

MON 1ER CINÉMA 2022 - 2023

© 2006 TYO/dwarf-KFP

ENFANCES
AU
CINÉMA

LE DISPOSITIF MON 1ER CINÉMA

Depuis 2005, Enfances au Cinéma coordonne le dispositif **ÉCOLE ET CINÉMA** pour les classes maternelles et élémentaires parisiennes et depuis septembre 2008, l'association pilote le projet **MON 1ER CINÉMA** créé à destination du très jeune public des classes maternelles PS, MS et GS parisiennes.

Cette action est soutenue par la Délégation Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris et financée par la Mission Cinéma de la Ville de Paris et la DRAC Île-de-France. **MON 1ER CINÉMA** fait partie des projets développés par la Ville de Paris sous le label « L'Art pour grandir » dont l'objectif est de favoriser l'accès de tous les jeunes Parisiens à la culture et à ses institutions.

Suite aux conséquences sanitaires de la pandémie du Covid-19, la coordination, en lien avec ses partenaires institutionnels et professionnels mettra tout en oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire de tous en appliquant les restrictions qui s'imposeront et adaptera, au besoin, l'organisation des séances de projection et des formations.

LES OBJECTIFS DE MON 1ER CINÉMA

- Proposer aux classes maternelles parisiennes une programmation cinématographique variée de films récents ou du patrimoine afin d'éveiller la curiosité et l'intérêt des plus petits au 7ème art.
- Accompagner spécifiquement cette première expérience de spectateur dans une salle de cinéma de quartier par la mise en place d'un accueil personnalisé de l'enseignant et de ses élèves, la présentation et la mise en perspective des films avant leur projection.
- Participer à la formation du nouveau spectateur en initiant les tout-petits à l'image en mouvement lors de séances d'ateliers autour du cinéma.

INSCRIPTIONS

Le 5 septembre 2022 à 12h : Ouverture des demandes d'inscription sur le site www.enfancesaucinema.net dans la rubrique « **CINÉMA SCOLAIRE - Inscription aux dispositifs - MON 1ER CINÉMA** ». Une demande ne garantit pas une inscription au dispositif car le nombre de classes inscrites dépend du nombre de places disponibles par cinéma.

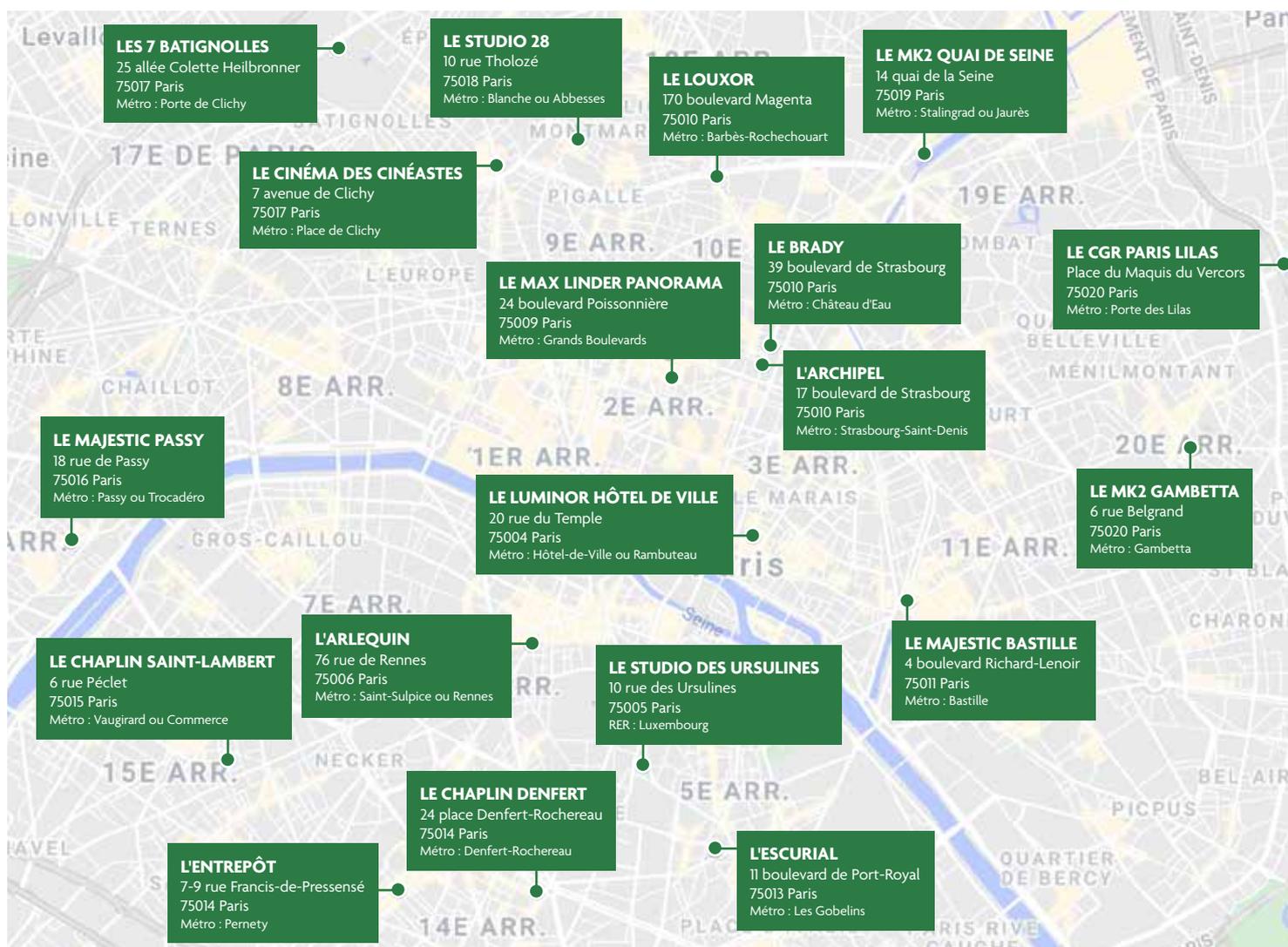
Le 3 octobre 2022 : Envoi des réponses (positives et négatives) par mail à tous les enseignants ayant fait une demande d'inscription et d'un mot de passe personnel aux enseignants inscrits. Les enseignants n'ayant pas reçu de réponse au 15 octobre (pensez également à vérifier vos courriers indésirables) doivent prendre contact avec l'association par mail à l'adresse suivante : contact@enfancesaucinema.net.

L'engagement au dispositif est annuel et individuel, impliquant la présence de la classe à toutes les séances, la présence de l'enseignant aux pré-projections et aux formations ainsi que le travail sur les films en amont et en aval des projections.

En cas d'indisponibilité majeure pour assister à une séance, **il est impératif d'essayer de la reprogrammer à une autre date** en remplissant **au plus tôt et au minimum 4 jours à l'avance** le formulaire sur notre site internet dans la rubrique « **CINÉMA SCOLAIRE - MON 1ER CINÉMA - Changement de date de séance** ».

Toute absence non justifiée entraînera l'impossibilité de se réinscrire au dispositif les années suivantes.

LES CINÉMAS PARTENAIRES PARISIENS

HORAIRES ET TARIFICATION DES SÉANCES

- **Accueil : 9h15 - Début des projections : 9h30**
- **Tarif : 2,50€ par élève pour les classes REP et REP+ ; 3€ pour les classes non REP. Cinq accompagnateurs gratuits maximum par classe** (le cinéma peut demander aux accompagnateurs supplémentaires une participation ou ne pas les accepter par manque de place dans la salle concernée).
- **Paiement** : le jour de la séance au guichet du cinéma **par chèque à l'ordre du gérant du cinéma ou par carte bancaire suivant les salles**. Les chèques doivent impérativement être préparés à l'avance (nombre d'élèves x 2,50€/3€) et sont à libeller à l'ordre du cinéma partenaire ou du groupe auquel le cinéma appartient (merci de vous renseigner au préalable dans la rubrique « **CINÉMA SCOLAIRE - MON 1ER CINÉMA - Tarifs** » sur www.enfancesaucinema.net).

LES FILMS PROGRAMMÉS EN 2022-2023

La programmation proposée est conçue par Enfances au Cinéma et la Délégation Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris. Le choix des films est effectué en fonction de leur qualité et de leur intérêt pédagogique pour une exploitation en classe.

Cette année, deux possibilités d'inscription sont proposées :

- Un programme de 2 séances
- Un programme de 3 séances (2 films communs + 1 film optionnel)

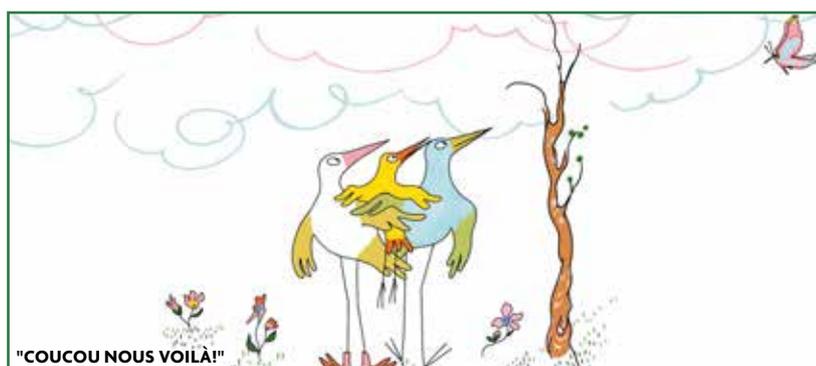
PROGRAMME 2 SÉANCES PS - MS - GS

"COUCOU NOUS VOILÀ!" (32 min)

de Jessica Laurén

"HÉROÏNES" (36 min)

Programme inédit de 6 courts métrages

PROGRAMME 3 SÉANCES PS - MS - GS

"COUCOU NOUS VOILÀ!" (32 min)

de Jessica Laurén

KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX (60 min)

de Tsuneo Goda

"HÉROÏNES" (36 min)

Programme inédit de 6 courts métrages

L'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE DES FILMS

Deux pré-projections et une formation sur les films MON 1ER CINÉMA 2022 - 2023 sont proposées aux enseignants :

- **11/10/2022 : 19h-19h40** - "COUCOU NOUS VOILÀ", projection **en ligne** (suivie d'une vidéo de présentation du programme réalisée par Marielle Bernaudeau, formatrice indépendante en éducation à l'image)
- **29/11/2022 : 16h-19h30** - "HÉROÏNES" et KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX projection et formation **au Studio des Ursulines**, par Marielle Bernaudeau

• **Les classes sont accueillies systématiquement dans leur cinéma de quartier** et le film leur est présenté avant la projection.

• **Un dossier commun aux 3 films conçu par Enfances au Cinéma avec des pistes pédagogiques et des fiches films ainsi que les documents fournis à la suite des pré-projections et des images des films programmés** sont à télécharger sur le site www.enfancesaucinema.net dans la rubrique « **CINÉMA SCOLAIRE - MON 1ER CINÉMA - Outils pédagogiques** ».

• **Des ateliers cinéma spécifiquement adaptés aux classes maternelles** : inscription en ligne en janvier 2023.

« Le cinéma, un ours en peluche culturel'! »

Que se passe-t-il dans la tête d'un tout-petit qui, plongé dans le noir, lève les yeux vers un écran de cinéma et se trouve face à d'immenses personnages dotés de vie ?

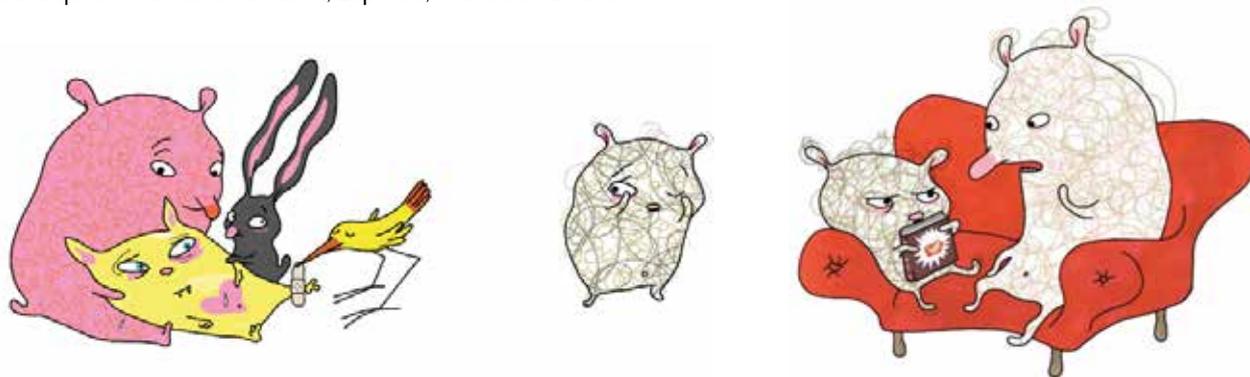
Qu'apporte cette expérience sensible et intime à vos jeunes élèves ?

Pour l'essentiel nous n'en saurons rien et c'est tant mieux ! Pour autant nous avons la conviction que quelque chose de précieux se joue à cet instant, que la rencontre avec ces êtres de fiction aide les enfants à se construire et à grandir.

Les personnages des films programmés pour le dispositif **MON 1ER CINÉMA** ne sont pas des modèles imposants mais des figures d'attachement. Le temps de la projection, vos élèves vont traverser avec eux une foule d'événements et d'émotions. C'est dans ce lien, à la fois de proximité et de distance, que les jeunes enfants vont trouver leur juste place de spectateur. Un film peut à l'instar d'un livre ou d'une peluche être considéré comme un objet transitionnel² entre le monde intérieur des enfants et le monde extérieur qu'ils découvrent.

"Coucou, nous voilà !" est le programme idéal pour commencer cette nouvelle année de cinéma.

Huit courts métrages de quatre minutes consacrés à la même petite bande composée de Nounourse, de sa famille et de ses quatre fidèles amis : Chat, Lapinou, Oiseau et Cochonou.

À travers eux, les enfants vont retrouver des situations familières de leur vie quotidienne et surtout des personnages qui leur ressemblent. Pas de super-héros dans ce programme mais des êtres complexes qui se disputent aussi vite qu'ils font la paix, qui peuvent être tout à la fois colériques, jaloux, capricieux, attentifs, généreux et profondément attachants.

Chacun des courts métrages est adapté d'un album créé par l'autrice et illustratrice Stina Wirsen. Seize albums de sa série *Qui ?* ont été ainsi transformés en une série animée télévisée en 2010 grâce à une collaboration étroite avec la réalisatrice Jessica Laurén. On retrouve dans les films l'univers graphique de Stina Wirsen accompagné de la musique minimaliste de son mari Pompe Hedengren et de la voix chaleureuse d'Hippolyte Girardot dans la version française. La voix off est ici essentielle, elle s'adresse directement aux jeunes spectateurs comme pourrait le faire un animateur dans une salle de cinéma. Elle interpelle aussi les personnages, interprète leur voix et donne accès à leurs pensées.

Komaneko, le Petit Chat curieux, créé par le réalisateur japonais Tsuneo Goda est le deuxième rendez-vous de l'année. Il met en scène un personnage kawaii³ du nom de Komaneko. La traduction littérale de ce nom signifie « La chatte qui prend des images ». L'héroïne est effectivement une cinéaste en herbe. Nous assistons lors du court métrage initial, *Le premier pas*, à toutes les étapes de la fabrication d'un film d'animation en stop-motion. Le réalisateur réussit ainsi une très belle mise en abyme de sa propre activité. Suivront ensuite quatre autres histoires de longueurs différentes.

¹. Expression emprunté au pédopsychiatre Bernard Golse. Conférence « La culture et l'image entre acquisitions et apprentissages, journées professionnelles de Cinémas 93, 2018, https://www.cinemas93.org/sites/default/files/2021_cinemas93-guide-tt-petits_96dpi.pdf

². Concept créé par le pédiatre et psychanaliste Donald Winnicott.

³. Adjectif japonais qui signifie « mignon ».

Au delà de la leçon de cinéma à hauteur d'enfant, nous sommes touchés par le personnage de Komaneko qui ressemble à une douce peluche. La petite chatte très humanisée exprime toute une gamme d'émotions grâce à un léger mouvement de sourcil ou à une goutte de sueur qui perle sur son visage en feutrine. Elle fait preuve d'une grande capacité créative dans les activités qu'elle fait seule ou avec ses amis. Parions que les enfants, après la séance de cinéma, souhaiteront à leur tour animer leur doudou préféré !

Cette nouvelle année cinématographique se clôt avec "**Héroïnes**", un programme original imaginé par l'association **ENFANCES AU CINÉMA**. De quelles héroïnes nous parle-t-on dans ces six courts métrages imaginés par six réalisatrices ? Chacun met en scène une histoire ayant un personnage principal féminin, une figure de petite fille ou une figure maternelle. La relation parentale semble l'un des fils rouges qui relie les films entre eux. Deux héroïnes⁴ ont en commun d'être des petites filles autonomes et volontaires, chacune prenant l'initiative d'entrer en relation avec un personnage à la stature imposante, le soleil pour l'une et un gorille pour l'autre. Elles établissent avec eux des liens de confiance et de tendresse.

Plus complexes sont les liens qui s'établissent entre la jeune héroïne et l'Oiseau-Cachalot du court métrage de Sophie Roze. La complicité mais aussi le manque et la jalousie jalonnent leur relation. Deux autres courts métrages⁵ nous montrent deux visages fantasmés de la maternité qu'il sera intéressant de confronter. Le dernier court métrage⁶, véritable pépite du programme, a été réalisé en 1907. Il nous plonge dans l'histoire des premières années du cinéma. Oeuvre attribuée à Alice Guy, première femme cinéaste, il met en scène une petite fille particulièrement aventureuse dans les rues de Paris. Le choix de ce court métrage permet d'associer sous l'appellation d'héroïne la réalisatrice et son personnage.

Marielle Bernaudeau, formatrice indépendante en éducation à l'image

⁴. *Épreuves du matin* de Maša Avramovic et *Une histoire au zoo* de Veronica Zacharová

⁵. *Tout sur maman* de Dina Velikovskaya et *Ma Maman est un avion* de Yulia Aronova

⁶. *Une héroïne de quatre ans*, attribué à Alice Guy

FICHE FILM

PS
MS
GS

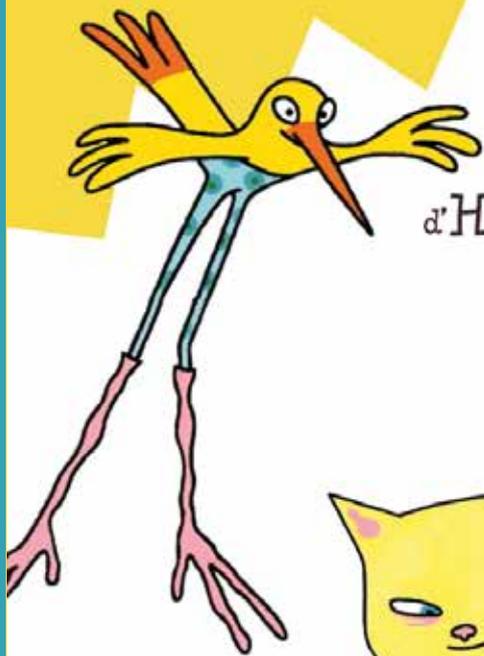
Après
QUI VOILÀ ?

Folimage

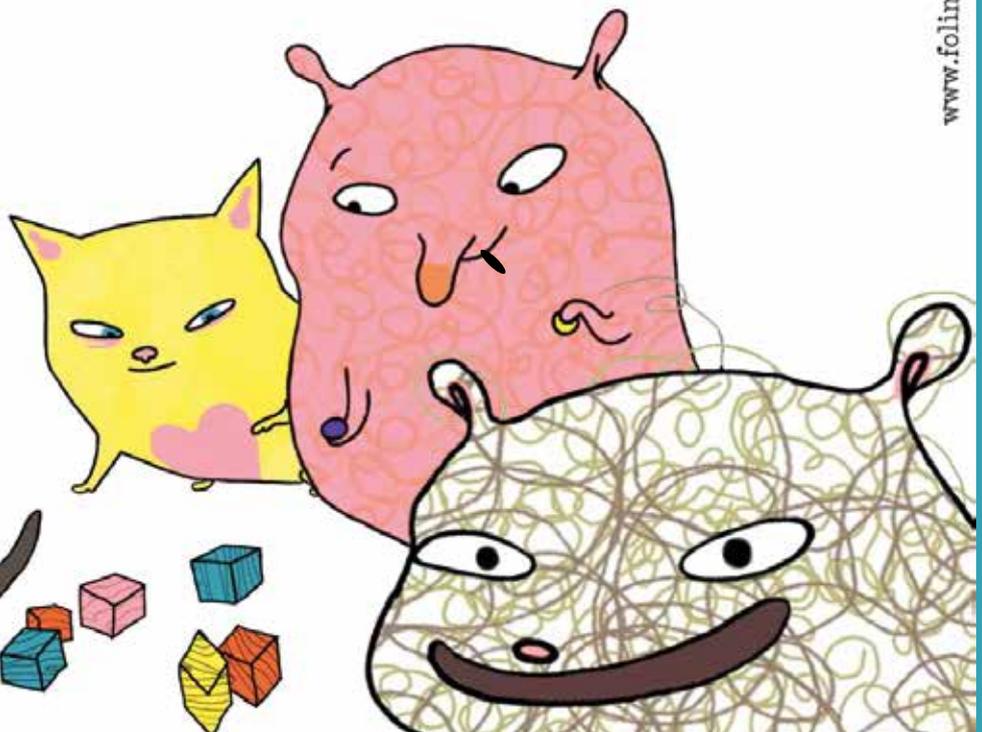
COUCOU NOUS VOILÀ !

E'est l'heure du film...

Avec la voix
d'HIPPOLYTE GIRARDOT

www.folimage.com

ENFANCES
AU
CINÉMA

"COUCOU NOUS VOILÀ!"

Titre original - *Vem ? Film för de sma*

Programme de 8 courts métrages

Réalisé par Jessica Laurén

32 minutes - 2011

Suède

Sonore - Couleur - VF

L'AFFICHE DU FILM

- › Quels animaux pouvez-vous reconnaître sur cette affiche ? Que font-ils ?
- › Les personnages ressemblent-ils à de vrais animaux ?

L'ÉQUIPE DU FILM

"Coucou nous voilà!" est le résultat de la collaboration entre la réalisatrice **Jessica Laurén** et l'illustratrice **Stina Wirsén**, toutes deux suédoises. L'une s'est d'abord intéressée au monde de l'animation par les couleurs, le compositing puis l'animation, quand l'autre est passée par l'illustration de presse quotidienne nationale en Suède pour ensuite se tourner vers les ouvrages jeunesse.

LA VOIX-OFF

Dans ce programme, les personnages ne parlent pas, ils émettent quelques sons ou onomatopées. C'est **Hippolyte Girardot** qui est la voix off et donc le narrateur de ces histoires. Le comédien est notamment connu pour ses rôles dans *Un monde sans pitié* d'Eric Rochant ou encore *Aimer, boire et chanter* d'Alain Resnais. Les bruitages sont importants et participent à l'expression des personnages ainsi qu'à la compréhension du spectateur.

TECHNIQUES

« Coucou nous voilà! » est la suite du programme de courts métrages "Qui voilà?", réalisé en 2011 et tiré de la série de livres de Stina Wirsén du même nom, lancée en 2005. Elle a été traduite en huit langues et a fait d'elle une des illustratrices les plus populaires de Suède. Les dessins épurés et pastels sur fond blanc et le peu de décors présents dans les plans facilitent la compréhension des jeunes enfants. Au début de chaque film, le numéro du court métrage est présenté par les personnages.

RÉSUMÉ :

Nounourse et ses amis s'amuse, jouent, se bagarrent et se réconcilient autour de différentes activités.

QUI SAIGNE ? • QUI S'EST PERDU ? • QUI EST EN COLÈRE ?
LA MAMIE DE QUI ? • QUI EST LE PLUS JOLI ?
QUI DÉCIDE ? • QUI EST MORT ?
LE PANTALON DE QUI ?

LES THÈMES

◆ Aborder des thèmes angoissants

Plusieurs courts métrages développent une histoire centrée sur des questionnements, des peurs ou des angoisses répandues chez les enfants. Il est question de blessures (*Qui saigne?*), d'abandon (*Qui s'est perdu? La mamie de qui?*), de moqueries (*Qui est le plus joli?*), d'autorité (*Qui décide?*) ou même de la mort (*Qui est mort?*). C'est la voix-off qui raconte les histoires comme un narrateur et qui guide les enfants dans leur compréhension. Elle leur dit quand le film va commencer et quand il se finit. Elle les questionne après chaque court métrage, pour leur faire comprendre le sujet de chaque film et les prévient des sujets un peu plus difficiles comme la mort.

◆ La solidarité

Dans sept des courts métrages du programme, un protagoniste vient au secours d'un autre afin que chacun puisse réussir au mieux ce qu'il entreprend. Construire un théâtre en soignant les blessures de bricolage (*Qui saigne ?*), partager ses jouets ou ses proches pour s'amuser davantage (*Qui est en colère?*, *La mamie de qui ?*) ou encore réconforter les êtres chers (*Qui est le plus joli?*, *Qui est mort ?*).

MOTS-CLÉS

ENTRAIDE • PARTAGE • AMITIÉ
FAMILLE • ANIMATION • DIVERSITÉ

© 2006 TYO/dwarf-KFP

LE PETIT CHAT CURIEUX

Titre original - *Komaneko*
Réalisé par Tsuneo Goda
60 minutes - 2006
Japon
Sonore - Couleur - Sans paroles

L’AFFICHE DU FILM

- › À votre avis, qui, sur cette affiche, est Komaneko ?
- › Où se trouve Komaneko et que fait-elle ?
- › Qui pourraient être les personnages que l'on voit avec Komaneko ?

LA NAISSANCE DU PROJET

Avant d'être un film regroupant cinq épisodes des aventures de *Komaneko*, *Le Petit Chat Curieux* était un projet visant à présenter la technique du "stop-motion" ou image par image, lors d'une exposition au Tokyo Metropolitan Museum en 2003. La mise en abyme du tournage d'un film utilisant cette technique est au cœur de l'épisode *Le Premier Pas*, où Komaneko réalise son film avec des poupées. Suite au succès du personnage, le projet de long métrage a vu le jour.

LA TECHNIQUE D’ANIMATION

Pour donner vie à Komaneko et ses amis, Tsuneo Goda a utilisé deux types d'animation. Celle de marionnettes en volume, donnant l'impression que Komaneko est proche d'une peluche, et l'animation de demi-marionnettes à plat, dans *La Bataille de Radi-Bo* et *Caméra à la main*.

LE RÉALISATEUR

Tsuneo Goda est un réalisateur japonais. Il a commencé sa carrière dans la publicité et est donc habitué au format de film court. C'est en créant la mascotte de la chaîne de télévision japonaise NHK qu'il se passionne pour l'animation, particulièrement pour la stop-motion. Il crée sa société de production Dwarf Inc. en 2003, avec laquelle il développe le projet de *Komaneko*. En parallèle de ses réalisations, Tsuneo Goda est aussi auteur et illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse.

RÉSUMÉ :

Komaneko est une petite chatte à l'imagination débordante, toujours prête à tenter un nouveau jeu. Elle vit dans la paisible maison de son grand-père et se fait régulièrement de nouveaux amis, plus ou moins effrayants.

LE PREMIER PAS • CAMÉRA À LA MAIN
KOMA ET RADI-BO • LA BATAILLE DE RADI-BO
DE VRAIS AMIS

LES THÈMES

◆ Le cinéma

Dans les deux premiers épisodes de *Komaneko*, *Le Petit chat curieux*, Tsuneo Goda rend un véritable hommage à la profession de cinéaste et donne à voir aux petits spectateurs les rouages de la réalisation d'un film. Komaneko fabrique les décors, les costumes et les poupées qui sont les personnages de ses films. Elle œuvre à la direction des acteurs et dirige même la projection de ses réalisations.

◆ Le partage et l'amitié

Au contact de Radi-Bo, Komaneko est obligée d'apprendre à partager ses poupées. Elle découvre que mettre en commun ses savoir-faire et ses idées est enrichissant et leur permet de construire un grand plateau de tournage. Dès lors, Komaneko comprend que partager ne signifie pas forcément se séparer de ses jouets. C'est pourquoi elle commence à confectionner des poupées pour pouvoir jouer avec ses amis.

◆ Le jeu

Entre inventer un ami imaginaire, jouer à la dinette, à faire un film ou encore au chat et à la souris, Komaneko illustre sa capacité à créer un univers ludique en toutes circonstances. Le jeu passe aussi par l'imitation des parents, quand Radi-Bo répare son robot, comme son père répare le poste de radio du grand-père de Komaneko. Le petit chien déguisé en yéti prend également de l'assurance en se glissant dans le costume d'un monstre.

MOTS-CLÉS

AMITIÉ • STOP-MOTION • JEU
CINÉMA D'ANIMATION • PARTAGE

FICHE FILM

PS
MS
GS

ENFANCES AU CINÉMA PRÉSENTE

HÉROÏNES

UN PROGRAMME DE SIX COURTS MÉTRAGES

ÉPREUVES DU MATIN DE MAŠA AVRAMOVIC
TOUT SUR MAMAN DE DINA VELIKOVSKAYA
UNE HISTOIRE AU ZOO DE VERONIKA ZACHAROVÁ
L'OISEAU CACHALOT DE SOPHIE ROZE
MA MAMAN EST UN AVION DE YULIA ARONOVA
UNE HÉROÏNE DE QUATRE ANS ATTRIBUÉ À ALICE GUY

ENFANCES
AU
CINÉMA

ENFANCES
AU
CINÉMA

"HÉROÏNES"

Programme inédit de 6 courts métrages
36 minutes - 1907-2021
France - Russie
Sonore - Couleur - VF

L'AFFICHE DU FILM

- › Où se trouvent les personnages sur l'affiche ? Que font-ils ?
- › À quoi ressemble le personnage du milieu de l'affiche ? Qui pourrait être celui en bas ?

PERSONNAGES FÉMININS FORTS

Ce programme a été créé autour de figures féminines. Dans chacun de ces six courts métrages réalisés par des femmes, des personnages de mères, filles ou amies, se distinguent, à leur manière, par leurs mérites exceptionnels ou par leur bravoure.

Une Héroïne de quatre ans est un film attribué à Alice Guy, connue pour être la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Née en 1873, elle travaille en France avec la Gaumont, chez qui elle assiste à une projection privée des frères Lumière. Convaincue que les appareils de projection peuvent être améliorés, elle convainc Léon Gaumont d'abandonner les simples vues animées pour tourner de petites histoires scénarisées. Elle réalise son premier film *La fée aux choux* en 1896, un an après la naissance du septième art. Alice Guy serait également pionnière dans la réalisation de making-of et elle est la première femme à créer sa société de production, aux États-Unis, la Solax Films Co.

LES TECHNIQUES

Le programme « Héroïnes » rassemble cinq films d'animation et un film en prises de vues réelles. Différentes techniques sont utilisées pour réaliser les films d'animation : dessin peu coloré ou en noir et blanc (*Une histoire au zoo*, *Tout sur maman*), dessin très coloré (*Épreuves du matin*, *Ma maman est un avion*) ou encore tissus et papiers découpés (*L'Oiseau cachalot*).

ÉPREUVES DU MATIN
de Maša Avramovic - 2021
TOUT SUR MAMAN
de Dina Velikovskaya - 2021
UNE HISTOIRE AU ZOO
de Veronika Zacharová - 2015
L'OISEAU CACHALOT
de Sophie Roze - 2010
MA MAMAN EST UN AVION
de Yulia Aronova - 2013
UNE HÉROÏNE DE QUATRE ANS
attribué à Alice Guy - 1907

LES THÈMES

◆ La figure maternelle

Dans ce programme, la mère occupe une place particulière. À la fois universelle et personnage aux multiples visages, la figure maternelle illustre la complexité des rapports entre les mères et leurs enfants. Souvent idéalisée, elle est parfois perçue comme une héroïne du quotidien par les enfants qui s'y réfèrent beaucoup.

◆ L'héroïne

Chacun des courts métrages de ce programme développe une idée de ce que peut être une héroïne. Nous découvrons qu'il peut s'agir du personnage principal (*Épreuves du matin*, *Une histoire au zoo*, *L'Oiseau Cachalot*). L'héroïne peut aussi être une personne du quotidien qui sait faire preuve de courage et de valeurs (*Une héroïne de quatre ans*), celle dont on raconte les exploits et que l'on admire (*Ma maman est un avion*), ou encore celle qui a des pouvoirs magiques (*Tout sur maman*). Il n'y a donc pas qu'une façon de décrire une héroïne et c'est sûrement ce qui participe à les rendre toutes, à leurs manières, exceptionnelles.

MOTS-CLÉS

FÉMININ . TÉMÉRITÉ . BRAVOURE
GÉNÉROSITÉ . JEU