

GÂTEAUX de FÊTE
et COMPAGNIE

Impossible de fêter les **30 ans** du **festival Ciné Junior** sans offrir un magnifique buffet de pâtisseries.

Gâteau au chocolat, tarte à la myrtille, charlotte à la fraise et pièce montée sont de la fête avec ce succulent programme de 6 courts métrages.

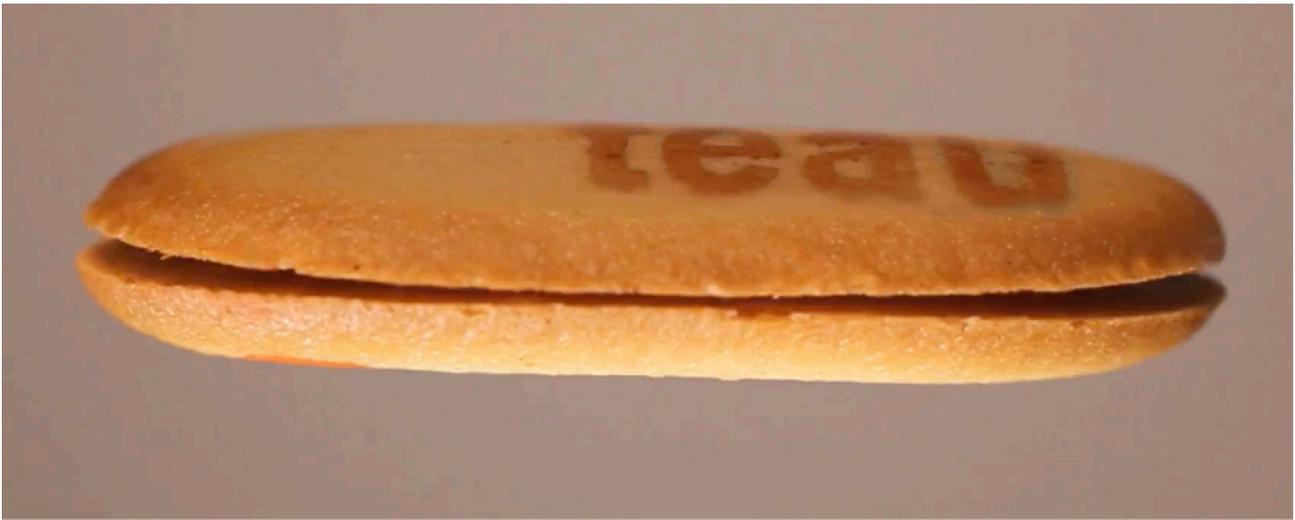
Alfred Hitchcock affirmait lors d'un entretien avec Truffaut que « *Certains films sont des tranches de vie, les miens sont des tranches de gâteau* ».

Le réalisateur gastronome nous rappelle ainsi que les bons films comme les bons gâteaux sont des plaisirs partagés.

Bonne projection !

Bon appétit !

Gâteau Gato

Alexandre Dubosc, animation en volume, l'29, 2018

<https://vimeo.com/256138500>

« Ce que j'aime, c'est procurer du plaisir aux gens. C'est vraiment de la distraction, je n'ai pas de message à délivrer à l'humanité. Je crois que je suis resté un peu gosse dans mon envie de retrouver l'univers gourmand qu'on a quand on est tout petit. »

Le plasticien Alexandre Dubosc fait tourner ses gâteaux, Télérama, 30 octobre 2014

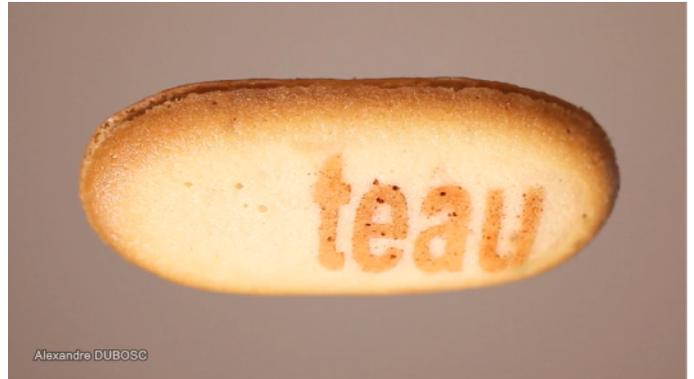
Depuis son court métrage *Alimentation* réalisé en 2008, Alexandre Dubosc joue avec la nourriture en créant des illusions optiques animées. *Gâteau Gato* s'inscrit dans une série gourmande appelée « courtmandise » qui lui permet de réunir dans un même projet deux plaisirs qui le font vibrer : celui de la pâtisserie et celui de l'animation.

Avec la complicité de chefs pâtissiers, il s'est lancé un nouveau défi, animer de vrais gâteaux qui pourront être dégustés. Il rejoint ainsi les premiers artistes du food art aux oeuvres éphémères.

Après un début de carrière dédié à l'image de synthèse, Alexandre Dubosc retrouve avec ses « cake trope » le plaisir concret de manipuler de la matière. Il utilise toutefois l'image de synthèse pour la conception de ses projets qui remettent au goût du jour les jouets optiques du XIXème siècle.

► **Créer et manipuler des jouets optiques :**

Le titre du film inscrit sur deux langues de chat fonctionne comme un thaumatrope, jouet optique inventé par l'astronome John Hershel qui met en évidence le phénomène de la persistance rétinienne.

Les syllabes du mot « gâteau » sont inscrites sur deux langues de chat collés l'une sur l'autre. L'ensemble est mis en rotation, le mouvement permet alors d'associer les deux syllabes du mot.

Chat jouant avec une souris, Alphonse Giroux, 1830

Pour comprendre les principes de base du *Gâteau Gato*, rien de mieux que d'observer et de manipuler des zootropes et des praxinoscopes.

zootrope

praxinoscope

Bande représentant douze phases d'un mouvement, *Les deux espiègles*, Emile Reynaud, 1878

Buzy Body, Rufus Butler Seder

Boucing Totoro, Musée Ghibli

Dans le film *Gâteau Gato*, des figurines en volume décomposent des mouvements en boucle. Pour que chaque figurine puisse être perçue individuellement Alexandre Dubosc utilise un éclairage stroboscopique à la place des fentes et des miroirs des jouets anciens.

Pour tout savoir sur les jouets optiques du pré-cinéma :

<https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-precinema>

► Une multitude de clins d'œil !

Le film peut être apprécié sans connaître les références du réalisateur. Toutefois il peut être intéressant d'en dévoiler certaines aux enfants. Tout d'abord, le jeu de mot du titre s'appuyant sur l'homonymie entre le mot français « gâteau » et le mot espagnol « gato ». Ce dernier est un faux ami, il signifie en espagnol « chat », animal à l'honneur dans le film.

Yin et Yang

Maneki- neko

Felix le chat, 1919

Le chat bus de Totoro, 1988

Nyan Cat, 2011

Mogu & Perol

Tsuneo Goda, animation en volume, 8'32, 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=zjqzW1UKENM>

« Certains jours sont amusants, d'autres sont tristes. Il nous arrive de nous disputer et parfois nous nous sentons déprimés. Nous avons tous nos hauts et nos bas, mais partager un repas avec un ami et dire « c'est vraiment délicieux » suffit à notre bonheur. L'histoire de Mogu et Perol nous est venue de cette simple idée. Malgré les difficultés que nous traversons dans la vie, nous connaissons tous de délicieux moments. »

Tsuneo Goda, site officiel de Mogu & Perol
http://www.dw-f.jp/mogupero/en/index.html#profile_title

Mogu et Perol sont amis, ils vivent sur une île à la nature luxuriante. Mogu est facile à vivre, il aime par dessus tout cuisiner pour le plus grand bonheur de Perol dont l'appétit est insatiable. Leur amitié est mise à l'épreuve lorsque Perol engloutit des baies crues...

Mogu et Perol sont les deux nouveaux personnages craquants du studio japonais Dwarf. Ils ont été conçus par le scénariste et réalisateur Tsuneo Goda, créateur de *Komaneko, le petit chat curieux* et grand spécialiste de la technique traditionnelle en « stop motion ».

► **Les secrets de l'animation en « stop motion »**

L'animation en « stop motion » ou l'animation en volume consiste à photographier des objets que l'on déplace légèrement entre deux prises de vue. Dans la première histoire du programme *Komaneko, le petit chat curieux*, tout le processus de fabrication d'un film « image par image » est mis en scène.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=O07eqRilzMk&feature=emb_logo

Quelques photographies du tournage de Mogu & Perol...

► **C'est quoi un ami ?**

Quand les auteurs de la littérature jeunesse s'emparent de cette délicate question.

- * *Loulou*, Grégoire Solotareff, L'école des Loisirs, 1989
- * *Marcel et Hugo*, Anthony Browne, Kaléidoscope, 1991
- * *Angus et la chatte*, Marjorie Flack, Circonflexe, 2005
- * *Un gâteau au goûter*, Christian Voltz, Pastel, 2019
- * *Amis*, Satomi Ichikawa, Seuil Jeunesse, 2019

► **A nos fourneaux !**

Tout comme le gâteau au faux chocolat concocté par Alexandre Dubosc, les petits plats de Mogu provoquent un désir irrésistible de se mettre à table. Il joue avec nos 5 sens, le faux devient aussi appétissant que le vrai.

- * *L'atelier biscuits*, Hélo-Ita, Mango Jeunesse, 2018
- * *Du chocolat pour toi*, Satoe Tone, Passepartout, 2013
- * *Le gâteau de lune*, Grace Lin, Le Genevrier, 2019
- * *Cassandra la gourmande*, Odile Baillœul, Claire Curt, La joie de lire, 2013

La Traviata (Noi Siamo Zingarelle)
Guione Leroy, animation en volume, 3'09, 1993
<https://www.youtube.com/watch?v=U8OukQGcNs8>

Au rythme d'un des chœurs les plus connues de Verdi, des pâtisseries colorées prennent vie et partent à l'assaut d'une pièce montée à la blancheur immaculée. Le court métrage de la réalisatrice belge Guione Leroy fait partie d'un programme de 12 films d'animation réunis sous le titre « L'Opéra imaginaire ». S'affranchissant du livret d'origine, Guione Leroy nous propose une rencontre gourmande entre images en mouvement, couleurs et musique.

► **La pâte à modeler ou l'art de la métamorphose**

Guione Leroy joue de la plasticité de la pâte à modeler pour transformer des pâtisseries en éléments de décoration. Mémoire des métamorphoses alimentaires.

► Réaliser une séquence animée en pâte à modeler

Photographier « image par image » la métamorphose d'une boule de pâte à modeler.

Découvrir un des tout premiers personnages des studios Aardman, Morph.

* *Fête d'anniversaire de Morph, Les incroyables aventures de Morph*, Peter Lord, David Sproxton, BBC, 1980-81, <https://www.dailymotion.com/video/x6fmw2v>

► Opéra et cinéma d'animation

Pleins feux sur le court métrage *Grouillons-nous !* réalisé par la réalisatrice Margot Reumont en 2014. Cette jeune réalisatrice, passée comme Guionne Leroy par l'École Nationale des Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles nous offre elle aussi un opéra animé vitaminé.

Margot Reumont ne s'est pas tournée vers les grands airs lyriques mais a adapté cinq minutes d'un opéra contemporain composé par son propre frère, Louis Reumont. Réalisé en utilisant la technique du stop motion et du dessin animé, son film met en scène un chœur de fruits qui se précipite dans le métro en chantant.

A découvrir sans tarder sur sa chaîne Vimeo : <https://vimeo.com/107559883>

▶ **Petit florilège** de films d'animation qui revisitent à leur façon le répertoire lyrique :

* *What's Opera, Doc ?*, Bugs Bunny (147), Chuck Jones, 1957, 7'

<https://www.dailymotion.com/video/x35sg3h>

Opéras de Wagner (*La chevauchée des Walkyries*, *Le chœur des pèlerins*)

* *La Pie voleuse*, programmes de 3 courts métrages, Emmanuele Luzzati, Giulio Gianini, 1964-1973

Opéras de Rossini (*Le Barbier de Séville*, *L'Italienne à Alger*, *Le Turc en Italie*, *La Pie voleuse*)

* *Arthur*, Guionne Leroy, 1997 https://www.youtube.com/watch?v=yNmI_BYNWzk

King Arthur de Purcell, 1691

* *Una furtiva Lagrima*, Carlo Vogele, 2011, 3'08 <https://vimeo.com/33329117>

L'Élixir d'Amour de Donizetti, 1832,

▶ **Se disputer en chantant !**

La reine et le roi blancs accueillent différemment l'irruption des pâtisseries colorées dans leur royaume. Si le roi accepte d'emblée l'idée d'une nouvelle décoration, la reine s'offusque quant à elle de ce changement.

Le duo chanté d'origine prend un tout autre sens, à vous d'imaginer les paroles que pourraient échanger la reine et le roi !

Bleu, Blanc, Rouge

Jean-Louis Bompont, peinture et gravure sur pellicule, 3', 1989

<https://www.youtube.com/watch?v=jllhcUN0qU8>

C'est à l'occasion du bicentenaire de la révolution française que le cinéaste Jean-Louis Bompont a réalisé ce film expérimental.

Une multitude de dessins se succède sur le rythme endiablé d'une biguine antillaise. Dans un flot d'images abstraites, notre oeil a juste le temps de percevoir quelques figures. Nous reconnaissons notamment un général, un coq et le contour de la France. Auxquels s'ajoute la date 1789, les mots de la devise française et de multiple représentations du drapeau national pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'évènement célébré.

► Trois couleurs pour un drapeau

Le drapeau français est né sous la révolution de 1789 des couleurs du roi (le blanc) et de la ville de Paris (le bleu et le rouge). C'est l'emblème de la France. De nombreux artistes l'ont représenté dans leurs oeuvres.

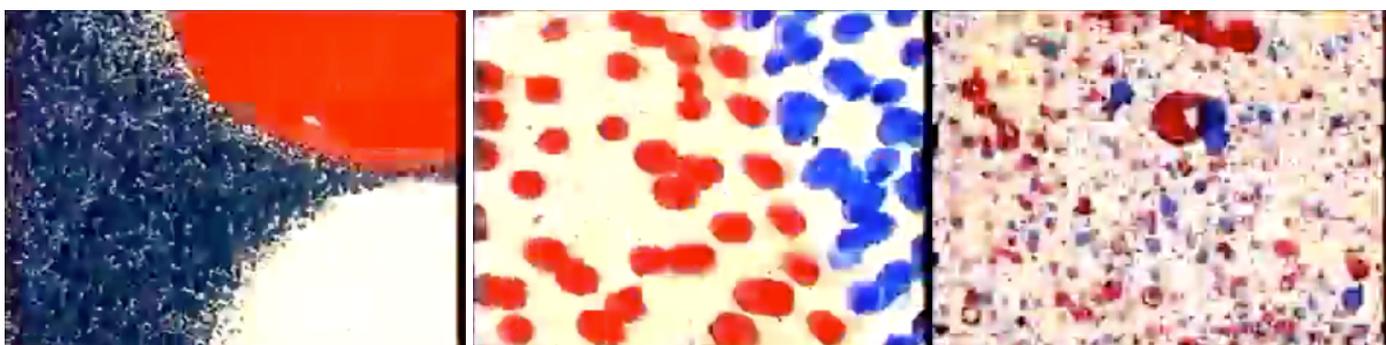

Le 14 juillet à Paris, Vincent Van Gogh, 1887

Le 14 juillet, Fernand Léger, 1914

A votre tour de collecter et d'agencer des objets, des images et des matières aux trois couleurs.

► Un titre mystérieux

Pas de « bleu, blanc, rouge » au début du film, les mots qui apparaissent gravés sur un fond noir sont « Ti bo Ti bo ». Ces deux mots issus du créole guadeloupéen ont été popularisés en métropole à la fin des années 70 par la reprise de la chanson « Ba moin en ti bo » par *La compagnie Créole*. La bande son du film est composée d'une version instrumentale de cette chanson interprétée par un orchestre de steel drum.

Ba moin en tibo
Dé tibo, toi tibo doudou
Ba moin en tibo
Dé tibo, toi tibo l'anmou
Ba moin en tibo
Dé tibo, toi tibo,
Ba moin tou sa ou lé
Pou soulajé ke moin.

Donne-moi un baiser
Deux baisers, trois baisers, chéri
Donne-moi un baiser
Deux baisers, trois baisers, mon amour
Donne-moi un baiser
Deux baisers, trois baisers,
Donne-moi tout ce que tu veux
Pour soulager mon cœur

Une version de cette chanson est à lire et à écouter dans le très beau livre /CD édité par Didier jeunesse, *À l'ombre du flamboyant*, qui regroupe 30 comptines créoles.

- * *Mon imagier 1*, Pierre Wanda, Joseph Kendy, Editha, 2011
- * *L'Amoli amoureux*, Gilda Gonfier, Doumey Durieux, Jasor, 2010

Quelle est l'origine du steel drum ?

« C'est une invention géniale, un peu mystérieuse et accidentelle, représentative du brassage culturel et de l'art de la récupération. Il s'agit du seul instrument acoustique inventé au XXe siècle. Une découverte liée au hasard dans les années 1940 à Trinité-et-Tobago. Les autorités britanniques, qui gouvernaient alors le pays, avaient interdit de jouer du tambour africain pendant le carnaval. En réaction, les habitants se sont mis à taper sur des poubelles en fer ou des bidons de pétrole. Ils ont constaté que les bosses et les creux qui se formaient dans le métal produisaient des sons de hauteurs différentes. Ils ont perfectionné le système, et le steel drum, ou steel pan, est né. Il s'est véritablement développé dans les années 1970, jusqu'à devenir une famille d'instruments. Du plus grave au plus aigu, l'orchestre est constitué de plusieurs steel drum. Il a d'abord été utilisé pour jouer les musiques des Caraïbes dont le calypso, puis toutes les autres musiques, y compris la musique classique, avec des transcriptions d'œuvres du répertoire. »

Philippe Gal, la compagnie « Tropicque du Cancer »

► Un film sans caméra

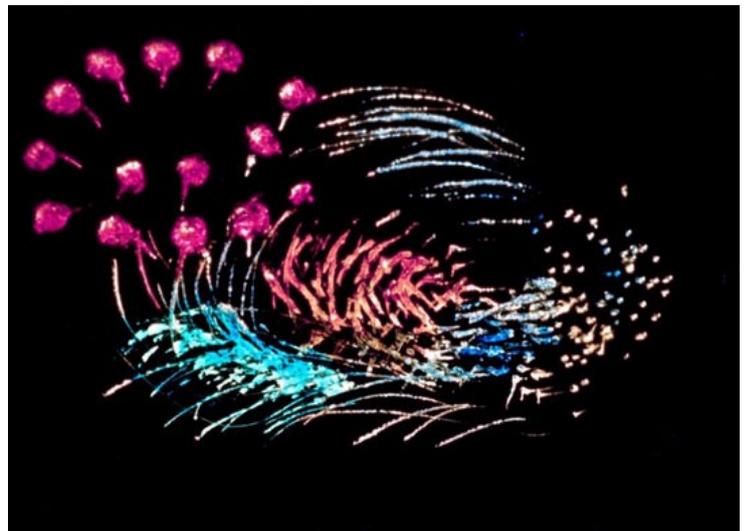
Collégien, Jean-Louis Bompont découvre l'existence d'un artiste qui réussit à faire des films sans caméra. Cet artiste est le cinéaste canadien Norman McLaren. Une correspondance s'instaure entre la France et le Québec, Norman McLaren enseigne au jeune français les bases de cette technique dont il est passé maître.

* *Caprice en couleurs*, Norman McLaren, Evelyn Lambert, 1949

<https://www.youtube.com/watch?v=xj-sPnqXg>

* *Blinkity Blank*, Norman McLaren, 1955

<https://www.youtube.com/watch?v=fFyyqubDSqU>

McLaren au travail, 1949

Pastry Town Wedding

Van Beuren Studios, dessins animés, 7'26, 1934

https://www.youtube.com/watch?v=-6C_CFI6pfw

Un coup de foudre et tous les habitants de la ville aux gâteaux s'affairent pour préparer aux futurs mariés une magnifique pièce montée.

Ce court métrage ouvre la série *Rainbow Parade Cartoon* réalisée par le studio new-yorkais Van Beuren. La série composée de 26 courts métrages a été distribuée par la RKO entre 1934 et 1936. Le film est projeté à partir d'une copie en noir & blanc. Vous pouvez découvrir la version en Cinecolor à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=CkKIkTFw_xA

► La guerre des couleurs

Au début des années 30 la maîtrise de la couleur est au cœur de la guerre économique que se mènent les différents studios américains. La création de la série *Rainbow Parade Cartoon* était destinée à rivaliser avec les *Silly Symphonies* des studios Disney.

Walt Disney avait obtenu les droits exclusifs du Technicolor à 3 bandes jusqu'en 1935. Le premier film produit avec ce procédé est le court métrage *Flowers and Trees* réalisé en 1932 par Burt Gillet. L'année suivante, ce dernier réalise *Three little pigs* qui remporte à son tour un succès phénoménal.

En 1934, Burt Gillet quitte les studios Disney et dirige le département d'animation des studios Van Beuren. Il y réalise *Pastry Town Wedding* avec la technique du Cinecolor à deux bandes.

Ce qui explique l'usage d'une palette de couleurs limitée aux rouges, oranges, bleus et bruns.

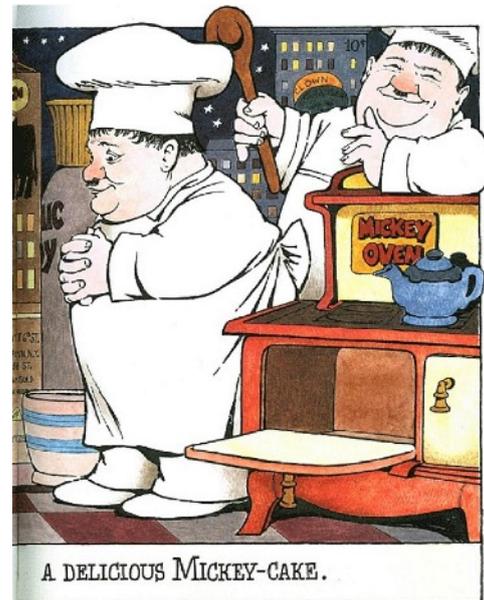
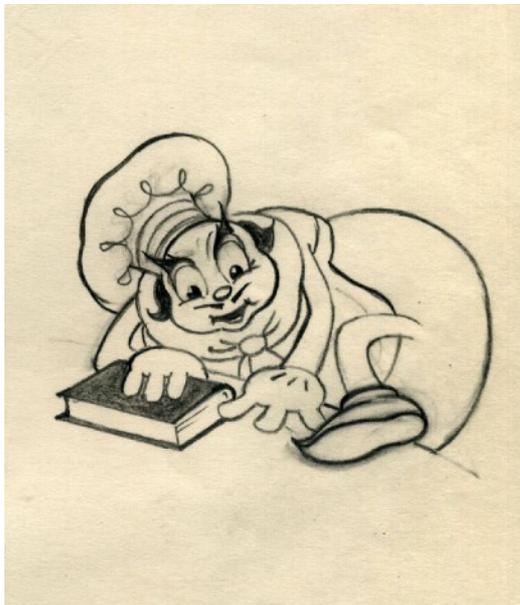
À vos crayons pour coloriser ce photogramme !

► **Une recette en six étapes et en couleur !**

► **D'un chef à l'autre**

* *Cuisine de nuit*, Maurice Sendak, L'école des loisirs, 1972

L'album de Sendak a été adapté en court métrage d'animation par Gene Deitch en 1987.

https://www.youtube.com/watch?v=JBhole_px8I

Décorations

Mari Miyazawa, animation en volume, 7', 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=SI5zIP6AzTc>

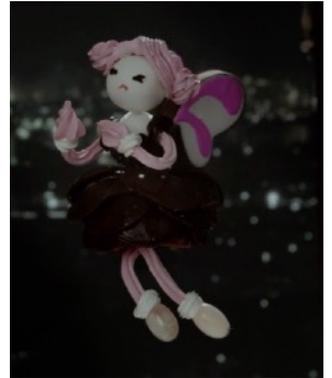

Dans une ambiance nocturne, une poche à douille à l'instinct maternel est surprise de voir une de ses décorations s'animer. Tout au long de la nuit elle va veiller sur elle et l'accompagner de la petite enfance à l'adolescence rebelle. Devenue une jeune femme indépendante, la décoration quitte le giron de la cuisine pour voler de ses propres ailes.

Mari Miyazawa a réalisé *Décorations* dans le cadre de ses études à l'Université des Arts de Tokyo. Artiste de Bento confirmée, elle se lance le défi d'animer de la vraie nourriture. Après son premier court métrage *Twins in Bakery*, Mari Miyazawa atteint avec ce film un niveau de maîtrise impressionnant !

► **L'art de la métamorphose - 2**

L'art de grandir en autonomie.

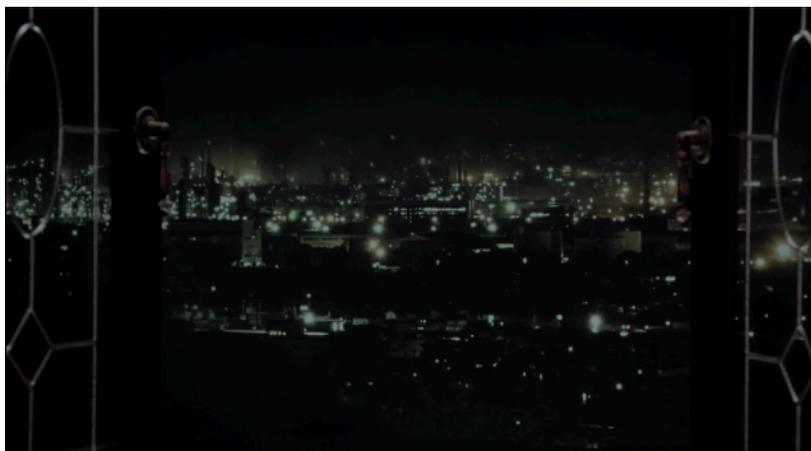

- * *Au revoir, été*, Jang Seong Ti, 2013
DVD *Promenons-nous avec les petits loups*, Little KMBO
- * *Vrrr...*, Christian Bruel, Nicole Claveloux, Éditions Thierry Magnier, 2014
- * *Bravo, Petit Ours*, Martin Waddell, Barbara Firth, Pastel, 1999
- * *100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie*, Heike Faller, Valerio Vidali, Le Seuil, Les éditions du sous-sol, 2019

► **Au premier coup de minuit ...**

Au cours de la nuit, le réel laisse la place au merveilleux.

- * *Le Petit Soldat de Plomb*, H.C Andersen, H Meunier, Père Castor, 2013
- * *Casse-Noisette*, Tchaïkovski, Didier Jeunesse, 2015
- * *Cette nuit-là... au musée*, Isabelle Simier, Musée des Confluences, Éditions courtes et longues, 2016
- * *Le Petit Soldat*, Paul Grimault, 1947
- * *L'aventure de minuit*, Bretislav Pojar, 1957
- * *Un rêve de Noël*, Karel Zeman, 1945 <https://www.youtube.com/watch?v=SQtKLAYyF0Q>

► Tout sur le Bento

Le bento est une boîte à déjeuner japonaise. Elle se présente sous la forme d'un coffret compartimenté dans lequel on dépose plusieurs petites quantités de nourriture. La qualité des produits et l'attrait visuel sont essentiels. Une attention toute particulière est apportée aux bentos destinés aux enfants.

La chaîne youtube de Mari Miyazawa est riche en conseils, en idées et en bentos animés ! <https://www.youtube.com/channel/UCCZxNbt6UYQF804HIUGvHaw>

https://www.youtube.com/watch?v=ZLH6C_TdUI4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=7cZh6n96l2w&feature=emb_logo

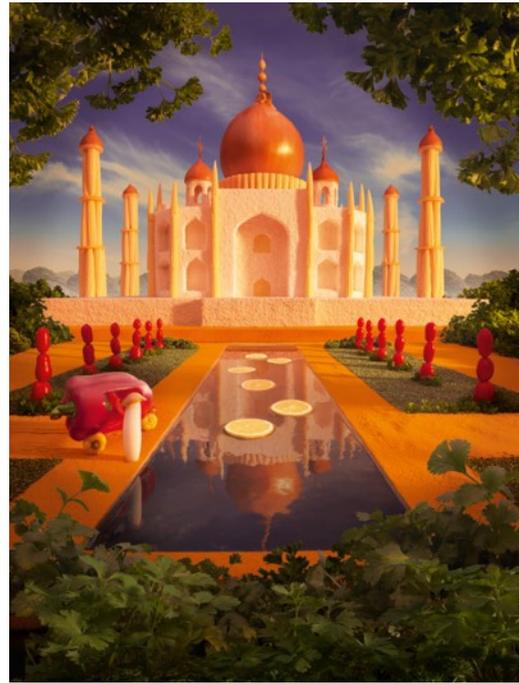
Et aussi :

- * *Kawaii, recettes japonaises trop mignonnes*, Laure Kié, Mango, 2015
- * *Mercredi, c'est raviolis !*, Makoto Tachibana, Satsuko Hasegawa, L'école des loisirs, 2008
- * *On ne joue pas avec la nourriture !* Hélo-Ita, Mila Éditions, 2016
- * *Cup Cakes, atelier cuisines pour les enfants*, Déborah Cohen, MicMac Éditions, 2013

► **De l'art culinaire pour tous les goûts**

Été, Giuseppe Arcimboldo, 1563

Le Taj Mahal, Carl Warner

Le défilé de mode des saucisses, Fischli & Weiss, 1979

Le régime chromatique, rouge, Sophie Calle, 1997

Medusa Marinara, Vik Muniz, 1997

Dossier pédagogique conçu par Marielle Bernaudeau pour la 30e édition
du festival Ciné Junior du Val de Marne