

Fiche pédagogique

Compétition internationale : Courts métrages, Programme 1

Planète Cinéma

Le programme scolaire du FIFF
Das Schulprogramm des FIFF

23.03 > 27.03 2020

Médiation culturelle | Kulturvermittlung

Programme de courts métrages

**Monstruo Dios | Monster
God**, de Agustina San Martín,
Argentine, 2019, 10',
espagnol

Asho, de Jafar Najafi, Iran,
2019, 30', farsi

**AM (Ante Meridiano) | AM
(Before Meridian)**, de Tanya
Alvarez, Mexique, 2019, 14',
espagnol

Roqia, de Diana Saqeb
Jamal, Afghanistan,
Bangladesh, 2019, 11', farsi,
dari

**Tsar Plaksiy ta Loskoton |
King Weeper and Uncle
Tickleton**, de Adrian
Skhaltuiev, Ukraine, 2019,
12', ukrainien

Sous-titré français et
allemand

Durée : 77 minutes

Public concerné :

**Age suggéré : dès 13-14
ans**

Résumés

Monstruo Dios : Dieu est une centrale électrique. Elle fait disparaître les enfants, questionne les vaches voisines, et engendre la peur parmi les habitant.e.s.

Ce court métrage de fiction s'approche d'une forme expérimentale de cinéma, et joue avec les codes habituels pour créer une ambiance et un ressenti plutôt qu'une histoire.

Asho : Interviewé au milieu des chèvres dont il s'occupe, le jeune Asho dévoile sa passion pour le cinéma mais aussi les conflits amoureux et familiaux qui le tourmentent, avec la verve et la fougue d'un enfant de dix ans.

Un documentaire d'une demi-heure qui passe en un clin d'oeil, grâce au drôle et touchant franc-parler du jeune garçon et de sa cousine et future épouse.

AM (Ante Meridian) : Héctor vit avec sa mère et son grand-père, un vieil homme atteint d'Alzheimer. Ce dernier perd de plus en plus ses repères, et la quête d'Héctor pour récupérer une vieille radio qu'il avait vendue va se transformer en

une découverte de l'homme derrière la maladie.

Un court métrage plus traditionnel et dont le format, le traitement de l'image et le récit racontent une histoire émouvante qui pourrait presque se passer de dialogues.

Roqia : Après avoir survécu à un attentat suicide, une jeune fille afghane se trouve ballottée comme un simple objet par les médias qui prétendent vouloir honorer son courage.

Entre le docu-fiction et le court métrage de fiction, Roqia interroge la forme cinématographique tout en dénonçant le cinéma, les médias, et la politique internationale.

King Weeper and Uncle Tickleton : Dans un pays imaginaire, un roi maussade et tyrannique se lance dans une chasse à l'homme pour tenter d'arrêter un rebelle qui se bat pour le peuple avec son humour.

Sous couvert de rimes et de chansons, ce court métrage rappelle que le cinéma d'animation n'est pas seulement destiné aux histoires pour enfant, et que les fables dessinées peuvent aussi être politiques.

Disciplines et thèmes concernés

Sciences humaines et sociales

S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales ... en replaçant les faits dans leur contexte historique et géographique

Objectif SHS 33 du PER

Arts visuels et éducation aux médias

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques ... en prenant conscience de la multiplicité des formes d'expression artistique ... en reliant les faits historiques et leurs incidences sur l'art

... en analysant le sujet, le thème, la technique, la forme et le message d'une œuvre

Objectif A 34 AV du PER

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'information...

Objectif FG 31 MITIC du PER

Pourquoi le **Programme 1 des courts métrages** est à voir avec vos élèves

Le programme de courts métrages du FIFF 2020 propose une sélection riche et variée, tant dans les formes cinématographiques que dans les sujets abordés. Les genres sont en effet aussi nombreux que les courts eux-mêmes : fiction réaliste, fiction libre (film d'art), documentaire, docu-fiction, animation.

Cette large sélection vous permettra d'aborder le court métrage sous toutes ses formes tout en offrant une multitude de thématiques de travail et d'analyse.

Au travers de cinq courts métrages, vous pourrez ainsi aborder avec les élèves la forme cinématographique du court métrage mais aussi (entre autres) :

- le format court comme vecteur d'émotions et de ressentis, plutôt que comme support narratif habituel (avec *Roqaia* et *Monstruo Dios*)

- le concept de neutralité dans la production documentaire (dans *Asho*)
- l'utilisation des techniques de manipulation visuelles et sonores (*Monstruo Dios*)
- l'outil cinématographique au service de discours engagés (dans *King Weeper and Uncle Tinckelton*, *Roqaia* et *Asho*)
- l'utilisation des médias comme outil politique (dans *King Weeper and Uncle Tinckelton*, *Roqaia*)
- la situation géopolitique de l'Ukraine comme exemple de conflit contemporain (dans *King Weeper and Uncle Tinckelton*)

Le jeune Héctor à la recherche de l'histoire de son grand-père - A.M (Antes Meridiano)

Objectifs pédagogiques

- Découvrir différentes formes de production cinématographique
- Décrire les éléments caractéristiques d'un court métrage et en analyser la construction visuelle et sonore.
- Exercer un regard critique et développer des compétences en analyse historique et politique.

Pistes pédagogiques

Avant la vision du film

ANALYSE DE BANDES-ANNONCES

1. Montrer aux élèves [la bande-annonce](#) de *Asho* (voir : *pour en savoir plus*). Leur demander d'imaginer puis de résumer, en quelques mots, l'histoire de ce court métrage (fin y comprise).
2. Montrer ensuite la [bande-annonce](#) de *Monstruo Dios* (voir : *pour en savoir plus*), et procéder à la même réflexion.
3. Discuter des différences principales entre les deux courts métrages : de quel genre cinématographique s'agit-il ? (Documentaire pour *Asho*, fiction ou film d'art pour *Monstruo Dios*).

Quelles différences de cadrage et d'image peut-on voir ? Tenter de justifier ces choix. (*Asho* est filmé dans un format cinéma habituel, en 16/9, avec une caméra mobile à l'épaule, ce qui permet au réalisateur d'être proche des sujets de son documentaire, sans avoir besoin d'une équipe trop importante. Les cadrages favorisent les plans larges, car il est important de montrer l'environnement du jeune garçon et donc son quotidien. Dans *Monstruo Dios*, le format est inhabituel, carré, et les plans sombres pour créer une ambiance particulière et participer à la narration silencieuse de l'histoire ; les plans souvent rapprochés ajoutent à la dimension d'angoisse générale du court métrage).

Quelles sont les différences dans la narration de la bande-annonce ? (*Celle d'Asho* commence de manière poétique, sur une chanson traditionnelle qui plante le décor en complément du paysage. Elle dévoile directement les sujets principaux qui seront abordés pendant le documentaire : la passion du garçon pour le cinéma, les moutons dont il s'occupe, la relation d'amour-haine avec sa cousine et fiancée,

et leur quotidien d'enfants. La bande-annonce de *Monstruo Dios* fait volontairement planer le mystère sur l'histoire, en ne laissant deviner que des pistes sur la forte probabilité qu'il s'agisse d'une fiction d'horreur ou d'angoisse).

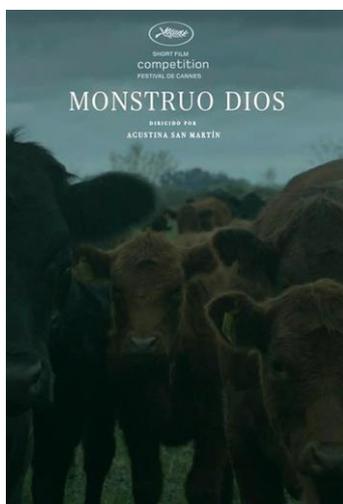
Quelles différences s'affichent dans la bande-son ? (Le son est inégal dans *Asho*, peu retravaillé, car il s'agit d'un documentaire et donc de montrer la réalité avec fidélité. La bande-son musicale du début n'est pas ajoutée mais fait partie intégrante de la réalité puisqu'elle est chantée par le garçon. Dans *Monstruo Dios*, la bande-son est composée de plusieurs sons artificiellement superposés (une mélodie, des bruitages, des chants d'oiseaux, des chuchotements...) ; tout au long des différents plans de la bande-annonce, il s'agit de créer une ambiance sonore particulière. Ce que les professionnels résument par le "sound design").

LE COURT METRAGE

Clés d'analyse de films

1. Si la thématique n'a pas déjà été abordée avec les élèves, présenter les différents types de cadrages et de plans. Proposer ensuite un exercice d'analyse de séquence (en utilisant les bandes-annonces), autour d'un ou plusieurs éléments cinématographiques : le cadrage, la lumière et la couleur, la bande-son, les dialogues...

Cet exercice peut se faire avant ou après les discussion du point 3 des exercices "Analyse de bande-annonce", selon le temps disponible pour la séquence : si vous avez la possibilité de faire visionner deux fois chaque bande-annonce, privilégiez d'abord la discussion libre puis proposez une analyse de séquence purement technique.

Après la vision du film

ANALYSES THEMATIQUES

Le court métrage comme outil au service d'un message

1. Demander aux élèves de résumer l'histoire du court métrage *King Weeper and Uncle Tinckelton*, en indiquant les points clés d'une fable (situation de départ/intrigue, description des personnages au travers de clichés, action, résolution, morale).

Un Roi et sa cour, riches et se complaisant dans leur malheur + le peuple + un héros "simple homme du peuple" qui se bat avec ses poings mais surtout avec sa joie de vivre. Un combat violent entre le pouvoir et la démocratie, puis la chute brutale du pouvoir tout-puissant au travers d'une bataille sans combat. Un peuple libéré, et un héros glorifié et mis au pouvoir.

2. Présenter en quelques phrases la situation géopolitique entre la Russie et

l'Ukraine, ainsi que la récente élection du président ukrainien (**Annexe 1**), et faire le lien avec la fable et le court métrage. Débattre ensuite des messages véhiculés par les quatre autres courts métrages, tels que les élèves les perçoivent.

Asho a peut-être pour but de montrer la réalité du jeune garçon tout en soulevant l'importance du mariage arrangé dans les traditions locales.

Monstruo Dios est une réflexion critique de la réalisatrice sur la religion, qui a pour but de susciter des réactions et émotions¹.

Roqaiya est sans doute une critique forte non-seulement de l'impact des guerres en Moyen-Orient, mais aussi et surtout des médias de masse et de leur traitement manipulateur de l'information. Le court métrage est une mise en abîme, monté comme un documentaire ou des images d'archives,

¹ Extrait d'une interview de la réalisatrice, Augustina San Martín, 2019 (source : <https://www.thenewcurrent.co.uk/augustina-san-martin>)

« **Qu'espérez-vous que les gens retirent de Monstruo Dios ?** »

« J'espère que le court métrage fasse sens pour les gens ! Mais pas de manière intellectuelle, ou esthétique, mais plutôt

dans un sens philosophique plus profond. Le court métrage se veut déclencheur d'une conversation sur notre vision étrange de Dieu, alors si les gens le regardent et qu'ils et elles ressentent un vide spirituel désagréable mais magnétisant, alors je pense que le court métrage aura atteint son but. »

calibré pour susciter des émotions et des questionnements plus que pour raconter une histoire précise.

Bien que plus traditionnel dans sa forme, *A.M.* délivre aussi un message fort sur la rédemption et le passage à l'âge adulte puis à la vieillesse.

LE COURT METRAGE

Clés d'analyse de films

1. En cinq ou dix groupes (un ou deux par court), faire remplir une grille d'analyse de court métrage (modèle en **Annexe 2**), puis discuter librement des différences et similitudes entre les courts métrages.

2. Sur la base des grilles précédemment remplies, analyser cette fois-ci les différences de langage et de formulations utilisées pour décrire les mêmes objets, ainsi que les différences et similitudes de ressentis personnels sur un même court métrage.

Changeons les genres !

3. Seul-es ou par petits groupes, proposer la réécriture d'un des court métrages dans un autre style de court (fiction réaliste, fiction libre/court artistique, documentaire, docu-fiction, animation).

Pour en savoir plus

Asho, bande-annonce officielle

<https://vimeo.com/363107164>

Monstruo Dios, bande-annonce officielle

<https://vimeo.com/333872231>

Fiche e-media sur le documentaire (fait partie d'une séquence complète avec court métrage documentaire, activités interactives et fiche).

Aide au décryptage des images en Annexe 3 :

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/6180/PLDC_Documentaire.pdf

Silence ! on tourne III – L'image au cinéma

Dossier pédagogique et DVD. Pour approfondir le jargon relatif aux différents plans utilisés au cinéma :

http://ciip.educanet2.ch/romandtic2011/ws_gen/24/D4_Silence_on_tourne.pdf

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4129/dossier_pedagogique_CIIP_Silence3_VF.pdf

Grilles d'analyse de séquences de film :

Fiche complète pour analyse poussée :

https://www.profartspla.info/attachments/article/94/sequence_de_film_.pdf

Grille de base pour l'analyse générale de séquence/film/court :

http://ferry-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/grille_d_analyse_sequence_de_film.pdf

Volodymyr Zelenski, l'humoriste ukrainien devenu président :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky

Barbara Rickenmann, ingénieure pédagogique, Strasbourg, février 2019

Annexe 1 : Tsar Plaksiy ta Loskoton, une fable politique ?

Tsar Plaksiy ta Loskoton | King Weeper and Uncle Tickleton

Adrian Sakhaltuev | Ukraine | 2019

12 minutes | Animation | Ukrainien

Publié en 1964, le livre pour enfants de Vasyl Andriyovych Symonenko, *Tsar Plaksiy ta Loskoton (Le Roi Pleurnichard et Oncle Chatouilleur)*, est un de ses derniers ouvrages imprimés, les suivants (fiction et poésie) ayant été interdits d'impression et censurés sous prétexte d'être des « manifestations malsaines de volontés nationalistes »². Andriyovych fut une des figures de proue de la littérature en Ukraine, mais aussi et surtout de la montée du mouvement démocratique. Ses livres, dont la plupart étaient censurés à l'excès et retirés des rayons, ont été pendant de nombreuses années partagés sous le manteau, copiés à la main, pour éviter la censure du régime soviétique en cours.

Le court métrage d'animation d'Adrian Sakhaltuev fait écho, en 2019, à l'élection du président actuel, Volodymyr Zelenskiy, dont l'histoire est curieusement proche de celle de la fable d'Andriyovych. Avant de se présenter aux élections ukrainiennes le 31 décembre 2018, Zelenskiy est en effet comédien et humoriste (notamment dans une série télévisée appelé "Serviteur du peuple" dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu président par hasard). Sa campagne présidentielle est inhabituelle, basée sur une gestion des médias peu traditionnelle avec de nombreuses parodies et apparitions sur les réseaux sociaux, et il est perçu par le peuple ukrainien comme une alternative nécessaire au trop traditionnel président alors en fonction, Petro Porochenko.

Bien que la fable du Roi Pleurnichard soit vieille de plus de 50 ans, elle reflète avec une ressemblance frappante la montée au pouvoir de l'ancien humoriste, la discordance entre les demandes du peuple ukrainien et les actes de Porochenko, et les effets d'une Russie tentant depuis plusieurs siècles de faire des Ukrainien-nes les sujets d'un royaume totalitaire.

² Source : <http://museum.khpg.org/index.php?id=1113996183>

Annexe 2 : Grille d'analyse de court métrage – Fiche élève

Titre :

Réalisateur-trice / Mise en scène :

Producteur-trice :

Année de production :

Pays :

Style : fiction réaliste – fiction libre/court artistique – documentaire – docu-fiction – animation

Genre(s) : sentimental – comédie – western – policier – musical – science-fiction – épouvante – fantastique – aventure – historique – burlesque – ...

Scénario : original – tiré d'un récit

Synopsis (résumer l'histoire ou le sujet du court métrage, en indiquant le contexte historique, social, politique...) :

Personnages/sujets principaux (décrire l'aspect physique, l'âge, la condition sociale, les caractéristiques psychologiques...) :

Narrateur : interne – extérieur – absent

Dialogues : fréquents et importants – rares, mais significatifs – peu importants

Bande-sonore (*décrire la bande-sonore, les effets ou musiques utilisés, l'effet recherché...*) :

Plans, cadrages et angles de vue utilisés (*plan d'ensemble, plan moyen, gros plan ... / plan-séquence, alternance champ/contre-champ, plongée, contre-plongée, vue frontale...*) :

Montage (*décrire le rythme entre les différents plans et le(s) effet(s) souhaités*) :

Commentaire personnel (*décrire son ressenti personnel, son avis général, les questions que le court métrage soulève, les points fort et points faibles esthétiques/techniques/narratifs...*) :
