs terrains vagues ; cela n'existe plus dans le Paris d'aujourd'hui.

LA MUSIQUE

Dans la mise en parallèle des univers français et chinois, la musique du film est elle aussi radicalement différente d'un pays à l'autre.

- Côté français

Le compositeur français, **Louis Bessières**, a composé une musique « de chez nous », tant dans les thèmes proposés que dans les instrumentations.

Durant le générique (de 0'00'' à 1'50''), une flûte gaie, jouée dans les aigus, est systématiquement associée à l'image du cerf-volant. Elle annonce déjà la Chine. Le cerf-volant traverse le monde et sa musique vient interrompre plusieurs thèmes pour autant de pays rencontrés. Lorsque l'image est sur Paris (bords de Seine et tour Eiffel, puis toits depuis Montmartre où s'échoue le cerf-volant), la musique est une valse. Cette valse revient plusieurs fois dans le film. Mais des échos chinois (gamme pentatonique) sont présents par moments (juste avant l'attaque de Bébert, par exemple, ou pendant la lecture de la lettre par l'antiquaire chinois).

- Côté chinois

Un autre compositeur, **Tuan Se Tchung**, a écrit la musique de la partie du film se passant à Pékin.

Dès que Pierrot a identifié que Nicole et lui sont à Pékin, une cérémonie commence à laquelle se joint Pierrot (de 38'06'' à 40'24''). La musique évoque tout de suite un autre univers. Tout d'abord, les instruments ont changé ; on perçoit en particulier des flûtes plus nasillardes que les nôtres, des gongs et des cymbales. La musique chinoise traditionnelle se caractérise par l'emploi d'une gamme de 5 notes (**gamme pentatonique**), par exemple do, ré, mi, sol, la (ou les seules touches noires sur un piano). Le principe de l'utilisation de ces seules 5 notes suffit à donner à une musique un air chinois. Pratiquement toutes les chansons qui évoquent la Chine sont basées sur ce principe : *Ching, le tout petit Chinois* (Répertoire vocal 2005-2006), *Danse chinoise* (Répertoire 2000-2001).

Les compositeurs plus classiques se sont essayés également à ce type d'écriture « à la mode chinoise ». L'air le plus célèbre est sans doute *Laideronnette impératrice des pagodes* tiré de *Ma Mère l'Oye*, composé entre 1908 et 1911 par **Maurice Ravel** (1875-1937).

Lien vers une version dirigée par Pierre Boulez :

<http://www.youtube.com/watch?v=COSKRRojACE&feature=fvst>