

●◼ Ora de cinema

Program de educație cinematografică și educație prin film

MAI MARE, MAI PERICULOS?
SAU MAI MARE, MAI PUFOS?

INIMĂ DE CIOCOLATĂ TOPITĂ

Melting Heart Cake (titlu internațional)

Coeur Fondant (titlu original)

scenariu, regie: **Benoît Chieux**

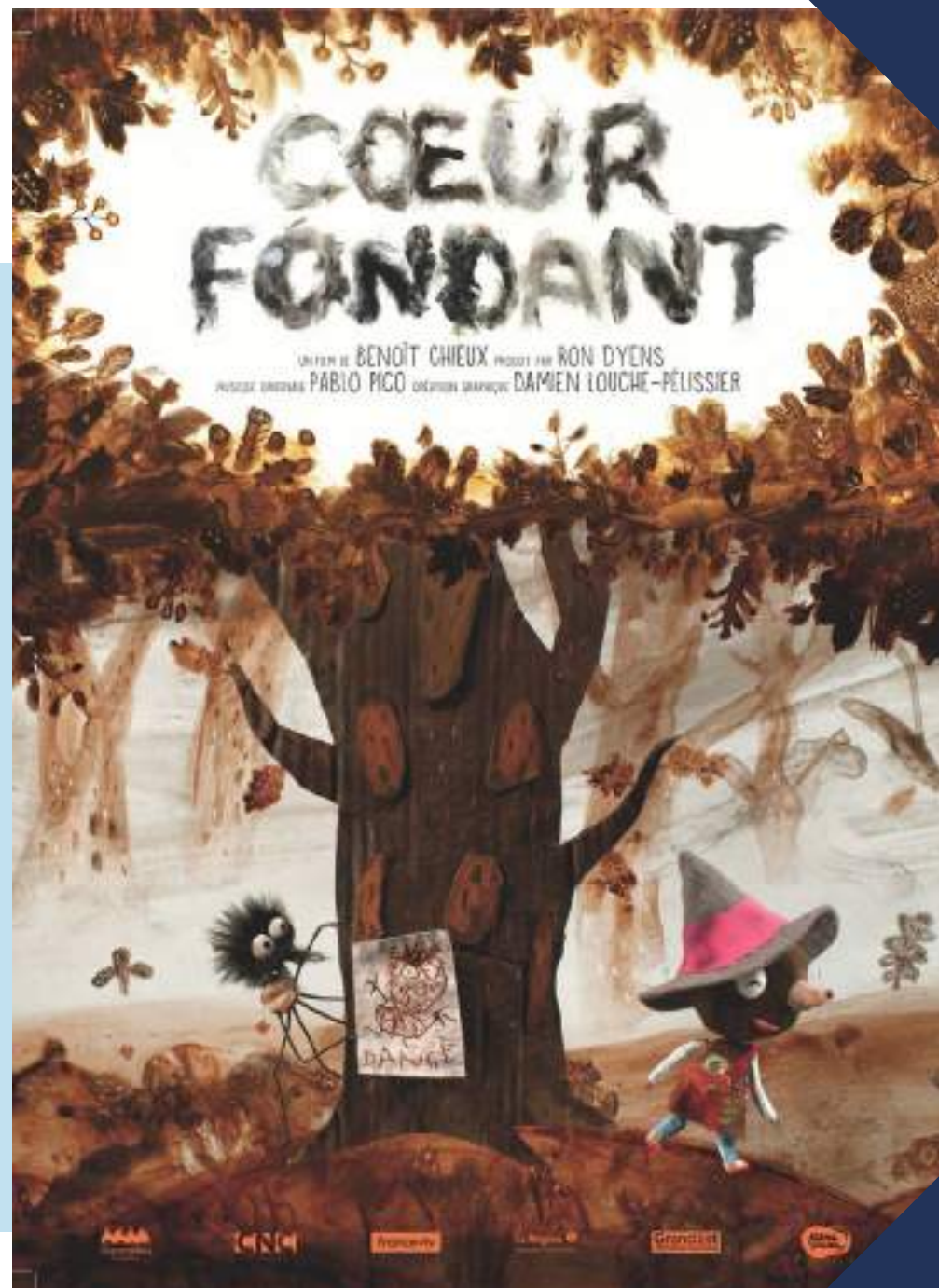
autor grafic: **Damien Louche-Pélissier**

animatori: **Pierre-Luc Granjon, Marjolaine Parot, Chaïtane Conversat**

compozitor: **Pablo Pico**

Franța, 2019 | scurtmetraj de animație

durata: 11 minute 20 sec.

CUPRINS

- Despre film
- Despre regizor
- Intenția regizorală
- Elemente de contextualizare
- (Re)vizionarea filmului
- Sirocco și alte filme cu uriași prietenoși
- Subiecte de discuție și activități propuse
- Bibliografie
- Filmografie

DESPRE FILM

Coeur fondant / Inimă de ciocolată topită

Descriere: Cârțița Anna a copt un delicios tort de ciocolată pentru prietena ei, Biserte, și vrea să i-l ducă de ziua de naștere. Însă, pentru a ajunge acolo, Anna trebuie să treacă printr-o pădure înghețată.

Pe drum îl întâlnește pe Lulu, un păianjen guraliv și pofticios, care o avertizează că un uriaș bărbos, teribil de înfricoșător, este prin apropiere... Toate animalele care ies în calea uriașului dispar!

Anna va afla că Lulu are dreptate, dar nu în modul pe care și-l imaginează el.

Tematici:

- Prietenia - cum ne alegem prietenii, ce înseamnă un prieten bun.
- Respectul pentru ceilalți și diferențele dintre noi.
- Identificarea situațiilor de pericol, cererea de ajutor, ajutor reciproc.
- Curaj, încredere, comunitate, blândețe, generozitate

DESPRE REGIZOR

Benoît Chieux este designer grafic, scenarist și regizor, care a contribuit timp de mai mulți ani la succesul studioului de animație francez Folimage.¹ A devenit în 2004 autorul seriei *Mica* (Ricochets Productions), iar în 2008 s-a alăturat echipei

lui Jacques-Rémy Girerd pentru lungmetrajul *Mia și Migou*, pentru care a fost designer grafic și director artistic.

În 2013, a co-regizat lungmetrajul *Tante Hilda! / Mătușa Hilda* împreună cu Jacques-Rémy Girerd, iar în 2014 a regizat primul său scurtmetraj *Tigres à la queue leu leu / Tigri legați într-o singură frânghie*, produs de Les Films de l'Arlequin (Premiul Juriului și Premiul Publicului pentru film pentru copii SICAF 2015). În 2016, a regizat *Grădina de la miezul nopții* (Sacrebleu Productions), nominalizat la Premiile César la categoria "Cel mai bun scurtmetraj de animație".²

În 2023, a lansat al doilea său lungmetraj ca regizor și scenarist (după *Mătușa Hilda!*, în 2014), *Sirocco și Regatul Vânturilor*, care a deschis Festivalul Internațional de Film de Animație de la Annecy din 2023, unde a câștigat Premiul Publicului. Lungmetrajul animat a fost lansat în cinematografele din România în august 2024 de casa de distribuție CAY Films, care a dezvoltat și materiale educative pentru el: fișă pedagogică și planșe de colorat.³

1. <https://www.folimage.fr/en/>

2. <https://gkids.com/creators/benoit-chieux/>

3. <https://www.cayfilms.ro/filme/sirocco-si-regatul-vanturilor>

FILMOGRAFIE Benoît Chieux

1998: scenarist pentru **L'Enfant au grelot**, regia Jacques-Rémy Girerd

2000: co-regizor cu Damien Louche-Pélissier pentru scurtmetrajul **Patate et le jardin potager**

2004: creator al seriei
animate **Mica**

2008: regizor artistic pentru
Mia et le Migou, regizat de
Jacques-Rémy Girerd

2014: co-regizor pentru
lungmetrajul **Tante Hilda!**
alături de Jacques-Rémy
Girerd

2015: regizor scurtmetraj
Tigres à la queue leu, inclus
și în colecția de 4
scurtmetraje pe teme de
natură **Neige et les arbres
magiques**

2017: regizor scurtmetraj
Le Jardin de minuit

2019: regizor scurtmetraj **Cœur fondant**

2023: regizor lungmetraj **Sirocco et le Royaume des courants d'air**

INTENȚIA REGIZORALĂ

Regizorul Benoît Chieux și Roy Dyens, fondatorul studioului de animație Sacrebleu Productions, explicau în prezentarea animației *Coeur Fondant* dinaintea ei că ea să existe: „Pentru a atrage publicul tânăr, punerea în scenă, inspirată de cinematografia de animație rusească, va fi simplă și ritmică. Folosind materiale și texturi reale - hârtie decupată, marionete, vopsea de celuloid și bumbac - filmul va atrage spectatorii în aventura spontană a lui Annei, ca o carte pop-up.”⁴

În dosarul cu care a aplicat la Centrul Național al Cinematografiei din Franța pentru a obține finanțarea animației, regizorul își detaliază intenția:

„Această poveste ilustrează proverbul faimos în întreaga lume, **„hainele nu îl fac pe om”**. Trăim într-o lume în care „străinul”, „necunoscutul”, este din ce în ce mai mult portretizat ca fiind tulburător, chiar periculos. Pentru a combate acest clișeu, spun o **poveste simplă și plină de umor în care străinul cu aspect monstruos se dovedește a fi de ajutor.**”⁵

4. <https://www.animationmagazine.net/2013/10/introducing-another-memorable-french-character/>

5. https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenaritheque/coeur-fondant_1042668

ELEMENTE DE CONTEXTUALIZARE

Barba ca loc de refugiu

Regizorul Benoît Chieux: „Astăzi, bărbile au o valoare simbolică foarte puternică; „bărboșii” sunt un termen caricatural pentru fundamentalismul religios. Bărbile reprezintă și barba „hipsterilor”, o clasă socială care revendică codurile nonconformiste ale anilor 1940. Dar barba despre care vorbesc se referă la barba ciufulită pe care tatăl meu a purtat-o cu mândrie timp de mulți ani ca simbol al rezistenței, o emblemă păroasă a unei lupte care a început în anii 1970. Se referă, de asemenea, la bărbile magnifice ale vagabonzilor anonimi și uitați pe care îi întâlnim în mod regulat în marile noastre orașe. În animația *Coeur Fondant*, **barba este mai degrabă ca un cuib**; este **un loc de refugiu** care ascunde o lume abundentă și organică, invizibilă din exterior. Această barbă ascunde și inima unui uriaș generos. Mi-aș dori ca privitorul să experimenteze o senzație de bine atunci când privește această barbă, să simtă dorința de a trăi și de a dormi în acest cocon confortabil.

Îmi plac poveștile în care personajele trăiesc o poveste „în ciuda voinței lor”, atrase într-o aventură independentă de voința lor, precum cea a domnului Hulot din „*Trafic*” (comedie din 1971, regizată de Jacques Tati). Cârțița Anna nu are altă ambiție decât să-i ureze prietenului său La mulți ani!, dar miopia sa o împiedică să perceapă cu adevărat magnitudinea pericolelor care o așteaptă. Dizabilitatea și stângăcia sa sunt, în cele din urmă, punctul său forte și îi permit să trăiască o aventură bogată în surprize și plină de întâlniri.”⁵

Pledoarie pentru animația 2D, realizată de mâna omului

„Detaliile sunt realizate manual și retușate în Photoshop, dar nu suntem mari fani ai animației pe calculator. Efectele pe calculator se învechesc foarte prost și încerc să le folosesc cât mai puțin posibil. Există, desigur, palete grafice și software care imită animația desenată manual, dar nimic nu înlocuiește hârtia și creionul.”, spunea Benoît Chieux în 2013 într-un interviu dat despre munca pentru primul său lungmetraj animat, *Tante Hilde!*⁴

*„Cred că asemănarea dintre toate filmele CGI (cu imagini generate de computer) este o tendință negativă. Nimic nu le mai diferențiază cu adevărat unele de altele... Marile studiouri americane și-au pierdut identitatea. Este interesant de observat că, în toate aceste filme, problemele par a fi rezolvate de o echipă, nu de un singur individ. Cred poate că aceste povești reflectă procesul greoi de realizare a acestor filme... Cred că studiourile, producătorii și posturile de televiziune trebuie să își asume responsabilitatea, să aibă curajul să își impună ideile, să își asume riscuri și să gândească în afara tiparelor. Visez la o lume în care studiourile mari sunt mai creative, iar munca studiourilor mici este mai accesibilă publicului larg.”*⁵

Pentru *Coeur Fondant* viziunea a fost întotdeauna de a folosi hârtie decupată și texturi reale, precum bumbac, blană, pene și crenguțe, cu ajutorul cărora să fie create personaje unice, departe de 3D-ul american, însă cu apreciere pentru moștenirea culturală europeană, pentru arta plastică și pentru originalitate.

Estetică inovatoare, mesaj puternic, narațiune eficientă. O aventură tandră și jovială cu un duo trăsnit format din Annee Cârtița și Lulu Păianjenul...

(RE)VIZIONAREA FILMULUI

Coeur fondant / Inimă de ciocolată topită este o animație stop motion, cu o poveste care se desfășoară într-un **univers fantastic**, imaginar, pe timp de iarnă, iar **personajele sunt animale cu caracteristici umane**. De exemplu, Anna merge în două picioare, gătește prăjituri și poartă pălărioară, dar este tare mioapă, cu vederea slabă și ochii mereu mijiți, ceea ce ne amintește faptul că, deși seamănă cu un om, ea este de fapt o cârtiță. Păianjenul Lulu este înzestrat cu toată gama de emoții umane, de la teamă (de un monstru necunoscut) la poftă (prietenia lui cu Anna e la început motivată de dorința de a mânca tortul de ciocolată).

Temător și anxios, Lulu se gândește la ce e mai rău când află că a apărut un uriaș în pădure și trage concluzii pripite legat de faptul că tot mai puține animale se plimbă iarna printre copacii golași. Totuși, dorința de a o ajuta pe Anna e mai mare și își învinge teama de necunoscut, pornind cu ea spre casa iepurelui Biserte, de la marginea pădurii.

Aparența vs. esența

Cine vede mai profund: Lulu, cu ochii săi mari, dar cu o inimă plină de frică, sau Anna, cea mioapă, dar cu inima plină de curaj?

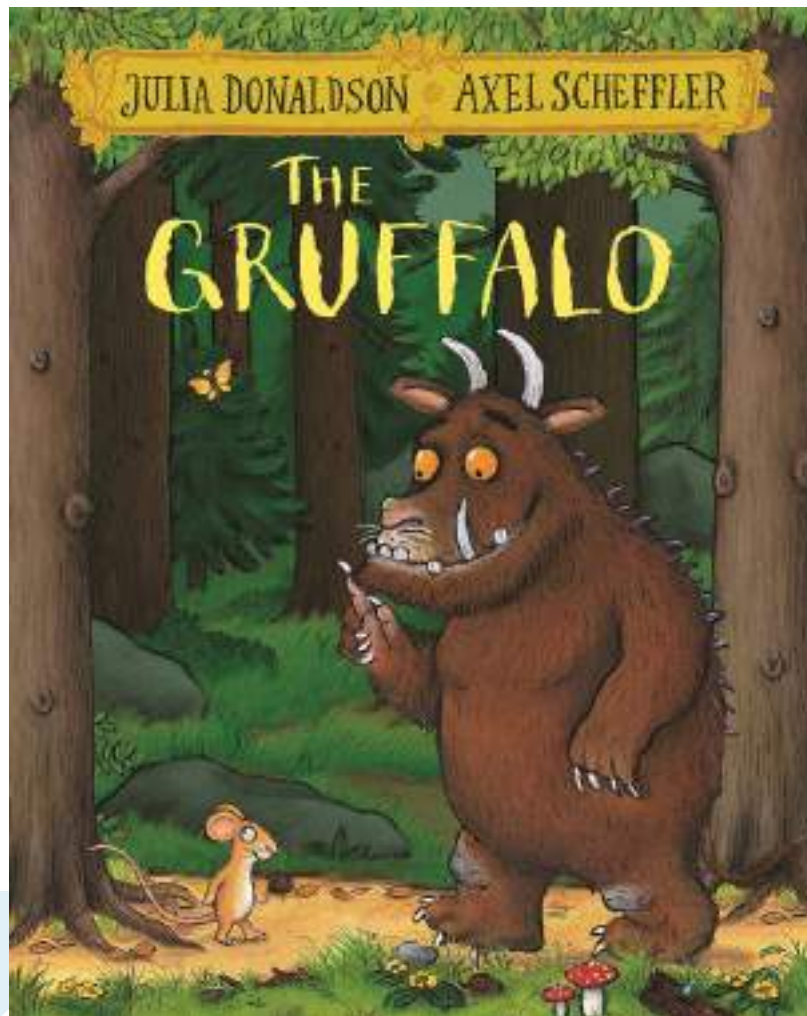
Lulu, deși vede foarte bine, trage concluzii pripite despre lucrurile pe care le vede. Pe de o parte a văzut că în pădure a apărut un locuitor nou: un uriaș bărbos. Pe de altă parte a văzut că pădurea e tot mai goală de animalele care de obicei locuiau în ea. Concluzia lui Lulu a fost că uriașul cel bărbos le face rău animalelor, deși nu a văzut asta niciodată.

Datorită Annei, care nu se lasă influențată de frica lui Lulu și insistă să-și continue călătoria prin pădure, amândoi îl cunosc pe uriașul cel bărbos și descoperă că acesta găzduiește animalele pădurii în barba sa călduroasă și le ferește astfel de frigul iernii. **Astfel, Anna și Lulu descoperă că nu tot ce este uriaș e periculos și că ceea ce pare monstruos la început poate fi de fapt caracterizat de bunătate dacă faci un efort să-l cunoști.**

„**Nimic nu este mai important decât să împarți o prăjitură cu prietenii tăi** este lecția simplă și esențială care deschide și încheie acest scurtmetraj în care prietenia justifică o traversare periculoasă a pădurii. Anna, cârțița mică, a decis

ferm să-și viziteze prietena și nu o va descuraja nimic, nici măcar prezența unui monstru mare despre care o avertizează Lulu, păianjenul. Întâlnirile neplăcute cu personaje păroase și teribile ne aduc aminte de Scufița Roșie sau de Gruffalo... doar

că aici, creatura nu este atât de teribilă pe cât pare, dimpotrivă! Are inima care se topește din titlul filmului.” – Benshi, platformă franceză dedicată filmelor pentru copii, cu recomandări pentru părinți și educatori.⁶

6. <https://benshi.fr/content/coeur-fondant-2937>

Sirocco și alte filme cu uriași prietenoși

Sirocco și Regatul Vânturilor,

2023, regia Benoît Chieux, Franța-Belgia, durată: 80 minute

Ce se întâmplă când te pierzi în cartea pe care o iubești cel mai tare? Micuța Juliette și sora ei Carmen adoră aventurile, dar ajung să-și pună această întrebare doar când se trezesc cu-adevărat în universul cărții lor preferate, „Sirocco și Regatul Vânturilor”. Transformate în pisici umanoide, fetele sunt despărțite brusc odată ajunse în universul fantastic populat de dive zburătoare, dragoni colorați și alte creaturi rupte dintr-o imaginație fără limite. Juliette și Carmen trebuie să găsească un mod de a reveni în lumea reală, ceea ce nu este atât de ușor pe cât credeau la început.

- Puternic mesaj emoțional, ecologic și spiritual despre lucrurile nevăzute.
- Exprimă de o manieră tandră dragostea dintre frați și abordează cu blândețe noțiunile de pierdere și de separare.
- Univers vizual magic și inventiv, între Miyazaki și Alice în Țara Minunilor.
- Puteți solicita o proiecție în sala de cinema din localitatea dvs. folosind acest formular:

<https://www.cayfilms.ro/filme/sirocco-si-regatul-vanturilor#organizeaza-o-proiectie>

The BFG / Marele uriaș prietenos,

2016, regia Steven Spielberg, UK-India-SUA, durata: 117 minute

Marele Uriaș Prietenos nu este un monstru sfărâmă-oase. E foarte cumsecade și foarte zăpăcit. Asta spre marele noroc al lui Sophie. Dacă era răpită în toiul nopții de oricare alt uriaș, fetița ar fi fost mâncată la micul dejun.

- Adaptare a cărții cu același nume de Roald Dahl.
- Filmul este disponibil pe Netflix.
- Facilitează discuții despre: dreptate și curajul (puterea) de a schimba lucrurile, prietenie, diferențele dintre noi, bunătate și empatie.

Monsters, Inc.

2001, regia Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich, SUA,
durata: 92 minute

În orașul Monstropolis trăiesc monștri care lucrează la o mare companie numită Monsters, Inc.. Acolo, energia orașului este produsă din țipetele copiilor speriați în timpul nopții. Doi

prieteni – Sulley, un monstru mare, albastru și blând, și Mike, un monstru mic, verde și vorbăreț – sunt cei mai buni „sperietori” din fabrică.

Totul se schimbă când o fetiță, Boo, intră din greșală în lumea monștrilor. Monștrii cred că oamenii sunt periculoși, dar Sulley descoperă că Boo e prietenoasă și nevinovată. Cu ajutorul lui Mike, el trebuie să o protejeze și să o aducă înapoi acasă. La final, cei doi prieteni își dau seama că râsul copiilor produce mult mai multă energie decât frica, așa că întreaga lume a monștrilor se schimbă în bine.

- Filmul este disponibil pe Disney+.
- Facilitează discuții despre: puterea râsului de a face bine, gestionarea fricii, curajul de a schimba lucrurile, prietenie, diferențele dintre noi, empatie.

The Iron Giant / Uriașul de fier,

1999, regia Brad Bird, SUA, durata: 86 minute

În anii '50, într-un mic orașel american, un băiat curios pe nume Hogarth Hughes descoperă un robot uriaș venit din spațiu. Deși la început pare periculos, Hogarth realizează că robotul este blând și curios, ca un copil. Cei doi devin prieteni, dar armata află de existența uriașului și încearcă să-l distrugă, considerându-l o amenințare. Povestea explorează curajul, prietenia și alegerea dintre distrugere și compasiune.

- Facilitează discuții despre: alegerea dintre bine și rău, frica de necunoscut, curaj, moralitate.

SUBIECTE DE DISCUȚIE ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE

• Care este atmosfera din barba uriașului?

O atmosferă de sărbătoare, de comunitate, de relaxare. Unele animale dau petrecere, altele se joacă, altele se odihnesc - au intrat în hibernare. Dar toate se simt în siguranță, protejate.

• De ce rămân animalele acolo?

Pentru că se simt bine împreună și e distractiv. Pentru că pot hiberna în siguranță. Pentru că au tot ce le trebuie în timp ce afară din barba uriașului le-ar fi frig și foame.

• De ce uriașul găzduiește animale în barba sa?

Pentru că îi place să fie înconjurat de prieteni (și probabil nu găsește ușor unii care să-i semene exact). Pentru că se simte bine să ajute, să dăruiască, să fie generos. Pentru că îi place muzica și unii prieteni din barba sa se pricep să cânte.

• Cum determină muzica ritmul poveștii?

Muzica și efectele sonore sunt esențiale. Filmul este împărțit în patru peisaje sonore diferite: prezentarea pădurii stranie; zăpada care înăbușă treptat sunetele; interiorul bărbii cu un amestec de zumzet și muzică festivă și sfârșitul, când uriașul este întotdeauna însoțit de muzică vie, dar în surdină, asemănătoare sunetului unui radio din interiorul unei mașini. Tonul filmului și punerea în scenă sunt vesele și amuzante, însoțite de muzică și cântece energice.

În Franța, animația COEUR FONDANT este folosită în activități educative pentru copii de la 3-4 ani, ei fiind vorbitori nativi de franceză. Pentru cei care au nevoie să citească subtitrările recomandarea de vârstă e 7 ani +. Și desigur e un excelent suport vizual pentru a studia franceza la clasele primare!

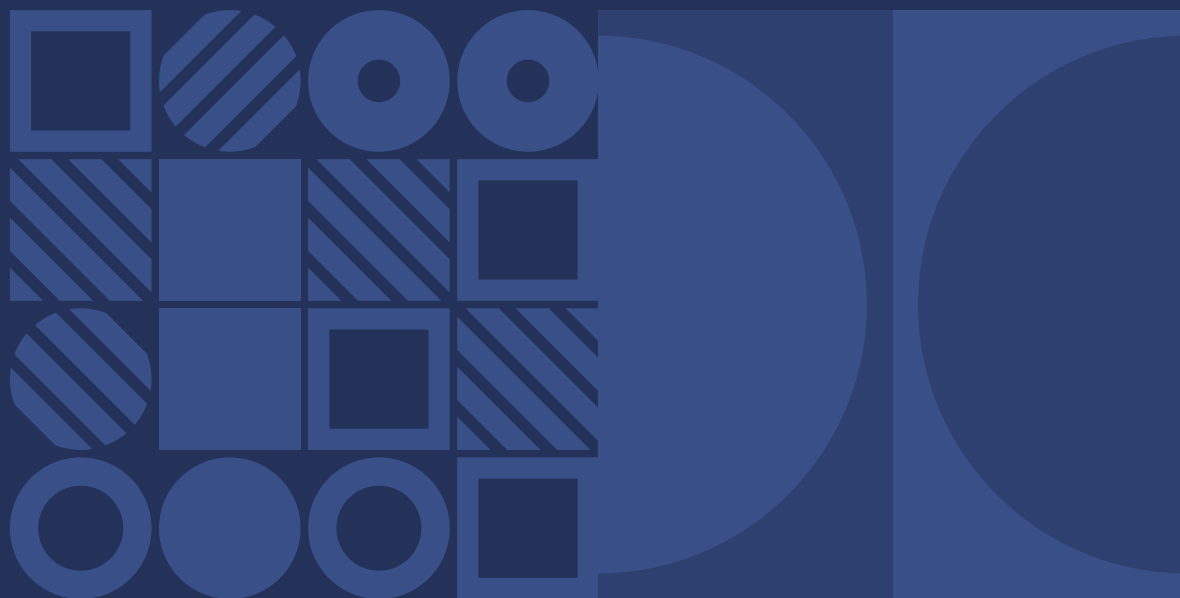
• **Ce ați observat despre decoruri și cum credeți că îmbogățesc ele povestea?**

Filmul este construit în două părți egale: o pădure destul de întunecată, neagră și stranie la început. Apoi, cade zăpada (făcută din vată) și atmosfera pădurii se schimbă, devenind albă și magică. Trunchiurile mari de copaci contrastează cu liniile fine ale ramurilor. Decorurile pictate pe celuloid seamănă cu pictura pe sticlă, în care cerneala alunecă imprevizibil pe suprafața netedă, unele zone devin opace, altele se diluează în nuanțe transparente. Animația este mediul ideal pentru a transmite mesaje simbolice puternice, iar lumea fantastică din acest scurtmetraj e ușor de ținut minte pentru că ai senzația că ai atins-o și ai simțit cum e pe pielea ta.

• Lucrați pe echipe, căutați și discutați asemănări și deosebiri între păianjeni și libelule, dar și între cârțițe și lilieci. Cine aude cel mai bine? Cine are cei mai mulți ochi? Cine se adaptează la mai multe condiții de mediu? Ce credeți că simt aceste vietătoare în relație cu noi, oamenii (curiozitate, frică, dorința de a ne sta aproape, dezgust / repulsie etc)?

• Dacă ați avea un prieten uriaș și blând, înalt cât un bloc de 4 etaje, cu ce ați vrea să vă ajute? Scrieți câte o scrisoare către acest prieten în care să-i explicați dorința voastră și să-l rugați să o îplinească. Puteți și desena, ca să înțeleagă mai bine. Voi ce i-ați oferi, ca mic semn de mulțumire? Așa cum Anna i-a dăruit uriașului tortul de ciocolată, pentru că prăjiturile se împart cu prietenii, iar ei deveniseră prieteni. Iar Lulu a împărțit cu Anna și Biserte borcanele de dulceață.

0ra de cinema

Program de educație cinematografică
și educație prin film

2025

oradecinema.tiff.ro

PROGRAM CO-FINANȚAT DE:

Groupama

unatc

universitatea națională
de artă teatrală
și cinematografică
„I.L. Caragiale”

PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

VISIT CLUJ
The Heart of Transylvania

CLUJ-NAPOCA
city of film

