

15e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LA ROCHE-SUR-YON

LES AMIS DE SOPHIE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

NIVEAU D'EXPLOITATION À PARTIR DE LA MOYENNE SECTION

Cycle 1

Cycle 2

LE FESTIVAL

Le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon est un festival de cinéma dont la 15ème édition aura lieu du 14 au 20 octobre 2024. Cet événement festif se déroule chaque année à la même période. Il propose au public de voir des films en avant-première, venant du monde entier. La programmation complète est ainsi constituée de courts et longs métrages, de documentaires et d'œuvres de fiction, de films en prise de vues réelles et films d'animation, pour tous les publics à partir de 3 ans. D'autres activités sont proposées pendant cette manifestation culturelle : des rencontres avec les cinéastes, des ateliers d'analyses filmiques, des parcours dans les coulisses du festival, etc. L'événement se clôture par une cérémonie de remise des prix des films primés par des jurys professionnel·le·s, scolaires ainsi que le public.

Les séances du festival ont lieu dans plusieurs lieux de la ville : au cinéma le Concorde, la salle du Manège au Grand R et dans l'auditorium du Cyel. Des séances décentralisées s'organisent également dans d'autres communes la semaine précédant le festival : au Carfour d'Aubigny-Les Clouzeaux, au Roc de La Ferrière et au Cinétoile d'Aizenay.

LE VISUEL

Cette année l'affiche du Festival est une peinture de l'artiste Cyrielle Gulacsy. De loin, celle-ci représente un dégradé vibrant de lumière tel qu'on le perçoit lors d'un lever ou d'un coucher de soleil. De près la toile s'anime dans chaque détail à travers le pointillisme de l'artiste.

Comme sur cette peinture, le festival nous invite à questionner notre rapport au monde, et à travers les films, jouent avec les points de vue tout en proposant de faire l'expérience du temps, avec des formats plus ou moins courts.

PISTES DE TRAVAIL SUR L'AFFICHE

- Regarder les différents éléments qui composent une affiche : le titre, les dates, le lieu, le logo du festival...
- Décrire ce qu'on voit sur l'image.
- Décrire ce qu'elle évoque, les émotions ressenties...

LES AMIS DE SOPHIE

Durée : 50 min

Découvrez l'univers doux et poétique de la cinéaste Sophie Roze. Ses histoires sont peuplées de personnages hybrides, aussi étonnants qu'attendrissants. Ils nous mènent vers des mondes merveilleux évocateurs de notre quotidien. En papier ou en volume, Sophie modèle ses personnages avec délicatesse et une touche d'humour, un vrai plaisir à découvrir sur grand écran.

L'OISEAU CACHALOT

Sophie Roze

France - 2011 - 07 min

Un drôle d'oiseau marin fait la rencontre de Léna, une petite fille de la ville. Les deux protagonistes vont se lier d'amitié.

LES ESCARGOTS DE JOSEPH

Sophie Roze

France - 2009 - 12 min

Joseph est un petit garçon timide mais obnubilé par les escargots. Un jour, il se fait avaler dans un monde inquiétant : celui des nombrilistes. À force de se regarder le nombril, ceux-ci se métamorphosent en hommes-escargots.

UNE GUITARE À LA MER

Sophie Roze

France, Suisse - 2024 - 31 min

Une fouine de nature nomade sillonne les villages en vendant des cravates. Considérée comme nuisible, elle décide d'aller tenter sa chance dans la forêt. Sa rencontre avec un hérisson va l'emmenner vers de nouvelles aventures.

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION

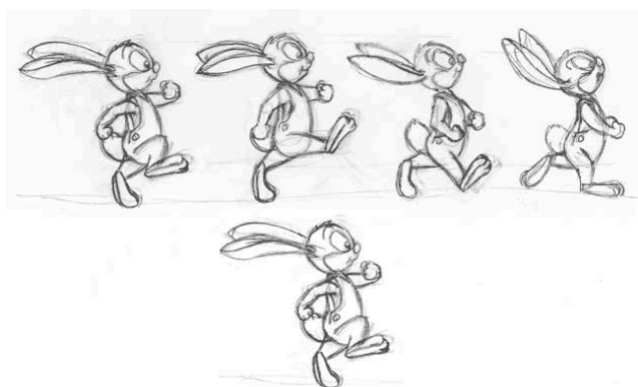

- *Qu'est-ce qu'un court métrage ?*

Un court métrage se définit comme un film avec une durée courte. Officiellement, il doit durer moins de 60 minutes. Néanmoins, on considère généralement un court comme d'une durée de moins de 30 minutes.

Ici, ce programme contient 4 courts métrages différents, ce qui signifie des histoires singulières à chaque fois avec des personnages et des lieux distincts en fonction de l'intrigue.

- *Tous ces programmes sont des films d'animation. Sais-tu ce que cela signifie ?*

Un film d'animation ne filme pas des personnes réelles. Il provient d'une illusion où des objets inanimés (des dessins, de la pâte à modeler, etc.) prennent vie. Animer, c'est donc donner l'illusion du mouvement à partir d'une suite d'images fixes. On décompose un mouvement en une série de dessins qu'on projette ensuite tellement vite que l'œil ne perçoit pas séparément chaque phase du mouvement, mais un mouvement continu.

Les animateur-ice-s découpent donc tous les mouvements de leurs personnages.

EN SAVOIR PLUS

Le thaumatrope est un jouet d'optique qui permet de comprendre facilement les illusions que l'œil retrouve dans le cinéma d'animation.

Vous pouvez réaliser votre propre thaumatrope ou en voir [ici](#) :
[Modèle thaumatrope facile à découper - Hugo l'escargot](#)

- *Comment les personnages qui ne sont pas réels arrivent à parler dans les films d'animation ?*
- *Connais-tu des films d'animation ? Si oui, lesquels ?*

Comme dans un film en prise de vues réelles, les réalisateur·ice·s choisissent des acteur·ice·s pour doubler les voix des personnages. Ils et elles s'enregistrent alors dire les dialogues devant les images.

Pour te donner un exemple concret, cela fonctionne comme lorsque tu veux que tes

jouets (Playmobil, Barbie, Lego, etc.) parlent : tu effectues leurs voix derrière leur visage pour donner la sensation qu'ils discutent entre eux. Les acteur·ice·s font la même chose et s'enregistrent en plus devant un micro.

L'OISEAU CACHALOT

MOTS-CLÉS Protection, amitié, feuille, papier découpé, musique

LE CACHALOT ET LES ANIMAUX HYBRIDES

- Dans ce court métrage, une jeune fille et un drôle d'oiseau se lient d'amitié. À quoi te fait penser cet animal ?

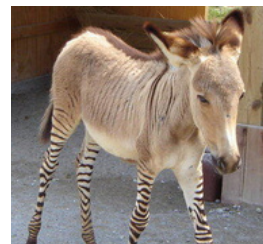
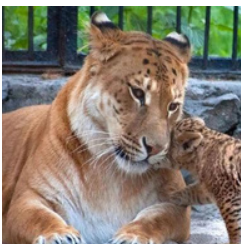
Cet animal ne ressemble pas aux oiseaux qu'on a l'habitude de voir. En effet, il a un corps qui fait plutôt penser à animal marin, mais avec un bec, des ailes et des pattes. Son nom : "l'oiseau cachalot" laisse donc penser qu'il est un mélange entre un oiseau et un cachalot.

- Sais-tu à quoi ressemble un vrai cachalot ? Où vit-il ?

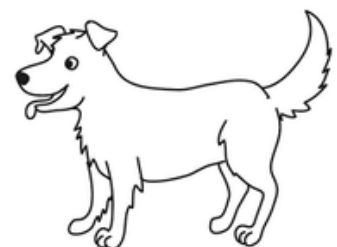
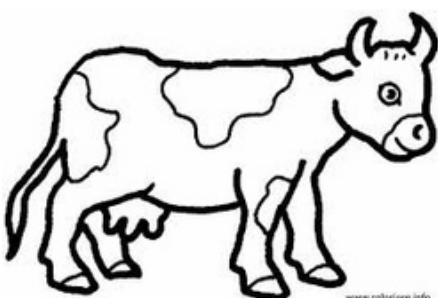
Le cachalot vit en mer : c'est un cétacé marin qui dispose d'une grande tête avec un corps très long, pouvant atteindre 20 mètres à l'âge adulte.

- Connais-tu d'autres animaux qui sont le croisement d'espèces différentes ? Essaie de retrouver avec les images ci-dessous.

Il existe de nombreux animaux hybrides, un mélange entre deux espèces : le ligre (lion et tigre), la mule (âne et jument), le jaglion (jaguar et lion), zebhrane (zèbre et âne), le wholphin (orque et dauphin).

- Choisis parmi les animaux ci-dessous et à ton tour crée un animal hybride, en le coloriant.

L'AMITIÉ ENTRE LES DEUX PROTAGONISTES

- À plusieurs moments, les deux personnages jouent et s'embêtent mutuellement. Te souviens-tu de ce qu'ils font ?

Les deux personnages jouent beaucoup ensemble, notamment à cache-cache. Ils s'embêtent en se chatouillant ou encore quand l'oiseau cachalot vient secouer l'arbre au-dessus de son amie pour que les feuilles tombent. Les deux protagonistes partagent également des moments plus calmes lorsque la fille lit sur le ventre de son ami pendant qu'il nage.

- Toi aussi, te chamailles-tu parfois avec tes ami-e-s ?
- Lorsque l'oiseau cachalot n'arrive pas à trouver son amie, il est triste. Dans quel état te mets-tu lorsque tu joues à cache-cache et tu n'arrives pas à trouver les autres joueur-se-s ?
- Même fâché, le cachalot protège toujours la petite fille. À ton avis, pourquoi se comporte-t-il ainsi ? Qui autour de toi agit parfois de la même façon ?

Le cachalot fait attention à son amie : il la protège de la pluie avec son bras, la couvre quand elle a froid et s'endort. Ce comportement bienveillant montre qu'il tient à la jeune fille et que même fâché, il souhaite qu'ils restent ami-e-s.

LA MUSIQUE ET LE DÉTOURNEMENT D'OBJETS

- La musique est présente tout au long du film. Pourtant, les deux protagonistes n'utilisent jamais de vrais instruments. Te souviens-tu des éléments dont ils se servent pour faire de la musique ?

La petite fille utilise de la paille pour faire de la flûte tandis que l'oiseau cachalot s'empare d'un arbre pour jouer de la guitare. Ici, la réalisatrice a choisi de détourner des éléments du décors pour en faire des objets à part entière. Elle laisse place à son imagination pour transformer l'utilisation principale d'objets en leur faisant faire complètement autre chose, puis a ajouté au montage le son réel d'une guitare et d'une flûte.

- Quels autres éléments ou objets peux-tu détourner pour faire de la musique ? Regarde dans la classe et dehors pour trouver la réponse.

Tu peux utiliser une table pour créer un rythme qui ressemble vaguement à un tambour, des pailles collées ensemble qui font une flûte de pan, siffler avec un brin d'herbe, utiliser un stylo comme baguette qui dirige un orchestre... Les possibilités sont multiples !

LA TECHNIQUE DU PAPIER DÉCOUPÉ

- La réalisatrice utilise ici une technique particulière pour créer son film d'animation : elle crée des personnages en papier découpé. Cela signifie qu'elle crée un personnage à partir de plusieurs parties indépendantes de son corps découpées dans du papier ou du carton, puis les assemble. As-tu déjà vu des films qui utilisent cette technique ?
- À ton tour utilise cette technique pour créer ton personnage en papier découpé. Découpe les différentes parties de son corps et assemble-le pour créer un être humain. Tu peux ensuite le colorier.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Le cinéma d'animation : le papier découpé, Upopi, université populaire des images.

LES ESCARGOTS DE JOSEPH

MOTS-CLÉS

Introverti, repli sur soi, nombril, monde imaginaire, escargots

UN HÉROS TIMIDE

- *Joseph, le protagoniste du court métrage est un garçon très timide et réservé. Il a du mal à communiquer avec les autres. Te souviens-tu comment Joseph réagit lorsque ses camarades s'adressent à lui ou en classe ?*

Lorsque ses camarades s'adressent à lui, Joseph prend peur, panique puis s'enfuit, car il n'ose pas leur parler. De même en classe, il tombe de sa chaise et reste silencieux lorsque la maîtresse lui parle, ayant trop peur pour prendre la parole.

- *À ton avis, comment s'explique la timidité des individus ? Comment se traduit-elle dans le comportement des personnes timides ?*
- *La peur des réactions des autres ou du regard des autres est-elle justifiée ?*

SE REGARDER LE NOMBRIL

- *Lorsque Joseph est aspiré dans son cauchemar, il se retrouve dans le monde des nombrilistes. Avec le film que tu as vu, sais-tu ce que signifie cette expression ?*

Cette expression signifie qu'une personne est centrée sur elle-même, elle ne se regarde qu'elle-même, sans se soucier des autres. Littéralement, elle se regarde le nombril.

- *À ton avis, quel est le problème des personnes trop centrées sur eux-mêmes ?*
  - *Te souviens-tu de la manière dont sont représentés ces personnages ? (Aide toi de l'image pour trouver la réponse).*
  - *Que t'inspirent ces personnages au long cou ?*
-
- *De nombreuses expressions se font avec des parties du corps. Relie chaque expression avec sa signification*
  - Avoir le cœur sur la main
  - Prendre ses jambes à son cou
  - Se mettre le doigt dans l'œil
  - Tomber comme un cheveu sur la soupe
  - Manger sur le pouce
  - Manger ou grignoter quelque chose de manière rapide
  - S'enfuir
  - Être généreux-se
  - Arriver mal à propos
  - Se tromper

LE REPLI SUR SOI

- *Quels points communs et différences fais-tu entre les nombrilistes et Joseph ?*

Les personnages nombrilistes sont centrés sur eux-mêmes, ils ne soucient guère de ce qui se passe autour. Joseph, trop timide, n'interagit qu'avec les escargots qu'il capture. Bien que ce soit pour des raisons différentes, le jeune garçon et les nombrilistes ne s'intéressent pas aux autres, n'interagissent pas et se replient sur eux-mêmes.

- *En quoi leurs comportements peuvent être compliqués dans la vie en communauté ?*

Si les individus n'échangent pas entre eux, les doutes ou les questionnements de chacune peuvent se transformer en peurs. À l'inverse, interagir avec les autres permet de mieux comprendre leur fonctionnement, leurs envies et de favoriser le vivre ensemble ainsi que l'ouverture d'esprit.

COLLECTIONNER DES OBJETS

- *Dans le film, Joseph est passionné par les escargots, au point d'en faire la collection. À ton avis, que peut-on collectionner ?*
- *Collectionnes-tu des objets ? Est-ce une activité réservée aux enfants ?*

LA SPIRALE

- *La spirale est une forme qui se retrouve à plusieurs moments du film. Peux-tu citer des moments où on la voit apparaître ?*

Le court-métrage débute sur ce qui ressemble à une gravure de coquille d'escargot. Un mouvement en spirale laisse apparaître, dans un rapide fondu enchaîné, Joseph allongé sur son tourniquet. Il tourne sur lui-même, comme le font les nuages, la soupe dans son assiette, etc. Un mouvement hypnotique qui restera omniprésent. Joseph est ensuite plongé dans son cauchemar lorsqu'il se fait aspirer par cette forme. À la fin du film, le générique commence également des esquisses relatifs au film et toujours avec une spirale présente sur ces dessins.

- *De manière générale, que symbolise une spirale ? Quel animal, que l'on peut voir dans le film, ressemble à une spirale ?*

La spirale symbolise la création d'énergie mais également un moyen d'hypnotiser quelqu'un.

- *À ton tour, réalise ta propre spirale en pâte à modeler, à l'aide d'un colombin*

LES INSPIRATIONS DE LA RÉALISATRICE

- *Pour ce film, la cinéaste s'est inspirée de la personnalité de sa sœur, qui se comportait souvent comme Joseph. Beaucoup d'artistes puisent dans leur vie pour créer leurs œuvres. Et toi, si ton frère ou ta soeur devaient être un personnage de film, quels traits de caractère auraient-ils ou elles ?*
- *Comment est vêtu Joseph durant le film ? Est-ce commun d'avoir des enfants habillés de cette manière-là de nos jours ?*

Pour créer le personnage de Joseph, Sophie Roze s'est inspirée de Buster Keaton, un acteur des années 1920, très connu pour ses expressions faciales mythiques lors du cinéma muet. Les tenues que portent le protagoniste ressemblent donc plus à la mode et aux vêtements que pouvaient porter l'acteur à son époque.

L'ANIMATION EN VOLUME

Pour réaliser son court métrage d'animation, Sophie Roze utilise cette fois-ci des marionnettes. Pas plus grandes qu'une main, ces figurines sont animées en stop motion, c'est-à-dire que la réalisatrice prend une photo, puis bouge un petit peu la marionnette, et prend une nouvelle photo. L'assemblage de toutes ses photos créent l'illusion de mouvement.

POUR ALLER PLUS LOIN

- [Entretien avec la réalisatrice](#) - Dans le cadre du Festival du film européen de l'éducation, p 17.
- [Fiche d'activité](#), L'agence du court métrage
- [Dossier pédagogique](#), Films du préau.
- En savoir plus sur le stop motion :
  - Vidéo explicative sur la technique du stop-motion : [How Stop-Motion Movies Are Animated At The Studio Behind 'Missing Link'](#), Movies Insider, 13 avril 2019.
  - [Atelier création d'un film en stop-motion.](#)
  - [Atelier sur la création d'une marionnette pour le stop-motion.](#)

UNE GUITARE À LA MER

MOTS-CLÉS

Nomade, solitude, guitare, forêt, animaux; cravate, amitié, chercher, aventure

LA VIE DE NOMADE

- *Au tout début du court-métrage, la fouine explique qu'elle n'a pas de vrai chez elle. Elle est toujours sur la route, avec sa valise et bouge d'endroits en endroits au cours de sa vie. Sais-tu comment s'appelle ce type de vie ?*
- *À ton avis, des gens vivent-ils encore comme cela aujourd'hui ? Aimerais-tu avoir ce mode de vie également ?*

La fouine a un type de vie nomade : elle se déplace de manière périodique, contrairement aux êtres humains vivants dans une maison fixe, qui eux sont sédentaires. De nombreux peuples pratiquent ce mode de vie et bougent en fonction des saisons ou des récoltes, comme les Mongoles ou les Bédouins.

Avec l'arrivée du travail en ligne, de nombreuses personnes se sont remises à ce rythme de vie pour voyager : c'est le semi-nomadisme moderne, appelé aussi digital nomade.

- *La fouine se ballade de ferme en ferme. Te souviens-tu de ce qu'elle essaie de vendre ?*
- *Comment est-elle payée pour ses cravates ? As-tu déjà fait du troc ?*

La fouine vend des cravates. Elle pratique le troc plutôt qu'un échange monétaire, c'est-à-dire qu'elle échange un objet contre un autre objet ou de la nourriture. Ces échanges s'effectuaient énormément durant la préhistoire et le Moyen-Âge.

LES ANIMAUX DE LA FORÊT

- *Au cours de son périple, la fouine va rencontrer plusieurs animaux. Lesquels ? Où vivent-ils ?*

Au cours de ses aventures, la fouine va rencontrer un coq, un hérisson, un castor, une cigogne, un sanglier, un coati et un capybara (carpincho en espagnol)... Ce sont des animaux qui vivent en forêt ou en montagne.

- *Elle va se lier d'amitié avec un en particulier. Lequel ?*

Le hérisson va devenir son ami auprès de qui elle va enfin se sentir chez elle.

- *Comment réagit ce type d'animal quand il a peur ? Connais-tu d'autres animaux qui font cela ?*

Lorsqu'un hérisson a peur, il se recroqueville sur lui-même en se roulant en boule. Il dispose d'une ouïe extrêmement développée et se cache très rapidement s'il a peur. L'escargot, qu'on a pu voir dans le court métrage précédent, fait de même et se recroqueville dans sa coquille lorsqu'il a peur.

LA SOLITUDE ET LE GROUPE

- *Comment se sent la fouine, quand elle dit qu'elle bouge sans arrêt ?*
- *Quand le coati et le capybara se retrouvent, ils sont très heureux. La fouine se rend alors compte que son ami le hérisson lui manque. Toi aussi, apprécies-tu retrouver tes ami-e-s chaque jour à l'école ?*
- *Aimes-tu passer des moments seuls ? Explique pourquoi.*

LA MUSIQUE COMME MOYEN DE RASSEMBLER

- *Plusieurs animaux parlent une langue différente que le français dans le film. Pourtant ils vont se réunir autour d'une activité pour s'amuser et partager un moment ensemble. Te souviens-tu de cette activité ?*
- *Quelles autres activités permettent de rassembler, malgré la barrière de la langue ou les différences d'opinion ?*

De manière générale, les activités artistiques peuvent rassembler des individus ne parlant pas la même langue. Également, le sport ou les jeux ont un effet d'union entre chaque personne.

ACTIVITÉ CYCLE 2 : FAIRE SA PROPRE GUITARE EN CARTON

[Tuto DIY - Faire une Guitare en carton](#), Carole Tolila, 26 janvier 2015.

POUR ALLER PLUS LOIN

- [La forêt pour maternelle](#)
- [Ma forêt](#), chanson pour enfant d'Henri dès chante, Henri DesTV, 14 avril 2018.

CONTACT

JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES

HELENE HOËL

hhoel@fif-85.com

CLAIRE LEVY

clevy@fif-85.com

ÉLOÏSE CALVAR

ecalvar@cinema-concorde.com

02 51 36 21 56

www.fif-85.com

Conception du dossier pédagogique

Claire Levy

Éloïse Calvar