

Monde vivant

Parcours thématique proposé par Réseau Canopé

Un parcours de Thérèse-Anne Geoffroy

J'enseigne avec le cinéma

4 courts-métrages d'une durée totale de 18 minutes.

Story of Flowers

Azuma Makoto, Japon, 2017

Casse-croûte

B.Sankur & G. Godet, France, 2016

An Object at Rest

Seth Boyden, États-Unis, 2014

Ahco on the Road

Soyeon Kim, États-Unis, 2013

Monde vivant

par Thérèse-Anne Geoffroy

Le monde du vivant, apprendre à respecter la vie et l'environnement.
 Pour protéger notre planète, il nous faut bien la connaître.
 Questionner le monde du vivant n'est-il pas une priorité pour qui veut amener
 les citoyens de demain à protéger la Terre, leur berceau, et à respecter la vie ?

Biodiversité, PxHere

Contextualisation Place dans les Programmes scolaires

« Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité » fait partie des fondamentaux à enseigner à l'école. Chacun des courts métrages permet aux élèves, à sa façon, de mieux appréhender le monde qui les entoure et d'acquérir leurs premières connaissances scientifiques.

Il s'agit ici de comprendre quels sont les besoins vitaux des êtres vivants, leur cycle de vie, leur naissance, leur croissance, leur reproduction, leur nutrition ainsi que leur relation au milieu et la chaîne de prédation. On aborde également l'impact des activités humaines sur la nature et on sensibilise les enfants à un comportement écocitoyen.

Les échanges que ne manqueront pas de susciter ces films donneront aux élèves l'occasion de « développer des manières de penser, de raisonner et d'agir en cultivant le langage oral et écrit ».

La variété du traitement plastique et musical des films proposés offre une situation particulièrement intéressante d'analyse et de production d'œuvres. Tout au long de ces séquences et en articulation avec l'enseignement moral et civique, les élèves pourront « confronter leurs idées dans des discussions collectives, développer le goût de l'explication, de l'argumentation et leur jugement critique, de prendre confiance en leur propre intelligence capable d'explorer le monde ». (Programmes 2016 cycle 2.)

Présentation Objectif du parcours

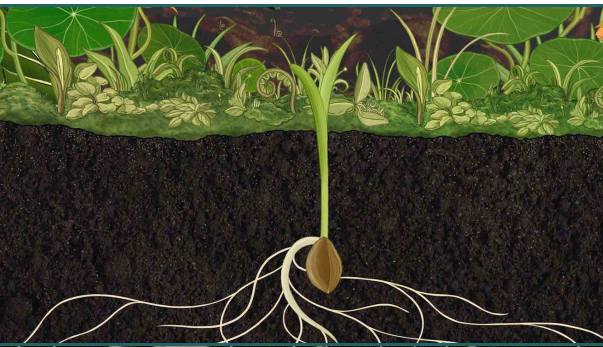
Très jeunes, les enfants sont attirés par ce qui vit autour d'eux, les plantes, les animaux... Mais leurs connaissances biologiques sont limitées, leurs représentations de la vie encore naïves.

L'objectif de ce parcours est de les amener à se questionner sur leurs représentations grâce à 4 films poétiques solidement ancrés dans la réalité scientifique.

Dans une démarche d'échange et de recherche, ils pourront s'initier aux savoirs nécessaires à la préservation de la vie et de leur environnement.

Présentation des courts-métrages

4 courts-métrages d'une durée totale de 18 minutes.

Story of Flowers © Tounoki

« **Story of Flowers** » déroule, à partir d'un bouquet floral exotique, riche et varié, le cycle de germination des végétaux.

Nous voyageons dans un univers poétique et avons le privilège de pénétrer dans le monde des végétaux en observateur émerveillé. Les saisons se succèdent et les végétaux éclosent, se fanent, développent leurs graines qui s'envolent de diverses manières pour s'enfoncer dans la terre, raciner, germer, pour éclore à nouveau.

Réalisation : Azuma Makoto

Production : Tounoki, Japon, 2017

Animation 2D, 3 min 46 s

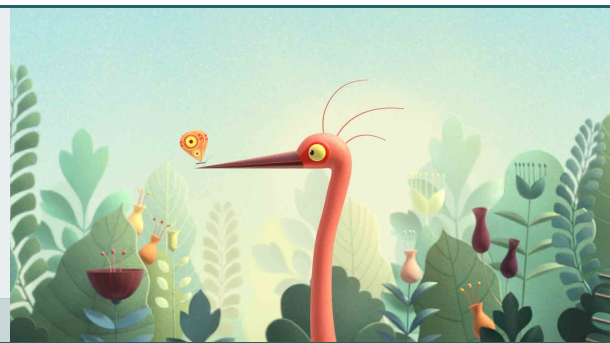
« **Casse-croûte** » est un bijou filmique dans lequel nous entrons guidés par un papillon. Nous croisons la route de nombreux animaux dans une suite logique de prédation. Qui mangera qui ?

L'ambiance sonore, faite de différents bruitages évoquant la nature (chants d'oiseaux, bruissement de feuilles...), nous plonge dans un monde qui semble fait de papier et de pâte à modeler alors qu'il s'agit d'une création numérique.

Réalisation : B. Sankur & G. Godet

Animation 2D, 58 s

Production : B. Sankur & G. Godet, France, 2016

Casse-croûte © B. Sankur & G. Godet

« **An Object at Rest** » retrace les temps géologiques jusqu'à l'arrivée de l'homme à travers les yeux d'une montagne que les activités humaines dérangent et qui perd de sa matière tout au long du film.

Le minéral prend vie sous le crayon de l'auteur et nous entraîne dans une réflexion sur l'impact des activités humaines sur l'environnement.

Réalisation : Seth Boyden

Production : Calarts, États-Unis, 2014

Animation 2D, 5 min 43 s

An object at rest © Seth Boyden

« **Ahco on the Road** » raconte les aventures d'un jeune éléphant imprudent qui découvre la jungle et ses occupants. Jeux et dangers se succèdent et notre attention est également sollicitée en permanence par la musique.

Le joyeux marimba accompagne les joies du voyage alors que l'orchestre à cordes participe grandement aux tensions dramatiques.

Réalisation : Soyeon Kim

Animation 2D, 8 min 27 s

Production : Yellowshed, États-Unis, 2013

Ahco On The Road © Yellowshed

Analyse thématique et cinématographique

Ces quatre films, en apparence très différents dans l'approche et l'esthétique, séduisent par leur poésie et leur narration parfaitement construite. Qu'il s'agisse du monde végétal qui déploie sa magie, du petit monde animal où chacun se nourrit de l'autre, du minéral bousculé dans sa quiétude par l'homme et la nature ou du récit linéaire d'une fugue dans la jungle.

Chacun d'eux nous entraîne à ressentir des émotions et à réfléchir sur le monde qui nous entoure.

Mise en œuvre pédagogique

Le visionnage des films doit permettre de travailler différents domaines d'apprentissage dans une démarche qui valorise l'interdisciplinarité et la transversalité, le lien entre oral et écrit.

La compréhension et les stratégies de construction du sens sont au cœur de la démarche. L'objectif est de partir de ce qui est vu pour développer les compétences d'interprétation, la capacité à s'exprimer et à débattre pour aller vers des savoirs plus spécifiques selon les domaines.

La mise en œuvre pédagogique doit permettre d'approfondir certains aspects essentiels des films en travaillant par séquences qui réunissent plusieurs films en fonction de leurs points communs et selon des objectifs ciblés.

4 Séquences

Séquence 1 : Q. le monde

Observer les manifestations de la vie animale et végétale.

Découvrir le cycle de la vie.

Séquence 2 : Dév. durable

Apprendre à respecter la vie et l'environnement en étudiant

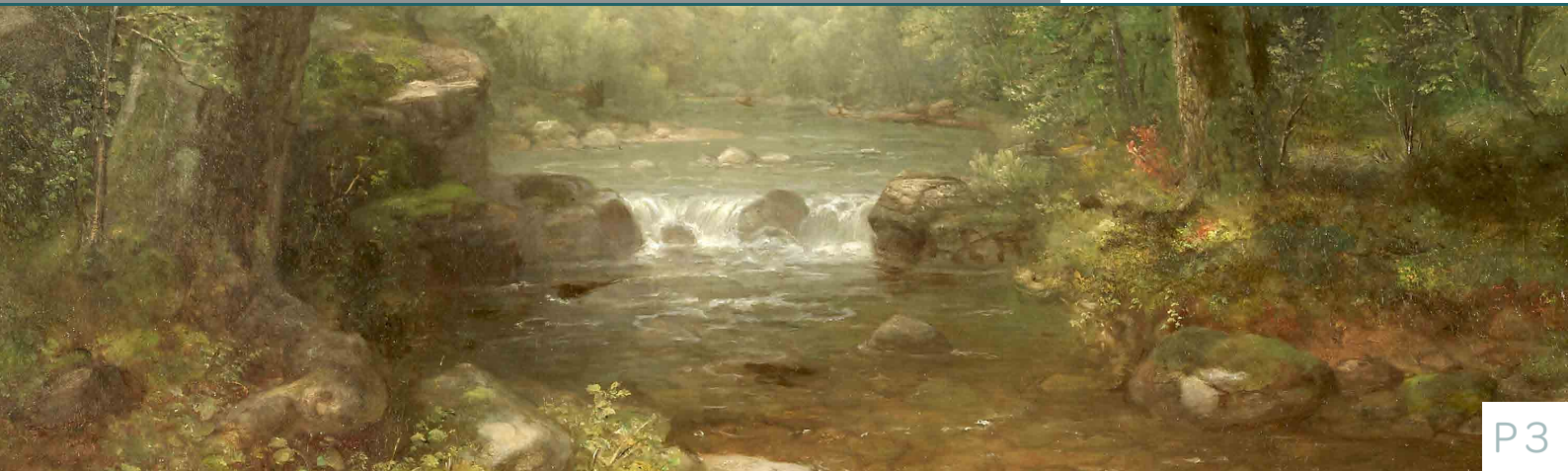
Séquence 3 : Français

S'approprier une narration par la production d'écrit.

Séquence 4 : Arts plastiques

Sensibilité plastique et musicale.

Forest Stream with Vista, Asher Brown Durand, 1872. *Musée d'art de Cleveland*

Séquence 1 : Découvrir le cycle de la vie (Questionner le monde)

Observer les manifestations de la vie animale et végétale et découvrir le cycle de la vie.

Cette séquence prend appui sur le film « **Story of Flowers** » pour le monde végétal.

Concernant la vie animale, on s'intéresse à « **Casse-croûte** » et « **Ahco on the Road** ».

Alpes, PxHere

La séquence se déroule en 4 grandes étapes :

1.

Visionnage du film le plus simple, « **Ahco on the Road** », avec la promenade du jeune éléphant dans la jungle.

On fera remarquer aux élèves le milieu dans lequel il évolue, les rencontres qu'il effectue, tant animales que végétales. Chacun de ces éléments peut faire l'objet d'une fiche d'identité (avec dessins ou photogrammes) et être classé, suivant les critères définis ensemble, comme « danger » ou « allié ». Garder trace de cette première séance par l'affichage d'une synthèse.

2.

Visionnage du film « **Casse-croûte** » pour préciser cette interaction des animaux avec leur milieu. La même démarche peut être proposée pour dégager, cette fois, la notion de chaîne alimentaire. Le papillon échappe au héron, l'oiseau au serpent. La chenille, après avoir échappé à l'oiseau en tombant à l'eau, n'est pas non plus mangée par le poisson. C'est finalement ce dernier qui est avalé par le héron.

On peut alors se demander de manière plus large « Qui mange qui ? Qui est mangé par qui ? » et proposer de nouvelles images d'animaux pour lesquels créer une chaîne alimentaire, à concrétiser par un réseau de cordelettes signifiant la relation « est mangé par... ». Ce qui n'apparaît pas dans le film voit alors le jour : les herbivores.

3.

On peut ensuite aborder l'exploration de ce monde végétal avec « **Story of Flowers** ».

Passé le moment d'émerveillement devant la poésie de ce court métrage, le visionner à nouveau en s'attachant à repérer des éléments connus. Le lexique qui émerge sert de base pour construire un catalogue des fleurs évoquées d'une part (capucine, dahlia, nénuphar...) à partir du vécu ou des lectures des élèves et, d'autre part, des termes scientifiques (fleur, feuille, racine, graine...). On peut alors élargir le champ lexical des végétaux et surtout préciser les concepts autour du cycle végétal, de l'éclosion à la germination en passant par la pollinisation, la mise en fruit et la dispersion des graines.

Le rôle pollinisateur des insectes et du vent apparaît également ainsi que celui du biotope et du cycle des jours et des saisons.

4.

Il est temps alors de mettre en place une démarche d'investigation et d'expérimentation : des semis en classe dans des contenants qui permettent l'observation rapide des transformations aériennes et souterraines ainsi que la création d'un carré de verdure au sein de l'école qui pourra être observé et entretenu au long des saisons.

Séquence 2 : Éducation au développement durable

Apprendre à respecter la vie et l'environnement en étudiant : les interactions entre les êtres vivants et leur environnement ; l'impact des activités humaines sur la nature.

Kerry, Irlande, Olivier Defaye

La séquence se déroule en 4 grandes étapes :

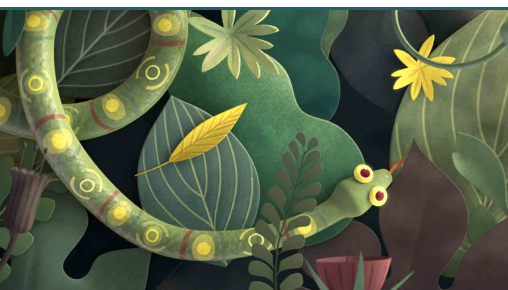
1.
À partir du travail mené en séquence 1 et des traces laissées par le visionnage des films « **Casse-croûte** » et « **Ahco on the Road** », reprendre les fiches d'identité des personnages et les croiser pour comprendre comment ceux-ci interagissent dans le film. Le petit monde lacustre présente des similitudes avec celui de la jungle. Tous les êtres vivants ne sont pas des dangers pour les autres. Les prédateurs trouvent parfois plus fort qu'eux. Puis élargir au monde vivant connu pour situer chacun dans un milieu terrestre, aérien ou aquatique et dans un rôle tour à tour de prédateur, de nettoyeur ou de nourriture...
2.
Le film « **An Object at the Rest** » permet d'aborder l'interaction de l'homme avec son milieu à travers le personnage très particulier de la montagne. Appartenant au monde minéral, celle-ci n'est pas vivante, mais le crayon du cinéaste lui offre un visage et la rend terriblement attachante. Un débat « Vivant, non vivant » permet de resituer les caractéristiques du vivant : respirer, se nourrir, produire des déchets et se reproduire. Il reste ensuite à reprendre la chronologie de ses aventures.
3.
L'échelle du temps est immense et l'on peut situer rapidement, en maniant l'arrêt sur image, les étapes essentielles des ères géologiques qui défilent sans trop affecter la montagne, si ce n'est sa taille. C'est avec l'apparition de l'homme et de sa technologie que s'accroissent ses diverses transformations : successivement, rocher, meule, boulet, pierre, fossile, caillou, grains de sable, verre optique d'engin spatial d'exploration... pour redevenir montagne sur une autre planète à une autre échelle. La chronologie historique est intéressante à mettre en œuvre, elle permet de situer l'échelle de temps humaine, de constater la responsabilité de l'homme sur la planète qu'il habite. Dessins des élèves ou photogrammes extraits du film par capture d'écran permettent de constituer une frise que l'on pourra superposer aux événements historiques repérés.
4.
Comparer ces trois films à partir des affichages ou des cartes mentales que l'on aura pu élaborer à leur sujet. Ils mettent en scène les interactions des mondes animal et minéral, par l'intermédiaire des différents personnages.
Par groupe, les élèves peuvent élaborer un scénario calqué sur l'un des schémas en proposant un nouveau point de départ. Un autre jeune animal s'aventure dans son milieu, un autre être vivant est menacé et crée une chaîne de prédateurs, un autre objet inanimé prend vie pour observer les actions du milieu sur lui. Pour cela, on peut mener des recherches documentaires préalables, chaque élève ou groupe d'élèves travaillant sur un être vivant différent.

Séquence 3 : S'approprier une narration par la production d'écrit (Français)

S'approprier une narration par la production d'écrit.

Les quatre films partagent une caractéristique poétique qui ne s'appuie que sur les images, la bande-son bruitée ou orchestrée et le déroulé du scénario, se passant totalement de mots. Il s'agit donc de construire une interprétation plausible et commune du récit pour créer un texte qui donne corps à la narration.

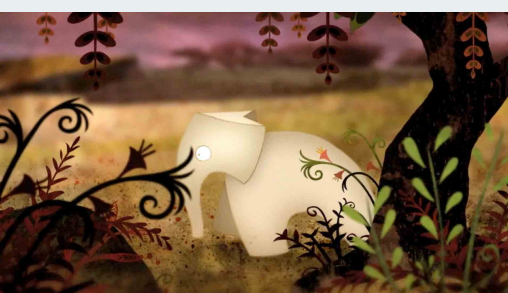
Dans la modalité de travail, on peut décliner la démarche pour chacun des films ou proposer un travail en groupe où chacun investit un des courts métrages.

Casse-croûte © B. Sankur & G. Godet

An object at rest © Seth Boyden

Ahco On The Road © Yellowshed

La séquence se déroule en 4 grandes étapes :

1.

Visionnage des films en posant au préalable un contrat didactique de repérage des personnages, de leur lieu d'évolution, de leurs aventures.

Puis une phase d'échange oral où, par les apports de chacun et l'argumentaire développé, on construit une première base commune de compréhension.

On remarque que pour deux des films se dégage un personnage principal (l'éléphant et la montagne), alors que pour les autres les acteurs se succèdent sans hiérarchie.

2.

Chacun des groupes est amené à établir un schéma narratif ou une carte mentale de son film en évoquant la chronologie du récit par des mots-clés. Ce travail est validé par la classe au cours de la mise en commun. On peut déjà dégager des convergences (l'aspect cyclique) et des disparités (les échelles de temps, allant du court moment à la journée, de la saison au temps planétaire).

3.

À partir de cette trame, les élèves ont pour tâche de mettre en scène le récit construit sous forme théâtrale ou par le biais d'un album avec texte ou d'une bande dessinée avec des bulles de dialogue.

Séquence 4 : Éducation artistique et culturelle (Arts plastiques)

Questionner les films pour exprimer sa sensibilité plastique et musicale.

Le travail mené sur la compréhension du récit prend appui également sur la dimension plastique et sonore des films. Cet aspect peut faire l'objet d'une séquence spécifique.

La baie de Marseille vue de l'Estaque, Paul Cézanne, 1886. Institut d'art de Chicago

La séquence se déroule en 4 grandes étapes :

1.
Au cours du visionnage, mettre l'accent sur l'analyse des techniques graphiques utilisées, des couleurs, des effets plastiques. Même si les courts métrages sont traités numériquement, on compare aisément le trait graphique coloré aux pastels de « **An Object at the Rest** » avec l'aspect acrylique des couleurs de « **Story of Flowers** » et la précision du trait. « **Casse-croûte** » ressemble aux films d'animation de papier et pâte à modeler alors que les douces couleurs de « **Ahco** » évoquent l'aquarelle. Définir avec les élèves des caractéristiques liées à la technique et comparer les atmosphères créées.
2.
Chaque film peut alors faire l'objet d'un projet plastique comme la réalisation d'une affiche réinvestissant ces techniques (fournir le matériel adéquat). Elles peuvent être à destination d'une autre classe ou des parents, comme invitation à voir le film.
3.
De la même façon, la bande-son des films participe grandement à la narration et il est passionnant d'interpeller les élèves sur cette dimension et d'affiner leur écoute. Cette analyse permet de voyager des rythmes africains de « **Ahco** » aux ritournelles très américaines que l'on retrouve dans « **An Object at the Rest** ». L'univers de « **Casse-croûte** » est composé essentiellement des bruits de la nature alors que « **Story of Flowers** » mêle les bruitages des végétaux à une musique plus contemporaine. On peut alors proposer aux élèves des petits jeux d'association entre extraits musicaux et films ou même, à l'intérieur d'un même film, entre différentes scènes. L'application Learning'app permet facilement de réaliser ces propositions.
4.
Pour réinvestir ces découvertes dans la création, on peut envisager la réalisation d'une bande-son à base de bruits, bruitages, percussions, choix de passages musicaux... soit autour d'un récit, soit autour d'un autre film d'animation dont on ignorera le traitement sonore dans un premier temps. La plateforme « Films pour enfants » offre un large choix. Il sera alors intéressant de comparer les choix des auteurs avec ceux des élèves.

Prolongements et mise en lien avec les Arts

Ressources transversales.

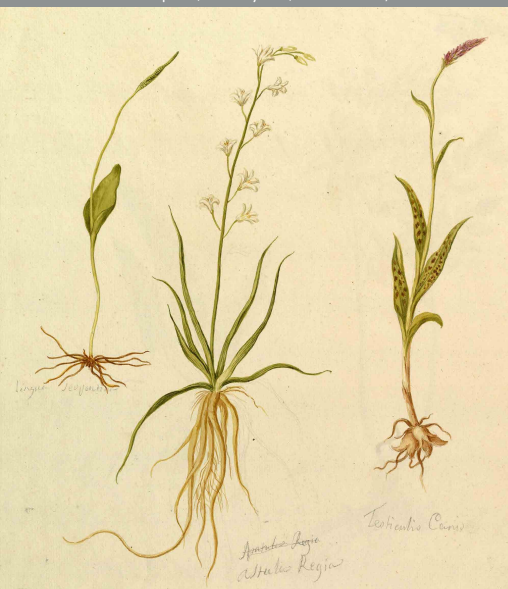
La Montagne Sainte-Victoire et le Viaduc de la vallée de l'Arc, Paul Cézanne, 1887. *Metropolitan Museum of Art*

Rochers dans la forêt, Paul Cézanne, 1894, *MET*

Études botaniques, anonyme, 19e siècle, *MET*

Dans le cadre d'un projet plus conséquent autour du film d'animation, on peut réinvestir le travail mené en arts visuels et en musique dans la création d'un court métrage en classe. On peut prendre appui sur les ressources proposées par Ciclic : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation>

1.

L'analyse des techniques graphiques ouvre le champ d'investigation au vaste patrimoine pictural : des liens peuvent s'établir avec des peintres mais aussi avec la littérature comme la collection Pont des arts (Réseau Canopé/L'Élan vert) :

- **La Charmeuse de serpents**, H. Kérillis et V. Hié, d'après Le Douanier Rousseau.
- **Les Couleurs de la nuit**, H. Kérillis et V. Hié, d'après Paul Gauguin.
- **Natura et les chevaliers des quatre saisons**, P. Coran et É. Mansot.
- **Botanicum**, Kathy J. Willis et Katie Scott, Casterman.
- **Petits riens. Grande nature**, G. Collet, Kerascoët, Albin Michel jeunesse.
- **Illuminature**, Rachel William, Milan.

2.

Le sujet de notre rapport à la nature permet une large ouverture littéraire :

- **Le Secret le plus fort du monde**, Gaël Aymon et Pauline Comis, Ricochet.
- Un roman indémodable comme **Tistou les pouces verts** de Maurice Druon.
- Un film d'animation canadien comme **Crac** de Frédéric Back, qui décrit l'évolution de la société canadienne du point de vue d'une chaise à bascule...