

ACADEMIE DE LYON

**INSPECTION ACADEMIQUE
DU RHONE**

Dispositif « Ecole et cinéma » 2005/2006

Cycle 2 : « Programme de courts métrages »

L'école des facteurs Jacques Tati 1947

Le cyclope de la mer Philippe Jullien 1998

Les musiciens Mikhaïl Kobakhidzé 1969

Gagarin Alexei Karitidi 1993

Quelques éléments pour aborder « le Cyclope de la mer »

1 Avant la projection

pages 1-2

- 1-1 Analyse comparée de deux affiches
- 1-2 Analyse de l'affiche Le cyclope de la mer
- 1-3 Musique
- 1-4 Hypothèses de récit
- 1-5 Une lecture

2 Après la projection

pages 3-4

- 2-1 Approche sensible de l'œuvre
- 2-2 Approche raisonnée de l'œuvre
 - 2-2-1 Compréhension du récit (trame, personnages, décor)

3 Pistes de travail

pages 5-6

- 3-1 Langage oral
- 3-2 Langage écrit
- 3-3 Découvrir le monde
- 3-4 La voix, l'écoute
- 3-5 Le regard et le geste

4 Bibliographie relative à la mer

pages 7-8

MRA Arts et Culture
Madame BELLOT-CHUZEL Martine
Ecole maternelle La Pibole
254, rue des écoles 69730 GENAY
martine.chuzel@ac-lyon.fr

Inspection de l'Education Nationale
Coordinateur départemental
Madame CHOFFEL Myriam-IEN
13, quai Jaÿr 69009 LYON
ce.0690264m@ac-lyon.fr

1 Avant la projection

1-1 Analyse comparée des 2 affiches

Les enfants vont voir plusieurs films. Comparer les deux affiches, celle qui regroupe les courts métrages mais dont l'illustration est tirée de « L'école des facteurs » et celle du « Cyclope de la mer ».

La première affiche indique le titre du film en gros caractères mais mentionne aussi « autres courts », c'est l'occasion d'expliquer que « court-métrage » signifie en opposition à « long-métrage », le bas de l'affiche nous donne d'autres indications : les titres des films et leurs réalisateurs, ainsi que la date à laquelle ces courts métrages ont été rassemblés. Combien va-t-on voir de films ? Quatre en référence aux quatre titres mentionnés.

L'image de la première affiche est sépia : un film ancien qui date de 1947, la deuxième est en couleur, cela laisse supposer que le film est plus récent : 1998.

La première affiche montre des personnages réels, la seconde des personnages fictifs. Les genres vont donc être différents. On aura une approche variée du film court : 2 courts de fiction : L'école des facteurs et Les Musiciens, 2 courts d'animation : Le Cyclope de la mer et Gagarin.

1-2 L'affiche du Cyclope de la mer

Le message linguistique :

Le titre, qu'évoque-t-il aux élèves ? Savent-ils ce qu'est un cyclope ? L'image va nous renseigner.

Où se trouve le titre dans l'affiche ? Quelle typographie ? Quelle couleur ? Couleur lumineuse qui contraste avec le bleu marine. Il se détache telle la lumière du phare dans la nuit.

D'autres indications : le réalisateur du film et l'annonce d'un prix remporté par ce court-métrage : FIPA d'or en 1999 (Festival International de Programmes Audiovisuels). Pour information, ce court-métrage a reçu 27 prix internationaux.

Le message iconique :

Les couleurs : couleurs froides : le bleu de la mer, le bleu de la nuit, contrastées à 2 reprises par le rouge du poisson et le rouge du phare.

1 personnage avec 1 œil, 1 phare, 1 poisson. Toujours le chiffre 1 : c'est l'image de la solitude.

L'affiche nous renseigne sur les protagonistes du film, le décor est planté. Une histoire avec comme toile de fond la mer, un phare et deux personnages : un cyclope et un poisson.

Par contre le phare n'apparaît qu'en arrière plan comme élément de décor de la mer or l'histoire se passera à l'intérieur ou à proximité immédiate de celui-ci.

Notions de plans à travailler avec les enfants : comment sont situés poisson, cyclope et phare les uns par rapport aux autres ?

Le poisson en premier plan, le phare à l'arrière plan, le cyclope en plan médian. Le poisson apparaît aussi gros que le phare parce qu'il est au premier plan. Les tailles sont relatives en fonction des plans.

Le cyclope se trouve au milieu de l'affiche : personnage principal ? Il est entouré par le phare et le poisson : voir quelles hypothèses de récit en font les enfants et en discuter suite à la séance de cinéma.

Le phare éclaire le cyclope : mise en lumière du personnage principal.

1-3 La musique

La musique du Cyclope de la mer est de Yann Tiersen. Il n'existe pas de bande originale du film puisque c'est un court-métrage mais on retrouve la signature du musicien dans la bande son.

Il est donc intéressant de faire de l'écoute d'autres musiques de l'artiste. Le Cd intitulé Le Phare sorti en février 1998 peut éclairer sur ce que l'on va entendre. C'est un musicien qui aime à mélanger les instruments comme piano, banjo, mandoline, violon ...avec des sonorités plus originales sorties d'un toy-piano (petit piano pour enfant qui rappelle la sonorité des boîtes à musique), de cliquetis de roues de vélo, de machines à écrire, de casseroles ...ou encore bruitages de vent et d'orages empruntés à sa Bretagne natale.

1-4 Hypothèses de récit

Produire des images et du texte (oral/écrit)

A partir de cette image, faire imaginer aux élèves un récit avant la projection.

Au préalable on peut faire un travail de lecture d'images et reprendre la notion de plans abordée lors de la lecture d'affiche (ombre d'oiseau sur le mur, personnage centré sur l'image ...). On peut donner des précisions sur le lieu : chambre de phare où vit le personnage.

La situation initiale étant donnée : le cyclope seul, assis sur son lit dans le phare qu'il garde, trouver un ou plusieurs événements et une situation finale.

Ce travail s'appuiera sur le langage oral puis écrit. Il peut être effectué en collectif ou en petit groupe. Chaque récit pouvant faire l'objet de comparaison : éléments constants, ressemblances, différences.

Ces récits pourront être illustrés.

On pourra revenir sur ce récit, suite au visionnement et effectuer aussi ce travail de comparaison.

1-5 Une lecture

Mono le cyclope Olivier DOUZOU

Editions du Rouergue

Malgré son unique œil, Mono est comme tout le monde.

2 Après la projection

2-1 Approche sensible de l'œuvre

Cette approche sensible peut se faire sur les quatre courts-métrages. Quel est le court métrage que les enfants ont le plus aimé ? Pourquoi ?

Les ont-ils trouvé comiques, ont-ils eu peur, ont-ils trouvé les histoires simples ou compliqués ? etc...

Revenir plus particulièrement sur Le cyclope de la mer et les hypothèses de récit si un travail a été fait au préalable.

Comme c'est le dernier film de l'année, imaginer un classement allant du film que l'on a préféré à celui que l'on a le moins aimé, en argumentant.

2-2 Approche raisonnée du Cyclope de la mer

2-2-1 La compréhension du récit

-La trame de l'histoire :

- le cyclope se réveille et met en mouvement une collection de marionnettes articulées faites de matériaux de récupération (liège, morceaux de bois...)
- alors qu'il ramasse des morceaux de bois flottés, il sauve un poisson rouge d'un groupe de goélands.
- il lui recrée un univers protecteur, dans un bocal, à l'intérieur du phare, à l'abri de ses prédateurs et ferme même les volets pour le protéger encore plus.
- il fait désormais partie de sa vie et instaure une pseudo communication (imite l'ouverture de la bouche du poisson pour communiquer)
- le poisson, une fois rétabli, cherche à s'échapper par la fenêtre ouverte. Le cyclope le rattrape de justesse.
- il cherche alors à distraire le poisson par tous les moyens : il lui crée un environnement naturel puis lui crée un univers de poissons articulés.
- le cyclope sort et repeint joyeusement la porte du phare.
- retour à l'intérieur : le poisson semble l'ignorer, il refuse même la nourriture. Alors le cyclope va sculpter un phare dans un morceau de bois pour l'offrir au poisson. Il allume une bougie pour fêter l'année qui vient de s'écouler et qu'ils ont passée ensemble.
- tempête dans le bocal puis à l'extérieur.
- le cyclope monte faire son travail de gardien de phare, il est aveuglé au sens propre du terme par un éclair.
- destruction en partie du phare par la tempête.
- il cherche à l'aveugle le poisson dans les débris.
- il sort et lui redonne sa liberté.
- il alimente le feu avec les débris du petit phare, des marionnettes, des morceaux de bois, de liège...
- le phare expose une petite lumière dans la nuit, le cyclope est retourné à sa solitude.

- Les personnages

Le Cyclope :

Dans la mythologie grecque, les trois fils de Gaïa (la terre) et d'Ouranos (le ciel) étaient des géants qui n'avaient qu'un œil au milieu du front. Ils fabriquèrent la foudre à l'intention de Zeus.

Dans le film, le cyclope est un gardien de phare isolé. Il comble sa solitude en créant des pantins animés, des sculptures en relation avec le monde qui l'entoure (mouettes, goélands, poissons...). Sa vie bascule lorsqu'il rencontre le poisson. Il deviendra aveugle.

Il est **gardien** : gardien du phare et gardien du poisson.

Il est **créateur** : figurines articulées et sculptures qui peuplent sa chambre.

Il est **nourricier** et **protecteur** vis-à-vis du poisson.

Il cherche à se faire **amuseur** en essayant de distraire le poisson.

Il est **possessif**, il ne voit pas que le poisson s'ennuie et tourne en rond dans son bocal comme lui dans son phare.

La cécité lui apporte la sagesse puisqu'une fois aveugle, il rend la liberté à son captif.

C'est une marionnette de 24 centimètres de hauteur. Son corps a d'abord été fabriqué en fil de fer pour être facilement articulé. Puis il a été recouvert de couches de mousse pour lui donner du volume. Sa tête, ses mains et ses pieds ont été sculptés avec de la pâte à modeler puis moulés. Son œil, véritable prothèse oculaire, est placé au milieu du visage. En fin une couturière lui a confectionné de petits habits.

Le poisson :

Sauvé des oiseaux par le cyclope, il s'ennuie dans la prison dorée que lui fabrique celui-ci.

Le cyclope lui sauvera la vie par deux fois, la première fois en le recueillant, la deuxième fois en le rejetant à la mer.

Pour être animé souplement, le squelette est constitué de plaques d'aluminium recouvertes de mousse de latex et de couches d'écailles en plastique cousues. Sa mâchoire inférieure est articulée pour gober. Son œil est en résine.

Les mouettes et goélands :

Seuls éléments de vie autour du cyclope.

Les mouettes sont constituées d'une structure en fil de fer, entourée de tissus sur lesquels sont collées de vraies plumes de pigeon.

-Le décor

Un phare isolé en pleine mer, pas de bateaux qui passent à l'horizon ce qui renforce l'isolement.

Vu de l'extérieur, le phare comporte trois étages avec au sommet une rotonde.

- étage supérieur : rotonde ouverte par une baie vitrée d'où le cyclope, installé sur son siège pivotant, observe la mer.
- étage du milieu : unique pièce circulaire qui sert de chambre et d'atelier au cyclope, une fenêtre donnant sur l'extérieur.
- Etage inférieur : une porte au rez de chaussée qui s'ouvre sur une plate-forme entourée de rochers.

La mer : elle est constituée de feuilles de cellophanes bleutées, vrillées sur des rouleaux parallèles animés image par image.

3 Pistes de travail

3-1 Langage oral

Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots la trame narrative de l'histoire

- restituer le récit du film, à l'aide ou non de support visuel (images du film)
- mélanger une autre série d'images et retrouver les images relatives au récit.
- raconter la suite de l'histoire : quelle sera la vie du cyclope à la fin du récit?

Identifier les personnages d'une histoire, les caractériser moralement et physiquement

- faire le portrait du cyclope et du poisson

Inventer une courte histoire dans laquelle les acteurs sont posés avec au moins un événement et une clôture.

- si ce travail n'a pas été fait avant la projection, il peut se faire dans le prolongement. Soit en créant une histoire avec les mêmes personnages mais des événements différents, soit en créant une histoire avec des personnages différents mais les mêmes événements.

3-2 Langage écrit

Copier des mots ou une ligne de texte

- après avoir illustré les différentes parties de l'histoire, écrire la légende des dessins.
- trouver un titre et l'écrire après avoir inventé une nouvelle histoire.

3-3 Découvrir le monde

S'intéresser à des espaces inconnus

Visionner et faire des recherches documentaires sur la vie de gardien de phare, la mer, le phare.

Distinguer le réel de la fiction

Présenter des films documentaires et des films de fictions sur le même thème (par exemple la mer) et faire comparer, trouver quels indices montrent si on est dans le réel ou dans le fictif.

Reproduire un assemblage de formes simples à partir d'un modèle

Réaliser le puzzle de l'affiche du film ou d'une image du film.

Découverte sensorielle

A partir de sons et d'images ayant pour thème la mer, pouvoir les associer.

Domaine de la matière et des objets

En liaison avec l'éducation artistique, à partir d'éléments de récupération, plier, couper, coller, assembler,...pour réaliser de petits personnages ou de petits animaux comme le Cyclope le fait dans son atelier. Les assembler pour créer des mobiles.

Découvrir des objets mécaniques simples et s'intéresser à leur fonctionnement.

3-4 La voix, l'écoute

Ecouter des musiques en rapport avec le thème de la mer

Inventer des bruitages avec des objets (le vent qui souffle, la tempête, la porte qui se claque, le grincement des objets en mouvement, le bruit des pas...)

Fabriquer et jouer au loto sonore en reprenant et ajoutant des sons du film (les goélands, les vagues, l'orage, le crépitement du feu,...)

3-5 Le regard et le geste

Reconnaître des images d'origines différentes

- trier les 4 films :

2 films avec acteurs : L'école des facteurs et Les musiciens

2 films d'animation. Parmi les deux films d'animation : 2 genres différents : Le cyclope de la mer est une animation de poupées, Gagarin est une animation de dessin.

- apporter dessins, photographies, reproductions d'œuvres, illustrations, affiches ayant pour cadre la mer et nommer les différents types d'images.

Utiliser le dessin comme moyen de représentation

- représenter une scène ou un personnage du film.

- le cyclope n'a qu'un œil, en variant d'autres parties du corps, imaginer un autre personnage fantastique.

S'exprimer avec les différents outils et mediums abordés durant l'année pour traduire un contrat sur l'isolement ou la solitude par exemple.

Ce peut aussi être un contrat sur le contraste : mer calme en opposition à la tempête :

« *La mer a tout emporté et détruit le phare.* »

Lecture d'images (photos, reproduction d'œuvre...) traduisant l'isolement, le contraste (mouvement) ou le contraste ombre- lumière, couleurs chaudes-couleurs froides.

Modelage (terre, pâte à modeler, pâte à sel)

Après avoir exploré le matériau, réaliser des petits personnages ou des petits animaux en lien avec le thème de la mer.

Comprendre la fabrication des images

C'est l'occasion d'aborder le principe de l'animation (filmer image par image) afin d'affiner le regard des enfants et leur permettre de trier les images animées dont ils sont submergés.

Je peux vous aider, il suffit que vous ayez un caméscope avec un pied.

Bibliographie ayant pour cadre la mer

Des documentaires et des fictions

Le bord de mer Valérie GUIDOUX

Mango 2003

Trois éclats rouges toutes les quinze secondes
Jean-Pierre GESTIN - Franck PERROT

Le Patio 2000

Alex au bord de la mer Sylvie BAUSSIÈRE

Casterman 2001

La journée d'un petit garçon à la mer, pour découvrir le vent, les bateaux ou les vagues.

Les animaux marins

Bayard jeunesse, Coll. Youpi Septembre 2004

Voici une petite encyclopédie sur les animaux marins, la tortue luth, le dauphin, le cachalot ou le requin. On retrouve la même présentation à rabats, avec des informations sur la chasse, l'alimentation ou la reproduction.

J'explore le bord de mer Caroline ALLAIRE

Gallimard jeunesse Mes 1eres découvertes 2002

Bateau Tempête Philippe SEDLETZKI

Pour de vrai 2003

Lors d'une balade en mer, un voilier est surpris par une terrible tempête. Un petit garçon et sa famille doivent faire preuve de sang froid pour alerter les secours. Louis, le jeune garçon tombe à la mer, mais les secours parviennent à localiser l'embarcation. Grâce à une Terre-Neuve, l'enfant et sa mère seront sauvés. Cette histoire simple permet de découvrir avec minutie le déroulement d'un sauvetage en mer, alliant récit et explications techniques.

Le petit gardien de phare Elodie NOUHEN

Circonflexe 1998

Du haut sa tour, Maël, un petit gardien de phare, regarde passer les bateaux en rêvant de changer de vie et de voyager sur la mer et de vivre des aventures. Mais, un incident va lui faire réaliser l'importance de son travail et surtout son utilité.

Le gardien de phare aime trop les oiseaux Jacques PREVERT

Gallimard 1988

Recueil avec 5 histoires dont celle-ci C'est un poème illustré dont voici le texte :

*Des oiseaux par milliers volent vers les feux
Par milliers ils tombent par milliers ils se cognent
Par milliers aveuglés par milliers assommés
Par milliers ils meurent.
Le gardien ne peut supporter des choses pareilles
Les oiseaux ils les aiment trop
Alors il dit tant pis je m'en fous
Et il éteint tout
Au loin un cargo fait naufrage
Un cargo venant des îles
Un cargo chargé d'oiseaux
Des milliers d'oiseaux des îles
Des milliers d'oiseaux noyés.*

Les bateaux de papier Anne KALICKY

Gautier-Languereau 2005

La mer inspire les artistes et fait rêver les enfants. Ottone fait partie de ces amoureux de l'océan qui s'imaginent marins, grands pêcheurs et maîtres des flots. Des vacances au bord de la mer donnent l'occasion à Ottone de rencontrer un vrai marin, d'aller à la pêche en compagnie du jeune Lumio. C'est le début d'une aventure en mer, d'une amitié entre deux petits garçons et la prise de conscience que les rêves peuvent se réaliser.

Le P'tit du bocal Friedrich Karl WAECHTER

Ecole des Loisirs 1999

Dans son bocal, un petit poisson rouge rêve de liberté. Il souhaiterait connaître la mer dont ses parents lui parlent souvent et interprètent sans cesse leur propos. Avec imagination, il rêve de grand large et de peur. Et s'il ne peut aller à la mer, la mer, avec amour, viendra à lui.

Vous pouvez aussi raconter des livres sur le thème de la solitude.

Et aussi des CD

Mers et Océans

Bio Sound

Disque qui présente la diversité des sons maritimes caractéristiques des éléments naturels et de sa faune (plages, profondeurs de l'océan, tempête, roulis, vent, oiseaux, dauphins, baleines...)

Mers et Océans

Collection Le monde merveilleux de la nature

J'écoute les sons de la mer

Nashvert production 2000

Sons de la mer (vagues, rouleaux, tempête), **des animaux** (dauphin, cachalot, phoque), **des oiseaux** (goéland, mouette, fou de bassan), **des hommes et la mer** (port, criée, corne de brume)...et aussi des jeux sonores.