

Le garçon et le monde d'Alê Abreu, 2013
Cinéma Jean Vigo de Gennevilliers, samedi 8 décembre 2018
Cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry, samedi 12 janvier 2019

1) Alê Abreu, un cinéaste indépendant :

« Au départ, j'avais le projet de faire un film sur les cinq cents dernières années de l'Amérique du Sud, en me concentrant sur les cinquante plus récentes. Au fil de mes recherches, je faisais des collages... Et je dessinais, spontanément, un petit garçon. Au début, je ne savais pas qu'il était lié au reste, et puis au bout d'un moment, je me suis demandé ce qu'il faisait là. J'ai commencé à le suivre, en faisant un nouvel animatic. »
Alê Abreu, article du Monde, 7 octobre 2014

- Le blog du réalisateur (peintures, illustrations)
<http://aleabreublog.blogspot.com/search/label/pintura>
- *Passo*, 2007
<https://www.youtube.com/watch?v=8YGnouekupY>
- Des entretiens avec Alê Abreu
<https://www.youtube.com/channel/UCRiclQnJemgYxZlhdJ4JSIw>
- Le site du distributeur : <http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem>
- Dossier pédagogique : <http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/>
- Un article dans *Le cinéma d'animation en 100 films*, sous la direction de Xavier Kawa-Topor et philippe Moins, caprice, 2016

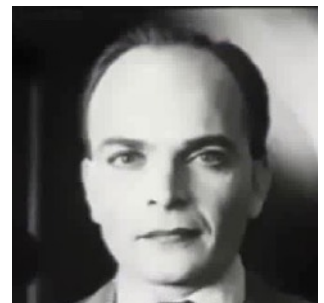
2) Le garçon ...

« Faire vivre, faire respirer... prendre le personnage de l'intérieur, qu'on ait l'impression que c'est lui qui décide de son sort, qui décide s'il va marcher, s'il va courir, s'il va s'envoler. Pas seulement le prendre et l'articuler comme un pantin ou le faire passer d'une position à une autre par le seul chemin de la métamorphose. »

Paul Grimault, Jean-Pierre Pagliano, Dreamland éditeur, 1997

- L'effet Koulechov : <http://www.transmettrelecinema.com/video/effet-koulechov/>
- Le « plan subjectif » est un plan qui permet au spectateur d'adopter le point de vue d'un personnage, comme s'il voyait par ses yeux.
La grammaire du cinéma, Yannick Vallet, Armand Colin, 2016
- *Les maîtres du temps*, Laloux et Moebius, 1982
- *Père et fille*, Michaël Dudok de Wit, 2000
<https://www.youtube.com/watch?v=wTlkvwwC23A>
- *Los silencios*, Beatriz Seigner, 2018

Ivan Mosjoukine

3) ... et le monde

Des paysages réels aux paysages imaginaires ...

- *Autres Amériques*, Sebastião Salgado, Contrejour, 1984
- *La main de l'homme*, Sebastião Salgado, Editions de la Martinière, 1993
- *Terra*, Sebastião Salgado, Editions de la Martinière, 1997
- *Exodes*, Sebastião Salgado, Taschen, 2000
- *Le sel de la terre*, Wim Wenders, Juliano Salgado, 2004
- *Sebastião Salgado, territoires et vies*, exposition virtuelle, BNF, 2005
<http://expositions.bnf.fr/salgado/index.htm>

Terra, Sebastião Salgado

- Peintres brésiliens : Maria Trauben de Monte Lima, Lia Mitrakis, Berenice Barreto
- Peintres européens : Paul Klee, Joan Miró

Pavão, Maria Grauben de Monte Lima, 1968

Ile de Paquetá, Lia Mitrakis, 1985

Perroquets bleus, Berenice Barreto, 2001

4) Un festival de sons, d'images et de mouvements :

Ouverture [0:20 - 01:16]

course [01:44 - 03:07]

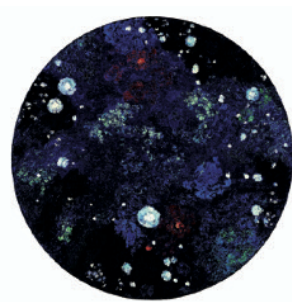
nuît [14:49 - 16:00]

« Ce film est comme un opéra, où la musique tient une place majeure dans la narration. »

Alê Abreu, entretien avec Donald James, Les Films du Préau

- *Le chant des oiseaux*, Clément Janequin, 16ème siècle
<https://www.youtube.com/watch?v=XoTfSQOqOis>
- *Catalogue d'oiseaux*, Olivier Messiaen, 1956-1958
<https://www.youtube.com/watch?v=G6lzpdkjrhk>
- *From here to ear*, Céleste Boursier-Mougenot, 2012
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=XxqLEQySwD4
- *Orgue maritime à Zadar* (Croatie)
<https://www.youtube.com/watch?v=ZfLGBdqzrls>

- Pacifique 23 I ou mouvement symphonique n°1, Arthur Honegger, 1923
<https://www.youtube.com/watch?v=wS6XAJd-9h8>
- Barbatuques (chorales et expressions corporelles)
<https://www.youtube.com/watch?v=Z-wsQaqAF48>
- Naná Vasconcelos
<https://www.youtube.com/watch?v=eRs58AcGuNI>
- Emicida
<https://www.youtube.com/watch?v=2o3vIPbVDR8>
- Zoom, Istvan Banzai, circonflexe, 2013
- flipbook earth zoom to Washington D.C., 2002
- Les puissances de dix, Charles et Ray Eames, 1977
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0fKBhvDjuy0
- Peindre la nuit, exposition, Centre Pompidou-Metz, jusqu'au 15 avril 2019
<https://www.centrepompidou-metz.fr/peindre-la-nuit-0>

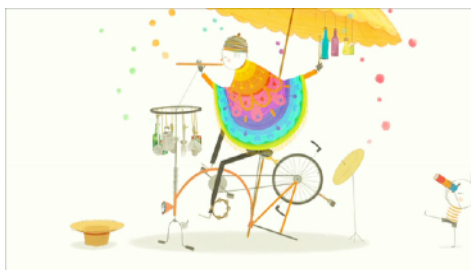
Sternenhimmel, Augusto Giacometti, 1917

Milky Way, Peter Doig, 1989-90

La nuit à Chicago, Raymond Jonson, 1921

- Analyse de séquence sur le site Nanouk
<https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-garcon-et-le-monde/cahier/analyse#analyse-decoupage>
- Document *les machines musicales* de Jean Tinguely
<http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Les-machines-musicales-.pdf>
- Naná Vasconcelos et le GEM (Groupe Expérimental de Música)
https://www.youtube.com/watch?v=TrA_Mg_wluQ
- *Acustica*, Mauricio Kagel, 1968-1970
<https://www.youtube.com/watch?v=6qr2jEpJUeU>

Et aussi : Zic Zizou, Gumboots, Stomp

5) Un cinéma engagé :

« L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle.

Albert Camus, discours de réception du prix Nobel, 1957

- *Métropolis*, Fritz Lang, 1927
- *Les temps modernes*, Chaplin, 1936
la scène des engrenages : <https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs>
- *Le roi et l'oiseau*, Paul Grimault, 1980
- *L'homme qui plantait des arbres*, Frédéric Back, 1987

Métropolis, Fritz Lang

6) Du côté de la littérature jeunesse :

- *Martin des colibris*, Alain Serres, Judith Gueyfier, Rue du Monde, 2008
- *Les esclaves de Cumanà*, Olivier Méla, L'école des loisirs, 2015
- *Huaca : trésors des peuples d'Amérique du Sud*, Christiane Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rusterholtz, RNM, 2006
- *Aujourd'hui le Brésil*, Brandao, Straumann Ad, Casterman, 2014
- *Kayobé : une communauté amérindienne en Guyane*, Patrice Olivier, Association Terra Incognito, 2008
- *Maria Bonita, une femme parmi les bandits*, Paula Anacaona, Mauricio Negro, À dos d'âne, 2016
- *Jorge Amado, sur les terres du cacao*, Paula Anacaona, Lucia Hiratsuka, À dos d'âne, 2016
- *Pelé, l'homme au pied d'or*, Stéphan Lévy-Kuentz, Mauricio Negro, À dos d'âne, 2016
- *Chico Mendes : « Non à la déforestation »*, Isabelle Collombat, Actes Sud Junior, 2010
- *L'arbre de Capulies*, Ester Rota Gasperoni, Actes Sud Junior, 2005
- *Secrets d'étoffes*, Claude Fauque, Anne Lesux, Charlotte Gastaut, Albin Michel Jeunesse, 2015
- *Gabriel et Gabriel*, Pauline Alphen, Princesse Camcam, Hachette Junior, 2014
- *Contes et mythes des indiens du Brésil*, Béatrice Tanaka, Kanjil, 2015
- *12 contes de Guyane*, Yves-Marie Clément, Flammarion Jeunesse, 2011
- *L'orchestre de la Favela*, France Quatromme, Sébastien Boscus, Éditions Chant d'orties, 2018
Un extrait : http://chantdorties.free.fr/documents/orchestre_favela_extrait.pdf
- *Amanha : voyage musical au Brésil*, Zaf Zapha, Laura Guéry, Livre CD, LaCaZa Musique, 2017
- *La musique Brésilienne : les petits cireurs de chaussures*, Béatrice Fontanel, Charlotte Gastaut, Gallimard Jeunesse Musique, 2011

