

Fiche pédagogique

The Boy and
the World

PLANETE CINEMA

23-27.03.2015

**Long métrage d'animation,
Brésil, 2013**

Titre original :
O Menino et o Mundo

Réalisateur :
Alê Abreu

Production :
Filme de Papel

Musique :
Ruben Feffer et Gustavo
Kurlat avec la participation
d'Emicida,
Naná Vasconcelos,
Barbatuques et GEM

Durée :
79 minutes

Âge :
Dès 6-7 ans

Sans paroles

Résumé

Souffrant de l'absence de son père, un jeune garçon quitte son village pour entamer une quête aventureuse. Triste et désorienté, l'enfant découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres

étranges. Ce film d'animation brésilien raconte le voyage lyrique et onirique, mais aussi parfois sombre et inquiétant, d'un petit garçon parti sur les traces de son père disparu. Un portrait du monde moderne, vu par les yeux d'un enfant.

Commentaires

Né à São Paulo le 6 mars 1971, Alê Abreu s'intéresse très jeune au dessin. A 13 ans, il suit des cours d'animation au MIS (Musée de l'image et du son) de São Paulo. Il réalise un premier court métrage, *Sírius* en 1993, puis *Espantinho* en 1998. Après avoir travaillé dans la publicité et l'édition, il réalise en 2007 son premier long métrage de science-fiction *Garoto Cosmico*. Il revient au court métrage avec *Passo* qui est sélectionné dans des festivals comme Hiroshima ou Annecy.

C'est en travaillant sur un documentaire d'animation qui retrace l'histoire de l'Amérique latine, *Canto Latino*, qu'Alê Abreu s'intéresse à la musique protestataire des années 60-70. Il retrouve dans ses carnets à dessins l'esquisse d'un petit personnage. C'est à partir de cela que va naître l'idée du film *The Boy and the World*, qu'il produit lui-

même grâce à sa société de production *Filme de Papel*.

Dans le cas du *Garçon et le Monde*, le film ne se contente pas de se mettre à hauteur de vue d'un enfant, mais il tente également de retranscrire l'imaginaire, l'innocence et la sensibilité de son regard. Ce désir du réalisateur trouve son adéquation parfaite dans le choix d'une animation qui rappelle le dessin d'enfant. Le parti pris esthétique (*forme*) répond parfaitement au point de vue (*fond*).

Ce film a reçu le prix de Meilleur Film Animé du Festival de La Havane et le Prix Monstra pour le meilleur long-métrage au Festival du Film Animé de Lisbonne. *The Boy and the World* a également remporté le Cristal ainsi que le Prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2014.

Disciplines et thèmes concernés

Formation générale, MITIC

Exercer un regard sélectif et critique en exprimant ses préférences et en échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et ses plaisirs.

Repérer des personnages et leurs actions dans le cadre d'un récit, repérer des événements du récit.

Objectif FG 11

Décoder la mise en scène de divers types de messages (explorer les principaux éléments qui composent une image fixe ou animée)

Objectif FG 21

Français

Dégager le sens global et les idées principales de documents oraux, organiser et restituer logiquement des propos.

Objectifs L1 13-14

Reformer l'histoire entendue avec ses propres mots ou avec l'aide de l'enseignant.

Objectif FG 11

Emettre une opinion.

Objectif FG 13

Géographie

Se situer dans son contexte spatial et social.

Objectif SHS 11

Arts

Mobiliser ses perceptions sensorielles en observant des œuvres.

Objectif A 12 AV

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages artistiques...

Objectif A 11 AV

Sciences de la nature

Explorer la diversité du vivant en repérant des propriétés et/ou des caractères communs au vivant.

Objectif MSN 18

Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie.

Objectif MSN 28

Objectifs

- Identifier et caractériser les personnages principaux d'un film
- Identifier les espaces, les lieux du film et les définir
- Identifier une technique de film d'animation, ainsi que la musique
- Repérer le Brésil sur une carte du monde
- S'exprimer sur les sentiments et les émotions des personnages, mais aussi sur les siens, en tant que spectateur
- Comprendre et donner son impression sur un film

Pistes pédagogiques

1. L'affiche

Avant de voir le film

Décrire l'affiche du film (fournie en annexe). Que nous indique le titre ? Que raconte-t-elle ? Imaginez un scénario ou une histoire à partir de cette affiche.

Après avoir vu le film

Comment l'affiche illustre-t-elle la problématique du film ? (Lieu, paysage, position du personnage, expression de son visage,...)

2. L'animation

Avec *The Boy and the World*, Alê Abreu s'est rapproché au plus près de son personnage, en faisant du regard de l'enfant un préalable narratif tant qu'esthétique. *« Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais la même liberté qu'ils ont quand ils dessinent. »* Alê Abreu mélange toutes sortes de couleurs et de techniques : pastels à l'huile, crayons de couleur, feutres hydrographiques ou même stylo à

bille ainsi que tous les types de peinture. Il a également intégré très librement dans ses fonds et ses graphismes des collages de journaux ou de revues.

Comme en témoigne le début du film, le style d'Alê Abreu repose sur le flux et le reflux du vide et du plein. Le blanc d'une page vierge qui va se remplir peu à peu puis se recomposer et se redéfinir selon des harmonies intuitives, sonores ou sensuelles. *« Le blanc, commente le réalisateur, est un symbole métaphysique. Sa présence quasi spirituelle tout au long du film renforce l'idée que le monde est une chose très petite et limitée. Nous sommes entourés d'inconnu ou de vide, et cela nous tiraille et nous questionne : « d'où venons-nous ? Où allons-nous ? »*

Cinq étapes importantes ont rythmé la création et fabrication de l'animation du film *The Boy and the World*. En premier lieu, le réalisateur esquisse les jalons de l'histoire et les contours des personnages. Ensuite, vient la finalisation des décors ; puis celle des dessins et des graphismes, suivi de l'incorporation des couleurs puis la mise en mouvement des éléments (personnages et décors).

Expliquer qu'Alê Abreu a dessiné tous les décors ainsi que toutes les animations, mais tous postes confondus, artistiques et techniques, 150 professionnels dont 20 animateurs, ont travaillé sur le film. *The Boy and the World* a exigé 5 ans de travail : un an et demi de développement, trois de production et six mois de préparation à la sortie du film au Brésil.

Proposer l'activité 1 (en annexe).

3. La musique et les sons

The Boy and the World pourrait être comparée à **une symphonie visuelle**. Alê Abreu a réalisé ce film

sans jamais perdre de vue la musique. Elle organise et, pour ainsi dire, dirige la construction de certaines scènes, impose un rythme, un ton, une couleur. Alê Abreu explique :

“Nous avons traité la bande son du film comme un corps sonore, où musiques, ambiances et sons se mélangent et brisent les limites que nous rencontrons traditionnellement dans les films. Nous avons d'abord cherché la mélodie de la flûte qui ouvre et conclut le film. Tous les autres thèmes ont été créés à partir de ces quelques notes. Nous désirions que la création musicale, à l'image de l'animation, croise plusieurs rythmes et styles musicaux.”

Pour créer la bande originale, Alê Abreu a fait appel à des musiciens de talent, comme Nana Vasconcelos, qui est un célèbre percussionniste, le jeune rappeur brésilien Emicida ou le groupe GEM qui, en utilisant des objets ou des déchets, fabrique ses propres instruments et invente un langage sonore unique. Dans le film, le groupe GEM s'est particulièrement occupé des sons, des ambiances, des bruitages.

Identifier des passages musicaux, les bruitages, les instruments,...

Rendre sensibles les enfants à l'accord rythmique entre animation et musique.

Est-ce juste de dire que le film est « sans parole » ? Est-ce que les personnages parlent une langue ou produisent-ils juste des sons ? **Ce sont des voix dont on ne comprend pas les paroles. Des acteurs interprètent les voix des personnages principaux (respectivement le père, la mère et le garçon). Ils ont eu à apprendre une nouvelle langue : le portugais à l'envers ! Mais pour faciliter leur interprétation, ils ont lu auparavant les textes dans un portugais correct. Le fait que la langue est incompréhensible, participe à l'universalité du film.**

4. Les personnages

Quels sont les personnages du film ? Décrire chaque personnage avant de s'arrêter plus longuement sur l'enfant. Comment est-il représenté graphiquement ?

Quels sont ses traits de caractère ?

Le garçon est curieux de tout : des fleurs, des poissons, des oiseaux, mais aussi des sons et des mélodies qui se transforment sous ses yeux en mille et une couleurs. Léger, il vole et soulevé par le vent, porté par les nuages, il voit la terre d'en haut.

Demander aux élèves d'exprimer leurs sentiments sur la situation du petit garçon, et d'éventuellement la comparer à la leur. Les images à découper de l'activité n°2 (fournie en annexe) peuvent aider de support à toutes les discussions.

5. Les lieux

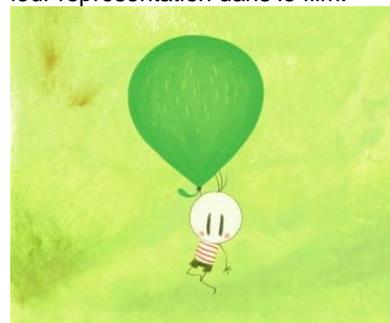
Définir les différents lieux du film (forêt, campagne, gare, ville, maisons, décharge,...)

Décrire les machines. Où sont-elles ? Y en a-t-il à la campagne ?

Décrire les différences entre campagne et ville.

Rechercher l'Amérique latine et le Brésil sur une carte du monde.

Rechercher des images de la forêt tropicale, de la campagne et de villes brésiliennes, puis les comparer avec leur représentation dans le film.

6. Donner son appréciation sur le film

Par oral, en collectif, ou par écrit en individuel, à l'aide de la fiche-activité n°3 (fournie en annexe), les élèves vont donner leur appréciation sur le film. Cette activité permet surtout de développer le sens critique et un vocabulaire adapté.

Pour en savoir plus

Le site des *Films du préau* propose en téléchargement :

- l'affiche du film
- la bande annonce, des extraits, des photos
- un dossier de presse
- un dossier pédagogique
- des vidéos d'ateliers avec des classes

<http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem#>

Maude Paley, enseignante, janvier 2015.

Affiche française du film

une production Filme de Papel musiques originales Gustavo Burlat et Ruben Feffer avec la participation exceptionnelle de Elnárcida, Naná Vasconcelos, Barbatuques et GEM montage Pedro Lima
production exécutive Tita Tessler et Fernanda Carvalho coordination artistique Priscilla Kellen réalisation et animation Alê Abreu

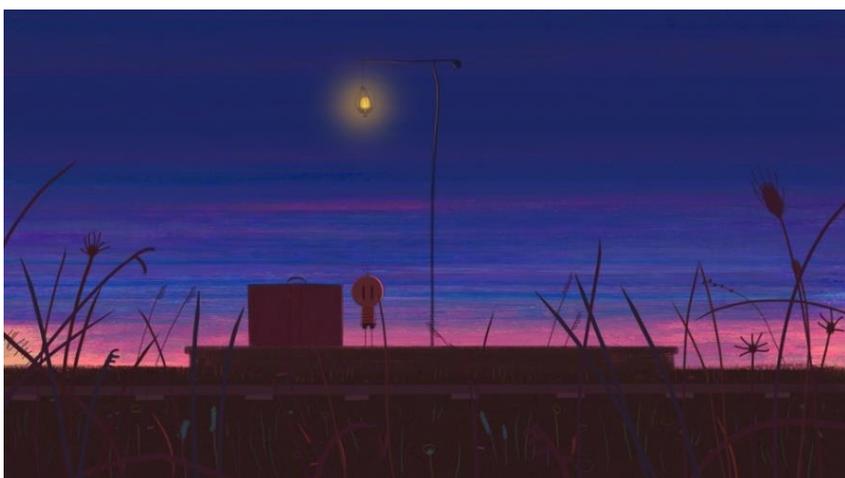
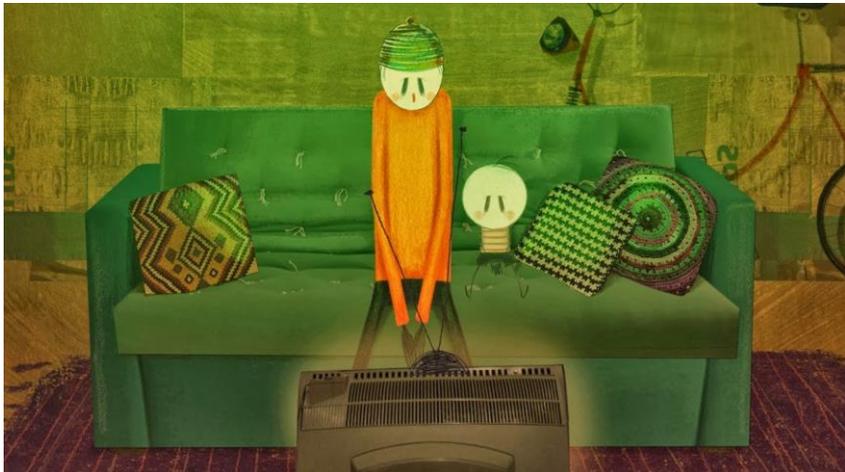
Activité n° 1

Dessine l'univers qui entoure l'enfant. Un paysage où tu imagines qu'il se sentira bien.

Activité n°2

Découpe les images extraites du film. Classe-les dans l'ordre chronologique. Discute du film avec un camarade ou en groupe. Amène les images à la maison pour t'aider à raconter *The Boy and the World* à ta famille.

Activité n° 3

Mon impression sur le film.

Ce que j'ai aimé dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ce que je n'ai pas aimé dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mon personnage préféré dans le film est

Parce que :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

La scène ou la séquence que j'ai préférée dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....