

La boîte à malice

Un programme
de **5 courts métrages**
de Koji Yamamura
(Les Films du Préau)
38 mn

Une Maison

Japon, 1993, 4', sans dialogue.

Les Sandwiches

Japon, 1993, 4', sans dialogue.

Imagination

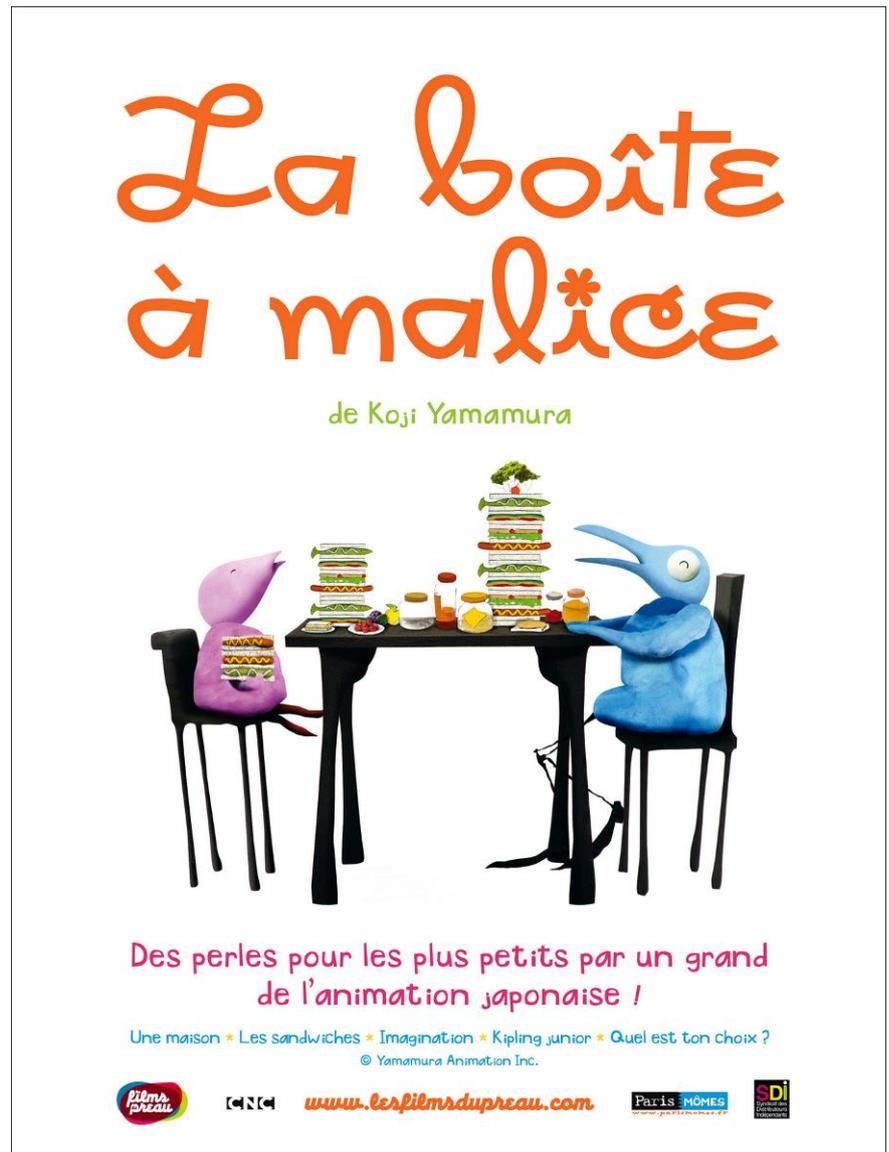
Japon, 1993, 4', sans dialogue.

Kipling Junior

Japon, 1995, 15', VO japonaise.

Quel est ton choix ?

Japon, 1999, 10', VO anglaise.

Le réalisateur :

Koji Yamamura, né au Japon, est réalisateur, animateur et scénariste de films d'animation, mais aussi illustrateur de livres. En 1989, il commence à travailler en indépendant. Il crée en 1993 avec sa femme Sanae, également peintre, son propre studio : Yamamura Animation Inc.

Cette compilation rassemble des courts métrages réalisés sur une période de près de dix ans au cours des années 1990 et dans des contextes très différents les uns des autres.

« Les films présentés dans ce programme sont en effet marqués par la coexistence entre la représentation d'un monde concret et quotidien occupé par des tâches très prosaïques (aller chez le coiffeur, réparer la porte d'entrée, préparer des sandwiches) et le surgissement de décalages oniriques ou merveilleux. »

(Le point de vue de Raphaëlle Pireyre)

Des ressources

- La page du programme sur le site « Ecole et cinéma-maternelle » (images, analyses):
http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/La_Boite_a_malices.html
- Le dossier pédagogique des Films du Préau (pdf de 21 pages : activités autour des films):
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/bam_0.pdf
- Le dossier de presse des Films du Préau (pdf de 2 pages, informations et jeux):
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/dp/bam_dp.pdf

L'affiche

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

Analyse et hypothèses :

L'image : que voit-on ? *Deux personnages assis face à face à une table. Est-ce qu'on peut identifier ces personnages ? Comment ? (Ce sont deux oiseaux, un rose et un bleu, ils ont des becs). Que font-ils ? (Ils mangent, il y a quelque chose sur la table -des sandwiches ; on dirait qu'ils sont contents - l'œil de l'oiseau bleu-, qu'ils rient).*

Est-ce qu'ils sont dessinés ou peints ? Photographiés ?

Le fond de l'image : de quelle couleur est-il ? (*Blanc*).

Le texte : est-ce qu'il n'y a que des dessins ? Que voit-on d'autre ? (*Il y a des mots écrits*). Le titre du programme est écrit en très grand et en orange tout en haut de l'affiche. On dirait que c'est en cursive mais les lettres ne sont pas attachées. Il y a une fleur sur le i de malice. Ce qui est en vert sous le titre, c'est le nom du réalisateur (celui qui a créé les films). Sous les dessins il y a des textes de la même couleur que les deux oiseaux : en rose un commentaire sur les films, en bleu les titres des 5 films. Le distributeur est mentionné tout en bas, en orange comme le titre, encadré par deux logos de chaque côté.

Le titre : « La boîte à malice ». A quoi est-ce que cela me fait penser ? (Laisser les enfants s'exprimer). Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est « la malice » ?

Expliquer que « la boîte à malice » sert à un prestidigitateur (un magicien) à ranger les accessoires dont il a besoin pour faire ses tours. On y trouve plein d'objets comme : des cartes, des foulards, des cordes, des balles, ... L'expression « boîte à malice » désigne donc par extension l'ensemble des tours dont dispose quelqu'un qui aime bien dire ou faire des taquineries. On peut dire d'une personne malicieuse qu'elle a « plus d'un tour dans son sac » car la boîte du prestidigitateur s'appelle aussi un "sac à malice" ».

(cf « ressources » : document pédagogique des Films du Préau)

Annoncer qu'on va voir cinq petits films qui racontent chacun une histoire.

Les films

Une maison - Les sandwiches - Imagination

Japon, 1993, sans dialogue, couleur.

« *Karo, l'oiseau bleu et Piyobuputo, l'oiseau rose construisent une maison, préparent des sandwiches ou se racontent des histoires incroyables... »*

Une Maison (4')

Les Sandwiches (4')

Imagination (4')

Technique :
pâte à modeler,
photographie,
marionnettes,
dessins sur cellulo.

« Avec le triptyque *Une maison, Les Sandwiches* et *Jour de pluie* (1993), Yamamura s'engage plus avant. Ses personnages, Karo et Piyobuputo, deux drôles d'oiseaux qui s'expriment par pépiements et bulles de pensée, évoluent dans un univers où l'anodin devient insolite, et vice versa. »

(Xavier Kawa-Topor et Ilan Nguyễn)

.....

Kipling Junior

Japon, 1995, 15', VO japonaise, couleur.

« *Kipling Junior vit avec ses parents dans une petite maison à la campagne. Il décide d'accompagner ses amis musiciens en ville. Est-ce vraiment une bonne idée ?* »

Technique :
pâte à modeler,
photographie,
marionnettes,
dessins sur cellulo,
2D par ordinateur.

.....

Quel est ton choix ?

Japon, 1999, 10', VO anglaise, couleur.

« *Raoul l'alligator doit décider s'il va chez le dentiste ou chez le coiffeur. Pas toujours facile de choisir...* »

Plus : Ce film a été réalisé à la suite d'ateliers menés par Koji Yamamura avec des enfants au Japon et aux Etats-Unis.

Technique :
dessins sur cellulo,
2D par ordinateur.

Quelques pistes à explorer

Imagination

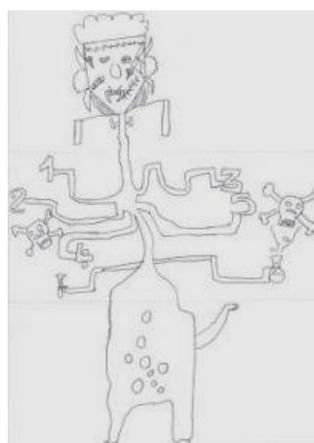
Les bulles de pensée utilisées par les personnages pour communiquer montrent toutes les invraisemblances qu'ils se racontent. Les échanges se font sous forme d'associations d'idées.

Avec les élèves :

- on peut expérimenter les cadavres exquis selon une technique simple qui demande toutefois pas mal de manipulations à l'enseignant :

- Jour 1 : préparer des feuilles pliées en 3 dans le sens de la hauteur, en distribuer une à chaque enfant sans y inscrire leur prénom.
 - Demander de dessiner au crayon une tête, celle qu'on veut (homme, femme, animal, monstre, etc.)
 - Reprendre toutes les feuilles.
 - Hors de la présence des élèves, déplier les feuilles et tracer une « accroche » qui débordera sur la partie centrale. Replier en 3.
 - Jour 2 : donner une feuille à chaque enfant, au hasard.
 - Demander de dessiner au crayon un corps, celui qu'on veut (pas de tête, pas de jambes), et des bras, ou des ailes, ...
 - Reprendre toutes les feuilles.
 - Hors de la présence des élèves, déplier les feuilles et tracer une « accroche » ou plusieurs, qui déborderont sur la partie du bas. Replier en 3.
 - Jour 3 : donner une feuille à chaque enfant, au hasard.
 - Demander aux enfants de dessiner au crayon des jambes (une, deux, trois, ... au choix), ou une queue, des roues, ...
 - Reprendre toutes les feuilles.
 - Jour 4 : donner une feuille à chaque enfant, au hasard.
 - Demander de déplier les feuilles pour découvrir le personnage créé, mettre en couleurs.
- proposer des dessins à plusieurs mains : quatre enfants autour d'un même support dessinent ce qu'ils souhaitent pendant quelques minutes, puis on tourne le support d'un quart de tour (ou les élèves se déplacent) et chacun essaie de poursuivre le dessin qu'il a devant lui (réalisé par un autre).

On peut enrichir cette pratique en faisant choisir à chacun un outil différent (par exemple crayon, feutre, craie grasse, stylo bille).

Un imagier a été conçu sur ce principe d'associations d'idées : les images sont réalisées selon différentes techniques et s'enchaînent à la manière du " Marabout, bout de ficelle, selle de ch'val... ", passant du biberon au lait, puis à la vache, puis à l'herbe qu'elle broute, etc.

Jour / nuit

Avec les élèves :

- A partir d'œuvres ou d'images collectées, observer des paysages de jour et de nuit. Créer des habitations avec de nombreuses fenêtres en utilisant des boîtes de toutes tailles, ou faire des « murs » de carton épais, comme des façades. Evider certaines fenêtres et éclairer de l'intérieur (boîtes) ou derrière (façades).

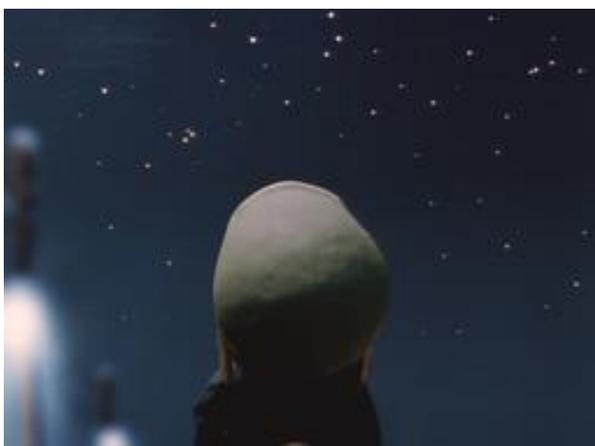

René Magritte, *La bonne aventure*, 1939

Production de classe

Le ciel étoilé :

Ciel étoilé dans *Kipling Junior*

Vincent Van Gogh, *La nuit étoilée sur le Rhône*, 1888

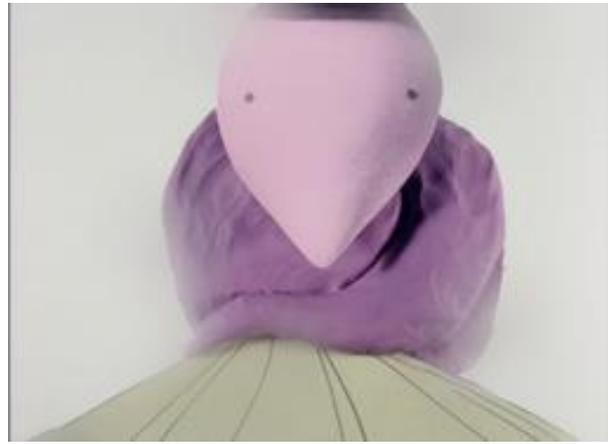
Le point de vue

Dans *Les Sandwiches*, la scène du pique-nique s'ouvre depuis la cime de l'arbre avec le point de vue du petit insecte mangeur de feuilles qui s'avance très vite jusqu'aux oiseaux.

Idem dans *Une maison* (ci-contre) où l'on découvre l'arbre depuis le ciel comme l'oiseau bleu.

En plongée : prise de vue du haut vers le bas.

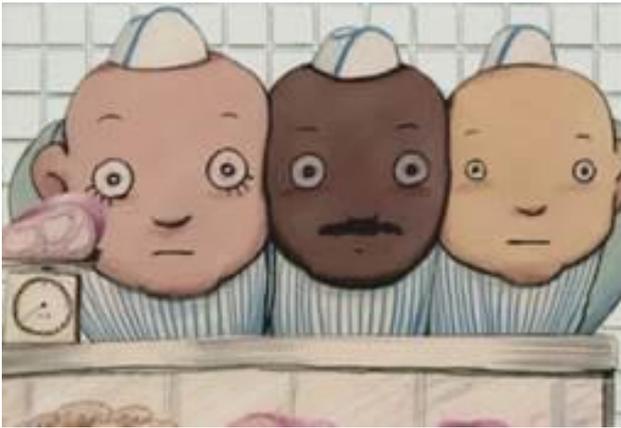
- les élèves photographient :
 - de leur hauteur : un petit jouet posé au sol à leurs pieds
 - debout sur une chaise : un camarade vu de dessus, un dessin sur une table,...

En contre plongée : prise de vue du bas vers le haut.

Les élèves se mettent sous un arbre (tout contre le tronc) ou contre le mur d'une maison, ou sous un panneau de signalisation, etc., et photographient vers le haut.

Cadrages

Gros plan

Très gros plan

- photographier un camarade en variant les cadrages
- transformer une image : chercher des visages dans des magazines. A l'aide d'une « fenêtre » en carton, recadrer ces portraits de façon serrée pour n'en garder que quelques détails.

Alexei von Jawlensky,
Tête de femme Méduse, 1923

Léonard de Vinci,
La Joconde, entre 1503 et 1506,
recadrage.

Maurits Cornelis Escher,
Autoportrait, 1943

Le reflet

C'est un thème important pour Yamamura : « Nous pouvons nous voir dans des reflets, mais nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes ».

Son propre reflet.

Le reflet de celui qui entre.

Saul Leiter, *Au téléphone*, vers 1957

-se photographier devant un miroir, photographier son reflet dans une fenêtre, dans une flaque d'eau.

-obtenir un reflet en peinture : plier une feuille en deux, peindre sur cette moitié en « touchant » le bord de la feuille, déplier puis replier l'autre partie de la feuille sur la peinture pour imprimer l'image. La couleur est légèrement estompée, ce qui accentue l'effet de reflet.

La matière

A deux reprises, on voit les oiseaux étaler de la matière : de la peinture dans *Une maison* et du beurre ou de la confiture sur une tartine dans *Les sandwichs*.

-faire travailler les élèves avec de la peinture à laquelle on aura ajouté de quoi l'épaissir : sable, terre, ... Utiliser des outils permettant des empâtements : couteau en plastique, raclette, spatule, ...

Flou / net

De nombreux plans montrent des changements de mise au point : l'objet au premier plan net avec un arrière-plan flou et inversement. Ce procédé permet d'attirer l'attention sur quelque chose de précis, que le réalisateur souhaite nous montrer. C'est une façon de focaliser le regard.

Avec les élèves :

- l'utilisation de papier calque permet de créer des effets de flou par son aspect translucide : on peut par exemple le poser sur une production.
- le fait de coller un personnage découpé (ou un objet, un arbre, une maison, ...) au tout premier plan d'une production peinte ou dessinée permet aussi de mettre cet élément en évidence, le papier glacé de magazine attirant l'œil par son aspect brillant.

Les bulles

Dans les 3 premiers films, les oiseaux correspondent par « bulles de pensée » : s'interroger sur le sens de ces échanges

Par exemple sur cette image, demander aux élèves ce qu'ils comprennent.

-une croix = non

-un rond = oui

→ Un poisson ne vole pas sous la pluie mais nage dans l'eau.

Avec les élèves :

- S'intéresser aux bulles (phylactères) des bandes dessinées : en observer, essayer d'en dégager du sens.
- ajouter des bulles dans les dessins pour essayer de traduire la pensée ou la parole des personnages ou animaux représentés.

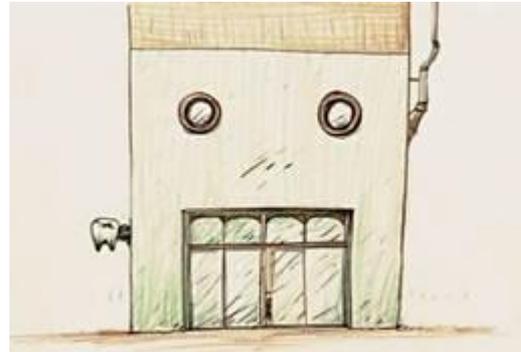

Roy Lichtenstein, *M-Maybe*, 1965

Deux thèmes à explorer

La maison

- chercher comment en dessiner, observer tout type d'images (œuvres, livres, magazines) pour enrichir son imaginaire et inventer des architectures.

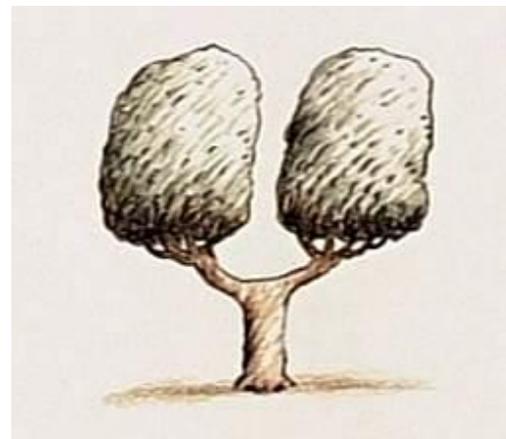
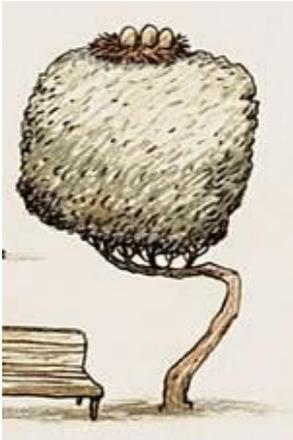
Edward Hopper, *Maison près de la voie ferrée*, 1925

Kasimir Malevitch, *La maison rouge*, 1932

L'arbre

-comme pour la maison, observer des œuvres, des images et l'environnement proche pour nourrir les productions.

Piet Mondrian, *L'arbre rouge*, 1908-10

Pierre Alechinsky,
L'arbre bleu, 2000

Mise en réseau

Des films en écho :

- Un film du programme « Le temps qu'il fait » (proposé également dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma-maternelle »): *La maison démontable* de Buster Keaton (1920), à mettre en lien avec *La maison* : deux protagonistes (oiseaux amis ou jeunes mariés) s'associent pour la construction d'un abri improbable en planches.
- *La boîte à malice* de Georges Méliès (1903, 2 mn): démonstration d'un tour de magie <http://dai.ly/x2m8pfn>.

Des albums :

- lien vers une bibliographie autour de chaque film et autour de l'ensemble du programme :

http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/La_Boite_a_malices_files/Biblio-boite-malice.pdf

Des images ricochet proposées par le site « école et cinéma-maternelle » :

http://www.enfants-de-cinema.com/maternelle/Maternelle_et_cinema/La_Boite_a_malices_files/Images%20ricochet%20boite2.pdf (images du film // images d'œuvres)