

Dossier pédagogique “Esprit(s) rebelle(s)”

Dossier rédigé par Marielle Bernaudeau

MELEK ZERTAL

cinéma
public & festival cine
junior
Val-de-Marne

présentent

Esprit(s) Rebelle(s)

Programme de 6 courts métrages

Tournesol | Le Renard minuscule | La Marche des fourmis | Le Gnome et le Nuage |
Le Dragon et la Musique | Mojappi - C'est à moi

Esprit(s) rebelle(s)

Avoir l'esprit rebelle est une manière d'être au monde, de prendre en compte ses aspirations personnelles et d'affirmer sa singularité. Que l'on soit un pied de *Tournesol* attiré par le monde de la nuit ou bien un renard minuscule dont la petite taille est ressentie comme un handicap, les personnages des deux premiers courts métrages prennent en main leur destinée. Il en va de même du héros du *Gnome et du Nuage* capable de déployer une énergie folle, y compris de défier les forces de la nature, pour retrouver la situation dans laquelle il se sent bien. Son bonheur consiste à s'allonger au soleil et il sait parfaitement comment intervenir lorsque les caprices de la météo viennent perturber son état de félicité.

Tous disent **non** à l'embrigadement, **non** aux injonctions et **non** à ce qui les restreint.

Avoir l'esprit rebelle est-ce seulement une quête individuelle ? L'héroïne de *La Marche des fourmis* ne se contente pas de marcher à rebours de ses compagnes. Ses expérimentations musicales attirent à elle une jeune disciple et interrompent le temps d'un concert improvisé la marche inéluctable des ouvrières de sa fourmilière.

Les artistes seraient-ils fondamentalement des rebelles à l'ordre établi ? Certains permettent à l'instar de la petite fourmi de découvrir de nouvelles pratiques et d'ouvrir l'imagination à d'autres mondes possibles. *Le Dragon et la Musique* interroge quant à lui la légitimité d'un art officiel imposé à tous. Ils disent **non** à l'uniformité mais surtout **oui** à l'imagination et à la création.

Enfin, avoir l'esprit rebelle est aussi une manière de s'opposer aux règles de bonne conduite imposées par la vie en société. Tels les jeunes enfants, la petite bande de réfractaires dans *Mojappi* apprend par l'expérience qu'il est parfois nécessaire de réfréner ses pulsions et de canaliser son énergie.

Pour introduire le thème du programme auprès des tout-petits, le nouvel album de l'écrivaine Elena Levi et de l'illustrateur Serge Bloch est passionnant.

Il montre toute la complexité qui se cache derrière ce tout petit mot.

Synonyme des premiers interdits (*Non, ne cours pas !*, *Non, ne mange pas comme ça !* ...) il incarne aussi la résistance à l'injustice. Un palindrome a deux faces.

Bon festival, bonne projection !

Marielle Bernaudeau, *la fille de Corinthe*

Un très grand merci aux réalisatrices et aux réalisateurs qui ont répondu généreusement à mes demandes d'information.

Tournesol

Natalia Chernysheva, France, 4 min, 2023
Animation 2D numérique

- Pour le spectacle insolite de la séance de gymnastique
- Pour la représentation sensible du monde de la nuit

CARTE D'IDENTITÉ

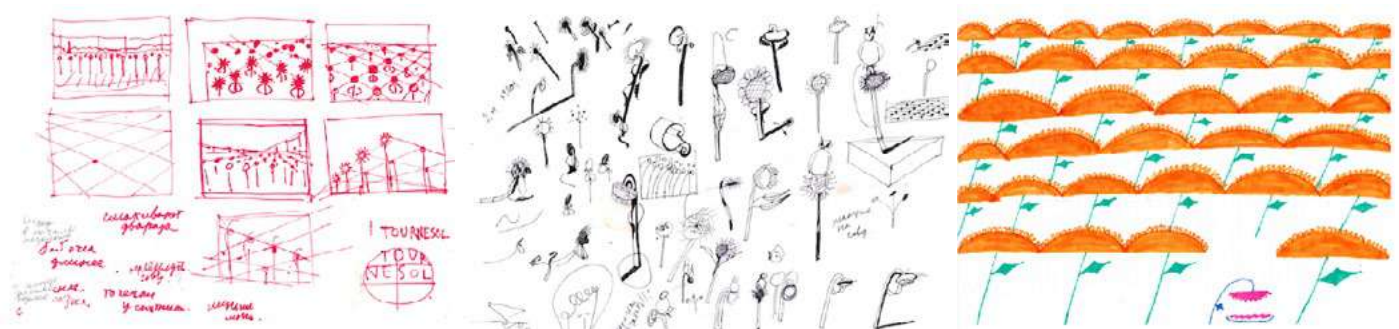
Natalia Chernysheva est née en 1984 en Russie. Elle étudie le graphisme et l'animation à l'Université d'État des Arts et de l'Architecture de l'Oural. Son premier court métrage d'autrice, *Flocon de neige*, est sélectionné dans de nombreux festivals. Elle poursuit sa formation à l'école de la Poudrière de Valence. Parallèlement à la réalisation de ses courts métrages elle travaille en tant qu'animatrice sur de nombreux projets de films.

Elle a développé le scénario de *Tournesol* avec l'autrice bulgare Kalina Svejini¹. Elle travaille sur des projets de livres pour enfants, elle a aussi l'idée d'un film de 26 minutes.

Site : <https://www.natafilm.com/>

Natalia Chernysheva

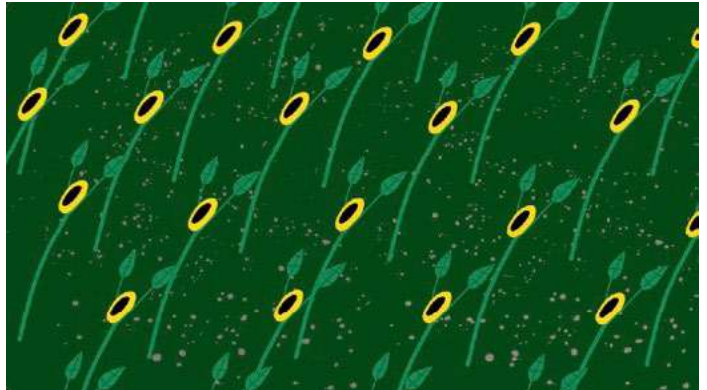
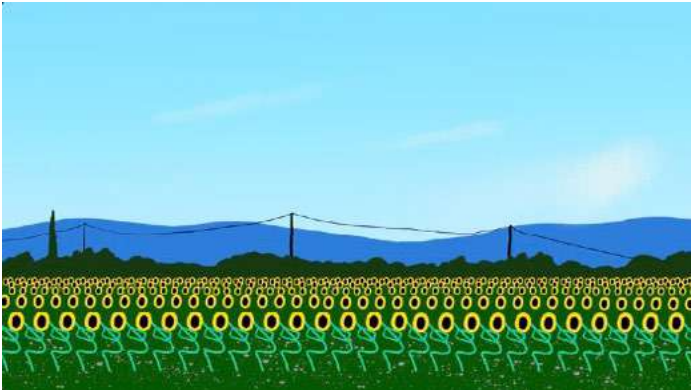
Extrait du storyboard et dessins de recherches graphiques

¹- Kalina est la soeur de l'artiste Emma Vakarelova, camarade de classe de Natalia Chernysheva à l'école de la Poudrière.

POINT DE VUE

Quelques secondes après le lever du soleil, un arrosage automatique se met en marche dans un champ de tournesols. C'est le signal du réveil pour toutes les rangées de fleurs. Un brin de toilette rapide et la séance de gymnastique commence avec comme professeur le soleil en personne. Le rythme des mouvements est soutenu par une marche militaire tonitruante.

Le spectacle est à la fois fascinant et gênant. La parfaite coordination des gestes de l'ensemble des fleurs rappelle des images issues du film *Les Dieux du Stade* de la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl².

Pas un seul moment de répit dans la journée des tournesols. La course du soleil dans le ciel dirige leur vie jusqu'au moment du coucher. Les tournesols sont représentés comme un ensemble indifférencié à l'exception d'un unique brin réfractaire qui refuse de se lever tant que le soleil brille. Il se réveille

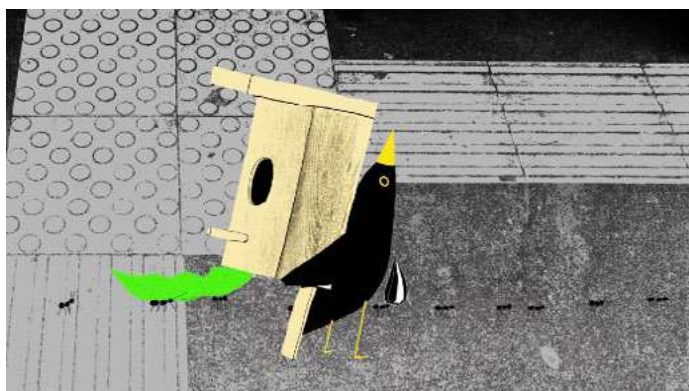
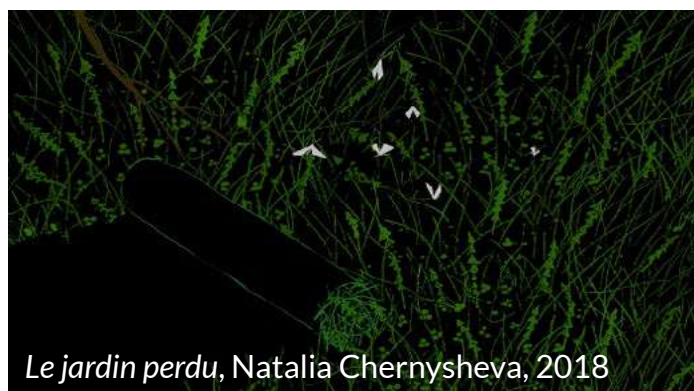

lorsque la lune paraît, la musique militaire cède alors la place aux petits bruits de la nuit. Les graines qui composent le centre de la fleur représentent des centaines d'yeux qui lui permettent

2- Leni Riefenstahl. *La Lumière et les Ombres*, Andres Veiel, 2024

Elle a été actrice, monteuse, réalisatrice. Elle a créé des images iconiques. Elle a été proche du régime nazi. Qui était-elle ? Une opportuniste ? Une manipulatrice ? Une visionnaire ? Ses archives personnelles, accessibles pour la première fois, la révèlent enfin, dans toute sa complexité, son ambiguïté. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/73318_0

d'être attentive au monde qui l'entoure. Elle observe au lointain une étoile filante et un satellite. C'est ensuite une procession de fourmis qui passe au pied de sa tige et un train qui file à toute allure dans la nuit. Elle doit se défendre contre un escargot prêt à croquer ses feuilles et déloger un hibou qui l'utilise comme perchoir. La nuit est riche de micros événements imprévus.

Cette représentation de la vie nocturne rappelle la très belle adaptation du poème de Claude Roy réalisée par Natalia Chernysheva dans le cadre de la série *En sortant de l'école*³ quelques années auparavant.

Le cycle du jour et de la nuit se poursuit inexorablement. La nouvelle journée est fatale pour les tournesols, une moissonneuse-batteuse réalise une coupe rase dans le champ. Seul le tournesol couché y échappe.

Le soleil n'est plus qu'une pâle lueur dans le ciel. Le froid s'est installé, la neige recouvre le champ. D'un éternuement le tournesol disperse ses graines. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. La nuit qu'il aime tant lui offre un dernier rêve. Le cœur des fleurs, nées de ses graines, est en forme de lune ou d'étoile. Les nouvelles pousses dansent tranquillement sur un air de jazz. Un feu d'artifice illumine le ciel. Le générique de fin défile au rythme de la musique lorsqu'apparaît un tracteur bleu tirant une charrue. La fin de vie des tournesols est synchrone avec la fin du court métrage. À l'année prochaine pour une nouvelle plantation !

ACTIVITÉS

Planter une graine de tournesol et observer son cycle de vie ...

Admirer le time-lapse⁴ de la germination d'une graine de tournesol jusqu'à la floraison, <https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOp-p4&t=138s>

3- *Le Jardin perdu*, Natalia Chernysheva, 2018, <https://vimeopro.com/autourdeminuit/cinecyclo/video/257704960>

4- Time-lapse : Un time-lapse est une série de photographies prises à intervalle régulier allant de quelques secondes à plusieurs minutes puis assemblé sous forme de vidéo ou de gif animé. Il permet de visualiser dans un laps de temps court une évolution ou un mouvement étalés sur une longue période avec un effet d'accélération. <https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-time-lapse-8141/>

Lire l'album *La Petite Graine de Tournesol*⁵ de Suzanne Fossey et de Gina Maldonado.

Découvrir la série des tournesols peinte par Vincent Van Gogh ...

« Dans l'espoir de vivre dans un atelier à nous avec Gauguin je voudrais faire une décoration pour l'atelier. Rien que des grands Tournesols. [...] Enfin si j'exécute ce plan il y aura une douzaine de panneaux. Le tout sera une symphonie en bleu et jaune donc. J'y travaille tous ces matins à partir du lever du soleil. Car les fleurs se fanent vite et il s'agit de faire l'ensemble d'un trait. »⁶

Après sa série parisienne dans laquelle Van Gogh peint des tournesols directement posés sur une table, il reprend le même sujet lors de son séjour à Arles.

Paris, 1886-1888

Dans une de ses lettres, Van Gogh explique que sa nouvelle série décorera l'atelier qu'il souhaite partager avec Gauguin. Il veut retenir la chaleur et la lumière de l'été auprès de lui.

Arles, 1888-1889

5- Aux éditions 1.2.3 Soleil !, 2020

6- Vincent van Gogh, *Correspondance générale*, t. 3, Gallimard, 1990

Le Renard minuscule

Sylwia Szkiladź, Aline Quertain, 8 min, 2015

Technique du papier découpé

- Pour le rendu visuel de la technique traditionnelle du papier découpé
- Pour la relation complexe qui s'instaure entre le renard et la petite fille

CARTE D'IDENTITÉ

Sylwia Szkiladź

Aline Quertain

Sylwia et Aline se sont rencontrées lors de leurs études à la Cambre⁷, célèbre école d'arts visuels belge.

Leur projet, *Le Renard minuscule*, a été retenu dans le cadre de la Résidence Jeune Public⁸ du studio Folimage. Elles l'ont coréalisé avec l'aide des équipes du studio de Valence.

Après cette expérience collective, elles ont développé chacune un court métrage très personnel.

Conte sauvage, Aline Quertain, 2023

Autokar, Sylwia Szkiladz, 2025

7- L'École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) de La Cambre, ou La Cambre arts visuels, est une école supérieure des arts publique francophone à Bruxelles et l'une des principales écoles d'art et de design de Belgique. <https://www.lacambre.be/fr/formations/cinema-danimation>

Pour découvrir la variété des films réalisés par les élèves de la Cambre, <https://vimeo.com/lacambreanimation>

8- La Résidence Jeune Public du studio Folimage, <https://www.folimage.fr/fr/studio-folimage/residence/>

Il n'est pas facile de se nourrir quand on est un renard minuscule. Alors quand il découvre qu'une petite fille possède un moyen surnaturel pour faire pousser des plantes géantes, il n'hésite pas une seconde. Il est prêt à tout pour bénéficier de l'effet des graines magiques, quitte à se faire passer pour un drôle de légume !

Mais c'est sans compter sur la perspicacité de la petite fille qui le déterre. Elle est ravie de découvrir un nouveau joujou ; un renard vivant qu'elle peut tenir dans le creux de sa main ou dans sa poche. Elle n'a aucune envie qu'il change de taille.

Le renard a la réputation d'être un animal rusé mais toutes ses astuces pour grandir sont mises en échec par la petite fille.

L'arrivée de la pluie les force à se mettre à l'abri, ils abandonnent la dernière expérience de la petite fille : déposer des graines magiques et de nombreux jouets dans de la terre.

Loin de leurs regards, le tas de terre se met à grandir démesurément sous l'averse.

Pendant le sommeil de la petite fille, une graine magique sort de sa poche. Le renard éveillé saisit tout de suite cette opportunité. Il s'en empare et sort par la fenêtre. Il avale la graine et se met enfin à grandir.

Il est rassuré sur sa nouvelle taille, il est bien plus grand qu'un papillon de nuit. Mais sa joie est de courte durée, le tas de terre qui est devenu gigantesque l'ensevelit. En un sursaut la petite fille se réveille et constate la disparition du renard. Partie à sa recherche, elle est ensevelie à son tour par le monstrueux tas de terre.

La musique de Timothée Jolly se fait plus grave comme la situation de la petite fille. Nous avons peur pour elle. Comment va-t-elle se sortir de ce mauvais pas ?

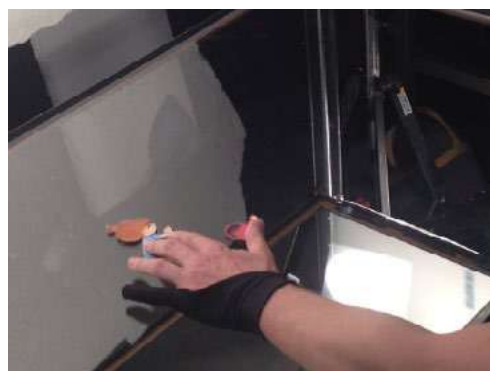
Elle peut compter sur le renard qui la retrouve grâce à la puissance de son flair. Sa nouvelle taille lui permet de porter la petite fille et de la conduire jusqu'à l'air libre.

ACTIVITÉS

Découvrir la technique du papier découpé ...

Sylwia et Aline déposent les différents éléments en papier découpé ainsi que la terre sur un banc-titre multi-plans. Vous pouvez l'apercevoir en arrière plan du selfie des réalisatrices.

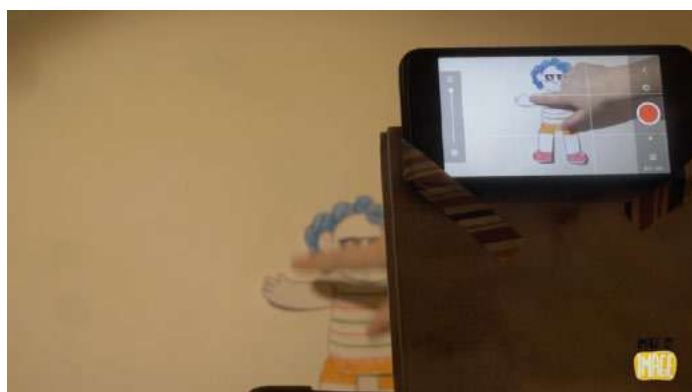
Il a fallu, en préalable à l'animation, préparer tous les éléments nécessaires au film : les éléments du décor ainsi que les personnages dans différentes tailles.

Pour comprendre le principe de l'image par image ou du stop-motion, écouter la réalisatrice Janis Aus-sel dans cette courte vidéo, elle vous explique tout !

<https://vimeo.com/511014751?fl=pl&fe=v/>

Lors du générique final, on apprend qu'un réalisateur emblématique du studio Folimage a mis son talent d'animateur au service du projet de Sylwia et Aline. Connaissez-vous Antoine Lanciaux ? Il vient de sortir son premier long métrage réalisé entièrement en papier découpé, *Le secret des mésanges*⁹. Une véritable prouesse !

Regarder à travers les yeux d'un personnage ...

Que voyez-vous sur ces trois images ? Quel est le point de vue choisi pour chacune d'elle ?

- Sur la première, nous voyons une ligne de fourmis passer devant les bottes de la petite fille. Le point de vue est en plongée, notre regard est au-dessus de la scène représentée.
- Sur la deuxième, nous nous sommes éloignés de la scène, nous sommes face à la petite fille. Elle est assise au pied d'un mur de pierres. Elle a posé son arrosoir rouge à côté d'elle, elle est intriguée par les fourmis qui portent des graines pailletées.
- Sur la troisième,

⁹- *Le Secret des mésanges*, Antoine Lanciaux, 2025

Ces trois images sont issues de trois plans qui se suivent. Le point de vue change entre chacune des images. Dans la première et la troisième nous voyons à travers les yeux de la petite fille, c'est un point de vue subjectif.

Dans la deuxième image, nous voyons à travers le point de vue des réalisatrices qui est extérieur à l'histoire, c'est un point de vue objectif.

Que regarde le renard ?

Mieux connaître les renards

Renarde : une histoire sur le grand cycle de la vie, Isabel Thomas, Daniel Egnéus, Éditions Quatre fleuve, 2021

Le Renard, Léa Schneider, Accès Jeunesse, 2021

Le Renard du Père-Lachaise, Nicolas Gilsoul, Robert Laffont Jeunesse, 2024

La Marche des fourmis

Fedor Yudin, Russie, 5 min, 2022
Animation 2D numérique

- Pour la délicatesse des images aquarellées
- Pour la richesse des rythmes de la musique

CARTE D'IDENTITÉ

Fedor Yudin est né à Moscou en 1997. Il a découvert l'animation en créant un film de marionnettes avec son père. Après une formation en vidéographie, il a suivi des cours de réalisation à l'école du Studio SHAR dont il est diplômé en 2021. *La Marche des fourmis* est son court métrage de fin d'études. Actuellement réfugié politique en France, il réalise un film documentaire sur ce sujet. Il est aussi étudiant à l'école de la Poudrière de Valence.

La Marche des fourmis: <https://www.youtube.com/watch?v=xtFnwgn9xbs>

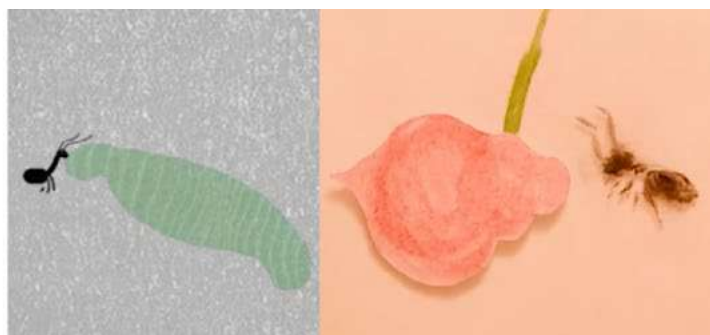
Test d'animation, peinture sur verre :

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

Site : yudinanim.tilda.ws

Fedor Yudin

Tests de différentes techniques d'animation

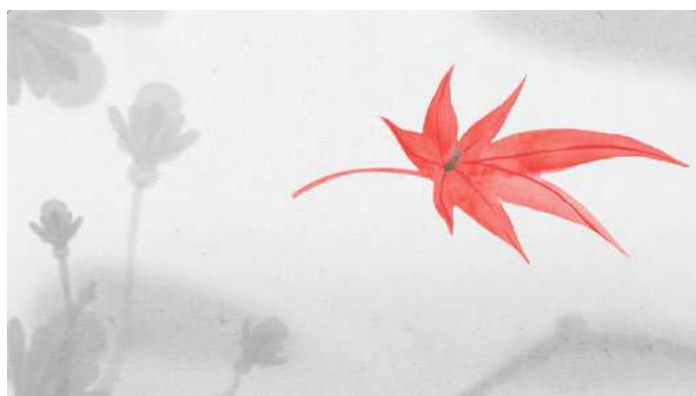
POINT DE VUE

Sur la pointe d'une herbe
devant l'infini du ciel
une fourmi

Ozaki Hôsei (1885-1926)

Haïku. Anthologie du poème court japonais, Gallimard, 2002

Tout commence par la chute d'une toute petite goutte d'eau qui provoque le réveil d'une fourmilière et le début d'une journée de labeur. Pas un instant à perdre, les fourmis se dispersent, chacune part à la recherche d'éléments offerts par la nature environnante. Le comportement de l'une d'elles étonne, elle marche à reculons et s'arrête pour observer le vol d'une libellule. Elle suit aussi du regard une fourmi fatiguée qui s'effondre devant elle. Elle abandonne alors son brin d'herbe et s'éloigne de la fourmilière. Une nouvelle vie commence pour elle.

Elle contemple son reflet dans une goutte d'eau. Se reconnaît-elle ? Puis intriguée par le reflet d'une feuille de platane, elle l'explore en la touchant et en la parcourant en tout sens, les sons produits par ses pas semblent particulièrement l'intéresser.

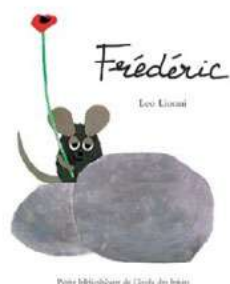
Mais son expérimentation sonore est rapidement interrompue par ses congénères qui s'emparent de son butin.

Une branche de sapin chute devant elle, elle joue avec ses aiguilles comme sur un xylophone et crée une petite mélodie qui retient l'attention d'une jeune fourmi.

Elle l'invite à jouer avec elle mais les autres fourmis ne l'entendent pas ainsi.

La fourmi essaie de résister mais elle ne fait pas le poids face aux autres fourmis qui viennent en grand nombre pour s'emparer de la branche de sapin. La fuite est salutaire. Elle trouve refuge le long d'une tige rejointe rapidement par la jeune fourmi. Elles grimpent ensemble tout en haut de la fleur et jouent une mélodie avec ses étamines. D'autres fourmis de plus en plus nombreuses sont attirées par la musique, elles se regroupent au pied de la fleur pour l'écouter.

L'attitude de la fourmi me rappelle celle de *Frédéric*¹⁰, le jeune mulot inventé par l'auteur illustrateur Leo Lionni. Comme elle, il délaisse les tâches quotidiennes pour se consacrer à son activité de poète et faire provision de soleil, de couleurs et de mots pour l'hiver. Tous les deux défendent l'utilité sociale du travail des artistes.

10- *Frédéric*, Leo Lionni, L'école des Loisirs, 1975

La Fourmi de Fedor Yudin prend aussi le contre pied de la célèbre fourmi¹¹ inventée par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle.

Le style artistique de Fedor Yudin sert remarquablement son histoire, avec un graphisme épuré inspiré de la peinture chinoise traditionnelle. Le blanc de l'écran accueille des dessins réalisés avec des nuances de gris reprenant la technique du lavis. Seuls quelques éléments naturels sont colorés.

Qi Baishi (1864-1957)

La bande son et la musique ont été réalisées par le compositeur Alexey Prosvirnin. Fedor Yudin lui a envoyé la séquence au cours de laquelle la fourmi compose sa musique sur une branche de sapin. L'animation était déjà calée sur le rythme d'une composition de Philip Glass. Alexey Prosvirnin a écrit un extrait musical qui correspondait parfaitement à l'intention de Fedor Yudin : « une sonorité orchestrale, mais en même temps fragile ».

À l'écoute de cette musique Fedor Yudin a décidé que le film se terminerait par un grand concert joué par le duo de fourmis.

ACTIVITÉS

Observer le fonctionnement d'une fourmilière ...

Les fourmis vivent en colonie, il n'y a pas d'espèces solitaires. Chaque colonie comporte une reine et des ouvrières. Les ouvrières ne font pas toute le même travail. Les plus jeunes s'occupent des larves. Seules les plus âgées sortent à l'extérieur pour chercher de la nourriture. Ce sont elles que l'on voit se déplacer en procession dans la nature.

Depuis sa réouverture en juillet 2025, la Cité des enfants¹² accueille une nouvelle fourmilière. Les enfants peuvent suivre le parcours fascinant des fourmis Atta appelées aussi les fourmis coupe-feuilles.

Lire l'album *Les trésors de petite fourmi*¹³ ...

11- *La Cigale et la Fourmi*, Jean de la Fontaine, 1668

12- La Cité des enfants, Cité des sciences et de l'industrie, La Violette, Paris 19ème

<https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/cite-des-enfants/cite-des-enfants-5-10-ans>

13- *Les Trésors de petite fourmi*, Anouck Boisrobert, Louis Rigaud, Helium, 2025

Le tout nouvel album d'Anouck Boisrobert et de Louis Rigaud est une petite merveille. Sous forme d'un livre accordéon comportant des petits rabats à soulever, il nous permet de suivre le trajet d'une ouvrière partie faire les courses de sa colonie.

Les auteurs nous présentent leur livre dans une petite vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=7rxvv76o1RQ&t=180s>

Comparer deux courts métrages ...

En 2017, la réalisatrice allemande Julia Ocker a, elle aussi, mis en scène une fourmi rebelle qui déroge aux règles de sa colonie. Son court métrage est accessible sur internet :

<https://www.youtube.com/watch?v=pCxY70kPDnM&t=10s>

- Qu'est-ce qui est pareil dans le court métrage de Julia Ocker et dans celui de Fedor Yudin ?

- Qu'est-ce qui est différent ?

Le Gnome et le Nuage

Zuzana Čupová, Filip Diviak, République Tchèque, 5 min, 2019
Animation 2D numérique

- Pour l'histoire très singulière d'un gnome portant un slip et un bonnet
- Pour jouer avec les images cachées

CARTE D'IDENTITÉ

Zuzana Čupová

Filip Diviak

Filip Diviak et Zuzana Čupová ont réalisé *Le Gnome et le Nuage* pendant leurs études au studio des Arts Animés de l'université Tomas Bata de Zlín, en République tchèque.

Parallèlement à l'animation, Zuzana Čupová travaille en indépendante dans le domaine de l'illustration.

En 2021, avec d'autres animateurs, Filip Diviak fonde le studio d'animation *Tri Pirogy*¹⁴ à Zlín. Après plusieurs courts métrages à succès, il développe son premier long métrage, *Otis*. C'est Suzanna qui conçoit les personnages de son film.

14- Pirogy Studios, <https://www.pirogystudios.com/>

POINT DE VUE

L'histoire du court métrage *Le Gnome et le Nuage* est d'une efficacité redoutable.

Les éléments essentiels du récit sont présents dès le titre, nous avons l'identité du personnage principal ainsi que l'élément perturbateur. Un gnome solitaire portant un slip vert et un bonnet violet aime profiter des rayons du soleil allongé sur sa chaise longue. Cette douce béatitude est perturbée par l'arrivée d'un nuage masquant les précieux rayons du soleil.

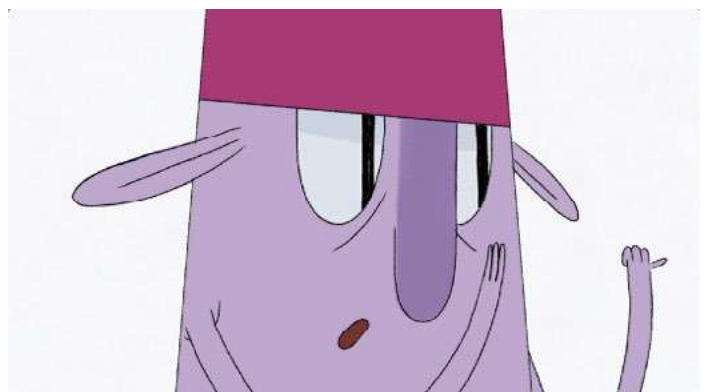
Qu'à cela ne tienne, la réaction du gnome ne se fait pas attendre, il saisit un marteau rangé dans son bonnet et se dirige vers sa maison d'un pas déterminé. Manifestement ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce problème. L'ouverture de la porte est conçue pour qu'il puisse passer avec un marteau tenu dans sa main.

Sur l'air d'une ballade irlandaise, le gnome en maugréant commence à clouer tout ce qui se trouve dans sa maison : du pain aux oignons, de la table à l'armoire, des bonnets aux slips...À l'extérieur il cloue même les murs de sa maison. Trois poules, un poussin et un chien sont à leur tour attachés.

Il commence ensuite à gravir une montagne toujours aussi décidé. Pourquoi agit-il ainsi ? Quel peut bien être son but ?

Sa rencontre avec un renard est hilarante. Autant l'un est lent et muet, autant l'autre est survolté et bavard. Le gnome se lance dans un monologue très expressif.

Si sa colère envers le nuage est compréhensible, nous n'en saurons pas plus sur ses raisons d'attacher tout ce qui bouge.

Le renard n'échappe pas à la commune condition, lui aussi se retrouve attaché.

L'arrivée du gnome au sommet de la montagne perturbe le repas d'un oiseau auquel il arrache une plume. Mais nous n'irons pas plus loin. Interdiction formelle de divulguer la suite du récit.

ACTIVITÉS

Découvrir des maisons anthropomorphes ...

Allégorie de la mort, Giuseppe Arcimboldo, 1590

Kazumasa Yamashita, Kyoto 1974

Jouer avec les images cachées ...

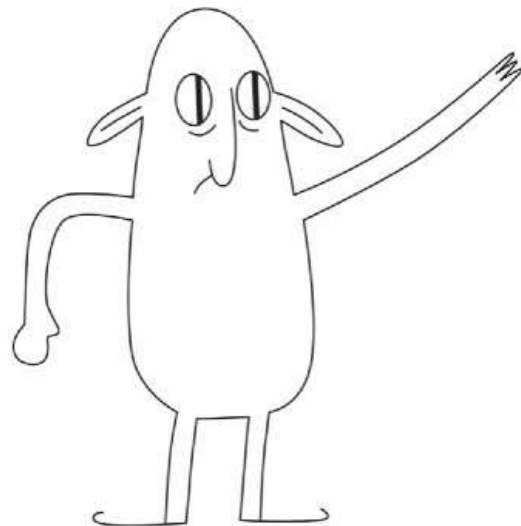
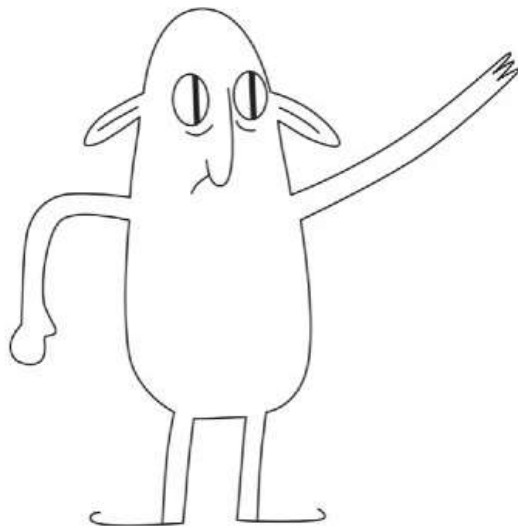
Joos de Momper le Jeune (1564-1635)

Visage paranoïaque, Dalí, 1935

Relooker la tenue du gnome sans oublier son chapeau ...

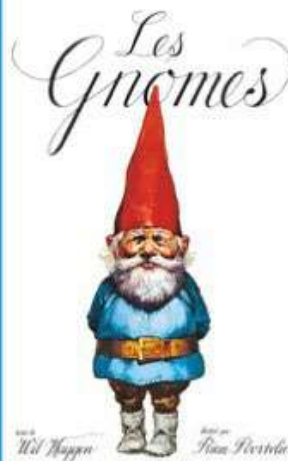
Tout savoir sur les gnomes ...

Les Gnomes, Wil Huygen, Rien Poortvliet, Qilinn, 2023

Le Secret des gnomes, Wil Huygen, Rien Poortvliet, Qilinn, 2025

Écouter la ballade irlandaise

- The rocky road to Dublin, <https://www.youtube.com/watch?v=TNHafuFbxLc&t=7s>

Le Dragon et la Musique

Camille Müller, Suisse, 8 min, 2015
Animation 2D numérique

- Pour l'amitié inédite entre un dragon mélomane et une jeune musicienne
- Pour le pouvoir fédérateur de la musique

CARTE D'IDENTITÉ

Camille Müller est née en Suisse en 1988. La musique l'accompagne depuis son enfance. Elle est altiste dans différentes formations amateurs.

Elle suit des études à la HSLU-Haute École de Lucerne. Elle obtient un Bachelor et un Master en animation 2D en 2012 et 2014.

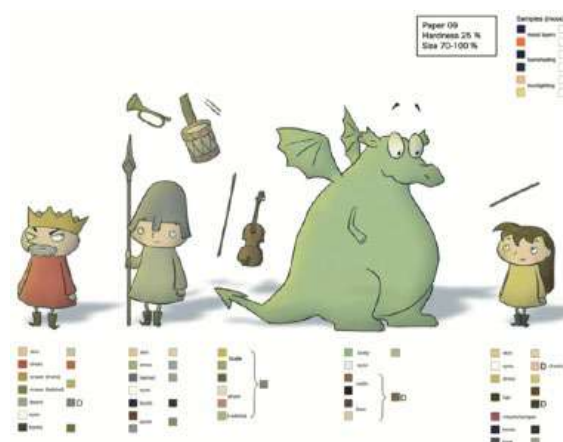
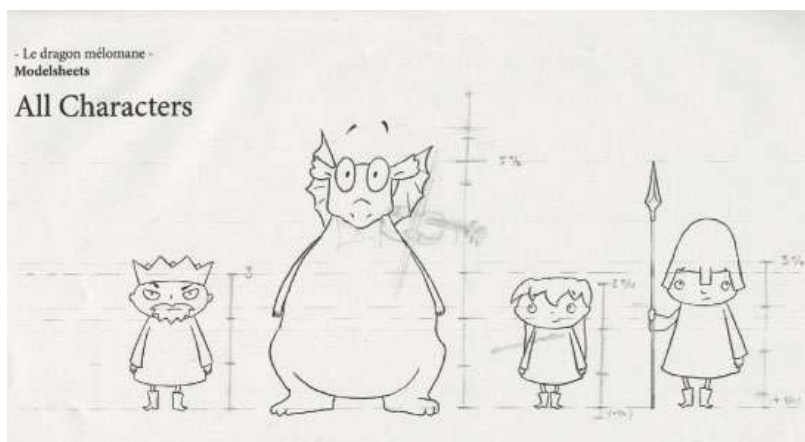
Le Dragon et la Musique est produit par l'équipe de Georges Schwizgebel¹⁵ au studio GDS¹⁶.

Elle travaille comme animatrice sur de nombreux courts métrages produits par la société de production suisse *Nadasdy Film*. Elle était aussi dans l'équipe d'animation du long métrage *Marie Anning* de Marcel Barelli sorti cette année.

La page Vimeo de Camille Müller : <https://vimeo.com/camillemuller>

Camille Müller

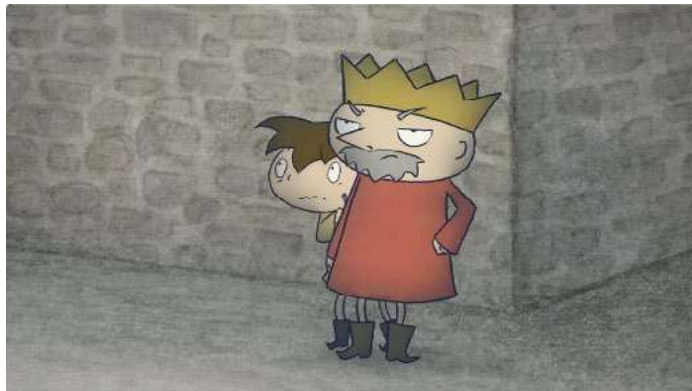
Documents préparatoires

15- Georges Schwizgebel est né en 1944 à Reconvilier (Suisse), diplômé de l'École des Arts décoratifs de Genève, Georges Schwizgebel fait ses débuts professionnels au sein d'une agence de publicité. En 1971, il fonde son propre Studio (GDS), en compagnie de Claude Luyet et Daniel Suter. Économie efficace du trait, sens aigu du mouvement, de l'ellipse et accompagnement musical sophistiqué sont sa marque de fabrique.

16- Studio GDS, <http://www.studio-gds.ch/>

POINT DE VUE

Il était une fois un roi dans un château, un dragon dans une forêt et une jeune fille. Elle n'était pas une princesse mais une musicienne... Notre voyage au pays des contes commence par un conflit lié à un air de flûte traversière. Le roi ne le trouve pas à son goût, il n'est pas assez martial pour lui. Seules les marches militaires ont le droit d'être jouées dans son royaume et tant pis pour la jeune musicienne et pour les oreilles délicates du dragon mélomane qui survole son royaume.

Lorsque la jeune musicienne voit pour la première fois le dragon, elle se fige tremblante de peur et recherche la protection du roi tyran. Il est nécessaire de rappeler qu'à la période médiévale les dragons n'avaient pas une très bonne réputation et suscitaient la crainte et la terreur.

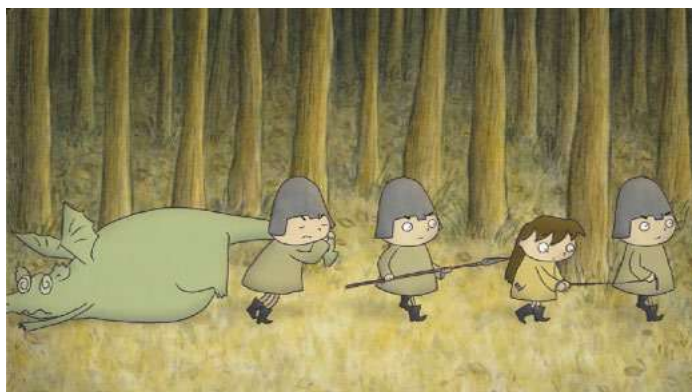
Animal fantastique doté d'une taille et d'une force gigantesques il est capable de s'élever dans les airs et de cracher du feu. C'est un monstre hybride dont la forme emprunte des éléments à différentes espèces animales, il a été inventé pour incarner des forces maléfiques.

Qu'en est-il du dragon créé par Camille Müller ? Force est de constater qu'il ne correspond pas à l'image du dragon du Moyen Âge. C'est un être pacifique et inoffensif.

Camille Müller¹⁷ affectionne les dragons, elle les trouve pratiques pour raconter des histoires. Pour elle le dragon représente la figure classique du monstre, il permet de représenter nos peurs, l'inconnu et les obstacles qu'on se forge soi-même.

Lorsque le dragon se trouve encerclé par l'armée du roi il est particulièrement vulnérable. La musique

militaire lui est physiquement insupportable. Quelques notes jouées par les soldats du roi et il s'évanouit, permettant sa capture et celle de la jeune musicienne.

Son salut viendra de cette dernière. Leur rencontre dans la forêt est décisive, la jeune musicienne se rend compte que les jugements qu'elle a sur les dragons ne correspondent pas à la personnalité du dragon de la forêt. Leur sensibilité commune à la musique les rapproche. Elle ne peut accepter la maltraitance que le roi inflige au dragon, cette injustice lui donne la force de se rebeller face aux injonctions du monarque. Lorsqu'elle sort sa flûte traversière pour jouer un air dans la prison, elle n'est plus une jeune fille craintive mais une artiste sûre de son art et des bienfaits qu'il peut apporter à ceux qui l'écoutent.

ACTIVITÉS

Explorer les représentations du dragon à l'époque médiévale ...

Dossier *Bêtes et animaux médiévaux* : <https://essentiels.bnf.fr/fr/histoire/moyen-age/b217893c-e8a2-46a3-ab3c-ab1a24abc28d-betes-et-animaux-medievaux>

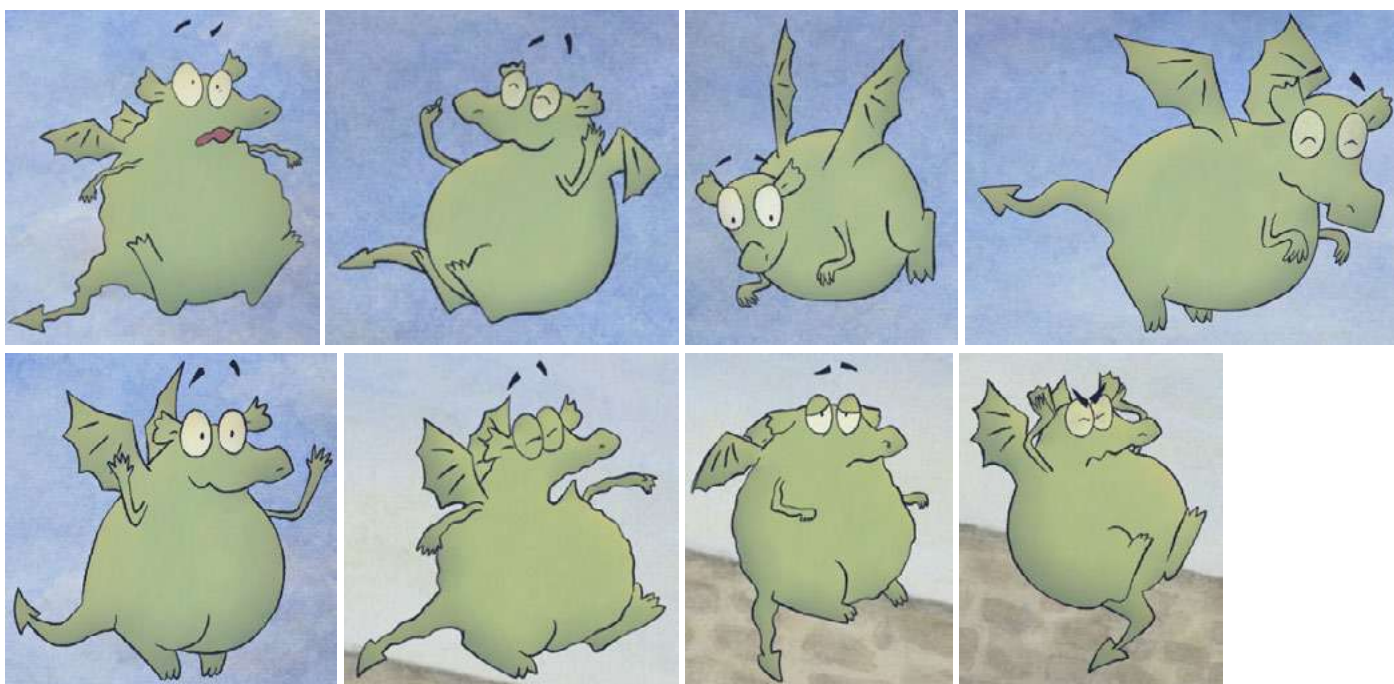
Saint Michel terrassant le dragon, 1493-1494, France, Moulins

Invente à ton tour un monstre hybride !

Lire les émotions éprouvées par le dragon ...

Les différentes expressions faciales et corporelles du dragon nous permettent de comprendre ce qu'il ressent. Pouvez-vous définir ses émotions avec des mots ?

Ecouter des duos musicaux

Ecouter dans un premier temps un morceau de musique où chaque instrument est mis en valeur.

- *La badinerie pour suite n°2*, Johann Sebastian Bach, 1739

<https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc&t=63s>

- *Sonate pour violon seul*, Béla Bartók, 1944

<https://www.youtube.com/watch?v=P73VOllj6ew&t=29s>

Puis découvrez quelques duos réunissant les deux instruments.

- *Concerto flûte et violon en D major*, Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

<https://www.youtube.com/watch?v=XMjolWHlp3M>

- *Diptyque, duo pour flûte et violon*, Jeff Manookian, 2019

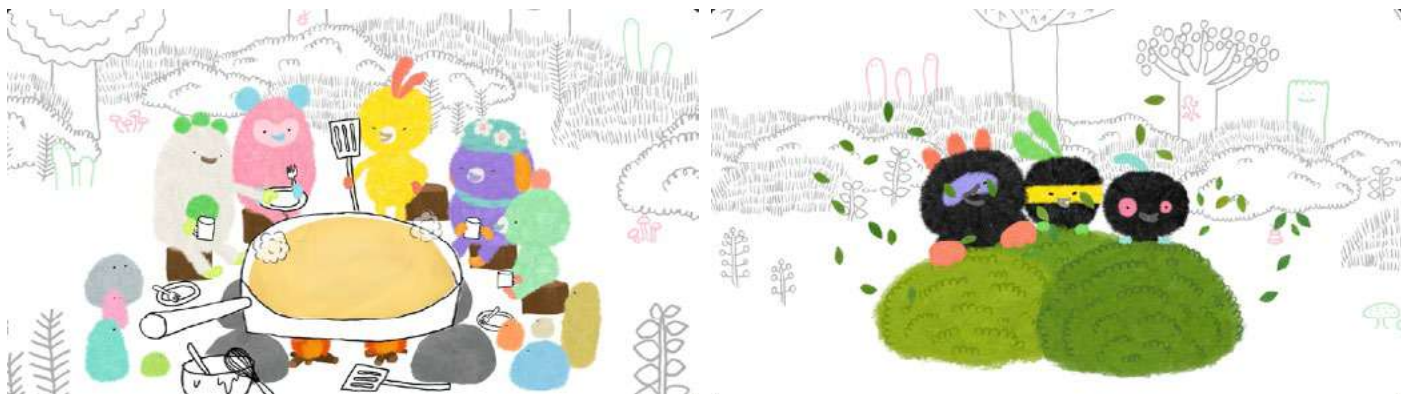
<https://www.youtube.com/watch?v=MpQuonlillg&t=96s>

Mojappi

Nijitaro, Japon, 3 min, 2025
Animation 2D numérique

- Pour rire avec des petits personnages hauts en couleur
- Pour cuisiner des fluffy pancakes à la japonaise

CARTE D'IDENTITÉ

Taro Totsuka est né dans la préfecture de Kanagawa en 1976. Il est diplômé du département *Cinéma et Médias* de l'université des arts de Musashino, il a commencé à travailler sous le nom de Nijitaro en 2008. Il est connu au Japon pour une série animée, « *Starry Bear* », qu'il réalise depuis 2010. Parallèlement à la réalisation de films pour enfants, il dirige une société de production qu'il a fondé sous le nom de *Kodomotion*.

Dans le cadre d'ateliers, il demande aux enfants de réaliser des dessins sur un thème précis. Il les transforme ensuite en séquences animées et les projette à un jeune public ravi.

Site : <https://www.nijitaro.jp/>

Nijitaro

La projection finale d'un atelier

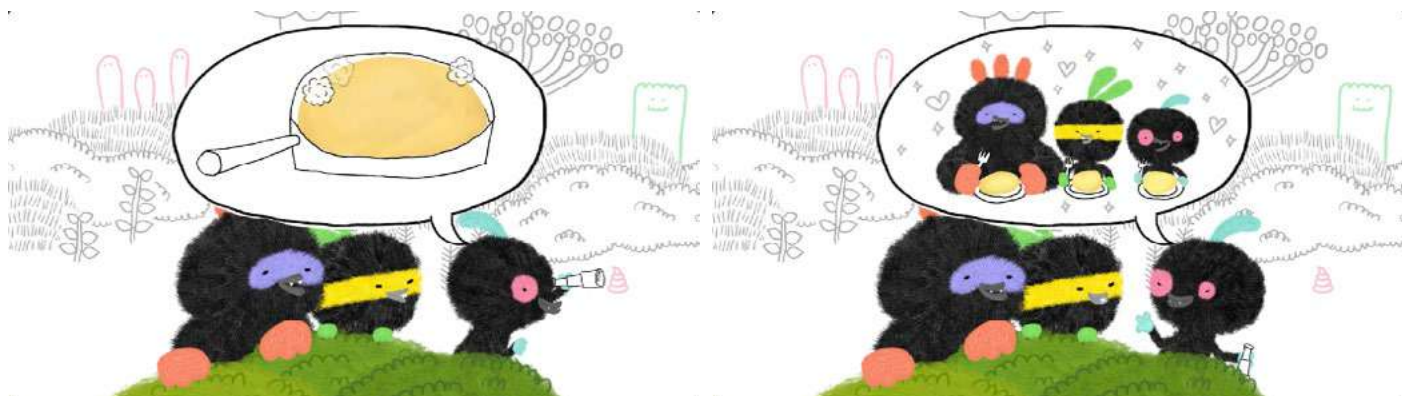

Grandpa's Star Flower, Nijitaro, 2023

POINT DE VUE

Le programme se termine par le film le plus court. Il nous vient du Japon et met en scène une petite bande de chenapans rebelles aux bonnes manières.

Ils sont trois petites créatures à la fourrure noire portant des masques colorés sur les yeux. Le chef de la bande se fait comprendre de ses acolytes grâce à des phylactères. En l'occurrence, il leur annonce qu'une autre bande, aux manières plus policées, est en train de cuisiner une crêpe géante dans la forêt et qu'ils vont tout mettre en oeuvre pour s'en emparer et la manger.

La communication ne passe pas seulement par les dessins, ils utilisent aussi une langue imaginaire amusante aux intonations universelles. Leurs deux premiers projets sont des échecs cuisants. Il n'est pas simple d'être des apprentis voleurs.

Malgré leurs actions déloyales nous éprouvons de l'empathie pour cette petite bande de bras cassés. Nijitaro sait nous les rendre sympathiques par le rire. Son film s'inscrit dans le registre du burlesque¹⁸. Comment ne pas penser aux tout premiers courts métrages du personnage de Chaplin ? Charlot n'a rien à ses débuts du héros épique. Il est un personnage marginal qui échoue dans presque tout ce qu'il

Charlot à la plage, 1915

18- Histoire du cinéma burlesque, <https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque>

entreprendre et n'hésite pas à enfreindre les codes sociaux pour assouvir ses besoins fondamentaux. Mais revenons à nos trois lascars. Que va-t-il se passer après ces deux tentatives infructueuses ? Leur chef a manifestement une idée et il ne lésine pas sur les moyens à mettre en oeuvre.

Installés dans une montgolfière, ils survolent la grande poêle contenant la crêpe et à l'aide d'un puissant aimant ils peuvent enfin s'en emparer. Mais une fois de plus le plan ne se déroule pas comme prévu. Les petites créatures aux couleurs pastels s'agrippent à la poêle et font partie du voyage pour leur plus grand plaisir.

Par générosité pure, par empathie ou pour remercier nos trois héros malchanceux de ce voyage imprévu, ils décident de partager la crêpe avec eux.

ACTIVITÉS

Comprendre le fonctionnement d'un gag ...

Faisons quelques arrêts sur image pour bien comprendre la situation.

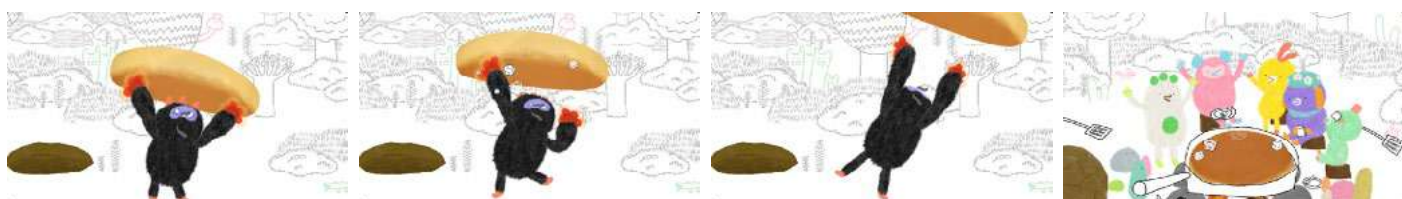
- Quel problème rencontrent les petites créatures pastel ?

- Quel est le plan de la créature noire ?

- Quel est le problème de la créature noire ?
- Pourquoi les petites créatures sont-elles joyeuses ?
- Que veut dire l'expression *tel est pris qui croyait prendre*¹⁹ ?

19- *Tel est pris qui croyait prendre*, <https://www.lalanguefrancaise.com/expressions/tel-est-pris-qui-croyait-prendre>

Cuisiner des pancakes ...

Pour obtenir des pancakes japonais²⁰, il vous suffit de battre en neige le blanc des oeufs et de les ajouter à la pâte !
Bon appétit !, Itadakimasu! (いただきます)

Jouer avec des aimants ...

Fabriquer un jeu de pêche à la ligne aimanté.

Tutoriel : <https://momes.parents.fr/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/objets-a-fabriquer/fabriquer-une-peche-a-la-ligne-831525>

Fabriquer une montgolfière ...

... avec un gobelet en carton et un ballon de baudruche.

²⁰- Comment préparer les fameux fluffy pancakes à la japonaise ?, <https://voyapon.com/fr/recette-fluffy-pancake-japonais/>