

C I N É P O È M E

Premier Automne

AUDE DANSET ET CARLOS DE CARVALHO

Premier Automne est un court métrage d'animation à la fois sombre et envoûtant dont la musique et le style graphique emportent le spectateur dans l'univers merveilleux du conte. Cette approche résolument symbolique parle avec justesse de la vie et de la mort sans qu'un seul mot de ces mots ne soit prononcé.

C'est avec beaucoup de raffinement et de délicatesse que les deux réalisateurs font se rencontrer deux êtres que tout oppose : dix minutes de poésie sans parole pour assister à la naissance de leur *Premier Automne*.

C A N O P É

Premier Automne

PRÉSENTATION DU FILM

Premier Automne de Aude Danset et Carlos De Carvalho

Année : 2013, France

Genre : Animation

Ordinateur 2D-3D,

Couleur

Sans paroles

Conte & Mythe, Fable

Nature, Parabole, Rêve

Durée :10 min 24 secondes

Ce film à été présenté à Annecy et à Clermont Ferrand en 2013 et a obtenu de nombreux prix dont ceux :
– du festival international du court métrage pour l'enfance et la jeunesse de Berlin (Kuki Allemagne, 2013) ;
– du festival et marché international du court métrage de Sapporo (Japon, 2013).

Il a eu de nombreuses sélections dans les festivals français et internationaux et a fait partie de la sélection officielle 2014 Ciné Poème.

RÉALISATEURS

AUDE DANSET

Après un lycée à Tourcoing et l'obtention du Diplôme de SUPINFOCOM en 2001, Aude va commencer sa vie professionnelle en alternant les emplois dans l'infographie et d'autres liés à sa License en Bases de données et ressources documentaires.

En 2009 elle crée l'association JE REGARDE avec Carlos De Carvalho et co-réalise avec lui *Premier Automne*, son premier film, en 2013. En 2014, elle réalise *MISHIMASAIKO* court métrage d'animation de dix minutes.

<http://www.jeregarde.net/>

CARLOS DE CARVALHO

Sept années de formation en illustration/graphisme complétées par deux années d'études supérieures de réalisation numérique : Carlos est un spécialiste de l'image. Réalisateur et directeur artistique, ce boulimique d'images dévore tous les styles visuels et crée autant d'univers qu'il en ingurgite. Après des années d'expérience dans une entreprise audiovisuelle lilloise, il exerce désormais en tant qu'indépendant des fonctions polyvalentes, s'adaptant aux besoins des projets : réalisation, direction artistique, design ou animation...

Filmographie récente : *Juste de l'eau*

<http://www.jeregarde.net/>

SYNOPSIS

Abel vit dans l'hiver, Apolline vit dans l'été. Isolés dans leurs « natures », ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ne sont d'ailleurs pas supposés se croiser. Alors, quand Abel franchit la limite et rencontre Apolline, la curiosité prend le dessus. Leur découverte devient pourtant rapidement plus compliquée qu'ils ne l'auraient cru. Tous deux vont devoir apprendre le compromis pour le bien de l'autre...

ÉLÉMENTS D'ANALYSE DU FILM

LE CONTE COMME PASSERELLE INITIATIQUE

Premier Automne pose un regard sur l'existence par le biais du merveilleux et du symbolique. *Premier Automne* est un conte. Ce genre sait s'emparer des sujets difficiles.

« Apolline va découvrir le concept de mort et sera naturellement déstabilisée dans un premier temps... Mais elle grandira à travers cette expérience pour apprendre que la mort et la vie sont irrémédiablement liées. » expliquent ses deux réalisateurs¹.

Le conte merveilleux joue un rôle important pour aider l'enfant à affronter le réel, à grandir, à se projeter et à s'identifier aux personnages. Il offre à l'enfant une prise de distance pour « affronter » les obstacles et les difficultés

Ce court métrage fait référence au mythe de Perséphone² : les grecs de l'antiquité racontaient le mythe de Déméter et Perséphone (une mère et sa fille) pour expliquer les saisons, le passage de l'hiver à l'été...

Plusieurs visionnages séquencés peuvent aider l'enfant à s'éloigner du film (compréhension) et à s'en rapprocher (interprétation). Les enfants pourront facilement s'identifier aux deux petits héros, une fille et un garçon qui les représentent, et vivre une expérience de soi à travers l'expérience de l'autre.

UNE ALLÉGORIE DU CYCLE DE LA VIE

« L'utilisation de la métaphore des saisons exprime visuellement l'état de la relation des deux enfants. Si Abel prend le dessus sur Apolline, l'automne naît puis cède sa place à l'hiver. Si Apolline lui tient tête et revient vers lui, c'est alors le printemps qui apparaît pour laisser place à l'été... » précisent les deux réalisateurs.

La succession des saisons et les changements de la nature sont semblables aux changements de la vie humaine. Il y a un rapport qui s'établit entre l'expérience propre à la nature et l'expérience des hommes qui la côtoient.

Les étapes de la vie humaine sont souvent comparées au cycle des saisons.



¹ Note d'intention des deux réalisateurs.

² LOSSANI Chiara, MONACO Octavia, *La naissance des saisons : le mythe de Déméter et Perséphone*, Grasset Jeunesse, 2007.

UNE VISION DE NOS FRONTIÈRES INVISIBLES

Si le film esquisse une frontière entre forêt estivale et forêt hivernale, il propose son franchissement en quelques dix minutes.

« Abel se tient debout devant elle. Immobile, il la regarde, intrigué.
Apolline plaque ses mains contre sa poitrine dans un geste surpris.
Au sommet de la butte, sous le bouleau, les deux enfants s'observent. Apolline se relève prudemment en fixant Abel qui ne la quitte pas des yeux. Elle recule et se réfugie derrière le tronc du bouleau.
Abel franchit la limite de la zone hivernale et avance dans l'herbe vers Apolline³. »

Si les deux enfants semblent curieux l'un de l'autre et attirés par leurs différences, leur cohabitation ne se révèle pas si simple. Apolline hésitera, s'enfuira tandis qu'Abel osera envahir l'univers d'Apolline.

Ce franchissement d'une ligne imaginaire tracée au sol illustre le glissement entre le réel et l'imaginaire, entre le possible et l'impossible, entre la vie et la mort. Ces lignes qui habitent nos têtes comme des frontières invisibles empêchent le compromis. À la fin du film, Apolline et Abel montrent la voie

« Apolline, entourée de chiens, se tient debout sous un arbre verdoyant. Abel apparaît derrière le tronc et s'approche d'elle. Joueuse, Apolline se cache derrière le tronc pour esquiver Abel. Il la poursuit, suivi par les squelettes qui amènent l'automne puis l'hiver dans leur sillage. Apolline et les chiens réapparaissent de l'autre côté de l'arbre, amenant le printemps puis l'été avec eux. Apolline presse le pas jusqu'à courir légèrement tandis qu'Abel la poursuit dans un jeu enfantin. Hiver, printemps, été et automne évoluent avec eux, tournant autour de l'arbre dans une ronde infinie⁴. »

Ce *Premier Automne* trouve alors sa réalisation graphique : l'image finale est somptueuse.



L'ARBRE ET LE TEMPS QUI PASSE

L'arbre qui réunit les deux enfants impose sa symbolique. Il est l'arbre qui rassemble, l'arbre à palabres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. **Sa cyclicité** en fait un symbole de vie, de recommencement. L'arbre est le témoin de la vie de l'homme. Il est immobile, immuable et semble immortel. Il résiste au temps, regarde les humains passer et les enfants tourner autour de lui.

Sa saisonnalité questionne aussi ce rapport au temps, à la vie, à la mort.

Sa verticalité le rapproche de celle de l'homme : ses racines fouillent les profondeurs et ses branches sont attirées par la lumière du ciel.

L'arbre, axe du monde, réunit les deux enfants qui tournent autour de lui. Les feuilles meurent, tombent et renaissent en une pure merveille graphique.

³ Extrait du scénario.

⁴ Extrait du scénario.

UNE ESTHÉTIQUE GRAPHIQUE AUX TECHNIQUES PLURIELLES

Les images sont très travaillées. La richesse des couleurs et la variété des techniques utilisées renforcent l'impression d'une parenthèse rêvée. Les réalisateurs précisent :

« Les travaux d'illustrateurs du début du xx^e siècle tels que Kay Nielsen⁵ nous ont fortement influencés dans cette esthétique. (...) Les estampes fantastiques japonaises sont, à nos yeux, des références dans ce domaine. L'utilisation du noir y crée une atmosphère irréaliste proche de celle que nous souhaitons atteindre. »

Pour créer cette atmosphère, les deux réalisateurs utilisent une multiplicité de techniques : modélisation par image de synthèse, animation 2D assistée par ordinateur, illustrations numériques sur la base de croquis faits à la main... Cela donne une grande finesse de détail que l'on remarque sur la peau des enfants, ou sur leurs vêtements.

Ces différents choix techniques sont au service de l'expression des émotions perçue par exemple, dans les mains qui se tiennent, sur les visages. Les peintures et les dessins traditionnels estompent l'effet trop lisse du numérique. Les décors se fondent dans l'obscurité pour laisser apparaître les personnages sur lesquels la lumière est déplacée.

La technique se soumet aux images et non l'inverse et une émotion particulière émerge de cette fusion des procédés.



UNE MUSIQUE QUI SUBLIME LES IMAGES

La musique de Frédéric Boulard qui a obtenu Le Prix de la Musique du festival du film d'Animation de Paris en septembre 2013, sublime les images et ajoute au film une force et une douceur. Elle accompagne le spectateur pour le faire entrer dans cet univers onirique en transformant dans la continuité sonore ce qui apparaît dans la réalité plastique. Elle semble s'incorporer aux images, répondre à l'appel des images qui ont recours à elle pour atteindre leur pleine efficacité...

⁵ Kay Nielsen est un illustrateur danois ayant travaillé comme artiste d'esquisse pour les studios Disney.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Le court métrage d'Aude Danset et Carlos De Carvalho est un film qui ne cède jamais à la facilité et permet donc des lectures multiples. C'est un travail exigeant, ambitieux et les axes proposés favoriseront l'accompagnement du jeune spectateur.

AXE 1 : LE TRAITEMENT NARRATIF CINÉMATOGRAPHIQUE

Plusieurs visionnages sont nécessaires

Choisir, écrire, comprendre

Objectif : Construire la compréhension à partir du schéma narratif.

Compétence : Être capable de construire un récit à partir du séquençage du film.

Descriptif de l'activité

La dimension onirique du récit place le spectateur dans une lecture complexe de l'œuvre pour laquelle l'enseignant proposera quelques clés.

En prenant appui sur le scénario final⁶ fourni par les deux réalisateurs, l'enseignant pourra faire travailler les élèves sur une dizaine de photogrammes. Ces images obtenues par capture d'écran, pourront être choisies avec les élèves en opérant des arrêts sur images discutés, validés par le groupe et considérés comme pertinents au regard du récit.

Les élèves légènderont ces images qui figureront les étapes du récit et leur permettront de suivre le fil narratif.

Cette légende pourra s'organiser comme une production d'écrit classique ou se faire par remaniement de l'oral et ses reformulations.

AXE 2 : LA SYMÉTRIE DES PERSONNAGES

Plusieurs visionnages sont nécessaires

Relever, comparer, comprendre

Objectif : S'appuyer sur l'effet miroir de la construction narrative pour s'emparer de la dialectique vie et mort.

Compétence : Être capable de se saisir de la question de la mort à travers la symétrie des personnages et de leurs univers.



⁶ Premier Automne, scénario final PDF.

Descriptif de l'activité

Afin d'aborder la question de la mort et sans glisser vers le côté anxiogène d'une telle question, l'enseignant placera les élèves dans une étude comparative en miroir des deux personnages et de leurs univers.

La comparaison facilitera une déconstruction narrative qui mènera à une reconstruction rigoureuse faisant apparaître les ressemblances et les différences (Les deux univers se mettent facilement en correspondance : deux enfants, une fille, un garçon, l'hiver, l'été, la vie, la mort...).

À l'issue de ce travail, la mort s'incarnera dans l'univers d'Abel tandis que la vie joyeuse et légère se fera jour dans celui d'Apolline.

Il sera intéressant de pointer cette opposition, qui finalement prend sa place dans un cycle dont l'aspect circulaire, source de recommencement et non de finitude, rassurera les élèves.

Le scénario final fourni par les deux réalisateurs pourra se révéler une aide précieuse pour l'enseignant.

AXE 3 : MAKING OF**Se documenter, comprendre**

Objectif : Comprendre l'aspect technique du travail d'animation contemporain.

Compétence : Être capable de se saisir d'un document vidéo pour approcher les aspects techniques du film d'animation.

La multiplicité des procédés et leur fusion au service de la narration mérite un petit éclairage. Le *making of*⁷ proposé ici constitue un appui unique pour aller dans ce sens.

Descriptif de l'activité

L'enseignant pourra évoquer la variété des techniques utilisées par Aude Danset et Carlos De Carvalho.

Ensuite, l'enseignant focalisera sur l'animation en 3D. Il montrera aux élèves le *making of* afin de faire découvrir aux élèves l'élaboration de certaines images créées par ordinateur.

Il pourra par exemple, faire repérer la façon dont les mouvements, les déplacements... sont décomposés, travaillés. Il ne s'agit pas d'entrer dans la complexité de la technique mais bien de s'arrêter sur l'énorme travail souterrain qui donne vie aux personnages, crée la végétation, décompose les mouvements, les déplacements...

L'enseignant pourra créer avec les élèves une sorte d'imagier des passages de l'un à l'autre en choisissant quelques images.

Voici quelques précisions données par les réalisateurs sur ce travail :

« Nous avons donc fait le choix de les modéliser en images de synthèse. Elles permettent, en premier lieu, d'obtenir un rendu esthétique d'une grande finesse pour leur peau et de conserver aisément les motifs détaillés de leurs vêtements et cheveux. L'animation traditionnelle nous paraît bien moins performante de ce point de vue, le dessin image par image de ces éléments se révélant fastidieux pour un rendu qui nous semble moins concluant. De plus, une fois les personnages modélisés, nous avons une totale liberté dans le choix de positionnement de la caméra, que celle-ci soit proche ou éloignée. »

⁷ <http://stopmotion.ipert.fr/premier-automne-de-carlos-de-carvalho-et-aude-danset/>

AXE 4 : L'ARBRE ENTRE LE CIEL ET LA TERRE

Dire, interpréter, expérimenter

Objectif : Mémoriser un poème sur « l'arbre », et s'appuyer sur cette mémorisation pour faire des choix photographiques ou filmiques.

Compétence : Être capable de mettre en résonance, en correspondance un poème et une photographie.

Premier Automne, c'est cette belle image finale des deux enfants qui tournent autour d'un arbre qui change.

Dans toutes les cultures, l'arbre apparaît comme un symbole.

Descriptif de l'activité

Après avoir lu, dit, affiché un poème au choix de l'enseignant ayant l'arbre pour sujet⁸, les élèves font des photographies d'arbres en écho à ce poème, puis réalisent un petit film en déposant les photos l'une sur l'autre et en lisant ou disant le poème.

Ce qui importe c'est qu'une appropriation sensible et collective soit vécue (pas une explication rationnelle par l'enseignant), pour que le poème devienne l'invité de la classe...

« La poésie c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. »
Jacques Prévert

Réalisation d'un petit film à partir du poème lu ou dit et des photographies réalisées :

Les élèves filment les photos déposées et superposées devant l'objectif au fur et à mesure de la lecture ou de la diction du texte. Ce faisant, les élèves scellent une alliance entre les différentes expressions artistiques qui, si elles se suffisent en elles-mêmes, sont riches et surprenantes de chemins entrecroisés.



⁸ Par exemple : *Jadis les arbres* de Jacques Prévert, *Au dehors l'arbre est là* d'Eugène Guilevic, *Il était une feuille* de Robert Desnos ou encore *L'Arbre volant* d'Edmond Jabès.

POUR ALLER PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIE/WEBOGRAPHIE

- BETTELHEIM Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, éd. Pocket, 1999
- Collectif, *L'arbre en poésie*, coll. Folio Junior Poésie, Gallimard Jeunesse, 1998
- LOSSANI Chiara, MONACO Octavia, *La naissance des saisons : le mythe de Déméter et Perséphone*, Grasset Jeunesse, 2007
- PRÉVERT Jacques, *Arbres*, illustrations de Georges Ribemont-Dessaignes, coll. blanche, Gallimard, 1976

COURT MÉTRAGE *PREMIER AUTOMNE*

- Page officielle du film : <http://www.jeregarde.com/premier.php>
- Making of : <http://stopmotion.ipert.fr/premier-automne-de-carlos-de-carvalho-et-aude-danset/>
- *Premier Automne*, scénario final PDF fourni par les réalisateurs

Toutes les photographies sont issues du film.