

LIVRET PÉDAGOGIQUE

CHATS par-ci CHATS par-là

QUATRE DESSINS ANIMÉS

Les trois premiers films, au graphisme sobre et en aplats de couleurs, évoquent tant graphiquement que dans la narration les premiers cartoons américains des années cinquante.

Bamboule se différencie par un dessin crayonné à la main, au style enfantin. Écrit comme un carnet intime, l'humour du film s'appuie sur l'anthropomorphisme, l'effet miroir avec notre vie d'humain.

Cet outil est à destination des enseignants et plus généralement des adultes accompagnant des enfants spectateurs.

Les activités proposées font référence aux programmes maternelle et élémentaire (cycles 1 et 2) de l'Education Nationale.

Cycle 1

- Mobiliser le langage
- Agir, s'exprimer, comprendre par les activités artistiques
- Les premiers outils pour structurer sa pensée
- Explorer le monde

Cycle 2

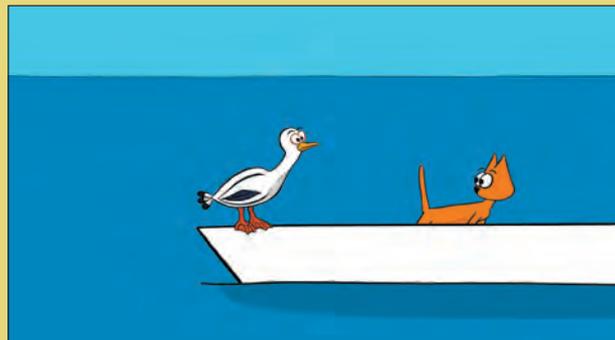
- Les langages pour penser et communiquer
- Les méthodes et outils pour apprendre
- La formation de la personne et du citoyen
- Les représentations du monde

LE TIGRE ET SON MAÎTRE

de Fabrice Luang-Vija
(9 minutes) (Inspiré d'un conte chinois)

Dans une jungle luxuriante d'Extrême-Orient, un tigre est fort embarrassé : pataud et maladroit, il est incapable de chasser et d'attraper ses proies. Jusqu'à ce qu'il rencontre un chat, habile prédateur, qui va lui enseigner l'art de la chasse...

LA PÊCHE MIRACULEUSE

de Fabrice Luang-Vija
(7 minutes)

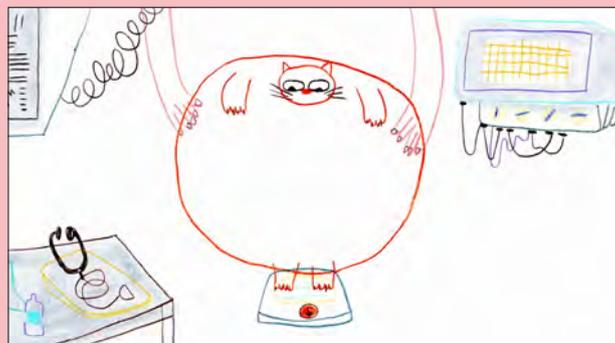
Sur une mer calme, un homme est dans sa barque, avec son chat. Il pêche tranquillement, une canne à la main. Il attrape un premier poisson... qu'il donne à son chat implorant et affamé. Très vite, les touches et les prises vont se succéder, de plus en plus farfelues. Elles échapperont aussitôt au pauvre homme, selon une logique surréaliste et implacable...

LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES

de Fabrice Luang-Vija
(27 minutes)

Du côté de la ferme, le Chat, la Poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Mais une nuit, le Loup surgit et kidnappe la Poule. Commence alors une aventure épique et délirante pour le Chat et les poussins qui partent à son secours...

BAMBOULE

de Émilie Pigeard
(9 minutes) (Inspiré d'une histoire vraie)

À la suite d'une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids... beaucoup de poids... Celle que l'on appelait « Bambo », devient de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l'a surnommée « Bamboule » !

FABRICE LUANG-VIJA, RÉALISATEUR

Il réalise son premier court métrage d'animation **Square Couine** en 2002, puis quatre histoires pour le jeune public : des aventures loufoques où se retrouvent les animaux de la ferme, de la forêt et de la jungle. Deux épisodes font partie du programme cinéma **Fables d'été, Fables d'hiver** (2005) et les deux autres de **Fabuleuses Fabulettes** (2007). Il réalise **Celui qui a deux âmes**, adapté d'un conte de Néfissa Bénouniche, César 2017 du meilleur court-métrage d'animation. Il collabore ensuite avec Anna Khmelevskaya à la réalisation du **Prince Serpent**, un court métrage de 30 minutes. Pour le programme **Chats par-ci, chats par-là**, il a réalisé les trois premiers films et co-écrit Bamboule avec la réalisatrice Émilie Pigéard. Fabrice Luang-Vija conjugue à la fois son activité de création de courts métrages d'animation et de réalisation de films de commande.

1 - DES CHATS ET DES HOMMES

Savez-vous depuis quand le chat et l'Homme vivent ensemble ?

Ce cher félin partage la vie des hommes depuis plus de 9000 ans ! À cette époque où nous avons développé l'agriculture, le stockage des céréales a attiré les souris, qui ont attiré... les chats. Au-delà de son rôle de chasseur, l'animal est rapidement apprécié pour sa douceur et sa nonchalance. Mais contrairement aux autres espèces domestiquées, il ne peut être dressé. Cette indépendance a engendré jusqu'à aujourd'hui un rapport particulier entre l'Homme et le chat, oscillant entre fascination, vénération et crainte.

Les égyptiens de l'antiquité l'utilisaient comme protecteur de leurs greniers et comme animal de compagnie.

Ils le vénéraient : Bastet, femme à tête de chat, était la déesse de la joie du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité et la déesse protectrice des enfants.

De la mythologie aux contes, jusqu'aux dessins animés les plus récents, les chats sont très présents dans notre imaginaire.

Quelques références littéraires ou cinématographiques parsemées de chats et d'humour

CONTES & FABLES

Le Chat botté de Charles Perrault,

Le Chat et le Diable de James Joyce,

Les Contes du chat perché de Marcel Aymé

Le Vieux Chat et la Jeune Souris de Jean de La Fontaine
avec le chat Raminagrobis.

ALBUMS JEUNESSE

- **Tibert et Romuald** d'Anne Jonas, (Milan)

pour donner l'amour de la lecture

- **La Souris de M. Grimaud** de Frank Asch, (Albin Michel).

Peut-on manger le plat avec lequel on a bavardé ?

- **Le Rendez-vous de la petite souris** de Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon (L'École des loisirs)
aux texte et illustrations très drôles.

- **Mon chat le plus bête du monde** de Gilles Bachelet,
(Seuil jeunesse) ou prendre son éléphant de compagnie
pour un chat !

- **Le Chat orange d'Alan Mets** (L'École des loisirs).

La nuit, tous les chats sont gris. Le chat orange, lui,
reste orange. C'est très ennuyeux.

- **Trois chats** d'Anne Brouillard (Seuil jeunesse).

Trois chats sur une branche ressemblent à des oiseaux,
c'est rigolo.

FILMS D'ANIMATION

LONGS MÉTRAGES

- **Les Aristochats** (Walt Disney),

- **Le Cheshire cat d'Alice au pays des merveilles** (Walt Disney),

- Le chat bus dans **Mon voisin Totoro** (studio Ghibli),

- **Le Royaume des chats** (studio Ghibli),

- **Le Chat potté** (Dreamworks),

- **Une vie de Chat** (Folimage),

- **La Mouette et le chat** (Enzo d'Alo).

SÉRIES TÉLÉVISÉES

Felix the cat, Titi et Grosminet, Tom et Jerry,

Oggy et les cafards, Garfield.

2 - ATELIER D'EXPRESSION « JE SUIS UN CHAT »

Dans **Bamboule**, on découvre le chat animal de compagnie, membre de la famille à part entière jusqu'à l'anthropomorphisme. Le chasseur rusé se révèle dans l'adaptation du conte chinois **Le Tigre et le chat**. Nos amis les chats sont à la fois des Bamboules, véritables « peluches vivantes » et des tigres aux réflexes sauvages. Ce contraste crée des situations décalées et donc drôles. L'humour se renforce si l'on applique au chat nos propres sentiments, actions ou réflexions. Pour le philosophe Henri Bergson, un animal nous fait rire quand il prend une expression ou une attitude humaine.

1

Faites se remémorer aux enfants une situation inhabituelle vécue avec ou par leur animal de compagnie (chat, chien, lapin, poisson rouge...). Chacun explique cette action surprenante qui l'a amusé.

2

Chacun raconte à nouveau son histoire mais en utilisant le point de vue de l'animal, sur le principe de Bamboule. L'enfant doit utiliser le « je » non pas pour parler de lui mais en se mettant « dans la peau » de son chat, son chien ou son poisson rouge. Il « humanise » son animal. Suivant l'âge des enfants, cet exercice peut se faire à l'oral ou à l'écrit. Un dessin peut l'aider à appuyer son propos.

3 - CINÉMA BURLESQUE ET CARTOON

Les matous des quatre films de Fabrice Luang-Vija courent dans les traces de leurs ancêtres animés : **Felix le chat**, espiègle et inventif, plus populaire que les stars du cinéma muet de son époque ; le pauvre Tom et Jerry la souris qui ne le laisse jamais tranquille, ou le fameux Sylvestre de **Titi et Grosminet**.

Chats par-ci, chats par-là emprunte à l'univers des cartoons et du cinéma burlesque. Les films de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Tex Avery ou Hanna et Barbera par exemple, se nourrissent d'effets comiques inattendus, les gags, qui créent un univers absurde et irrationnel. Le héros est toujours confronté à plus fort que lui, mais il y a systématiquement un petit grain de sable qui grippe la mécanique de l'histoire et renverse l'ordre des choses.

Les mouvements irréels, les déformations importantes des personnages qu'offre le film d'animation dans ce style « cartoon » accentuent le phénomène.

Nos chats et leurs compères vivent toutes sortes de situations insolites, illogiques, exagérées, caricaturales, dans des histoires qui échappent au raisonnement et provoquent le rire.

Faites découvrir aux enfants différentes règles qui permettent de déclencher le rire dans un film, avec **la fiche-jeu**, « le comique »

FICHE JEU

« LE COMIQUE »

Il est possible de photocopier les planches d'images pour en distribuer un exemplaire à chaque enfant.

Jeu de classement

Un certain nombre de règles ont été établies pour écrire des scènes drôles. Il existe **Le comique de répétition** qui consiste à répéter plusieurs fois un même geste ou une même situation. Ça peut être aussi une accumulation, un engrenage d'actions involontaires. **Le comique de langage** utilise les jeux de mots, les défauts de prononciation, les double sens...

RÈGLE 1 (PLUS ADAPTÉE AU CYCLE 2)

Retrouver 3 autres règles du comique dans une sélection de 15 images extraites de **La Poule, le chat et autres bestioles** et **La Pêche miraculeuse**.

- **Le comique de gestes** : une action improbable, exagérée (caricatures de coups, de chutes, de courses, de danses, etc.)
- **Le comique de situation** : une situation absurde ou inhabituelle. Pas d'action particulière mais c'est la situation du personnage dans son environnement qui paraît improbable.
- **Le comique de caractère** : c'est le personnage lui-même qui est caricatural, dans son aspect, son caractère, sa nature. Il peut avoir une manie exagérée qui le rend ridicule.

Les enfants observent les différentes images.

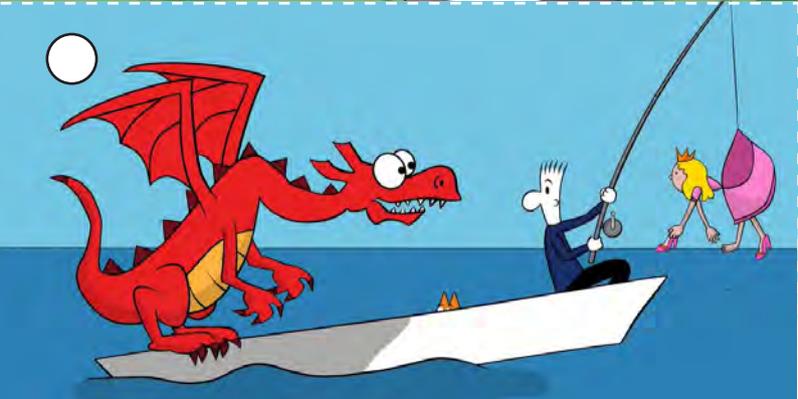
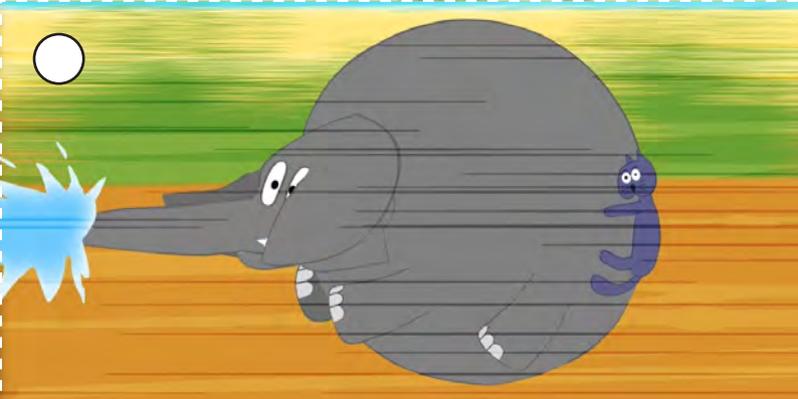
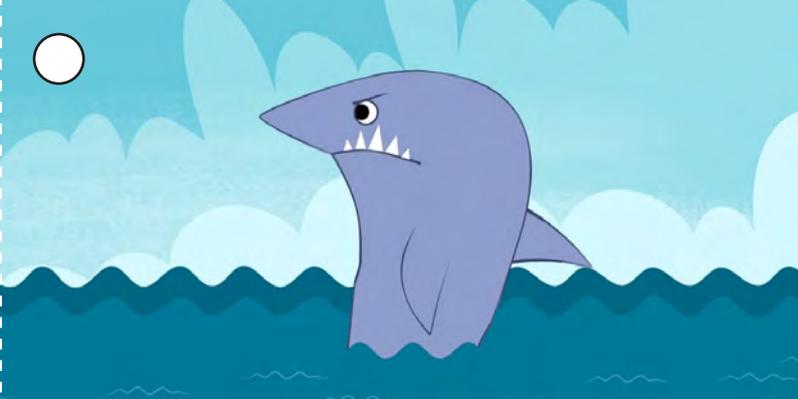
Ils colorient ensuite le cercle blanc à l'intérieur de chaque image avec l'une des 3 couleurs qui correspond à l'un des 3 styles de comique décrits :

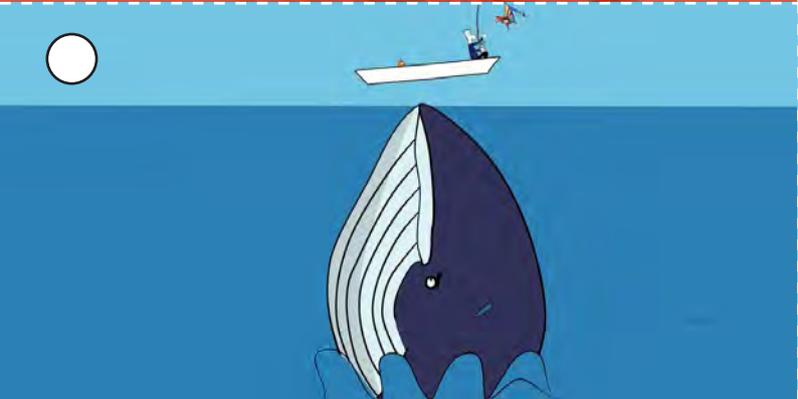
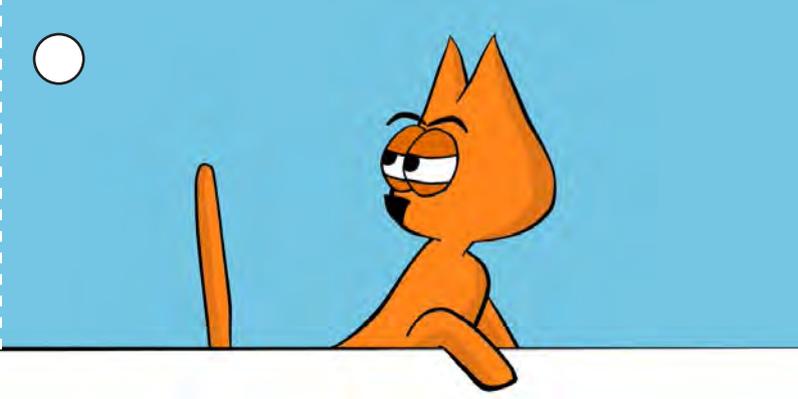
ROUGE = GESTE **BLEU = SITUATION** **JAUNE = CARACTÈRE**

Réponses : 1 rouge, 2 jaune, 3 rouge, 4 jaune, 5 bleu, 6 rouge, 7 bleu, 8 jaune, 9 rouge, 10 jaune, 11 bleu, 12 jaune, 13 rouge, 14 bleu, 15 bleu.

RÈGLE 2 (PLUS ADAPTÉE AU CYCLE 1)

Colorier le cercle blanc des images : avec un seul personnage **EN ROUGE**, avec plusieurs personnages **EN BLEU**. Choisir dans chaque catégorie l'image la plus drôle et expliquer pourquoi. L'adulte peut expliquer ensuite l'effet qui provoque le rire (une des 3 catégories)

4 - ATELIER COLLECTIF « GAGS SONORES »

Pour observer, anticiper, développer l'écoute et la coordination en équipe.

Les cartoons traditionnels sont souvent muets, c'est-à-dire sans parole mais pour autant pas sans sons ! Les sons participent eux aussi à l'effet comique, par leur décalage surprenant, irréaliste. Recréez collectivement une bande son à partir d'un extrait du film **La Poule, le chat et autres bestioles**.

1 Télécharger l'extrait sur le site de Gebeka Films avec le lien suivant :
<https://vimeo.com/374109653/d59b01b962>

2 Rassembler des petits instruments de musique (flûte à coulis, sifflet, harmonica, xylophone ...), des percussions (triangle, tambourin, claves...) et surtout de simples objets du quotidien (feuilles de papier, sac plastique, casserole, couverts, verre, pot de fleur, ...). L'important est que chaque enfant du groupe ait entre ses mains un objet avec lequel il peut créer un son en frottant, tapant, soufflant...

3 Chaque enfant teste son instrument.
Les autres écoutent en silence.

4 Projeter l'extrait du film sans sa bande son pour ne pas bloquer la créativité des enfants.
Il est possible éventuellement de montrer des extraits sonores d'autres cartoons pour donner des pistes.
Tout le groupe observe attentivement l'extrait muet de **La Poule, le chat et autres bestioles**.

Il faut rechercher trois grandes familles à caractériser par des sons :

- LES PERSONNAGES

Chaque personnage est caractérisé par un son précis quand il se déplace ou réagit à quelque chose.

- LES BRUITAGES

Tout impact provoque un son (un coup, des pas, un frottement...)

- LES SONS D'AMBIANCE

Ils situent un lieu, un moment (la forêt, la cour de la ferme...). Une accumulation de petits sons, joués ensemble, créent un paysage sonore (oiseaux, vent, petits craquements ...)

5 Chaque enfant choisit le personnage, l'action ou le paysage sonore qu'il doit bruite et repère à quel moment du film il devra intervenir. Tout l'intérêt est que les sons créés ne soient pas réalistes et provoquent un effet de surprise pour renforcer l'effet comique du film. Par contraste, les sons d'ambiances peuvent reproduire un certain réalisme.

6 Après une ou deux répétitions par groupes restreints, « l'orchestre » peut jouer en direct devant le film qui défile (dans l'idéal, en vidéo projection ou à défaut sur un écran de télévision ou d'ordinateur). Comme dans un orchestre, il est préférable de rassembler les enfants par famille de sons : les personnages d'un côté, puis le groupe des bruitages et surtout les enfants des sons d'ambiances rassemblés à l'arrière des autres.

N'hésitez pas à enregistrer la séquence pour la réécouter tous ensemble et éventuellement comparer avec la bande son originale.

L'attention, la rigueur, l'écoute des autres, sont des gages de réussite de l'atelier et d'un plaisir garanti !

CHATS par-ci CHATS par-là

AU CINÉMA
LE 12 FÉV

France Belgique Suisse / 2018 et 2019 / 56 minutes

GEBEKA
FILMS

Dossier édité par Gebeka Films

13 avenue Berthelot - 69007 Lyon

T : 04 72 71 62 27 - info@gebekafilms.com

À télécharger sur www.gebekafilms.com :

Dossier de presse, cahier de jeux, bande annonce

Document promotionnel non contractuel

