

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération culturelle et du français

Etrangement courts

Overtime
d'Oury Atlan, Thibault Berland,
Damien Ferrié

Avec le concours
de l'Agence du Court métrage
et du CAVILAM

Direction générale
de la Coopération internationale
et du Développement

DgCiD

L'Agence du court métrage

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération culturelle et du français

Overtime d'Oury Atlan, Thibault Berland, Damien Ferrié

Conception et réalisation

Michel Boiron et Isabelle Barrière (CAVILAM)

Rédaction

Fiches cinéma : Yann Goupil (Agence du Court métrage), Sébastien Duclocher (Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand)

Fiches pédagogiques : Grégory Douet-Lasne, Eliane Grandet, Marjolaine Pierré, Thomas Sorin, Frédérique Treffandier (CAVILAM)

Coordination

Elyane Daniel (Direction de la coopération culturelle et du français (DCCF) audiovisuel éducatif)

Mars 2007

OVERTIME D'OURY ATLAN, THIBAUT BERLAND, DAMIEN FERRIÉ - 5'

Prix du public au festival européen du court métrage insolite et fantastique "Court métrange" de Rennes en 2005

Prix du meilleur film d'école ou de fin d'étude au festival international du film d'animation d'Annecy en 2005

1er Prix au festival International du Court Métrage de Lille en 2005

Mention spéciale du meilleur film français pour la qualité de sa photographie au festival international des Écoles de Cinéma "Rencontres internationales Henri Langlois" de Poitiers en 2005

Les réalisateurs

Oury Atlan, Thibault Berland, Damien Ferrié sont des étudiants de l'école d'infographie Supinfocom à Valenciennes. *Overtime* est leur film de fin d'études.

Analyse :

Les deux séquences* inaugurales du court métrage mettent en scène un cérémonial mortuaire sur fond musical, joué par une grenouille-marionnette. C'est en effet la découverte d'un corps, celui du créateur, retrouvé mort dans son atelier, placé dans son lit avec autour de lui toutes ses créatures qui le veillent. Le titre du film apparaît alors, *Overtime*, qu'on peut prendre dans ses deux acceptions : les marionnettes font des « heures supplémentaires » malgré la mort de leur créateur ; elles vivent au-delà du temps, elles ont une vie à part entière et autonome, suivant l'idée que l'œuvre transcende l'auteur.

Ces deux idées semblent bien être inscrites dans le film ; dans un premier temps, les grenouilles se laissent aller à la joie, à l'exubérance, comme si de rien n'était, rasant leur créateur, lui faisant la lecture, lui projetant un film, lui faisant la cuisine. Selon l'expression, « la vie continue », les créatures veulent continuer leur quotidien en compagnie de leur créateur. La musique qui accompagne ces scènes est rythmée, joyeuse, entraînante. Mais ni l'entrain musical, ni l'énergie des marionnettes ne vont pouvoir ramener le créateur à la vie.

La musique utilisée dans cette deuxième partie du court métrage est on ne peut plus explicite : « Inconsolable » de Silberman Orchestra. Les marionnettes semblent l'avoir compris et pour exaucer ce dernier vœu d'harmonie et de partage avec leur créateur, elles vont faire ce qu'il a fait pour elles : elles vont l'animer avec des baguettes pour un dernier baroud d'honneur. Ce n'est pas le chant du cygne mais celui des grenouilles qui vont partager une dernière danse (mortuaire ?) avec leur créateur.

Motifs :

Le film dans le film : dans ce court métrage, on voit un film projeté ; c'est certainement l'élément clé de la narration car il permet de nous éclairer sur deux choses. La première concerne le rapport de l'homme aux marionnettes ; on pouvait le deviner, mais le film projeté le confirme, l'homme dans le film est le créateur des marionnettes. De modestes chaussettes, elles sont devenues des grenouilles élaborées, articulées, avec des yeux.

Les yeux : les yeux sont un des éléments narratifs primordiaux dans le film ; bien sûr, il y a ceux du créateur qui sont fermés par une grenouille pour signifier que tout est fini et pour laisser cet homme au repos éternel. Il y a aussi les yeux de la marionnette qui posent question, car elle n'en a pas tout le temps. Ils symbolisent sa vie autonome. Kermit la grenouille - car c'est bien de ce personnage du Muppet Show dont il est question ici - a une existence au-delà de son concepteur.

Voir et revoir :

Un intrus

Dans certaines scènes du film, un personnage appartenant à un autre film, un autre univers, s'est glissé au milieu des marionnettes ; en faisant un arrêt sur image sur chacune des scènes, essayer de trouver à quel film ou œuvre appartient ce personnage inopportun.

Technique

L'animation est ici composée de 2D* et de 3D*. La qualité de la photographie est excellente, ce qui a valu au film un prix au Festival international des Écoles de Cinéma de Poitiers. Il est en noir et blanc, ce qui est assez rare pour un film d'animation et accentue le côté intemporel du film (le mot « Overtime » peut d'ailleurs évoquer ce qui est au-delà du temps). En outre, c'est un film muet ce qui est en soi un pari artistique osé. Le film se distingue ainsi fortement des stéréotypes du film d'animation à destination du jeune public.

<p>Niveau : élémentaire Public : à partir de 12 ans</p>	<p>Thèmes La mort, le deuil L'attachement, la dépendance des créatures à leur créateur</p>
<p>Objectifs <i>Communicatifs</i> Exprimer des sentiments, des émotions Qualifier une personne <i>Linguistiques</i> Adjectifs Verbes des activités quotidiennes Éléments lexicaux variés : les instruments de musique, les ustensiles de cuisine, univers du cinéma...</p>	<p>Tâches Identifier des personnages, des lieux et l'action principale d'un court métrage Repérer et nommer les actions des personnages d'un film Relever des informations visuelles précises dans un film Imaginer un dialogue entre les personnages du film et le jouer</p>
	<p>Matériel La fiche élève A2 Marionnettes-serpents réalisées par les élèves [1 chaussette, 2 perles ou 2 boutons pour les yeux, 1 aiguille et du fil, 1 paire de ciseaux]</p>

Découpage en séquences

- (00' à 1'04) Une marionnette joue une mélodie triste à la trompette. La même marionnette ou sa jumelle est assise sur un bureau près de la tête d'un homme inanimé. La musique continue. Elle effleure la tête de l'homme tandis que d'autres marionnettes identiques apparaissent, redressent le buste de l'homme puis le déposent sur un lit. Il a les yeux mi-clos. La musique devient dramatique. Le champ s'élargit et on découvre des dizaines de marionnettes semblables aux premières rassemblées autour du lit. On comprend que l'homme est mort. Le titre « Overtime » apparaît en blanc sur écran noir.
- (1'13 à 1'40) Un petit orchestre composé de marionnettes musiciennes joue une musique plus rythmée.
- (1'40 à 2'33) La plus grande agitation règne autour du lit de l'homme. La musique bat son plein et les marionnettes s'adonnent avec énergie à diverses activités : elles rasant le défunt, organisent autour de lui une séance de cinéma, s'affairent en cuisine, se mettent à table. L'atmosphère est festive jusqu'à ce qu'un projectile lancé par l'une des facétieuses marionnettes atteigne la tête du marionnettiste qui s'écroule sur la table. La magie est brisée.
- (2'34 à 4'04) Les marionnettes sont consternées. C'est le début d'une séquence mélancolique. Elles manipulent le marionnettiste à l'aide de tiges comme les leurs et entament un ballet, revêtues de costumes identiques à celui du marionnettiste. L'homme est finalement recouché dans son lit et l'une des marionnettes ferme les yeux de son créateur.
- (4'05 à 4'49) Générique de fin. Les crédits défilent sur une musique mélancolique. Une marionnette apparaît dans la brume. Elle n'a pas d'yeux...

Proposition de déroulement au niveau A2

Le parcours du niveau A2 propose une entrée progressive dans le court métrage. Après une mise en route lexicale, les apprenants visionneront le début du document dont ils devront identifier les principaux éléments. La progression dans le film se poursuivra par un repérage d'abord global, puis de plus en plus précis et détaillé, des faits et gestes des personnages. Les élèves devront enfin qualifier ces personnages avant de les « incarner » à l'aide de marionnettes qu'ils auront réalisées en suivant les indications de leur professeur.

Mise en route

Ecrire au tableau les mots lacunaires suivants.

MARIONN__TT__STE

FIC__LL__S

THE__TRE DE MAR__ON__E__TES

MARI__NN__ES A GAINE

GU__GN__L

P__NTIN

A deux, retrouvez les lettres qui manquent dans ces mots.

Mise en commun et explication du vocabulaire si nécessaire.

[MARIONNETTISTE, FICELLES, THEATRE DE MARIONNETTES, MARIONNETTES A GAINE, GUIGNOL, PANTIN]

Activité manuelle préparatoire

Reproduire la fiche technique suivante au tableau. Vérifier la bonne compréhension de cette fiche par le groupe puis demander aux apprenants de réaliser ce travail.

Fabriquer des marionnettes serpent

Matériel

- 1 chaussette
- 2 perles ou 2 boutons pour les yeux
- 1 aiguille et du fil
- 1 paire de ciseaux

Déroulement

1. Coudre un point de fixation à environ 4 cm de la pointe du pied (semelle vers le haut). Ceci permet de former la bouche et d'activer la physionomie de la marionnette.
2. Coudre les yeux à environ 6 cm du nez avec un écart d'environ 3 cm.

Parcours

Distribuer la fiche élève A2. Les élèves travaillent par deux.

Activité 1

Diffuser le début du film (séquence 1) et faire un arrêt sur image.

- *Qui sont les personnages du film ?*
- *Où sont-ils ?*
- *Que se passe-t-il ?*

Les apprenants doivent répondre aux questions à l'aide de phrases complètes.

[Les personnages du film sont des marionnettes, de petits personnages de chiffon manipulés en principe par un marionnettiste.

Ils sont dans la maison où ils ont été créés, dans l'atelier du marionnettiste.

Le créateur/marionnettiste est mort chez lui. Les marionnettes se retrouvent seules, livrées à elles-mêmes]

A votre avis, que se passe-t-il ensuite ?

Activité 2

Diffuser les séquences 2 et 3.

Soulignez les activités des personnages du film.

[Jouer de la musique]	Dormir	[Faire la cuisine]	[Manger]	[S'amuser]
Se promener	[Regarder un film]	[Danser]	Se laver	[S'occuper du marionnettiste]

Mise en commun.

Fiche réalisée par Frédérique Treffandier, CAVILAM

Activité 3

Diffuser une nouvelle fois les séquences 2 et 3.

Faites la liste la plus complète possible de tous les rôles joués par les marionnettes et nommez les objets ou accessoires qu'elles utilisent.

Par ordre d'apparition à l'écran :

Rôles joués par les marionnettes	Objets, accessoires utilisés
[Les musiciennes	Des instruments de musique : une trompette, un violon, une clarinette, un tambourin, une contrebasse, un xylophone
La serveuse	Un plateau, des verres
Les coiffeuses	Un rasoir, un miroir
Les nageuses (en arrière plan des précédentes)	Des costumes de bain rayés, des masques, des tubas, un ballon
La réalisatrice	Un porte-voix
La projectionniste	Un projecteur, une casquette, un cigare
Les spectatrices	Des lunettes 3D, du pop corn
Les chefs cuisiniers	Des toques, des marmites, des casseroles, des cuillères
Les convives	Des couverts, des assiettes, des verres
Les marionnettistes	Des tiges
Les danseuses	Des smokings, des nœuds papillon]

Après avoir reproduit la grille de la fiche élève, la compléter sur propositions des apprenants. Rediffuser enfin les séquences 2 et 3 pour compléter. Eventuellement, faire des arrêts sur images. Quel événement a soudain interrompu la fête ?

Activité 4

Demander aux apprenants de lire les adjectifs proposés pour l'activité 4. Expliquer le sens de ceux qui ne sont pas connus du groupe.

Diffuser le reste du film.

Choisissez des adjectifs pour qualifier les marionnettes du film.

petites]

nombreuses]

sensibles]

incontrôlables]

joyeuses]

calmes]

méchantes

inconsolables]

tristes]

bruyantes]

bavardes

Mise en commun.

A deux. Qu'arrivera-t-il maintenant aux marionnettes restées seules dans l'atelier ?

Les élèves rédigent quelques lignes au futur simple.

Lecture des textes à la classe. Ramasser les productions pour une correction plus personnalisée.

Activité 5

A deux, imaginez un dialogue entre vos marionnettes pour exprimer les sentiments et émotions vus dans le film. Jouez-le devant la classe.

Les élèves préparent leur dialogue par deux. Circuler dans la salle pour apporter aide et correction puis demander à quelques volontaires de jouer leur dialogue devant le groupe.

Cette activité ludique offre plusieurs avantages. En effet, exprimer des sentiments se révèle souvent un exercice complexe tant au niveau linguistique que psychologique. L'usage des

Fiche réalisée par Frédérique Treffandier, CAVILAM

marionnettes permet ici de parer à ces difficultés, d'une part en permettant à l'élève de prendre de la distance par rapport à sa production langagière (il fait parler un autre que lui), d'autre part en lui permettant de compenser ses lacunes de vocabulaire par de petits bruits expressifs ou des mimiques réalisées facilement grâce à la physionomie mobile de la marionnette-serpent.

[Pour aller plus loin](#)

Pour ceux qui aiment les marionnettes, voici une petite « histoire des marionnettes » en bande dessinée.

<http://www.marionnettes.ca/coindesenfants/bd/bdhistoiremarionnette.php>

En fin de cours, demander aux élèves de compléter le tableau d'auto-évaluation. Puis discussion en commun.

Notes personnelles sur le déroulement de classe / autres idées.

OVERTIME D'OURY ATLAN, THIBAUT BERLAND, DAMIEN FERRIE - NIVEAU A2 - FICHE ELEVE

<p>Objectifs <i>Communicatifs</i> Exprimer des sentiments, des émotions Qualifier une personne <i>Linguistiques</i> Adjectifs Verbes des activités quotidiennes Eléments lexicaux variés : les instruments de musique, les ustensiles de cuisine, univers du cinéma...</p>	<p>Tâches Identifier les personnages, les lieux et l'action principale d'un court métrage Repérer et nommer les actions des personnages d'un film Relever des informations visuelles précises dans un film Imaginer un dialogue entre les personnages du film et le jouer</p>
	<p>Matériel Marionnettes-serpents réalisées par les élèves [1 chaussette, 2 perles ou 2 boutons pour les yeux, 1 aiguille et du fil, 1 paire de ciseaux]</p>

Activité 1 - Répondez aux questions suivantes.

- Qui sont les personnages du film ?

- Où sont-ils ?

- Que se passe-t-il ?

Activité 2 - Soulignez les activités des personnages du film.

Jouer de la musique	Dormir	Faire la cuisine	Manger	S'amuser
Se promener	Regarder un film	Danser	Se laver	S'occuper du marionnettiste

Activité 3 - Faites la liste la plus complète possible de tous les rôles joués par les marionnettes et nommez les objets ou accessoires qu'elles utilisent.

Rôles joués par les marionnettes	Objets, accessoires utilisés
- Ex : les musiciennes - - -	- des instruments de musique : une trompette, une guitare, un tambourin, une clarinette... - - -

Activité 4 - Choisissez des adjectifs pour qualifier les marionnettes du film.

☐ petites	☐ joyeuses	☐ tristes
☐ nombreuses	☐ calmes	☐ bruyantes
☐ sensibles	☐ méchantes	☐ drôles
☐ incontrôlables	☐ inconsolables	

Activité 5 - A deux, imaginez un dialogue entre vos marionnettes pour exprimer les sentiments et émotions vus dans le film. Jouez-le devant la classe.

Auto-évaluation

Réfléchissez à votre apprentissage en complétant le tableau.

/Je savais déjà...	
/J'ai appris à...	
/J'aimerais savoir ...	

OVERTIME DE OURY ATLAN, THIBAUT BERLAND, DAMIEN FERRIE - NIVEAU B1 - FICHE PROFESSEUR

Niveau : intermédiaire Public : à partir de 12 ans	Thèmes La mort, le deuil L'attachement, la dépendance des créatures à leur créateur
Objectifs <i>Communicatifs</i> Exprimer ses sentiments, ses émotions Imaginer une situation et la mettre en scène	Tâches Décrire les personnages et le décor d'un film Définir l'atmosphère générale d'un film Rechercher des informations précises dans un court métrage Parler du rôle de la musique dans un film
	Matériel La fiche élève B1

Découpage en séquences

- (00' à 1'04) Une marionnette joue une mélodie triste à la trompette. La même marionnette ou sa jumelle est assise sur un bureau près de la tête d'un homme inanimé. La musique continue. Elle effleure la tête de l'homme tandis que d'autres marionnettes identiques apparaissent, redressent le buste de l'homme puis le déposent sur un lit. Il a les yeux mi-clos. La musique devient dramatique. Le champ s'élargit et on découvre des dizaines de marionnettes semblables aux premières rassemblées autour du lit. On comprend que l'homme est mort. Le titre « Overtime » apparaît en blanc sur écran noir.
- (1'13 à 1'40) Un petit orchestre composé de marionnettes musiciennes joue une musique plus rythmée.
- (1'40 à 2'33) La plus grande agitation règne autour du lit de l'homme. La musique bat son plein et les marionnettes s'adonnent avec énergie à diverses activités : elles rasant le défunt, organisent autour de lui une séance de cinéma, s'affairent en cuisine, se mettent à table. L'atmosphère est festive jusqu'à ce qu'un projectile lancé par l'une des facétieuses marionnettes atteigne la tête du marionnettiste qui s'écroule sur la table. La magie est brisée.
- (2'34 à 4'04) Les marionnettes sont consternées. C'est le début d'une séquence mélancolique. Elles manipulent le marionnettiste à l'aide de tiges comme les leurs et entament un ballet, revêtues de costumes identiques à celui du marionnettiste. L'homme est finalement recouché dans son lit et l'une des marionnettes ferme les yeux de son créateur.
- (4'05 à la fin) Générique de fin. Les crédits défilent sur une musique mélancolique. Une marionnette apparaît dans la brume. Elle n'a pas d'yeux...

Proposition de déroulement pour le niveau B1

Le parcours proposé pour le niveau B1 commence par une description des lieux, des personnages et de l'atmosphère de l'ouverture du film et se poursuit par un repérage de la chronologie des événements présentés du court métrage.

Dans un deuxième temps, les élèves doivent mettre en évidence tant au niveau visuel que sonore la dimension émotionnelle du film. Enfin, les apprenants sont amenés à s'appuyer sur une situation décrite dans le court métrage pour parler de leur vécu.

Mise en route

A deux. *Dessinez une marionnette.*

Afficher les différentes marionnettes réalisées au tableau. Les faire décrire par leurs auteurs.

Parcours

Distribuer la **fiche élève B1**. Les élèves travaillent par deux.

Fiche réalisée par Frédérique Treffandier, CAVILAM

Activité 1

Diffuser la première séquence du film.

Décrivez :

- *Le lieu de l'action*
- *Les personnages*
- *L'atmosphère*

Mise en commun.

[Le lieu : un appartement plutôt sombre et encombré de mobilier et d'objets divers.

Les personnages : des marionnettes, de petits personnages de chiffon qui ressemblent à des grenouilles stylisées, leur créateur mort, un homme chauve au long nez. Il est habillé sobrement. Ses yeux sont mi-clos et son regard est vide. Il est mort.

L'atmosphère : dès le début du film, l'atmosphère est plutôt mélancolique, voire lugubre. La découverte du cadavre et la bande-son nous placent dans une situation dramatique.]

Activité 2

Retrouvez l'ordre chronologique des scènes suivantes.

- A - Les marionnettes et leur créateur exécutent un lent ballet.*
- B - Les marionnettes sont réunies autour du lit de leur créateur.*
- C - Dans la cuisine, les marionnettes préparent un festin.*
- D - Une marionnette ferme les yeux du mort.*
- E - Le marionnettiste devient lui même une marionnette.*
- F - Un orchestre ouvre les festivités.*
- G - Le repas est brutalement interrompu.*
- H - Les marionnettes projettent un film qui les montre avec leur créateur vivant.*
- I - Les marionnettes découvrent leur créateur sans vie.*

S'assurer que chacun comprend toutes les phrases proposées.

Diffuser le film en entier.

Mise en commun.

[1 : I / 2 : B / 3 : F / 4 : H / 5 : C / 6 : G / 7 : E / 8 : A / 9 : D.]

Activité 3

Rediffuser le film dans son intégralité.

Relevez toutes les actions des marionnettes qui appartiennent au domaine de la fête et expriment la joie puis celles qui montrent leur recueillement, leur tristesse.

Les apprenants complètent le tableau en faisant des phrases complètes.

La fête, la joie	Le recueillement, la tristesse
[Les marionnettes jouent de la musique rythmée. Elles s'agitent en tous sens et s'activent pour préparer une soirée de fête. Elles dansent en cuisinant. Elles lancent des avions en papier et des boulettes de nourriture à table. Elles se baignent et jouent avec un ballon. Elles s'offrent une séance de cinéma avec du pop corn.]	[Elles baissent la tête. Elles interprètent des airs tristes à la trompette puis au violon. Elles essaient de redonner vie au marionnettiste à leur manière : à l'aide de tiges, elles le manipulent pour le faire boire puis danser. Elles ferment finalement les yeux du mort.]

Pour la mise en commun, demander à quelques volontaires d'écrire chacun une réponse au tableau puis compléter la grille avec les propositions des élèves.

Visionner ensuite les séquences concernées en faisant autant d'arrêts sur image que nécessaire pour retrouver les éléments repérés par les élèves et leur permettre éventuellement de compléter leurs réponses.

Activité 4

Diffuser de nouveau le film en entier.

Demander aux apprenants de porter leur attention sur la musique accompagnant les différentes images.

Quels sentiments éprouvez-vous tour à tour en écoutant la musique du court métrage ?

Dans ce film sans paroles, la musique joue un rôle essentiel. Elle exprime, suggère une très large palette d'émotions et de sentiments. On laissera donc libre cours à la subjectivité des apprenants.

Activité 5

Rédigez une critique du film en quelques lignes.

Laisser aux apprenants le temps de la réflexion puis recueillir les propositions des apprenants sous la forme d'un tour de table.

Prolongement possible : demander aux apprenants d'improviser de courtes saynètes mettant en scène les situations imaginées.

Pour aller plus loin

Que pensez-vous du choix des réalisateurs de tourner ce court métrage en noir et blanc ?

Que pensez-vous du choix des réalisateurs de ne pas avoir donné la parole aux marionnettes ?

Lisez à l'adresse suivante une « petite histoire des marionnettes ».

<http://www.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiremario2.php>

Prenez des notes pour faire une présentation orale de cette histoire.

Mise en commun en classe.

En fin de cours, demander aux élèves de compléter le tableau d'auto-évaluation. Puis discussion en commun.

Notes personnelles sur le déroulement de classe / autres idées.

Activité 4 - Quels sentiments éprouvez-vous tour à tour en écoutant la musique du court métrage ?

Activité 5 - Rédigez une critique du film en quelques lignes.

Auto-évaluation

Réfléchissez à votre apprentissage en complétant le tableau.

/Je savais déjà...	
/J'ai appris à...	
/J'aimerais savoir ...	