

Fiche pédagogique

Le Garçon et le Monde

Film long métrage d'animation, Brésil, 2013

Titre original :
O Menino et o Mundo

Réalisateur : Alê Abreu

Production :
Filme de Papel

Film bruité mais sans paroles

Musique :
Ruben Feffer et Gustavo Kurlat, avec la participation d'Emicida, Naná Vasconcelos, Barbatuques et GEM

Durée : 79 minutes

Public concerné :
Age légal : 6 ans
Age suggéré : 8 ans

Meilleur Film Animé au Festival de La Havane et le Prix Monstra pour le meilleur long-métrage au Festival du Film Animé de Lisbonne.
Cristal du meilleur film et Prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2014.

Résumé

Souffrant de l'absence de son père, un jeune garçon quitte son village pour entamer une quête aventureuse. Triste et désorienté, l'enfant découvre un monde fantastique parsemé d'animaux-machines et d'êtres solitaires. Il plonge sans le savoir dans les coulisses de la société de consommation mondialisée et prend

la mesure de ses conséquences sur les travailleurs précaires ou déqualifiés.

Le petit garçon est entraîné dans un voyage lyrique et onirique, au gré de séquences parfois sombres et inquiétantes. L'urbanisation renvoie à l'enfant la réalité productiviste du monde moderne, où le merveilleux trouve toutefois encore sa place.

Commentaires

Né à São Paulo en 1971, Alê Abreu s'intéresse très jeune au dessin. A 13 ans, il suit des cours d'animation au MIS (Musée de l'image et du son) de São Paulo. Il réalise un premier court métrage, *Sírius* en 1993, puis *Espantinho* en 1998. Après avoir travaillé dans la publicité et l'édition, il réalise en 2007 son premier long-métrage de science-fiction *Garoto Cosmico*. Il revient au court-métrage avec *Passo* qui est sélectionné dans des festivals comme Hiroshima ou Annecy.

C'est en travaillant sur un documentaire d'animation qui retrace l'histoire de l'Amérique latine, *Canto Latino*, qu'Alê Abreu s'intéresse à la musique protestataire des années 60-70. Il retrouve dans ses carnets à dessins l'esquisse d'un petit personnage. C'est d'elle que va naître l'idée du film *Le Garçon et*

Le Monde, qu'il produit lui-même grâce à sa société de production *Filme de Papel*.

Le Garçon et le Monde ne se contente pas de se mettre à hauteur de vue d'un enfant, mais il tente également de retranscrire l'imaginaire, l'innocence et la sensibilité de son regard. Ce désir du réalisateur trouve son adéquation parfaite dans le choix d'une animation en deux dimensions qui rappelle par instants le dessin d'enfant. Le parti pris esthétique (*forme*) répond parfaitement au point de vue (*fond*).

Le chatoiement des couleurs ne doit pas faire illusion : *Le Garçon et le monde* est surtout un cri de protestation contre un modèle économique qui dévore la nature, détruit la beauté et les familles, tout en produisant des épaves.

Disciplines et thèmes concernés

Cycles 1 et 2

Formation générale, MITIC Exercer un regard sélectif et critique en exprimant ses préférences et en échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et ses plaisirs.

Repérer des personnages et leurs actions dans le cadre d'un récit, repérer des événements du récit.

Objectif FG 11

Décoder la mise en scène de divers types de messages (explorer les principaux éléments qui composent une image fixe ou animée)

Objectif FG 21

Français

Dégager le sens global et les idées principales de documents oraux, organiser et restituer logiquement des propos.

Objectifs L1 13-14

Reformer l'histoire entendue avec ses propres mots ou avec l'aide de l'enseignant.

Objectif FG 11

Emettre une opinion.

Objectif FG 13

Géographie

Se situer dans son contexte spatial et social.

Objectif SHS 11

Arts

Mobiliser ses perceptions sensorielles en observant des œuvres.

Objectif A 12 AV

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des différents langages artistiques...

Objectif A 11 AV

Sciences de la nature

Explorer la diversité du vivant en repérant des propriétés et/ou des caractères communs au vivant.

Objectif MSN 18

Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie.

Objectif MSN 28

Objectifs (Cycles 1 et 2)

- Identifier et caractériser les personnages principaux d'un film
- Identifier les espaces, les lieux du film et les définir
- Identifier une technique de film d'animation, ainsi que la musique
- Repérer le Brésil sur une carte du monde
- S'exprimer sur les sentiments et les émotions des personnages, mais aussi sur les siens, en tant que spectateur
- Comprendre et donner son impression sur un film

Objectifs (Cycle 3)

- Identifier les mécanismes économiques représentés dans le film (exode rural, travail journalier sur appel, production mécanisée, échanges mondialisés, consommation encouragée par la publicité)
- Prendre conscience de la dualité du Brésil : poumon vert de la planète (Amazonie) et géant économique
- Identifier bienfaits et méfaits de la société de consommation en regard des besoins fondamentaux de l'individu
- Exprimer un avis personnel et argumenté sur les partis pris esthétiques du film, au niveau du son et du graphisme

Pistes pédagogiques Cycles 1 et 2

(Lieu, paysage, position du personnage, expression de son visage,...)

1. L'affiche

Avant de voir le film

Décrire l'affiche du film (fournie en annexe). Que nous indique le titre ? Que raconte-t-elle ? Imaginez un scénario ou une histoire à partir de cette affiche.

Après avoir vu le film

Comment l'affiche illustre-t-elle la problématique du film ?

2. L'animation

Avec *Le Garçon et Le Monde*, Alê Abreu s'est rapproché au plus près de son personnage, en faisant du regard de l'enfant un préalable narratif tant qu'esthétique. *"Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais la même liberté qu'ils ont quand ils dessinent."* Alê Abreu mélange toutes sortes de couleurs et de techniques : pastels à l'huile, crayons de couleur, feutres hydrographiques ou même stylo à bille ainsi que tous les types de peinture. Il a également intégré très librement dans ses fonds et ses graphismes des collages de journaux ou de revues.

Comme en témoigne les séquences d'ouverture et de clôture du film, le style d'Alê Abreu repose sur le flux et le reflux du vide et du plein. Le blanc d'une page vierge qui va se remplir peu à peu puis se recomposer et se redéfinir selon des harmonies intuitives, sonores ou sensuelles. *"Le blanc, commente le réalisateur, est un symbole métaphysique. Sa présence quasi spirituelle tout au long du film renforce l'idée que le monde est une chose très petite et limitée. Nous*

Disciplines et thèmes concernés

Cycle 3

Formation générale, MITIC Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations...en analysant des images fixes et animées au moyen de la grammaire de l'image

Examiner la portée sociale du message du film, analyser les intentions du réalisateur et le rapport entre la réalité et ce film d'animation

Objectif FG 31

Géographie

Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci...

Objectif SHS 31

Arts

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques

Objectif A 34 AV

Sciences de la nature

Analyser l'organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie.

Objectif MSN 38

sommes entourés d'inconnu ou de vide, et cela nous tiraille et nous questionne. D'où venons-nous ? Où allons-nous ?

Cinq étapes importantes ont rythmé la création et fabrication de l'animation du film *Le Garçon et Le Monde*. En premier lieu, le réalisateur esquisse les jalons de l'histoire et les contours des personnages. Ensuite vient la finalisation des décors. Puis celle des dessins et des graphismes, suivi de l'incorporation des couleurs. Et enfin la mise en mouvement des personnages et des décors.

Expliquer qu'Alê Abreu a dessiné tous les décors ainsi que toutes les animations, mais tous postes confondus, artistiques et techniques, 150 professionnels dont 20 animateurs, ont travaillé sur le film. *Le Garçon et Le Monde* a exigé cinq ans de travail : un an et demi de développement, trois de production et six mois de préparation à la sortie du film au Brésil.

Proposer l'activité 1 (en annexe).

3. La musique et les sons

Le Garçon et le Monde pourrait être comparé à **une symphonie visuelle**. Alê Abreu a réalisé ce film sans jamais perdre de vue la musique. Elle organise et, pour ainsi dire, dirige la construction de certaines scènes, impose un rythme, un ton, une couleur. Alê Abreu explique :

"Nous avons traité la bande son du film comme un corps sonore, où musiques, ambiances et sons se mélangent et brisent les limites que nous rencontrons traditionnellement dans les films. 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."

Pour la bande originale, Alê Abreu a fait appel à des musiciens comme Nana Vasconcelos, célèbre percussionniste, le jeune rappeur brésilien Emicida ou le groupe GEM qui, en utilisant des objets ou des déchets, fabrique ses propres instruments et invente un langage sonore unique. GEM s'est particulièrement occupé des sons, des ambiances, des bruitages.

Identifier des passages musicaux, les bruitages, les instruments,...

Rendre sensible les enfants à l'accord rythmique entre animation et musique.

Est-il exact de dire que le film est « sans paroles » ? Est-ce que les personnages parlent une langue ou produisent-ils juste des sons ? **Ce sont des voix dont on ne comprend pas les paroles. Des acteurs interprètent les voix des personnages principaux (respectivement le père, la mère et le garçon). Ils ont eu à apprendre une nouvelle langue : le portugais à l'envers ! Mais pour faciliter leur interprétation, ils ont lu auparavant les textes dans un portugais correct. Le fait que la langue est incompréhensible, participe à l'universalité du film.**

4. Les personnages

Quels sont les personnages du film ? Décrire chaque personnage avant de s'arrêter plus longuement sur l'enfant. Comment est-il représenté graphiquement ? Quels sont ses traits de caractère ?

Le garçon est curieux de tout : des fleurs, des poissons, des oiseaux, mais aussi des sons et des mélodies qui se transforment sous ses yeux en mille et une couleurs. Léger, il vole et soulevé par le vent, porté par les nuages, il voit la terre d'en haut.

Demander aux élèves d'exprimer leurs sentiments sur la situation du petit garçon. En quoi l'envient-ils ? En quoi le plaignent-ils ? Les images à découper de l'activité n°2 (fournie en annexe) peuvent servir de support à la discussion.

5. Les lieux

Définir les différents lieux du film (**forêt, campagne, gare, ville, usine, maisons, décharge...**)

Décrire les machines (exemple ci-contre). Où sont-elles ? Y en a-t-il à la campagne ?

Décrire les différences entre campagne et ville.

Rechercher l'Amérique latine et le Brésil sur une carte du monde.

Rechercher des images de la forêt tropicale, de la campagne et de villes brésiliennes, puis les comparer avec leur représentation dans le film.

6. Donner son appréciation sur le film

Par oral, en collectif, ou par écrit en individuel, à l'aide de la fiche-activité n°3 (fournie en annexe), les élèves vont donner leur appréciation sur le film. Cette activité permet surtout de développer le sens critique et un vocabulaire adapté.

Pistes pédagogiques Cycle 3

Conseil : pour amener les élèves à identifier eux-mêmes l'origine du film, on évitera de signaler d'emblée qu'il s'agit d'une production brésilienne.

Avant la projection du film aux élèves, il est possible de regarder avec eux [la bande-annonce](#).

Identifier les éléments qui précèdent l'apparition des images (prix remportés par le film, entourés par des lauriers dorés ; extraits de critiques du film dans la presse).

Inviter les élèves à repérer un premier choix graphique opéré par le réalisateur du film : comment a-t-il fait pour donner une "couleur" à la musique ? ([Les notes s'envolent dans les airs comme autant de points multicolores...](#)).

Après la vision du film

1. Le sens du titre

S'interroger sur le choix des mots du titre : pourquoi *Le Garçon et le monde* ? Pourquoi l'enfant n'a-t-il pas de prénom, de l'avis des élèves ? Pourquoi son pays n'est-il pas désigné explicitement ? Expliquer que ce choix donne au film un caractère universel (expliquer ce terme).

2. L'origine du film

Pourtant, *Le Garçon et le monde* ne vient pas de nulle part. Où a-t-il été réalisé, selon les élèves ? Y a-t-il des indices qui nous mettent sur la piste dans les décors du film, dans les situations décrites, dans la langue que parlent les protagonistes ? ([Indices probants : la musique du film, les défilés de carnaval, la diversité des paysages, qui vont des plages aux forêts tropicales, le football comme sport roi...](#)).

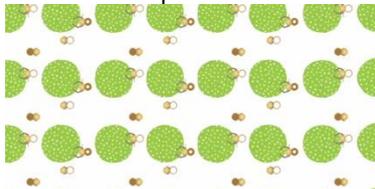
3. L'exode rural

Analyser la situation de départ : pourquoi le père quitte-t-il femme et enfant ? Demander aux élèves de formuler des explications. ([La plus plausible : la terre qu'il cultive n'est pas assez riche pour lui permettre](#)

de faire vivre sa famille. Il est contraint d'aller travailler en ville. Spécifier que ce phénomène se retrouve en maints endroits du monde et qu'il a un nom : l'exode rural). En partant à la recherche de son père, l'enfant va découvrir un monde qu'il ne connaît pas. S'agit-il d'un monde de fantaisie pure ou d'un monde qui ressemble au nôtre ? En quoi ?

4. L'économie et le monde

La figure du père qui gratte la terre, seul, est remplacée par l'armée des ouvriers qui ramassent le coton dans les champs.

Quel procédé emploie le réalisateur pour rendre cette cueillette spectaculaire ? (Changement d'échelle : il quitte le plancher des vaches pour montrer la situation d'en-haut, à la verticale. Ce recul lui permet de capter l'organisation rigoureuse du travail, avec ses alignements quasi militaires).

Plus tard, le film nous présente le stade suivant : la transformation du coton dans une filature. On y découvre que cette opération nécessite une main-d'œuvre importante (expliquer ce terme).

Le film présente aussi le travail d'un curieux personnage qui porte chapeau et bottes à éperons. Que fait-il ?

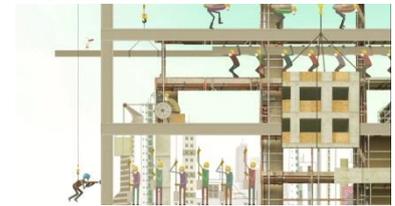

(Ce contremaître sélectionne les ouvriers journaliers qui auront le droit de travailler dans les champs).

Est-ce de la fiction ou une situation bien réelle ? Expliquer que ce genre de sélection, effectuée au jour le jour, se retrouve dans de nombreux pays, notamment dans le domaine de l'agriculture. Demander aux élèves si cette situation leur paraît acceptable ou choquante. En quoi ? Préciser au passage les conséquences qu'une telle sélection a sur les revenus des journaliers. Indiquer que cette méthode se retrouve aussi chez nous sous une forme un peu différente : le travail sur appel.

Le garçon du film découvre-t-il d'autres étapes du circuit économique ? Lesquelles ?

On pourra mentionner entre autres l'urbanisation et la construction...

Les échanges internationaux via les porte-conteneurs géants...

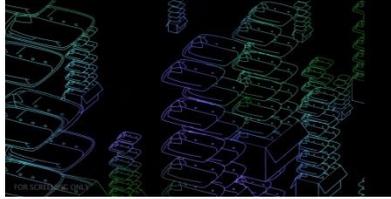
La robotisation...

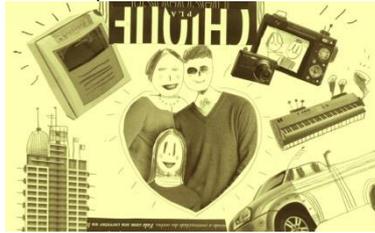
...et sa conséquence : la disparition des emplois dans l'industrie...

La fabrication en masse de produits manufacturés...

A plusieurs reprises, le film insiste sur les incitations à consommer via la publicité, ou la diffusion d'images de mode dans les médias (voir ci-dessous)...

Vers la fin du film, *Le Garçon et le monde* comporte une séquence en prises de vues réelles : elle illustre la destruction des forêts, la pollution, la production de masse...

Quelle est l'intention du réalisateur en insérant ces images réelles dans

un film d'animation ? (Il veut rappeler que ce qu'il décrit dans son film se passe dans la réalité : l'homme détruit les éco-systèmes, le Brésil sacrifie les forêts d'Amazonie pour accélérer son développement économique).

Ces images réelles étaient-elles nécessaires ou sont-elles redondantes (expliquer cet adjectif) par rapport à ce qu'il a dessiné ?

5. L'Amazonie en péril

Mettre en évidence la responsabilité que porte le Brésil (et sept autres pays !) dans la préservation de l'Amazonie. Amener les élèves à prendre la mesure du phénomène de la déforestation au moyen des chiffres provenant de [cet article](#) du quotidien *Le Monde* (publié le 2 décembre 2020) :

"11 088 km² ? C'est à peu de chose près la superficie de la région Ile-de-France ou d'un pays comme le Liban. L'équivalent de 4300 terrains de football rasés chaque jour. Trois terrains par minute. Voilà plus d'une décennie que l'Amazonie n'avait pas connu un bilan aussi catastrophique".

Comparer les surfaces perdues annuellement à la superficie de la Suisse.

Examiner l'infographie produite par le WWF en 2016 (fournie en annexe). Est-ce exagéré de parler de "poumon vert" de la planète, quand on parle de l'Amazonie ?

Proposer aux élèves une recherche sur Internet : pour quelles raisons la déforestation est-elle menée en Amazonie ? Les élèves mettront en évidence les différentes motivations et devront être capables de résumer des faits et de mentionner leurs sources précises.

6. Le bonheur

Le Garçon et le monde pointe les conséquences de la modernité et de l'urbanisation. Recenser avec les élèves les effets négatifs représentés dans le film ([On pourra se focaliser sur le retour de l'ouvrier d'usine dans sa lointaine banlieue et son pauvre intérieur, où il se nourrit de boîtes de conserve](#)).

Quels sont pourtant les aspects positifs de la modernité urbaine que le film ne montre pas ?

Le réalisateur remet aussi en question la société de consommation : rend-elle les gens heureux selon lui ? Répond-elle à leurs besoins fondamentaux ? (On pourra s'attarder sur cette notion, pour les définir. Et on demandera quelles séquences attestent de la vision pessimiste du réalisateur).

Pourquoi le cinéaste colle-t-il des sourires (découpés dans des photos de magazines) sur certains visages qui apparaissent à la télévision ? Que veut-il laisser entendre par ce procédé ?

Pour autant, le réalisateur de succombe pas au découragement et au désespoir. Il montre que le plaisir et le bonheur trouvent encore leur place dans le monde qu'il dépeint. Inviter les élèves à identifier des séquences qui en attestent. (On pourra mentionner

les jeux du garçon dans le coton ou dans la forêt ; le carrousel musical que l'homme au vélo invente à partir d'objets recyclés ; ou le repas magnifique que la famille du garçon partage avec presque rien).

7. Les choix esthétiques

Inviter les élèves à rédiger une brève notule de présentation du film (500 signes au maximum) comme s'il elle devait paraître dans un journal.

Cette notule devra limiter au maximum le résumé de l'histoire, pour mettre en évidence les choix esthétiques du réalisateur Alê Abreu. En quoi son film se distingue-t-il des autres films d'animation par sa technique, son originalité visuelle, sa bande son ? Les élèves devront recourir à un vocabulaire précis (et si possible incitatif), à des références pertinentes.

Proposer aussi aux élèves **l'activité no 4** (fournie en annexe), qui consiste à comparer le personnage du Garçon et le monde à d'autres créatures. On se focalisera sur l'expressivité de chacune.

Pour en savoir plus

Le site des *Films du préau* propose en téléchargement :

- l'affiche du film
- la bande annonce, des extraits, des photos
- un dossier de presse
- un dossier pédagogique
- des vidéos d'ateliers avec des classes

<http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem#>

Un article du quotidien *Le Monde* sur la déforestation en Amazonie (2.12.2020) :

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/02/amazonie-la-deforestation-au-plus-haut-depuis-2008-au-bresil_6061905_3244.html

"L'Amazonie, joyau de la nature mondiale", sur le site du WWF :

<https://www.wwf.ch/fr/ou-travaillons-nous/lamazonie-joyau-de-la-nature-mondiale>

Maude Paley, enseignante, janvier 2015 (pistes Cycles 1 et 2).

Actualisation et compléments (pistes Cycle 3) : **Christian Georges**, collaborateur scientifique CIIP, mars 2021.

Affiche originale du film

Activité n° 1 (Cycles 1 et 2)

Dessine l'univers qui entoure l'enfant. Un paysage où tu imagines qu'il se sentira bien.

Activité n°2 (Cycles 1 et 2)

Découpe les images extraites du film. Classe-les dans l'ordre chronologique. Discute du film avec un camarade ou en groupe. Amène les images à la maison pour t'aider à raconter *Le Garçon et Le Monde* à ta famille.

Activité n° 3 (Cycles 1 et 2)

Mon impression sur le film.

Ce que j'ai aimé dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ce que je n'ai pas aimé dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mon personnage préféré dans le film est

Parce que :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

La scène ou la séquence que j'ai préférée dans le film et pourquoi :

.....
.....
.....
.....

Activité no 4 (Cycle 3)

Compare les 3 personnages représentés dans les images ci-dessous

Le Garçon et le monde (film d'animation d'Alê Abreu, 2013) :

.....

.....

.....

Le Cri (tableau d'Edvard Munch, 1893) :

.....

.....

.....

Ma Vie de Courgette (Claude Barras, 2016) :

.....

.....

.....

Annexe : Infographie du WWF (juin 2016)

"Déforestation : l'Amazonie plus que jamais en danger"

