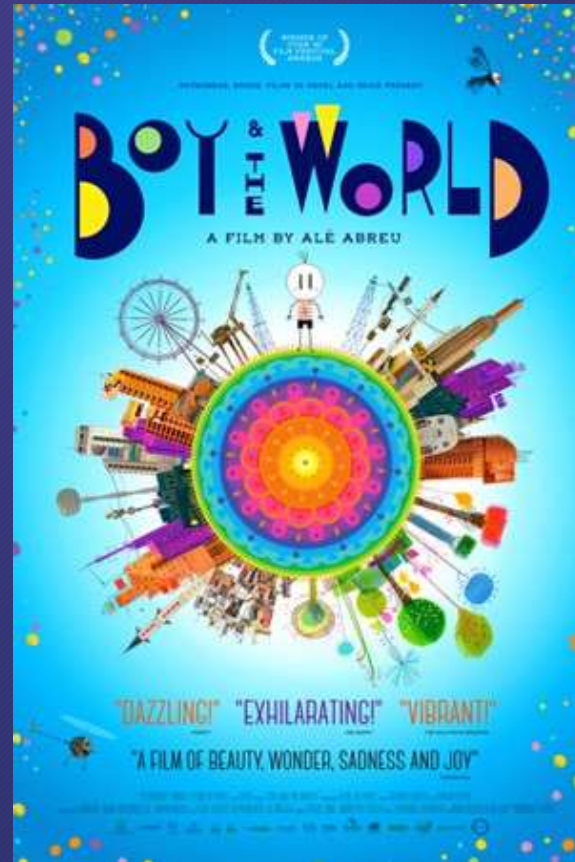

Affiche française

Affiche américaine

Affiche brésilienne

Bande Annonce

Le Garçon et le Monde

Alê ABREU

2014

1h22

Mots clés

Film d'animation, papier découpé, crayons de couleur, pastels

Point de vue, regard, enfance, représentation du monde, temps, cycle de la vie

Contestation, nature, écologie, ville VS campagne

Alê Abreu- biographie

Né à Sao Paulo en 1971, il est attiré depuis l'enfance par le dessin et assiste à 13 ans à un cours d'animation dispensé par le Musée de l'image et du son de Sao Paulo : Il y découvre René Laloux, le réalisateur de *La Planète Sauvage* et des *Maîtres du temps* et Moebius, le dessinateur et scénariste de *Bluberry*. Il réalise alors un micro court-métrage intitulé *Memoria de Elefante*.

Dans les années 90, Alê Abreu réalise deux courts métrages d'animation et s'attelle à de nombreux projets (illustrations et films publicitaires) avant de réaliser son premier long métrage *Garoto Cósmico (Cosmic Boy)*, un film de science-fiction jeune public, toujours inédit en France. Il revient à la forme courte avec *Passo* (étape), un film d'animation dans lequel le cinéaste expérimente plusieurs techniques. Après ce succès, il développe *Canto Latino* un documentaire d'animation, qui n'a jamais abouti avant de réaliser *Le Garçon et le Monde* en 2013.

FILMOGRAPHIE

- 1993 : *Sírius* (court métrage)
- 1998 : *Espantalho* (court métrage)
- 2007 : *Passo* (court métrage)
- 2007 : *Garoto Cósmico*
- 2009 : *Vivi Viravento* (court métrage)
- 2013 : *Le Garçon et le Monde*

La genèse du film

Après *Passo*, Alê Abreu voulait réaliser un documentaire d'animation retraçant l'histoire de l'Amérique latine, intitulé *Canto Latino*, un film qui restera à l'étape de développement.

En travaillant à ce projet, il écoute et s'intéresse à la musique contestataire latino-américaine des années 60-70 : le mouvement Nueva Canción.

Il redécouvre dans ses carnets à dessin l'esquisse d'un petit personnage, qu'il s'amuse à animer et à intégrer dans le film

Une animation atypique

« Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais la même liberté qu'ils ont quand ils dessinent. »

Plusieurs techniques utilisées :

- Les tons pastels et les couleurs acidulées pour illustrer l'imaginaire du garçon : pastels à l'huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques, stylo à bille, peinture, craies grasses, pastels
- Les collages, journaux et revues renforcent le côté documentaire
- Les images d'archives qui contrastent fortement avec la naïveté de certains dessins

Les sources d'inspirations visuelles

L'art naïf

Des formes simples, des espaces saturés de couleurs, des vues en plongée...

> Rappellent les œuvres du Douanier Rousseau ou de Paul Klee

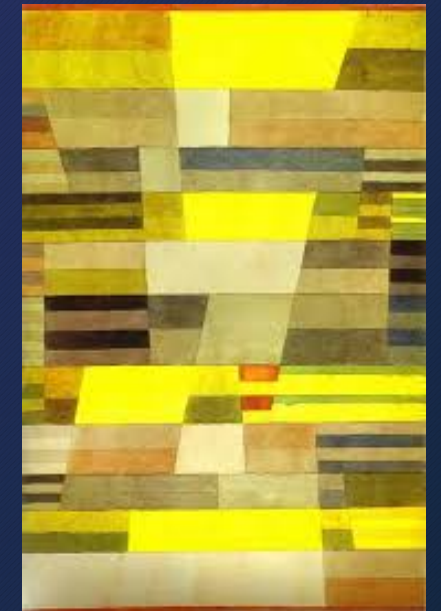
Paysage exotique avec lion et lionne d'Afrique, Henri Rousseau vers 1903-1910
> Le motif de la jungle

La Guerre ou la chevauchée de la discorde, Henri Rousseau, 1894
> Le passage à une vision plus sombre, terrifiante

Senecio, Paul Klee, 1922
> Le visage parfaitement rond du garçon

Monument, Paul Klee, 1929
> Les quadrillages de couleurs

Les sources d'inspirations visuelles

Le cinéma expérimental et scientifique

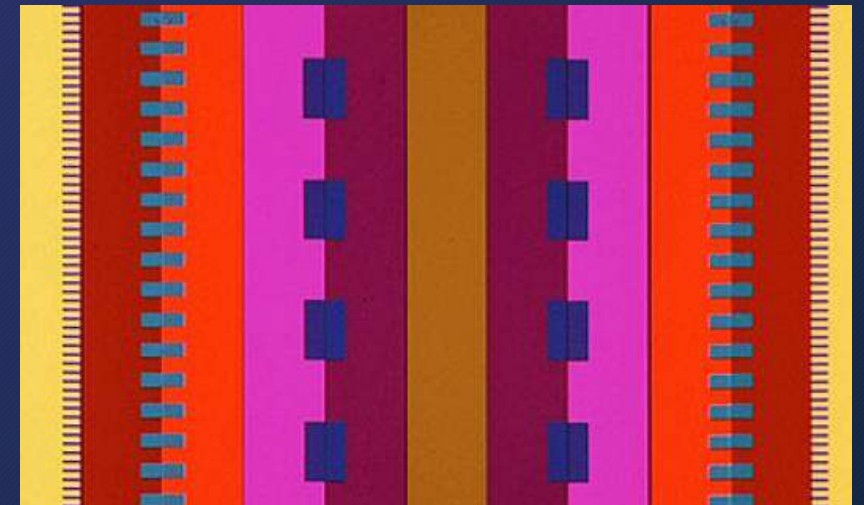
Powers of Ten, Charles et Ray Eames
1977

> Un voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit

Blinkity Blank, Norman McLaren
1955

> Grattage sur pellicule :
correspondance entre rythme musical
et mouvement des couleurs et des
formes

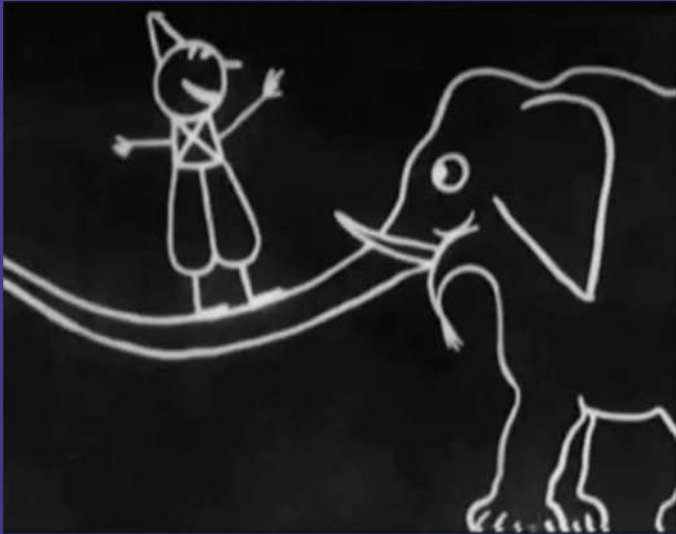

Synchromy, Norman McLaren
1971

> Jeu de couleurs et de sons : gamme
complète des couleurs de la palette
et du clavier

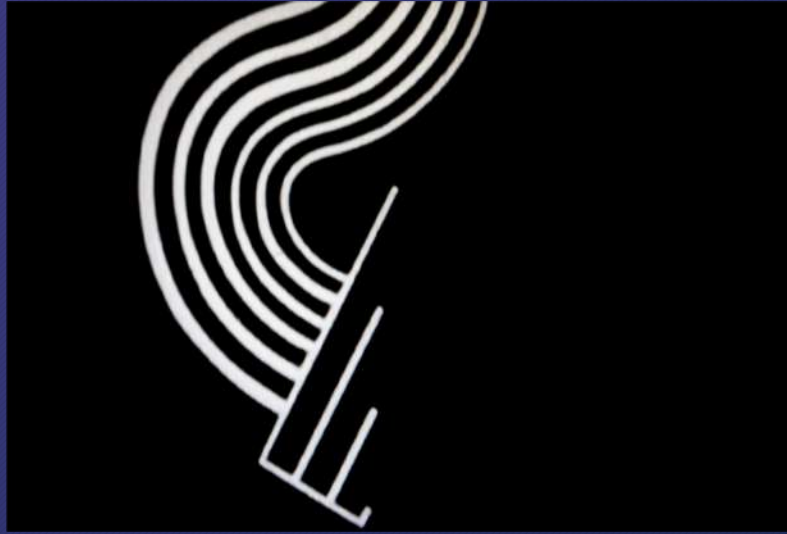
Les sources d'inspirations visuelles

Les premiers films d'animation

Fantasmagories, Emile Cohl
1908

> Le Garçon rappelle le bonhomme
d'Emile Cohl

Symphonie Diagonale, Viking Eggeling
1925

> Symphonie de formes géométriques

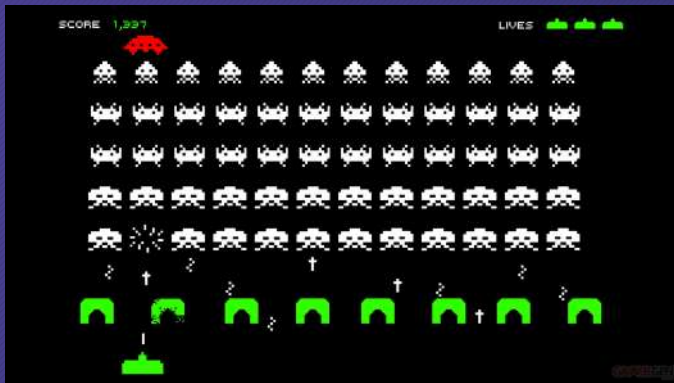

Les Aventures du Prince Ahmed, Lotte
Reininger
1926

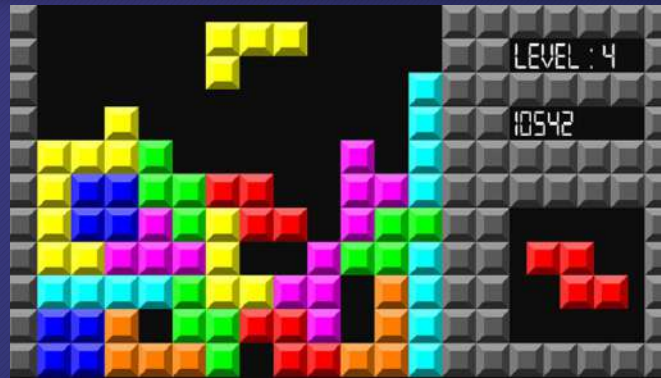
> Couleurs vives et papier découpé effet
ombres chinoises

Les sources d'inspirations visuelles

De Tetris aux premiers jeux de plateforme

Space Invaders, Taito
1978

Tetris, Elektronika 60
1984

Donkey Kong, Nintendo
1981

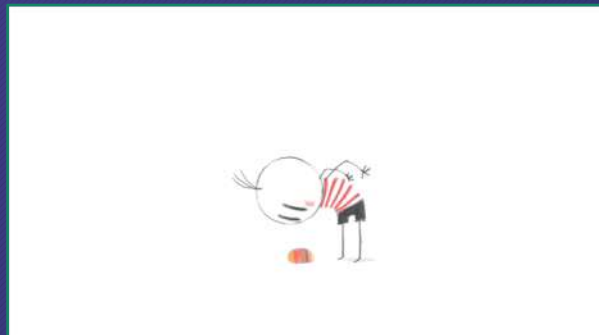

Le monde vu par un enfant

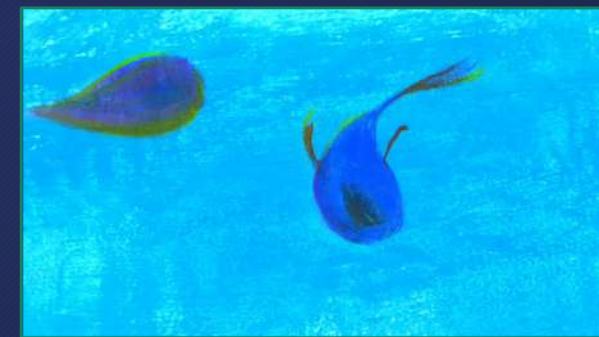
Mettre en scène le point de vue du garçon

> Le dessin rappelle des traits d'enfants, aux formes simples et géométriques

> Images blanches = monde en devenir mais aussi focalisation du garçon sur un simple détail qui va s'étendre jusqu'à remplir l'image de couleurs

> Le raccord regard : on passe d'un point de vue externe à un plan subjectif

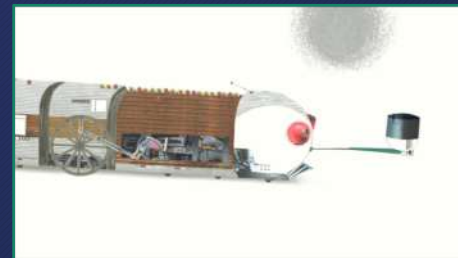
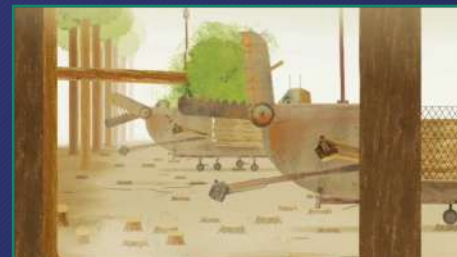

> Mise en scène du clignement de l'œil : nous sommes avec l'enfant

Le monde vu par un enfant

Les Animaux-Machines

Le cycle d'une vie

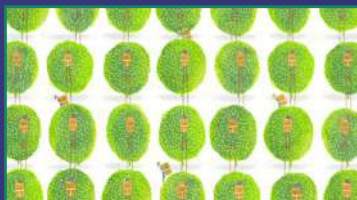

Les différents personnages croisés lors du périple seraient-ils le garçon à des âges différents ?
Quelle serait alors la quête du film ? La recherche du père ?
Ou la recherche de l'enfant que le vieil homme était, et qui ne l'a finalement jamais quitté ?

Le monde et sa représentation

La filière du coton

récolte

filage

transport

publicité et consommation

confection

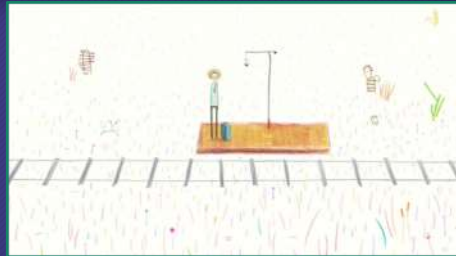

Le monde et sa représentation

Des éléments de la société mondialisée actuelle

Aridité des sols

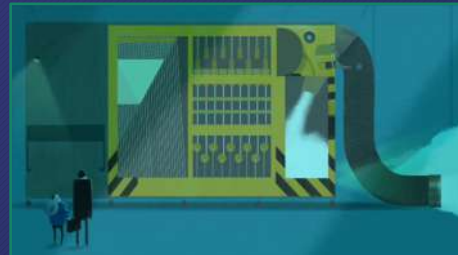
Exode rural

Anonymat des grandes villes

Mondialisation

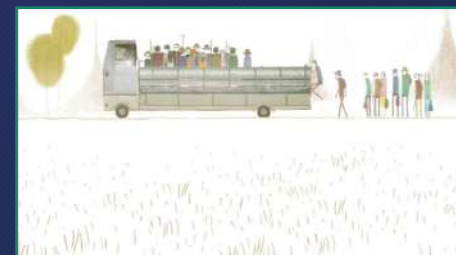
L'homme remplacé par des machines

Rachat

Chômage

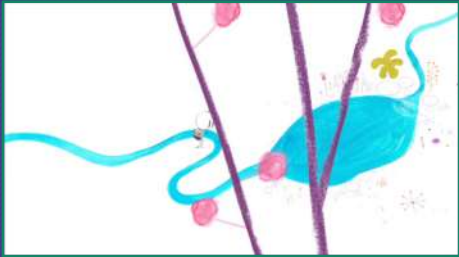
Départ des villes

Révoltes, manifestations

Le monde et sa représentation

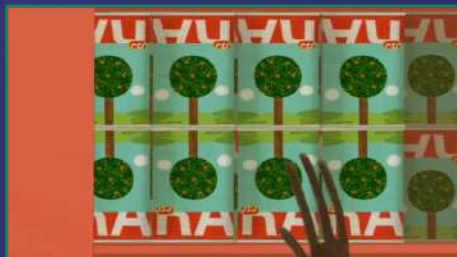
Le monde de demain ? Quels impacts de la mondialisation sur le Brésil ?

La déforestation, la pollution

Le rôle des médias avec le contrôle de l'information
> la révolte est tue et remplacée par l'information sportive, la publicité et la mode

L'individu mis en boîte

L'illusion du rêve et du féérique

Le monde et sa représentation

Un film contestataire et politique

Démonstrations de force abusive : des soldats frappant sur des manifestants (teintes sombres)

Référence directe au Général Pinochet : président du Chili de 1974 à 1990.

Pinochet était à la tête d'un Régime dictatorial : responsable de nombreuses violations aux droits de l'homme

(interdiction de tous les partis d'union populaire et d'extrême-gauche, suppression de la liberté de la presse, autodafés de livres, destitution des responsables politiques locaux et de l'ensemble des maires, exclusion arbitraire de l'université de certains étudiants, arrestation, expulsion, torture voire mise à mort de professeurs...)

Sur le plan économique : libéralisation de l'économie, la liberté des échanges et l'ouverture du pays à la concurrence internationale...

Le monde et sa représentation

Oiseaux et contestation

L'oiseau coloré : métaphore du pouvoir de la musique, mais aussi de sa fragilité. Le condor est un oiseau typique des Amérindiens.

L'oiseau noir :

« Après avoir conçu l'oiseau noir, j'ai trouvé pertinent d'en faire un oiseau nazi. »

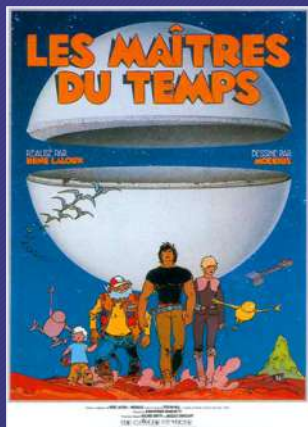
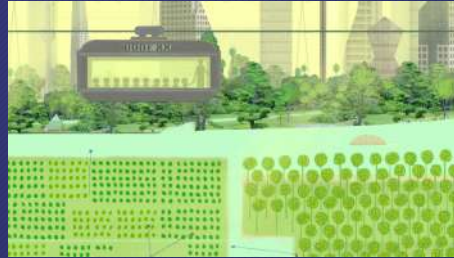
Bien que l'oiseau coloré perde le combat contre l'oiseau noir, il renaît de ses cendres, hors de la ville... : la musique est immortelle !

Le monde et sa représentation

Entre réalité et science-fiction

Pour montrer l'exploitation et l'oppression des ouvriers par un pouvoir injuste, le réalisateur n'hésite pas à convoquer un imaginaire propre au genre de la science-fiction... Et pourtant, on reconnaît bien la situation vécue par l'Amérique Latine...

Est-ce bien notre planète ? La langue parlée par les personnages est une langue imaginaire, mais dont les sonorités ressemblent étrangement à une langue latino-américaine... Il s'agit en réalité de dialogues en portugais prononcés à l'envers par les acteurs. Ce qui n'est pas sans rappeler les affiches et panneaux qui parsèment le film...

Les Maîtres du temps,
René Laloux, 1982

Ce qui est en haut,
Jodorowsky et Moebius,
1985

Métropolis, Fritz Lang, 1927

La musique

Face à cette représentation du monde, un espoir subsiste dans la musique.

- elle fait le lien avec la famille
- elle symbolise la protestation, en créant un oiseau coloré

« Nous avons d'abord cherché la mélodie de la flûte qui ouvre et conclut le film. Tous les autres thèmes ont été créés à partir de ces quelques notes. Nous désirions que la création musicale, à l'image de l'animation, croise plusieurs rythmes et styles musicaux. »

Plusieurs musiciens ont collaboré au film : Ruben Feffer et Gustavo Kurlat avec la participation de Emicida, Naná Vasconcelos, Barbatuques et Gem

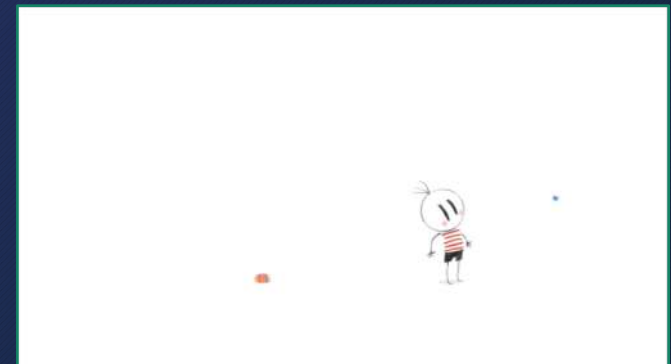
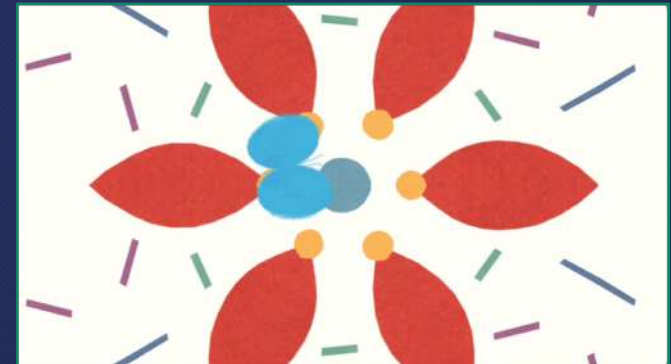
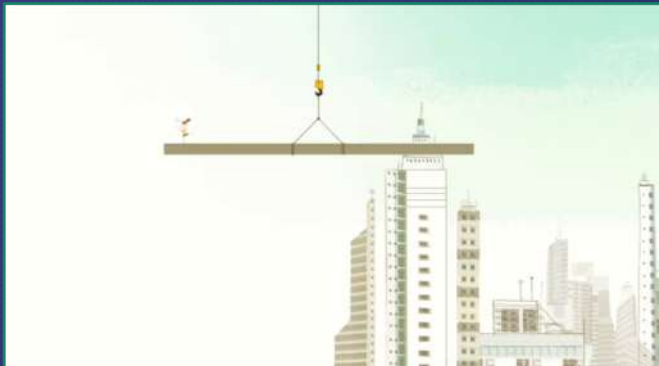
Entre espoir et souvenirs

La musique est à la fois dans la bande son, mais aussi dans l'image : ce sont des bulles de couleur qui sortent des instruments, parfois transportent l'enfant et forment l'oiseau coloré

Les spécificités du film

- Ce film remporte le Cristal du long-métrage et le Prix du Public à Annecy en 2014.
- l'histoire peut s'apparenter à un récit picaresque (avec un jeune héros miséreux, vivant des aventures et faisant des rencontres, prétextes à représentations des mœurs)
- La mise en scène, liée au souvenir, joue avec les notions de cercle temporel, d'échos, de rappels et de symétrie : la fin et le début se déroulent au même endroit les séquences d'euphorie (introduction, kaléidoscope) sont symbolisées par un mouvement ascendant, faisant écho à l'innocence perdue et recherchée.

Pistes pédagogiques

Avant la séance...

Observation :

Autour de l'affiche

Réflexion sur le titre du film

Mise en lien des éléments de l'affiche par rapport au titre...

Regarder la bande annonce

Recherches :

Autour du cinéma d'animation

Sur le réalisateur et son pays : le Brésil (les favelas, Brasilia, ville entièrement construite par l'architecte Oscar Niemeyer)

Pistes pédagogiques

Après la séance...

Observation :

Définir le caractère du garçon.

>> il est joueur, il aime les animaux et la musique, il est souvent triste... il est léger et curieux (ce que montre à merveille la première séquence), il trébuche, il rit...

Débat :

Peut-on considérer le film comme étant un « documentaire animé » ?

Échanges autour de l'environnement et de la mondialisation

Une démarche citoyenne peut-elle être envisagée à notre échelle (réfléchir sur les vêtements et la consommation)

Pratique artistique :

Pratiquer le dessin et utiliser les techniques de l'artiste

Inventer et dessiner des animaux machines.

Créer des collages surréalistes (comme Max Ernst, les artistes du mouvement Dada...)

Construire un kaléidoscope

Ressources

Fiches du film sur chacun des sites suivants...

Nanouk : <https://nanouk-ec.com/films/le-garcon-et-le-monde>

Les films du préau : <http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem>
(dossier de presse et document pédagogique à télécharger très complets...)

Transmettre le cinéma : <http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/>

Collègue au cinéma :

Dossier enseignant : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-ale-abreu_851842

Fiche élève : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/garcon-et-le-monde-le-de-ale-abreu_852134

Benshi : <https://benshi.fr/films/le-garcon-et-le-monde/321>

chaîne Youtube Filme de Papel : <https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ>