

DOSSIER FILM

ENFANCES AU CINÉMA

présente

Fiche technique

Réalisé par Rémi Chayé - 2016 - 1h20 - Couleur - Animation - France

Avec les voix de Christa Théret, Feodor Atkine, Thomas Sagols, Rémi Caillebot, Audrey Sablé, Fabien Briche

Création graphique et Réalisation Rémi Chayé

D'après un scénario original de Claire Paoletti, Patricia Valeix

Adaptation et Dialogues Fabrice de Costil

Musique originale composée par Jonathan Morali

Direction artistique des voix Viviane Ludwig

Première Assistante-Réalisatrice Marie Vieillevie

Montage Benjamin Massoubre

Superviseur Posing, Animation et Dessin d'animation Liane-Cho Han

Directeur artistique couleur Patrice Suau

Superviseur compositing Rafaël Vicente

Une coproduction SACREBLEU PRODUCTIONS, MAYBE MOVIES, 2 MINUTES, FRANCE 3 CINE-MA, NØRLUM

Productrice exécutive Nadine Mombo

Studios d'animation 2MINUTES, NØRLUM

Son Régis Diebold, Mathieu Z'Graggen, Florent Lavallée

Récompense : Prix du public au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2015.

Synopsis

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davai, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Présentation du réalisateur

Le réalisateur

Rémi Chayé s'est formé en dessin à Met de Penninghen (ESAG). Après plusieurs années entre la bande dessinée, l'illustration, le rough¹ et le storyboard de publicité, il a découvert le dessin animé.

Il travaille ensuite comme storyboarder² et layoutman³ sur plusieurs séries télévisées telle que *Princesse Shéhérazade* et sur des spéciaux d'animations pour la Fabrique (*Le Tour du monde en 80 jours*, *Le Cadeau de Sélim*...).

Il rejoint l'équipe de layout du long-métrage *Les Enfants de la pluie* réalisé par Philippe Leclerc puis celle de *L'Île de Black Mor* de Jean-François Laguionie.

Après plusieurs voyages en Asie en tant que superviseur⁴, il intègre en 2003 l'École du film d'animation de la Poudrière à Valence où il réalise trois courts-métrages *Le Cheval rouge*, *Grand-père* et *Eaux fortes*.

Fort de ces expériences diverses, il se consacre alors aux long-métrages d'animation. Il est assistant réalisateur et storyboarder sur *Brendan et le secret de Kells* de Tomm Moore ou sur *Le Tableau* de Jean-François Laguionie.

Storyboarder pour *Le Secret d'Eléonore* de Dominique Montferry ou pour *Pourquoi j'ai pas mangé mon père* de Jamel Debbouze, Rémi Chayé est enfin l'auteur graphique et réalisateur de *Tout en haut du monde*, pour lequel il devient Lauréat 2013 de la Fondation Gan pour le Cinéma.

1 Le rough est un croquis rapide permettant de visualiser la composition de l'image.

2 Le storyboarder se charge de représenter le scénario sous forme de croquis avec toutes les étapes du film, un peu à la manière d'une bande-dessinée.

3 Après l'étape du storyboard, le layoutman transforme les croquis en une mise en scène 3D. Il dissocie les différents plans en éléments distincts (décors, personnages...) et ajoute des informations précises afin d'aider les animateurs.

4 En lien direct avec le réalisateur, le superviseur gère une équipe d'animateurs sur un tournage.

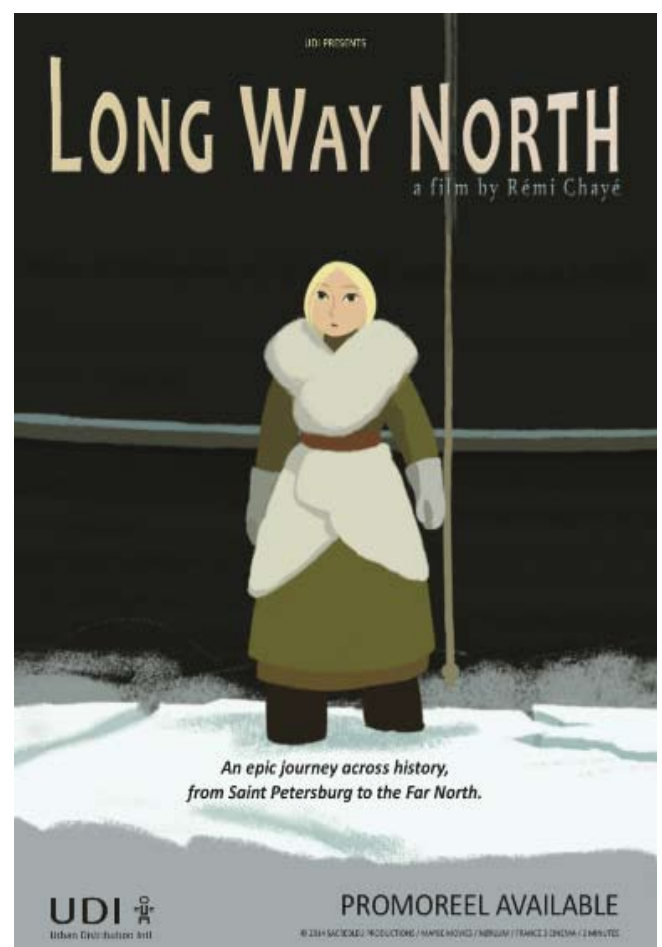
Avant la séance de cinéma

Présenter l'affiche de cinéma

Afin de faire entrer les élèves dans l'univers du programme, il peut être intéressant de leur montrer l'affiche. Cette activité permet aux élèves d'émettre des hypothèses sur les lieux, les actions ou bien les personnages.

- Quel est le titre du film ? Le nom du réalisateur ? (Expliquer également les sous-titres : le distributeur, les partenaires...)
- Que voit-on sur l'affiche ? Quelles sont les couleurs qui dominent ? Dans quel univers va se dérouler le film ?
- A la lecture de l'affiche, peut-on déjà comprendre de quoi va parler le film ?
- Comparer les différentes affiches selon les pays : ci-dessous l'affiche néerlandaise et l'affiche internationale et sur la page de garde, l'affiche française. Il peut être intéressant de comparer les titres étrangers (« Voyage vers le nord ») et le titre français (« Tout en haut du monde »).

A l'issue de la projection, l'enseignant peut revenir également sur l'affiche dans le but de valider ou non les hypothèses de départ.

Après la séance

Le temps d'échange après la projection

La discussion avec les élèves doit avoir lieu assez rapidement afin de récolter les réactions « à chaud ». Dans un premier temps, cet échange va permettre aux élèves d'exprimer leurs premières impressions sur le film qu'ils viennent de voir. Certaines scènes ont pu être impressionnantes, d'autres étonnantes ou tristes. Ils peuvent écrire quelques mots avant de débiter la discussion afin d'en garder une trace. L'idée est également de ne pas brider la discussion : lorsque les avis sont argumentés, ils sont acceptables.

Ensuite, il s'agira pour l'enseignant de vérifier que les élèves ont bien saisi les différents éléments du film : les personnages, les liens entre eux, le contexte historique etc.

L'enseignant peut ouvrir la discussion de la manière suivante :

- Le film vous a-t-il plu ? Pour quelles raisons ?
- Qu'avez-vous pensé des personnages ? De Sacha ? Se comporte-t-elle comme toutes les jeunes filles de son époque ? Que pouvez-vous dire de son caractère ? De ceux des autres personnages ?
- Avez-vous tout compris ? Certains éléments vous ont-ils échappé ?
- Quel moment avez-vous préféré ? Pourquoi ?
- Des scènes vous ont-elles plus particulièrement étonné ?

A l'issue de ce premier échange, l'enseignant peut revenir sur l'ensemble des personnages du film afin de clarifier les zones d'ombres. La suite de ce dossier revient notamment sur plusieurs éléments aidant à la compréhension de l'histoire.

Pistes pédagogiques

Contexte historique

L'aventure se déroule dans la Russie des tsars (noms donnés aux empereurs de Russie) en 1882, sous le règne d'Alexandre III (1881-1894).

La Russie est un très grand territoire, le plus grand pays du monde, qui s'étend sur deux continents : l'Europe et l'Asie. Il s'agit également du pays le plus peuplé du monde occidental ; en 1897, l'Empire comptait environ 128, 2 millions d'habitants.

Sa capitale est Moscou. L'ancienne capitale, Saint-Pétersbourg, a été construite par le Tsar Pierre le Grand au début du 18ème siècle. La Russie est un pays relativement froid aux hivers très rudes, les personnages de l'histoire sont vêtus chaudement. Le chemin de fer est assez développé alors que les automobiles et les bateaux à moteur n'existent pas encore. Autre détail important pour définir l'un des aspects de la Russie : les Russes utilisent l'alphabet cyrillique et non latin, comme les français.

Dans la situation initiale, notre héroïne, Sacha, vit à Saint-Pétersbourg qui est, à cette époque, le théâtre de nombreux attentats. Jeune aristocrate, nous pouvons imaginer que Sacha a été élevée loin des troubles et qu'elle a eu une jeunesse plutôt dorée.

Le parcours de Sacha

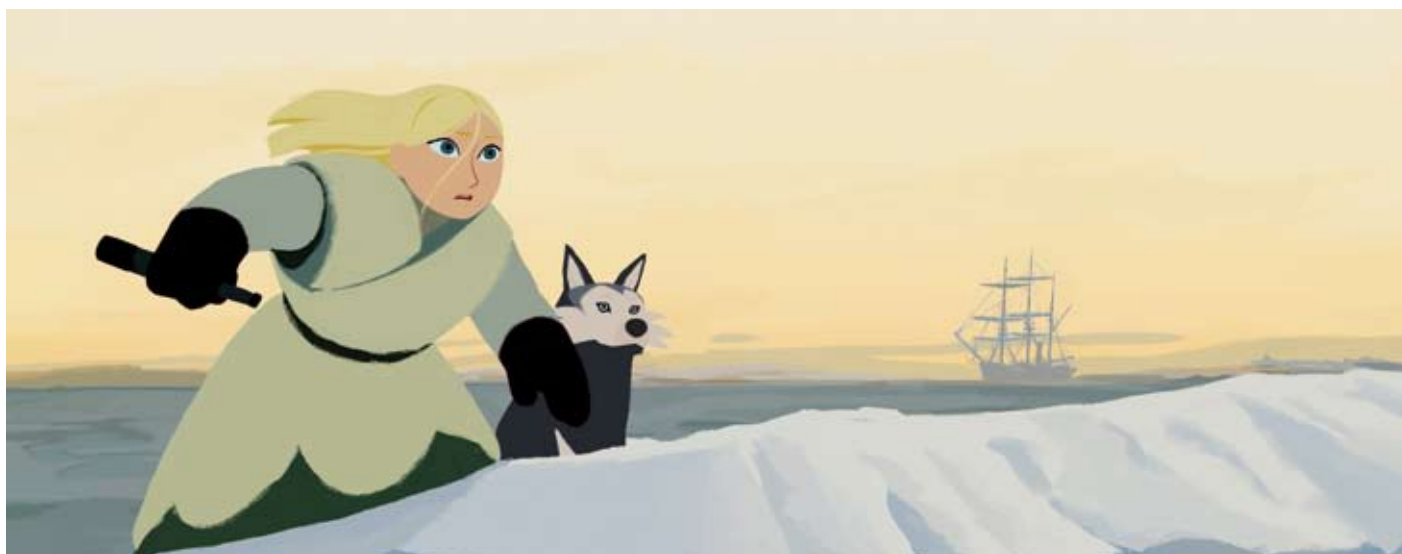
Afin d'aider les élèves à mieux comprendre les étapes du film, il peut être intéressant de retracer le parcours de Sacha ; de Saint-Pétersbourg jusqu'au Pôle Nord.

En groupe, les élèves tâcheront de se souvenir de certains éléments du parcours de Sacha grâce notamment aux indices géographiques qui peuvent être relevés tout au long du film.

Les élèves pourront consulter différents atlas, dictionnaires ou encyclopédies afin d'identifier les différents lieux du film.

Le point de départ du film est la ville de Saint-Pétersbourg. Afin de rejoindre le port, Sacha se rend ensuite à la gare en cheval. Elle fait une première traversée en train, puis prend un second train. Arrivée au petit port au bord de la mer de Barents, elle souhaite prendre un bateau pour l'Archipel François Joseph. Plusieurs indications sont à noter ensuite une fois que l'équipage est en mer : la mer de Kara, la mer de Barents, le Spitzberg. Ces différents lieux sont facilement repérables sur une carte ou bien sur Googlemap. Enfin, le bateau se dirige vers le Pôle Nord, traverse la banquise pour trouver le Davai autour des coordonnées suivantes : 87.276.5. Finalement, le Davai se situera un peu plus loin suite à la dérive des glaces qui l'ont fait bouger.

Pistes pédagogiques

Le récit initiatique

Tout au long du film, le personnage de Sacha évolue et s'affirme : elle n'est plus la même jeune fille sage du début. Sacha est l'héroïne du film, le personnage principal. Elle se distingue des autres personnages par sa détermination et son courage.

Elle part seule, sans ses parents, pour des contrées lointaines et inexplorées ; de plus, elle va réaliser l'exploit de retrouver son grand-père sur la banquise de l'Arctique alors que tout le monde le pensait disparu. Habitée à la vie mondaine, elle va se retrouver confronter à la réalité du peuple lorsqu'elle doit réaliser les tâches ménagères dans l'auberge. En échange, la tenancière Olga, lui offre le gîte et le couvert. Plus tard dans la suite du film, un évènement déterminant va la propulser dans l'âge adulte : le sauvetage du capitaine et le fait qu'elle prenne les commandes de l'expédition.

Il peut être intéressant de demander aux élèves de décrire la personnalité de Sacha afin de dégager ses caractéristiques. Cette activité permettra de faire ressortir le fait que la place des femmes dans la société russe à cette époque n'était pas la même qu'aujourd'hui.

D'abord, Sacha doit se marier à 15 ans avec un fiancé qu'elle n'a pas choisi. Elle ne semble pas être prise très au sérieux par son père et encore moins par l'équipage du *Norge*. Lors de son service à la taverne, elle se voit l'objet de railleries douteuses de la part des marins atablés.

L'équipage du *Norge* croit également à une vieille superstition selon laquelle une femme sur un bateau porterait malheur. Afin de mettre en évidence la part sexiste de la société de l'époque, le fait que les femmes étaient dans une position d'infériorité par rapport aux hommes, l'enseignant peut demander aux élèves de remplacer le personnage de Sacha par un garçon dans les situations où la jeune fille se retrouve en difficulté.

Pistes pédagogiques

Le Pôle Nord

L'histoire de *Tout en haut du monde* se situe en partie au Pôle Nord. Avant que les personnages ne l'atteignent, ce lieu est très souvent mentionné comme une contrée à la fois inaccessible et pleine de promesses. Dans le cas de Sacha, il s'agit de retrouver le Davai dans les eaux lointaines du Pôle Nord pour restaurer la mémoire de son grand-père disparu.

En partant de l'imaginaire des élèves, il peut être intéressant de les aider à définir le Pôle Nord. La plupart des élèves le définiront comme le point le plus au nord de la Terre. En revanche, ils ignoreront peut-être que le Pôle Nord est une région entourée par l'Océan Arctique et le Groenland, que la banquise est épaisse d'environ 3 à 4 mètres et grande comme la France ou encore qu'il y fasse nuit en continu pendant 6 mois d'affilés !

La discussion peut être alimentée par une recherche sur internet et faire l'objet d'un travail plus approfondi par groupe : exposés à la classe, comparaison des différentes recherches etc.

Les explorateurs

Les explorateurs sont des personnes qui voyagent à travers le monde pour découvrir un lieu parfois encore inconnu. A leurs retours, ils écrivent des recueils sur leur voyage ou mènent des conférences afin de raconter leurs découvertes. Christophe Colomb, Livingstone, Magellan ou encore Vasco de Gama sont de grands explorateurs qui ont marqué l'histoire.

A l'époque du film, le Pôle Nord n'a encore jamais été atteint. Le grand-père de Sacha, Oloukine Tchernotsov, est un grand explorateur. Il a disparu en mer avec son bateau trois-mâts, le Davai, alors qu'il tentait d'atteindre le Pôle Nord. Sacha, à son tour, part à la recherche du Davai, avec l'équipage du *Norge*.

Pistes pédagogiques

L'animation

On ne peut parler d'un film d'animation sans s'intéresser à sa dimension esthétique. Chaque film se distingue par son style ou son graphisme. *Tout en haut du monde* est un dessin animé. Habituellement, au cinéma, une suite de 24 images par seconde est présentée à l'oeil humain afin de créer l'illusion d'un mouvement continu. Dans le cinéma d'animation 12 images sont chacune passées deux fois à grande vitesse. Chaque image du film a donc été dessinée. Aujourd'hui, l'ordinateur permet de faciliter le travail d'animation et de gagner du temps. Une soixantaine de techniciens à Paris et au Danemark ont travaillé pendant plusieurs mois pour réaliser les 56 000 dessins du film.

Si chaque film d'animation a son style, c'est grâce à son réalisateur qui impose sa « pâte » au reste de son équipe. La première caractéristique du style graphique de Rémi Chayé est l'absence des traits de contours pour ne laisser que des aplats de couleur.

Les élèves auront peut-être noté également les différents tons du film qui passent du chaud au froid. En effet, la ville de Saint-Pétersbourg est représentée dans des couleurs pastels et chaudes. Rémi Chayé s'est inspiré ici de vieilles affiches publicitaires américaines de chemins de fer datant des années 1940-1950. La petite ville portuaire où Sacha loge est dans des tons vert / brun.

Quant au Pôle Nord il est plutôt représenté dans les tons froids. Alors que l'image s'était obscurcie dans la petite ville de campagne, elle semble s'éclaircir au moment de la traversée en bateau et à l'approche du Pôle Nord.

Afin de prolonger l'étude du graphisme du film, les enseignants peuvent proposer aux élèves de dessiner les personnages ou les scènes du film à la manière de Rémi Chayé, sans les traits de contours.