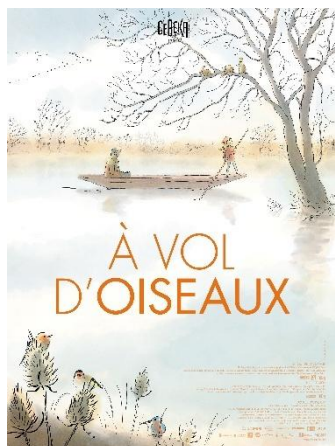

Dossier d'accompagnement pédagogique

À vol d'oiseaux

« À vol d'oiseau » est d'abord une expression. Elle caractérise une distance, souvent estimée et en ligne droite. Elle évoque aussi le voyage, avec l'envie de prendre le chemin le plus direct pour se rendre quelque part. Lorsque l'oiseau vole d'un endroit à un autre, il n'est entravé par aucun obstacle. Ni l'eau, ni les montagnes, ni les chemins sinueux ne sont un problème pour lui. C'est certainement le désir profond de Jean, Ellie et le vieil homme, les personnages des trois films de ce programme. Ils surpassent les contraintes de la vie pour atteindre leur but.

« À vol d'oiseau » souligne aussi le lien direct, évident, qui relie ces films, trois hommages aux oiseaux, à la nature qui nous libère et ouvre l'esprit. Quel que soit leur âge, c'est par une rencontre avec ces animaux sillonnant le ciel que les personnages échappent à leur solitude, se révèlent à leur contact et découvrent la liberté.

Source Gebeka

Trois courts métrages

Le tout petit voyage	L'air de rien	Drôles d'oiseaux
Film d'Emily Worns Belgique - 2023 - 7mn Animation ordinateur 2D	Film de Gabriel Hénot-Lefèvre France - 2022 - 14mn Tradi numérique 2D	Film de Charlie Belin France - 2021 - 35mn Animation 2D
Synopsis : Jean est témoin d'une chose extraordinaire : Titi, sa perruche, peut ouvrir la porte de sa cage ! Pourtant l'oiseau ne part pas. En essayant de comprendre pourquoi, Jean se retrouve embarqué dans un monde magique. Titi va pouvoir montrer ses failles et peurs, et Jean l'aidera à les surmonter. En traversant d'étonnants paysages, ils enrichiront leur amitié et apprendront que dire au revoir, ce n'est pas dire adieu.	Synopsis : Dans un sanatorium en bord de mer, un vieil homme voit sa vie bousculée par l'arrivée d'une mouette qu'il va doucement apprivoiser. Le jour où celle-ci est blessée, l'homme va prendre soin d'elle et retrouver, pour un instant, son âme d'enfant.	Synopsis : Ellie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier d'ornithologie. Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le ramener directement chez Anna qui vit sur une île sur la Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d'oiseaux...

Thématique : la nature dans tous ses états

Mots-clés : oiseaux, nature, espace, liberté, frontières, émotions, relations, partage, monde fantastique

Source Nanouk : *La nature, tout en étant source de contemplation, peut se révéler imprévisible, parfois même menaçante dans Drôles d'Oiseaux, ou périlleuse dans L'Air de rien. Dans les deux films, les tempêtes surgissent : le vent se fait agressif, le grondement de l'orage déchire le calme, rappelant combien la nature peut bouleverser l'équilibre fragile du quotidien. Ces regards portés sur la nature ne se limitent pas à l'émerveillement : ils en embrassent aussi toute l'ambivalence. Élargir les représentations du vivant, comme le propose l'ensemble du programme À vol d'oiseaux, c'est ouvrir le champ de nos possibles et caresser nos imaginaires pour explorer d'autres manières d'habiter le monde. Les choix de représentations opérés dans ces films enrichissent notre manière de percevoir et de raconter le monde vivant.*

Dans ces trois courts métrages la nature est vue à hauteur d'enfants grâce notamment à des personnages auxquels ils pourront s'identifier facilement. Les animaux et tout particulièrement les oiseaux, cités dans les génériques comme des « acteurs », entretiennent des relations fortes ou ont une place particulière dans la vie des personnages rencontrés. Quant aux décors naturels dans lesquels évoluent les personnages, ils donnent toute sa place à la nature, immense, foisonnante et magnifique. Elle a une place centrale dans les trois films.

Représentation de la nature sensible et poétique Techniques utilisées et propos des réalisateurs (Source Nanouk)		
Le tout petit voyage	L'air de rien	Drôles d'oiseaux
Dessin et encres colorées vives et lumineuses (aplats) Flore luxuriante	Dessin réhaussé d'aquarelle, dégradé doux, transparence Ambiance des plages du Nord de la France	Dessin à la main puis sur tablette, encres transparentes, « blanc » de la feuille, couleurs par touche (ex : tache rouge du manteau) Ile de Souzay, bords de la Loire
<i>Jean rêve que c'est un monde magique, ..., porté par des couleurs éclatantes. ... J'ai donc préféré privilégier une esthétique agréable à l'œil, en accentuant les contrastes et les couleurs folles qui ont pris le dessus sur toute l'histoire et le réalisme graphique qui était prévu initialement. Ce choix s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de mon travail, puisque la couleur occupe une place centrale dans chacun de mes projets. »</i>	<i>Dans cette histoire, j'ai opté pour une grande simplicité graphique. Le sanatorium, ..., fait face à la mer du Nord, dans ma région d'origine, la Côte d'Opale. L'horizontalité du paysage, ce côté pastel dans les couleurs, l'aspect aqueux propre à ce lieu, m'ont naturellement conduit à privilégier cette approche graphique.</i>	<i>J'apprécie les compositions épurées, peu chargées, qui laissent la place à l'imagination des spectateur-rices. Cela favorise une lecture agréable de l'image. Ayant beaucoup exploré la matière sonore documentaire, j'ai ressenti qu'un excès de détails visuels risquait de surcharger l'ensemble et de devenir indigeste. Pour la couleur, j'aimais bien que le dessin laisse l'espace aux traits. Dès que c'est trop rempli, je trouve que ça fige alors que je voulais préserver une certaine vivacité. La difficulté résidait donc dans le fait que des couleurs trop franches masquaient le trait très fin. Il a fallu trouver un juste équilibre. J'ai collaboré avec Charles Nogier et Anne-Sophie Raimond pour la colorisation, c'était intéressant de trouver des atmosphères pastel. On a fait quelque chose de simple, sobre, dans une démarche impressionniste visant à privilégier les jeux de lumière et les émotions, plutôt que la reproduction fidèle de chaque objet avec sa couleur exacte. »</i>
		

Autres thématiques

Une aventure qui fait grandir

« Drôles d'oiseaux » : Un thème important dans le film est également celui du dépassement de soi et de ses propres peurs pour grandir. Les étapes de construction de l'individu sont présentes dans le film : Ellie va vivre une petite aventure en partant à la découverte de l'île de Souza, une initiation à travers les épreuves et obstacles de l'histoire et les personnages rencontrés. On retrouvera dans le film toutes les caractéristiques du « récit initiatique d'une héroïne contemporaine » :

- Situation initiale
- Elément déclenchant
- Successions de péripéties et d'épreuves à surmonter
- Situation finale : le héros a trouvé sa place

Regarder, ressentir les choses essentielles de la vie

Site Nanouk : Dans chacun des courts métrages, l'ordinaire se manifeste à des degrés divers : il peut n'être qu'un arrière-plan, comme ce temps de jeu dans le jardin pour Jean ; s'incarner dans les gestes routiniers du vieil homme – enfiler ses pantoufles, prendre ses repas ; ou encore occuper une place centrale dans la vie d'Ellie

Tout au long des films, il est fait mention de « petits riens » mais qui ont une place essentielle dans la vie de tous les jours :

- * Ecouter et observer la nature, la forêt, la mer (contact avec la nature, retour aux sources)
- * Récolter des fruits,
- * Prendre du temps, flâner,
- * Jouer avec ses amis,
- * Lire,
- *

Les relations entre les personnages

- * L'entraide (Jean encourage la perruche à sortir de sa cage et à partir à l'aventure, Ellie et le pêcheur, le vieillard et la mouette)
- * L'amitié (le vieillard qui « l'air de rien » se prend d'amitié pour une mouette, Ellie et l'épicier, Ellie et la documentaliste Anna)
- * La complicité entre Ellie et sa maman Manue

La liberté

- * Oiseau en cage - domestiqué
- * Oiseau en liberté - sauvage
- * L'émancipation
- * Légèreté/renaissance (élan du vieillard à la fin du film)

Pistes pédagogiques

Avant la projection – S'interroger sur ce qui va être vu

Donner quelques clés de compréhension pour entrer dans l'univers du film.

Un travail autour du titre, de l'affiche, de la bande originale permet de placer les élèves en situation d'attente, il s'agit ici de donner envie de voir le film sans le dévoiler.

→ La nature dans tous ses états

Expliquer aux élèves le thème des trois films.

Champs lexicaux : Nature et ornithologie / Relations

→ L'affiche L'observer, la décrire.

Les éléments écrits

Les éléments liés au cinéma - Les repérer

(Réalisateurs, producteur, distributeur, voix, musique)

Le titre - Que vous évoque-t-il ? Que veut dire cette expression ? Emettre des hypothèses

Trois films

Les éléments dessinés

<i>Les personnages et les oiseaux</i>	<i>Le contexte</i>
Les décrire (tailles, couleurs, activités) Les situer sur l'affiche Repérer les oiseaux Imaginer les liens entre les personnages et les oiseaux	Où vont se dérouler les films ? Quel sera le sujet des films ?

Ce que l'on peut imaginer

Emettre des hypothèses pour imaginer l'histoire du film qui seront reprises après la projection.

→ La technique d'animation et les courts-métrages

Après la projection – S'exprimer, analyser, se remémorer

→ Exprimer ses émotions

Recueillir les impressions, ce que l'on a retenu, ce que l'on a aimé ou pas, ce qui a fait rire ou sourire, ce qui a ému, ce qui a fait peur, ce qui a paru curieux ou étrange, éventuellement ce que l'on n'a pas bien compris...

Dessiner son passage de film préféré, son personnage préféré.

Vocabulaire émotions :

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/wp-content/uploads/2019/05/sentiments-et-émotions_.pdf

→ Échanger, communiquer, participer

Les hypothèses émises avant la projection : y revenir pour les valider ou non.

Les personnages

Les recenser

Faire leur portrait

Caractériser les relations entre les personnages

Les personnages principaux		
Le tout petit voyage	L'air de rien	Drôles d'oiseaux
Jean Titi la perruche, oiseau domestique en cage Relation d'entraide et de soutien pour vaincre ses peurs et se sentir libre.	Le vieil homme, isolé dans une maison de retraite, affaibli physiquement, regarde par la fenêtre la mer et les oiseaux, échappe à la solitude grâce à la mouette et retrouve un sentiment de liberté. La mouette vole au-dessus de l'eau pour pêcher et se nourrir, méfiante vis-à-vis du vieillard au début. Relation de confiance et d'entraide lorsque la mouette est blessée.	Ellie, dix ans et demi, en classe de sixième à Saumur, timide, passionnée par la lecture et l'ornithologie. <i>Intention de la réalisatrice Charlie Belin</i> <i>Le portrait d'une collégienne : « Au tout début de l'écriture du personnage, j'avais été très inspirée par le témoignage d'une jeune fille autiste Asperger. Elle relatait une récréation où elle était restée allongée sur un banc à regarder avec plaisir les feuilles d'un arbre bouger dans le vent, en décalage avec les autres enfants qui jouaient au ballon dans la cour. Cette image est restée comme une définition du personnage d'Ellie. »</i> Anna, documentaliste du collège, vit sur l'île de Souza, femme baroudeuse, voix grave, gestes posés, figure de la femme qu'Ellie aimerait devenir. Relation amicale hors cadre scolaire. Manue, maman d'Ellie, très maternelle, semble débrouillarde. Relation tendre et fusionnelle. Wahid, épicier tunisien, à l'écoute, aide Manue en gardant régulièrement Ellie. Monsieur Caron, pêcheur avec sa barque Aide Ellie à traverser la Loire. Lina, copine du collège, apprécie Ellie pour son calme et son absence de médisance sur les autres. Les nombreux animaux croisés par Ellie tout au long du film (Cf. générique de fin).

→ Raconter l'histoire

Reconstituer la trame de la narration des films en s'aidant d'étiquettes-illustrations ou de mots clés.

Pour les élèves de GS, s'aider des marottes des personnages principaux.

Mots-clés du cinéma : animation, dessin animé, court-métrage, imaginaire, fantastique, cadrage, petit-grand, musique, sons,

– Procédés cinématographiques

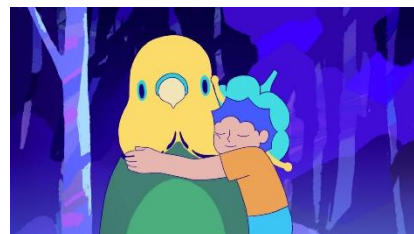
Le cadrage

* *Plongée / contre-plongée* : Angles de prise de vue qui accentuent l'infériorité / la supériorité d'un personnage, la sensation de vide, la hauteur d'un édifice, la petitesse d'un personnage dans un décor imposant.

« Vue à vol d'oiseau » - définition : regard des oiseaux sur la ville, la nature, ...

* *Hors cadre* : Perruche tronquée comme pour amplifier la différence de taille avec Jean et rendre la nature encore plus grandiose.

* *Gros plan* : pour montrer les émotions d'un personnage et mettre en avant son visage.

La forme des films, leurs caractéristiques

Films d'animation, court-métrages (durée inférieure à 1h)

Les ressentis

Cette attention au sensoriel, Charlie Belin l'exprime ainsi pour son film : « J'apprécie également, dans les films que je regarde, lorsqu'ils font appel au sensoriel. Cette approche s'est imposée de façon assez intuitive ; elle correspondait au personnage et à mon envie de susciter des sensations. Comme le film s'ancre dans le quotidien, dans l'ordinaire, c'est ça qui permet de créer des émotions. Loin de toute tension dramatique, cela laisse ainsi place à ces petites explosions de sens. »

Le toucher

« L'air de rien » : La texture du papier, son grammage, les mains du vieillard caressant la mouette.

« Drôles d'oiseaux » : La douceur des plumes des oiseaux ramassées, la main d'Ellie qui effleurent ses crayons de couleurs, le souffle du vent dans les cheveux d'Ellie.

L'ouïe

Les sons des oiseaux, le bruit de la pluie, de la tempête, le bruissement des feuilles

Les voix des personnages (comédiens professionnels et non professionnels comme pour Monsieur Caron)

Voix pour deux films seulement (Drôles d'oiseaux et Le tout petit voyage).

Les musiques

– Le carnet de cinéma – Support mémoire des élèves

Créer-fabriquer un objet individuel qui va rendre compte du parcours cinématographique de chacun et permettre à chaque élève de devenir un « amateur » éclairé.

Tickets, écrits, illustrations, émotions, vocabulaires technique et sensible, ...

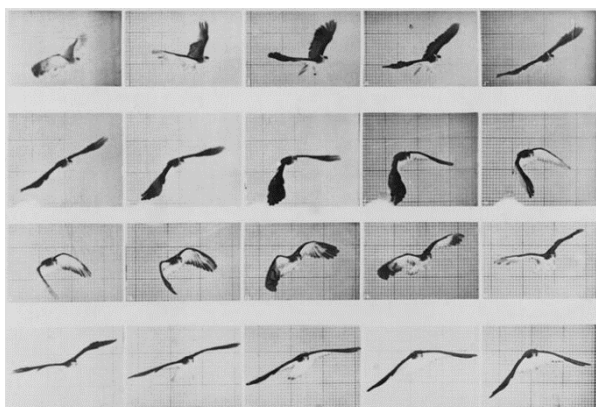
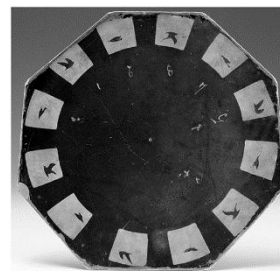
Pistes artistiques

Comprendre le vol des oiseaux et le représenter

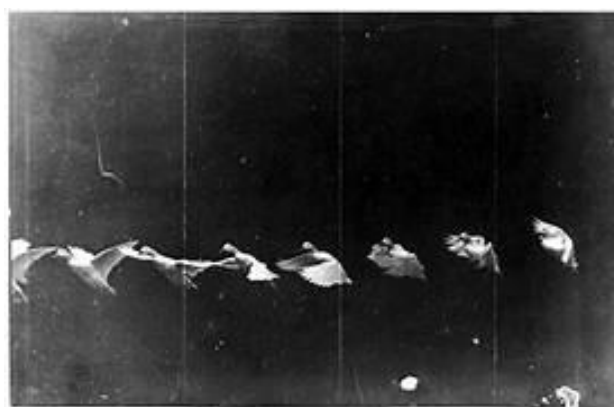
Le point de vue scientifique

Le fusil photographique, mis au point par Etienne-Jules Marey (1830-1904), physiologiste français, a permis l'étude des mouvements des animaux et en particulier ceux des oiseaux en vol grâce à la prise de photographies en rafale (12 images par seconde)

Cf. Promenade pédagogique 2 sur le [site Nanouk](#)

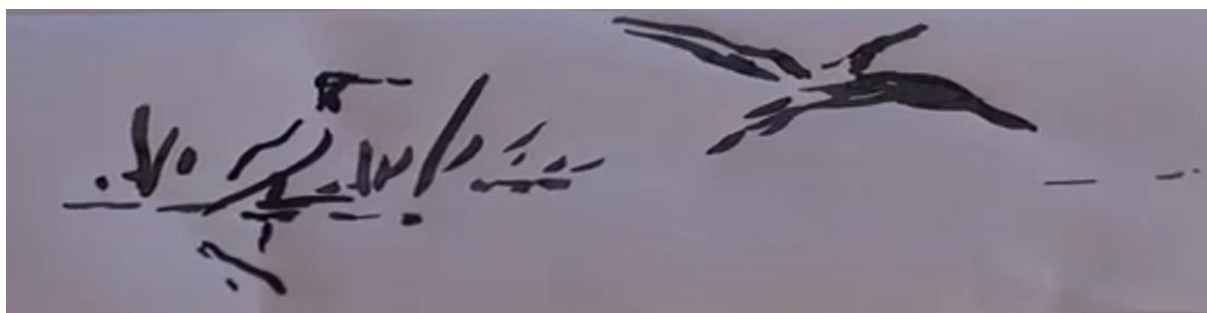
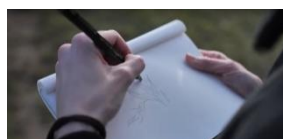

Eadweard Muybridge (1830-1904))
Animal locomotion (perroquet volant)
 Photographie, 1887
 Paris, Musée d'Orsay

Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Vol d'oiseau,
 Chronophotographie sur plaque fixe,
 Tirage 10,5 x 16,1 cm.

Observer et dessiner

Charlie Belin dessinant sur les bords de la Loire
Dessins au crayon et à l'encre

Se documenter et rencontrer des scientifiques

Guide ornithologique sur le site <https://www.gebekafilms.com>

La Ligue de Protection des Oiseaux <https://www.lpo.fr/>

En Arts plastiques

Créer son oiseau

En 2D/3D : utiliser différents médiums (Crayons, encres, craies, papier, matériaux de récupération, ...)

Exemple de pratique : Utiliser les actions plastiques sur le papier : plier, enrouler, ... pour réaliser des plumes.

Médium : bandes de papier

Outils : mains

Support : carton

Classe de CE2 EE Lully Vauban, Versailles

Fabriquer un zootrope et faire voler son propre oiseau

Cf. dossier pédagogique sur le site <https://www.gebekafilms.com>

Les espaces naturels (forêt, mer, île...)

Observer et collecter

Lors d'une sortie dans un cadre naturel (ou avec un peu de végétation) demander aux élèves d'observer la nature, de repérer certains détails, ... puis de prélever quelques éléments naturels (collecte, dessin, empreinte, trace).

De retour en classe :

- * Explorer ces matériaux pour composer un des décors du film (forêt, bord de mer, cage) ou une ambiance (orage, vent, automne, ...).
- * Reproduire ce décor en utilisant d'autres médiums (feutres noirs, peinture aquarelle, ...), d'autres supports (carton, bois, tissu, ...)

Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau
(1844-1910)

Dans la forêt tropicale, 1908,
Huile sur toile

Créer des paysages marins avec des vagues :

- * Avec de l'encre
- * Avec du papier comme médium (Transformer le papier - actions plastiques déchirer, froisser, tordre, découper, ...)

Dessins à l'encre

Henri Matisse (1869-1954)*Polynésie, le ciel* 1946

Papiers collés rehaussés de gouache et marouflés sur toile

Les voix et les bruitages (création sonore)

Chercher à partir d'objets de récupération comment sonoriser certains passages des films.

(Vent, orage, pluie, bruissement des feuilles, navigation sur l'eau, ...)

Imiter le bruit des oiseaux avec sa bouche.

Reproduire le son des oiseaux grâce à des appeaux.

Réaliser un film d'animation grâce au Stop motion

Animer, c'est « donner vie aux personnages ».

Problématique : comment fait-on pour animer des personnages, des animaux dessinés ?

En classe, expérimenter une des techniques cinématographiques d'animation en utilisant l'application « Stop motion » : création d'un film « image par image ».

Les étapes pour réaliser un film d'animation :

- * Rédaction d'un synopsis,
- * Elaboration d'un storyboard (organisation graphique du film),
- * Création des personnages et des décors,
- * Distribution des différentes responsabilités, métiers,
- * Prises de vue avec un téléphone en utilisant l'application Stop Motion,
- * Montage en utilisant par exemple l'application Stop Motion,
- * Ajout de musique ou des bruitages.

Réaliser un film en stop motion : Le tuto de Michel Gondry

Vidéo sur YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=9Sw7y-iZ2DM>

Education au développement durable et Questionner le monde

Découvrir le patrimoine naturel de son environnement proche (milieu naturel et espèces) lors de sorties.

[Découvrir la biodiversité et le monde des oiseaux](#) (Site la main à la pâte)

Sensibiliser les élèves à la protection de la nature et des oiseaux (Site LPO)

Guide pédagogique « [LES OISEAUX](#) » (Site la main à la pâte)

Ressources complémentaires

Les films

Site NANOUEK <https://nanouk-ec.com/>

Site GEBEKA, Dossier de presse <https://www.gebekafilms.com>

[Interview](#) de Charlie Belin en résidence à l'Abbaye Royale de Fontevraud

Ressources pédagogiques

Promenades pédagogiques sur le site NANOUEK

Site [Fondation la main à la pâte](#)

La Ligue de Protection des Oiseaux <https://www.lpo.fr/>

[Bibliographie sur les oiseaux](#)

Les artistes et les oiseaux sur le site [GrandPalaisRMNphoto](#)

Annexe

Mettre le cinéma à la portée de tous les élèves

Réaliser un petit sondage : Demander aux élèves qui est déjà allé au cinéma.
Expliquer l'intérêt d'y aller avec toute la classe :

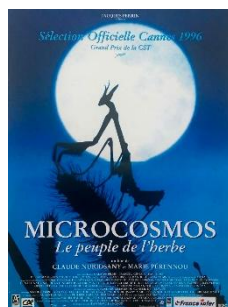
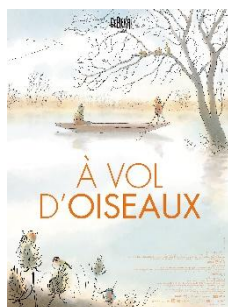
Fréquenter un lieu culturel,
Développer sa sensibilité,
Se confronter à des émotions diverses,
Enrichir son imaginaire,
S'ouvrir à des formes artistiques variées,
Débattre du film après,
Et exprimer son opinion.

Décrire les particularités d'une salle de cinéma.

Lien vers le « vocabulaire cinéma » :
Université populaire des images [UPOPI](http://UPOPI.fr)

Ecole et Cinéma

Présenter les 3 films de l'année autour du thème : *La nature dans tous ses états*

Parcours EAC

Un classeur ou cahier ECOLE et CINEMA retracera le parcours sur l'année, un cycle, ...
L'application ADAGE pour renseigner le parcours EAC et préciser les activités menées en classe autour du dispositif Ecole et cinéma.

Charte du spectateur

Rappeler aux élèves :

- * On entre dans le calme. L'entrée dans la salle conditionne la qualité d'écoute des enfants lors du film.
- * Plusieurs classes sont présentes : parler ou bouger gêne l'écoute de l'autre.
- * L'objectif est de voir ensemble et d'éprouver des émotions ensemble.