

FILM D'ANIMATION À partir du cycle 3 · 1h45 · États-Unis · 2017

Réalisé par Adrian Molina & Lee Unkrich · Scénario Lee Unkrich, Jason Katz & Matthew Aldrich · Société de production Pixar Animation Studios Avec les voix française de Andrea Santamaria, Ary Abittan, Bernard Gabay

L'histoire

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel.

Autour du film · Les studios Pixar

Pixar Animation Studios, société américaine de production spécialisée dans les films d'animation par ordinateur, est mondialement reconnue depuis 1995 grâce à Toy Story, premier long-métrage d'animation entièrement réalisé en images de synthèse. Depuis 2006, Pixar fait partie du groupe Disney. Pour John Lasseter, réalisateur entre autres des deux premiers Toy Story : « Ce n'est pas la technologie qui divertit le public. Ni aucun medium en particulier. C'est ce que vous en faites qui compte. Et chez Pixar, nous sommes avant tout attachés à l'histoire. Raconter une belle histoire avec des personnages solides. »¹.

→ À lire : ¹Histoire du studio d'animation le plus innovant d'Hollywood écrit par Franck Finance-Madureira sur la plateforme de l'INA, *La Revue des médias* le 16.11.2010

<https://larevuedesmedias.ina.fr/pixar-histoire-du-studio-danimation-le-plus-innovant-dhollywood>

→ À voir : *Pixar, machine sentimentale*, conférence de Hervé Aubron critique de cinéma au Forum des Images en 2011

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/pixar-machine-sentimentale-7030079>

Dans le rétro · Découvrir les premiers courts-métrages en images de synthèse par les studios Pixar

→ *Les Aventures d'André et Wally B.* (1984) · <https://vimeo.com/157891698>

→ *Luxo Jr.* (1986) · <https://www.youtube.com/watch?v=FI0T00j7WFE>

ALLER PLUS LOIN EN CLASSE

Les différentes techniques d'animation

→ <https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation>

Fiche film

Sur le site de Allociné

· Fiche technique : bande-annonce, générique, synopsis

· Éléments de contexte, anecdotes, visuels

→ https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206775.html

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ciné-dossier, collection pédagogique du Festival International du Film d'Histoire de Pessac

Nous vous invitons à consulter la page consacrée au film par Ciné-Dossier, elle rassemble :

- la fiche film, avec la bande-annonce, un extrait et des photogrammes
- le ciné-dossier rédigé par Julia Pereira, commissaire générale adjointe, déléguée au programme pédagogique du Festival du Film d'Histoire. Ce dossier très complet présente notamment :
 - la genèse du film, des analyses de séquences et des pistes de travail concrètes avec vos élèves
 - le contexte culturel du *Día de Los Muertos*, avec un lexique adapté à cette tradition mexicaine
 - les représentations de la mort dans les films d'animation Pixar et Disney
 - des références pour aller plus loin

→ https://www.cine-dossiers.fr/wp-content/uploads/2022/10/CD2019_Coco.pdf

Sélection de dossiers pédagogiques complémentaires

- Dossier proposé par Parenthèse Cinéma et les Éditions Maison des Langues :
 - présentation des personnages, textes, recettes et paroles des chansons du film en espagnol

→ <https://education.parenthesecinema.com/files/books/coco-dossier-pedagogique-espagnol-a4-8.pdf>

AUTRES PISTES

D'un monde à l'autre

Dans *Coco*, la traversée du monde des ancêtres par Miguel s'apparente à un rituel de passage. Cette aventure devient le moteur d'une affirmation de soi, où Miguel ose revendiquer sa passion et son identité musicale, tout en prenant conscience de l'importance de ses racines. Au delà de ce parcours initiatique, la traversée des deux mondes provoque un véritable travail familial de réparation. Elle restaure la mémoire, apaise les liens déchirés par le passé et engage une réconciliation autour de la musique, qui occupe une place centrale dans cette reconstruction familiale.

Avant la séance

Autour des affiches ci-dessous, identifier avec vos élèves les éléments principaux : personnages, accessoires, lieux. Puis observer la composition et distinguer les 2 mondes.

Retour sur le titre

Questionner avec vos élèves à quoi correspond le titre *Coco*. Personnage, lieu ou autre référence ? *Mama Coco est l'arrière grand-mère de Miguel, et la fille d'Hector, rencontré par Miguel dans le monde des ancêtres.*

Après la séance

Autour des représentations du monde des vivants et du monde des ancêtres, identifier les similarités et les différences, les espaces du jour et de la nuit, la place du travail et des loisirs, les couleurs, les lumières.

Échapper à l'oubli

« *Quand personne chez les vivants ne se souvient de nous, on disparaît de ce monde. On appelle ça la mort véritable* »
Débattre sur la mémoire, le souvenir.

Prolonger...

...le motif de la traversée de deux mondes avec, entre autres, des œuvres comme ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES (l'œuvre de Lewis Carroll et/ou adaptation), LE VOYAGE DE CHIHIRO (Hayao Miyazaki, 2001), HOOK ET LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET (Steven Spielberg, 1991), L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (Henry Selick, 1993), etc.

Focus sur le doublage de Coco

Dans le cinéma d'animation, l'enregistrement des voix des personnages se fait généralement en premier, ce qui permet d'adapter ensuite les expressions et mouvements des personnages à la performance vocale. Le doublage, quant à lui, correspond à l'enregistrement des voix dans d'autres langues afin d'assurer la diffusion du film à l'étranger.

- **Rencontre** avec les voix françaises Ary Abittan (Hector) et Andrea Santamaria (Miguel)

→ <https://www.youtube.com/watch?v=2nqclBm2kO0&t=53s>

→ <https://www.fans-disney-alsace.fr/rencontre-avec-ary-abittan-et-andrea-santamaria/>

- **Mise en pratique** : entraînement au métier du doublage avec une séquence extraite de *Coco*, à partir de la bande rythmo, outil affichant le texte synchronisé avec l'image pour guider la mise en voix des dialogues.

→ <https://www.youtube.com/watch?v=8T9nMVkd9sM&t=33s>