

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

Courts métrages d'animation. France. Belgique. 40 minutes. 2017.
Nouveau programme de La Chouette du cinéma sur des Fables.

SOMMAIRE

I Avant la projection : l'affiche et les consignes	p. 1 et 2
II Présentation des histoires et pistes d'exploitation	
A] Les fables	p. 2 et 3
B] Les courts-métrages	p. 3 à 12
III Le cinéma d'animation	p.13 et 14

I AVANT LA PROJECTION

- Travail sur l'affiche :

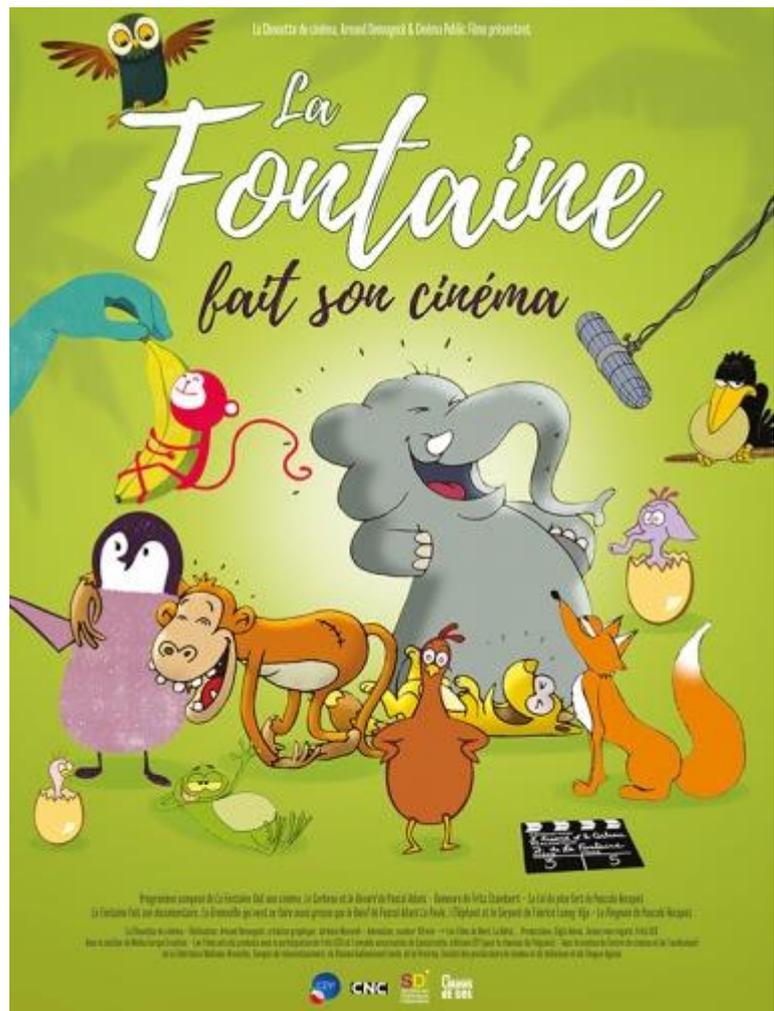
Observer **texte** (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l'espace de l'affiche) et **image** (scène, personnage, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage ...) pour les mettre en lien en vue d'émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l'affiche, ou a posteriori révéler les différentes parties structurantes et significatives de l'affiche.

L'affiche est sur fond vert et le titre apparaît en haut. : La Fontaine fait son cinéma.

- ☞ Présenter Jean de La Fontaine, qui a écrit des fables.

Il y a de nombreux animaux :

- ☞ On peut en déduire que ce sont

des Fables sur les animaux.

☞ Décrire les animaux.

- une chouette perchée sur le F de Fontaine : c'est elle qui présente les courts-métrages.
 - un micro, un corbeau avec un fromage dans le bec et un renard à droite : pour la fable du corbeau et du Renard.
 - un éléphant, un renard et un singe qui rient (tirés du film Rumeurs)
 - une main de singe bleu qui tient un petit ouistiti rouge accroché à une banane pour le film La loi du plus fort.
 - une poule et deux œufs cassé (un avec un poussin et l'autre un éléphanteau) pour le film Fable en folie.
- **Consignes pour un bon déroulement de la projection** : cf. Plaquette Ciné-Enfants.

II PRESENTATION DES HISTOIRES ET PISTES D'EXPLOITATION

A] LES FABLES :

➤ **Dans le film :**

En introduction, La Chouette du cinéma dit : « Bonjour les enfants, vous me reconnaissez, je suis la Chouette du cinéma. Savez-vous ce qu'est une Fable ? C'est une petite histoire, souvent avec des animaux, qui contient une leçon de vie. Je suis sûre que vous en connaissez. J'adore ça, elles sont souvent très drôles. Je vais vous en présenter sous la forme de courts-métrages qui sont des petits films plein d'aventures en une seule séance de cinéma. »

Une fable est une histoire courte et drôle qui a pour but d'apprendre quelque chose à son public tout en le distrayant. Il existe de très nombreuses fables partout dans le monde, qui circulent librement depuis des siècles de pays en pays, et se transforment peu à peu au gré des cultures. La Fontaine, pour écrire ses fables, a puisé dans une tradition orale très ancienne, remontant à l'Antiquité, en les adaptant au goût de son époque. Ces petites histoires censées nous enseigner la sagesse, ont ainsi traversé le temps. Elles n'ont cessé d'être réadaptées selon un principe simple : exprimer d'une manière nouvelle et gaie une matière ancienne. Aujourd'hui, ces fables continuent leur fabuleux voyage par le cinéma. C'est ce qu'on fait nos réalisateurs en adaptant à leur manière quelques histoires ancestrales.

Principaux acteurs des fables, les animaux se jouent des tours sans aucun scrupule. Le Renard flatte le Corbeau pour mieux le tromper, le Bœuf débonnaire se joue de la jalousie de la Grenouille. Trois lièvres affolent la jungle toute entière. Un tout petit ouistiti doit se montrer étonnamment rusé pour s'en sortir face au babouin et au gorille. La poule et l'éléphant se voient embarqués dans des aventures absurdes et musicales...

➤ **Dans la littérature :**

- Qu'est-ce qu'une fable ? Le mot fable vient du latin *fabula* (= propos, parole), qui désigne le fait de parler en inventant.

Une fable est une histoire imaginaire, drôle, qui donne une leçon de vie. Elle peut être écrite en prose (texte traditionnel) ou en vers (texte avec des rimes).

- À quoi servent-elles ? Le but des fabulistes (= auteurs des fables) est de dénoncer les injustices, les abus des gens et de la société mais également les défauts des humains. Les fables sont écrites pour faire réfléchir les lecteurs, tout en les divertissant.

- Quelles sont les caractéristiques des fables ? Ce sont souvent des textes :

- courts, simples et faciles à comprendre
- organisés en 3 parties : un titre puis le récit de l'histoire et une morale
- écrits sous forme de vers
- dont les héros sont des animaux qui parlent, comme s'ils étaient humains
- drôles qui caricaturent (= exagèrent les défauts) ou ridiculisent des personnages

- Qu'est-ce qu'une morale ? Une morale est une leçon de vie, un avertissement donné suite au comportement négatif d'une personne.

- Quelles sont les fables les plus connues ?

Ce sont sans conteste les fables écrites par Jean de La Fontaine !

En voici quelques-unes que tu connais peut-être : *La Cigale et la Fourmi*, *Le Lièvre et la Tortue*, *Le Roseau et le Chêne* ou encore *Le Loup et l'Agneau*...

- D'où viennent-elles ? Elles existent depuis la nuit des temps et se retrouvent dans toutes les cultures. L'inventeur du genre est Ésope (7e siècle avant J.-C.). En

France, Jean de La Fontaine en est le représentant: au 17e siècle, il a adapté les fables d'Ésope mais aussi d'autres contes anciens, en choisissant de raconter ses histoires sous forme de vers.

B] LES COURTS-METRAGES :

1- Le corbeau et le renard de Pascal Ardant, 2014, 6mn 14

➤ **Texte de la fable de Jean de La Fontaine :**

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
"Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. "
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

- **Histoire détaillée :** Voix off : « ça tourne, scène 1, prise, action ! (clap de démarrage du film). Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec ...

Accessoiriste : cornet de frites, pizza, poisson, cheeseburger, jambon, mouton, vache.

Non ! Un fromage. Allez, en place ! Scène 1, prise 2, action. Le corbeau tient un fromage dans son bec.

Maître Renard, par l'odeur alléché... Le renard demande un autre fromage car il trouve que celui-là sent mauvais. Puis le fromage est trop gros et le corbeau tombe. On apporte un morceau de gruyère. Nouveau clap de démarrage. Maître Renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage : "Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Le renard tousse et dit : « j'ai un chat dans la gorge. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? » Le régisseur apporte un verre d'eau et, quand le renard boit, le chat sort. Le renard dit que les chats n'aiment pas l'eau, c'est connu. Nouveau clap.

Le renard recommence. "Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! Coupez ! Accessoiriste, c'est quoi ce verre d'eau dans la scène ? Le verre est retiré. Nouveau clap.

Le renard continue : Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage. Coupez ! Le texte, apprenez votre texte ! Vous avez fait une interversion entre plumage et ramage. Clap. Le renard reprend : si votre ramage se rapporte à votre plumage, sans mentir... Le corbeau s'est endormi. Le renard crie : si votre ramage, le corbeau sursaute et tombe. Nouveau clap.

On voit le corbeau avec un pansement sur la tête. Le renard reprend, en lisant le texte sur un livre : Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. Le renard demande : « ça veut dire quoi phénix ? »

Nouveau clap. Le corbeau chante La, La, La et le fromage tombe sur la tête du renard. Coupez ! Le renard demande un fromage à pâte molle. Nouveau clap. Le renard reprend « vous êtes le phénix ... » le corbeau lâche le fromage qui s'écrase sur la tête du renard. Coupez ! Le metteur en scène dit : « C'est trop tôt » ; Le corbeau répond : « C'est vrai, désolé » Nouveau clap.

Le renard continue : A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le corbeau chante. Le fromage tombe devant le renard.

Nouveau clap. Le renard a mis des bouchons d'oreilles. Le fromage tombe sur sa patte. Il faut encore recommencer. Clap scène4, 5ème essai. Le renard a d'autres bouchons d'oreilles. Le fromage tombe derrière le renard. Nouveau clap. Le fromage s'écrase dans les mains du renard. « Pas du fromage blanc ! ».

Nouveau clap : un très gros fromage écrase le renard. « Laissez tourner ! » D'une voix faible, le renard termine : « "Mon bon Monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute : Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau dit : « Bon, peut-être ».

Tu crois ? Une voix dit : " Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. »Le corbeau répond : « Ouais, sur un tournage pareil, c'est sûr ! » Coupez ! C'est dans la boîte ; on démonte et on passe au suivant.

Générique de fin. Musique.

➤ Pistes d'exploitation :

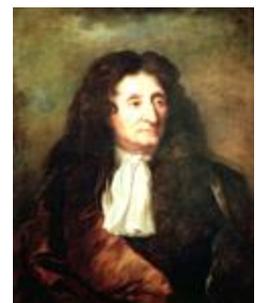
◆ Sur la fable :

La Chouette rit et dit : « Lequel est le plus malin, le corbeau ou le renard ? Vous connaissez la vraie fable ? Pour faire rire le scénariste l'a adaptée. C'est le jeu. Les fables appartiennent à tout le monde. Elles circulent librement depuis des siècles, de pays en pays ».

☞ On peut se servir de ce que dit la Chouette à la fin du court-métrage pour interpréter la fable de La Fontaine après avoir cherché le texte écrit par La Fontaine. Regarder comment sont les rimes dans cette fable : rimes plates qui se suivent par groupes de 2 (corbeau et beau ; ramage, plumage...)

☞ Chercher des renseignements sur Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement

pour ses Fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste.

Proche de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine reste à l'écart de la cour royale mais fréquente les salons comme celui de Madame de La Sablière et malgré des oppositions, il est reçu à l'Académie française en 1684. Mêlé aux débats de l'époque, il se range dans le parti des Anciens dans la fameuse Querelle des Anciens et des Modernes.

C'est en effet en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine et en particulier d'Ésope, qu'il écrit les Fables qui font sa renommée. Le premier recueil qui correspond aux livres I à VI des éditions actuelles est publié en 1668, le deuxième (livres VII à XI) en 1678, et le dernier (livre XII actuel) est daté de 1694. Le brillant maniement des vers et la visée morale des textes, parfois plus complexes qu'il n'y paraît à la première lecture, ont déterminé le succès de cette œuvre à part et les Fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française

- ☞ On peut inventer une autre fin après avoir décrit la morale de cette fable.
- ☞ Essayer de l'illustrer.

- ◆ **Sur le cinéma** : La fable a été adaptée pour en faire un court-métrage. Il a fallu trouver des acteurs pour dire le texte, un dessinateur pour représenter les 2 personnages et les décors. On est sur le plateau de tournage. On voit un micro.

On entend des termes désignant des intervenants d'un film : accessoiriste, régisseur... ou des ordres : moteur, action au moment du début de la prise de vues (clap). Le renard lit son texte dans le script du texte... On entend une voix off...

- ☞ Essayer de définir ces termes
- ☞ S'interroger sur le passage d'un texte à un film d'animation.

- ◆ **Sur l'humour** : c'est une forme d'esprit qui cherche à mettre en valeur, avec drôlerie, le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité.

- ☞ Décrire ce qui fait rire : les acteurs ne connaissent pas leur texte, ils se trompent, font des farces ...

2- Rumeurs : de Frits Standaert, 2011, 7mn 30

➤ Histoire détaillée :

Une grenouille capture et avale une mouche. Trois lapins dorment et sont réveillés par un grand bruit « boum » plusieurs fois. Ils courent pour avertir les animaux : le loup, le singe, les élans, la grenouille, le rhinocéros, les bœufs musqués, la taupe, les cerfs. Tous courent (musique africaine rythmée). Un lion dort sur un rocher. Il voit un nuage de poussière puis les animaux. Il se fâche et il veut questionner pour savoir ce qui se passe : tous se défilent et les 3 lapins lui expliquent ce qui se passe. Le lion part et tous le suivent. Il ne voit rien. Soudain, une noix de coco tombe sur sa tête et l'assomme : « boum », puis une deuxième tombe encore : « boum ». Tous comprennent et rient. Le lion, qui a une bosse rugit, puis il se met à rire. Tous l'imitent. (Musique africaine).

➤ Pistes d'exploitation :

◆ Sur l'histoire :

- ☞ Raconter l'histoire en retrouvant les personnages principaux : les 3 lièvres, le lion et les autres animaux de la jungle.

Les lièvres entendent un bruit qui les inquiète. Ils transmettent leur peur à d'autres animaux qui eux-mêmes s'enfuient et effraient d'autres animaux, et ainsi de suite. Au final, tous les animaux de la jungle sont paniqués, alors que la majorité d'entre eux n'a même pas entendu le bruit ! Finalement, les bruits si effrayants étaient dus à de simples noix de coco qui tombaient sur le sol...

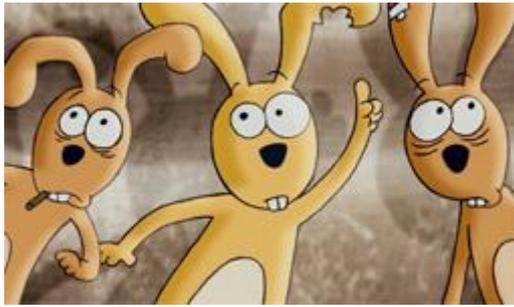
- ☞ Expliquer ce qu'est une rumeur : Il s'agit d'une information qui se transmet rapidement d'une personne à une autre, qui se propage à un groupe de personnes, sans que l'on puisse savoir si elle est juste ou non.

Rumeurs s'inspire d'une ancienne fable tibétaine qui marie dans son récit sagesse et humour. C'est une histoire simple, universelle et accessible, qui traduit de façon très amusante une sagesse philosophique qui tient à cœur au réalisateur. Dans cette jungle tranquille, des animaux prennent peur, cèdent à la panique les uns après les autres, et sous l'effet de la rumeur, se comportent de manière totalement stupide. **Rumeurs** ridiculise l'esprit grégaire de tout groupe, animal ou humain.

Moralité, avant de répéter une information que l'on nous donne, mieux vaut vérifier si elle est exacte. C'est ce que dit la Chouette, à la fin du court-métrage : « La fable donne une leçon de prudence ».

La Chouette dit aussi : « Connais-tu ces expressions : faire courir un bruit, répandre une rumeur » ? Donner des exemples.

- ☞ Montrer qu'il y a de l'humour : à la fin de l'histoire, les animaux rient de leur bêtise qui leur a fait croire à un danger qui n'existait pas.

◆ **Sur le cinéma d'animation** : identifier le type d'animation
Pour ce court-métrage, ce sont des **dessins au trait, animés en 2 D. Les décors sont peints.**

3- La loi du plus fort : de Pascale Hecquet, 2015, 6mn 6

- Histoire détaillée :

Un petit ouistiti rouge voit un régime de bananes, en hauteur, dans un arbre. Il voudrait bien en attraper. Une petite banane tombe et il la mange. Il se sert d'une liane pour s'élancer, mais la liane se casse et il tombe. Un bambou lui sert de perche, mais elle se plie et il tombe. Il réfléchit, en faisant les 100 pas. Il se fait une catapulte qu'il actionne avec une grosse pierre et il se trouve accroché à une grosse banane. Il rit.

Arrive un babouin bleu qui, d'un coup de tête, fait tomber la grosse banane et le petit ouistiti. Le babouin veut retirer le petit ouistiti, mais arrive un singe encore plus gros : un gorille. Les deux gros singes se chamaillent. Le petit ouistiti montre qu'il va couper la banane en deux avec un fil (comme le fil à couper le beurre ou le fromage). Mais, il coupe toujours deux morceaux inégaux : pour réajuster les parts entre le babouin et le gorille, il recoupe des tranches, qu'il mange discrètement. A la fin, il ne reste que deux trognons égaux que mangent les 2 gros singes ; mais ils ne sont pas contents. Le ouistiti veut s'en aller en douce, mais les autres le voient. Le ouistiti monte sur la tête du gorille, arrive dans le régime de bananes, en envoie une à chacun des gros singes et lui-même en mange une.

La Chouette dit : « Le fabuliste se moque de ceux qui croient être plus forts ou plus malins ».

- Pistes d'exploitation :

◆ **Sur l'histoire** : elle est tirée d'un conte d'Afrique et d'Inde.

☞ Raconter l'histoire des 3 singes. Lequel a été le plus malin ? D'après le titre du court-métrage, c'est la loi du plus fort, est-ce le cas ?

◆ **Sur l'animation** :

Les animaux sont représentés avec des couleurs vives : rouge pour le ouistiti, bleu clair pour le Babouin et bleu foncé pour le Gorille. Le compositing permet d'intégrer les animaux aux décors.

☞ Décrire chacun d'eux. Essayer de les dessiner.

☞ Chercher des photos de ces trois singes et comparer avec le graphisme dans le court-métrage.

☞ On peut comparer avec d'autres courts-métrages mettant en scène des singes : Exemples : « Malin comme un singe » ; « Le singes qui veulent attraper la lune » (dans le film Impressions de montagne et d'eau) des studios d'art de Shangaï.

L'importance du singe en Chine : Le singe tient une place importante dans l'imaginaire collectif chinois depuis des temps très anciens. Le singe, un des douze animaux du zodiaque, symbolise l'intelligence, la vivacité et l'humour.

Images tirées du court métrage : Malin comme un singe »

Dans l'image de droite, l'effet fourrure du petit singe est obtenu par une technique chinoise d'animation : le sujet est peint à l'encre sur du papier puis son contour est déchiré (les fibres du papier font apparaître les poils de la fourrure).

4- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf: de Pascal Adant, 2015, 6mn

➤ **Histoire détaillée :**

Une voix off décrit les caractéristiques de la grenouille Rainette : elle est verte, méridionale, a des yeux d'or, est arboricole, a des pattes avec des ventouses, peut changer de couleurs, ne dépasse pas 5 cm de long, vit dans les milieux marécageux, près de l'eau. Elle a une activité nocturne intense et les mâles font des concerts nocturnes de « ouaka ouaka » répétitifs. Les plus grands mâles chantent le plus fort. Le chant semble avoir une importance pour marquer le territoire et il est surtout important en période de reproduction. La journée, la rainette peut rester immobile plusieurs heures pour prendre le soleil. Elle est insectivore : son régime alimentaire est composé d'insectes volants.

Ensuite, c'est l'histoire de la Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, conformément à la fable de La Fontaine.

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

« Une Grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? Dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ?
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,
Tout petit Prince a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages. »

➤ **Pistes d'exploitation :**

◆ **Sur la Fable :**

- ☞ Raconter cette histoire de la Grenouille.
- ☞ Expliquer pourquoi la Grenouille fait cela. Dans le court-métrage, la Chouette dit que « la Grenouille est narcissique, coquette, jalouse et très susceptible. » Justifier.
- ☞ Trouver la morale de l'histoire, en expliquant ce que La Fontaine a voulu dire à la fin de sa fable.

À force de vouloir ressembler à un animal plus gros qu'elle, la grenouille inspire tellement d'air qu'elle éclate ! La Fontaine nous fait comprendre qu'il est ridicule et dangereux de vouloir devenir quelqu'un que l'on n'est pas. Mieux vaut accepter qui l'on est, plutôt que d'être jaloux de ce que sont et de ce que possèdent les autres.

Dans la fable, les rimes sont alternées ou croisées : ... **Bœuf**
... Taille
... **Œuf**
... Travaille

- ◆ **Sur le film** : Le début du court-métrage nous présente les caractéristiques et les mœurs de la rainette. C'est une partie de film d'un documentaire animalier.
- ☞ Rechercher d'autres titres de documentaires animaliers.

5- Les Fables en délire : la poule, l'éléphant et le serpent. De Fabrice Luang-Vija, 2012, 4mn 41

➤ **Histoire détaillée :**

Une poule pond des œufs et danse avec (musique écossaise). Elle tombe sur un éléphant qui fait de la musique avec ses pattes et sa trompe. L'éléphant tape dans la poule et elle est propulsée dans le désert où un serpent avale ses œufs. La poule rapporte le serpent à l'éléphant qui souffle dans le serpent avec sa trompe ce qui fait sortir les œufs et les envoie dans le désert à nouveau. La poule et l'éléphant court pour les récupérer : c'est l'éléphant qui les prend dans sa trompe. L'amour naît entre la poule et l'éléphant (cours rouges). Quand les œufs éclosent, certains contiennent un poussin, d'autres un bébé éléphant.

La Chouette dit : le réalisateur a inventé une histoire loufoque (fable en délire)

➤ **Pistes d'exploitation :**

◆ **Sur l'histoire :**

- ☞ Raconter l'histoire en citant les 3 animaux et ce qui leur arrive. Ils sont présentés par des dessins montrant la tête des animaux, avant le titre des histoires. Dans l'histoire, il y a des courses poursuites ou des trajectoires suivies.
- ☞ Inventer des dialogues, imaginer une autre fin, une suite...
- ☞ Comparer avec une fable de La Fontaine.
- ☞ Relever les éléments étonnants, qui justifient le titre des « Fables en délire » : définir une fable (ce n'est pas une histoire vraie), comparer avec les Fables de La Fontaine qui mettent

en scène des animaux ; repérer la rencontre improbable entre 3 animaux qui n'ont pas le même habitat. Cela peut être l'occasion de décrire leur habitat, ce qu'ils mangent.

- ☞ Travailler sur les situations burlesques, le cocasse, l'humour, l'absurde... Les fables sont basées sur un jeu de combinaisons entre les lieux et les personnages et sur un comique de répétition. Elles sont remplies de situations burlesques et d'humour absurde. On peut comparer avec des « cartoons », en particulier de Tex Avery.

◆ **Sur le film :**

- ☞ Repérer comment la musique ponctue les actions : danses, course des animaux par exemple
- ☞ Le graphisme. Repérer les attitudes, les expressions (sentiments exprimés). Les histoires peuvent faire l'objet de dessins.
- ☞ Le cinéma d'animation, ici 3D (marionnettes) et numérique.

6- Fable en forme de chanson : Le pingouin de Pascale Hecquet 2016, 5 mn

C'est l'histoire d'un Pingouin qui trouve qu'il a toujours froid aux pieds (« j'ai les pieds gelés ») sur la banquise et qui ne veut pas jouer sur la glace avec les autres pingouins. Il prend le train pour aller aux Tropiques où il est accueilli par des ouistitis, au milieu des cocotiers. Il pense qu'il va pouvoir bronzer. Mais, il a trop chaud et, comme il mange beaucoup de fruits, il a la colique. Il pense que cela ne peut plus durer car il est trop raplapla. Il repart en train et regagne les glaces. Il joue au toboggan sur un iceberg avec tous les autres qui deviennent ses copains. Générique de fin avec phoque, baleine ...

Les images accompagnent une chanson (de Marie Henchoz), interprétée par des enfants d'une école :

« Un pingouin du pôle Nord
Un beau jour dit : J'en ai assez !
Donnez-moi un passeport
Et je m'en vais sous les cocotiers.

Refrain 1 : Chez moi, il fait froid et j'ai les pieds gelés. Y'a pas de soleil et je ne peux pas bronzer.

Je dois mettre un cache-nez
La chaleur est frigorifique
Je m'abîme la santé
Et j'ai besoin de fruits exotiques

Refrain 1

Le pingouin a pris le train
Direction les îles Hawaï
Et enfin, un matin,
A débarqué chez les ouistitis.

Refrain 1

C'est bien chaud, les tropiques:
Je ne peux ôter mon habit,
Les fruits donnent la colique.
Me voilà cloué au fond du lit.

Refrain 2 : Mon Dieu, je transpire, je suis raplapla, Je n'ai plus de forces pour la lambada.

Le pingouin a repris le train
Et laissé les noix de coco
En rêvant d'aiglefin.

Et tant pis pour le curaçao. »

➤ **Pistes d'exploitation :**

- ◆ **Pour le personnage**, contrairement à ce qui est dit dans le film ou ce qui est écrit dans les articles de presse, il s'agit bien d'un manchot et non d'un pingouin !

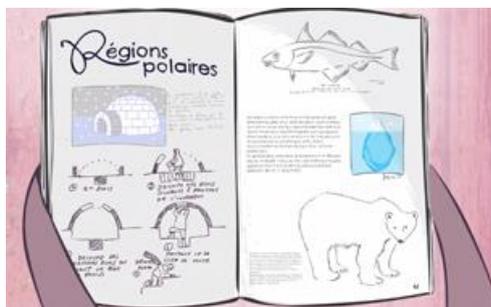
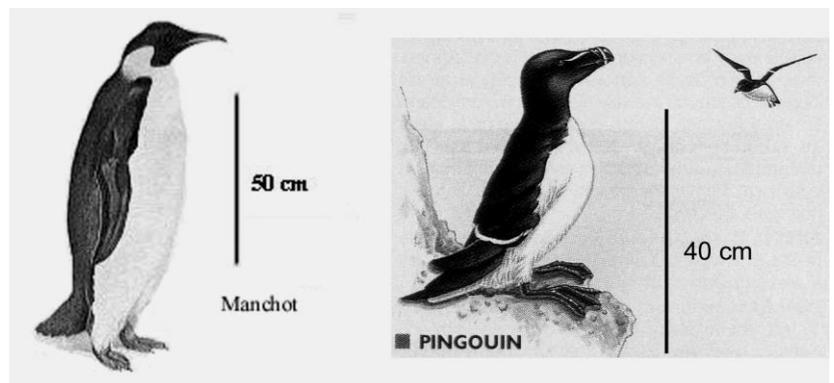
Les Manchots, oiseaux piscivores des régions antarctiques, ont des membres antérieurs impropres au vol et transformés en nageoires. Ce sont ces ailerons, très forts, actionnés par de puissants muscles qui propulsent le corps en nageant et surtout en plongée où les manchots atteignent une vitesse dépassant 45 Km/h. Sauf au moment de la reproduction, et de la mue, leur vie se passe entièrement dans la mer et leur plumage, couvrant le corps entier, isole remarquablement du milieu ambiant.

Les Manchots sont grégaires et vivent en colonies parfois considérables, mais à l'intérieur de celles-ci, chaque couple défend son territoire. Ils se reconnaissent à la voix.

Il en existe dix-huit espèces dont le Manchot de Magellan, le Manchot empereur ...

En anglais, on les nomme penguin, comme les pingouins ! Ce qui accentue la confusion.

Les Pingouins, oiseaux palmipèdes des mers arctiques, piscivores, volent bien. Le plumage noir et blanc et la posture verticale du petit pingouin le font ressembler à un Manchot au point de créer une confusion dans l'esprit du public (et de nombreux dessinateurs, réalisateurs de films ...) On peut comparer manchots et pingouins : la posture verticale, les ailerons, la forme du bec, leur lieu de vie... les différencient

- ◆ **Pour le texte de la chanson** : il y a des rimes toutes les deux lignes. Ce sont des rimes alternées ou croisées.

Un pingouin du pôle Nord

Un beau jour dit : J'en ai assez !

Donnez-moi un passeport

Et je m'en vais sous les cocotiers.

- ☞ On peut inventer d'autres couplets de la chanson.

- ☞ Quelle est la morale de cette fable chantée ?

- ◆ **Pour l'animation** : ce sont des dessins au trait animés en 2D

III LE CINEMA D'ANIMATION :

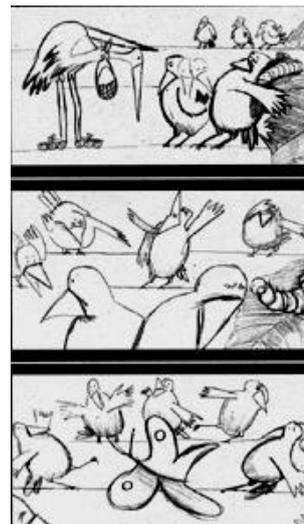
Durant la projection d'un film, le mouvement continu qui apparaît sur l'écran n'est qu'une illusion. Il résulte d'un ensemble de techniques mises en œuvre pour obtenir la restitution du mouvement, décomposé lors de la prise de vues en milliers d'images fixes. Nos yeux perçoivent cette succession d'images comme une reconstitution du fait de la persistance des images rétiniennes : l'œil conserve pendant environ 1/10ème de seconde l'image qu'il vient de voir même quand elle a disparu. Pour reconstituer le mouvement, il faut projeter 24 images par seconde.

1- Réaliser un dessin animé :

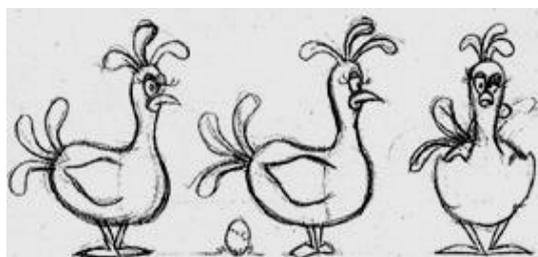
Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements.

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, (ici, pour *Les Voltigeurs*), sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites.

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l'aspect d'un personnage, des dessins sont réalisés le représentant de face, de profil, de trois-quart, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des feuilles de model-sheet. (Ici pour la Poule de *Fables en délire*)

Les maquettistes dessinent alors au crayon le décor de chaque plan du film en fonction de l'animation des personnages. Ces dessins serviront de base aux décorateurs pour la création des décors. Le décor est peint sur une feuille à l'aquarelle, aux encres ou à la gouache.

L'animation est réalisée par différentes équipes : l'animateur esquisse au crayon les positions extrêmes du mouvement, des intervallistes comblent les espaces entre chaque dessin en suivant les indications de l'animateur.

Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes ou cellulos (ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulo en utilisant de la gouache acrylique. Aujourd'hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins sont scannés dans l'ordinateur, puis mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les celluloses posés sur le décor, image par image, avec parfois, en plus, des effets spéciaux. Il est possible de superposer plusieurs celluloses. Les dialogues, les bruitages et la musique sont ensuite mixés à l'image au moment du montage final.

Le film est vérifié sur une table de montage.

2- Autres ressources de l'animation :

Il y a plusieurs techniques d'animation :

- L'animation à plat ou en 2 dimensions (2 D) utilise une caméra perpendiculaire au sujet.

On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur verres (pastel, sable...) ...

- L'animation en 3 dimensions (3D) utilise une caméra placée en face du plateau de tournage et les objets sont déplacés devant la caméra. On peut animer des objets rigides, des objets flexibles (fil de fer...), des marionnettes...

On peut consulter l'article de *Télérama* n° 2909 (15 au 21/10/2005) intitulé « Michel Ocelot, Tim Burton et Nick Park, les champions de l'animation à l'ancienne » (utilisation de dessins, de marionnettes, de pâte à modeler)

- L'animation par ordinateur : les personnages, objets et décors créés par ordinateur en images de synthèse forment ce qu'on appelle la réalité virtuelle. L'ordinateur peut être utilisé comme un assistant à la réalisation (pour le montage ou la réalisation d'effets spéciaux) ou comme un outil de création d'images.

☞ Comparer les techniques d'animation de ces courts-métrages.

3- Le cartoon :

Le cartoon est un film d'animation souvent décliné en court métrage. Ce mot désigne à l'origine, chacun des dessins composant un film de dessins animés. Et ensuite, par extension, ce mot désigne le film lui-même.

Pour ce qui est du style graphique et de l'animation : on observe des déformations très importantes des personnages (étirements, grands yeux, quatre doigts, technique du squash and stretch). Cette particularité des personnages est capitale dans les scénarios, car elle permet de faire vivre à ces personnages toutes sortes de situations illogiques et drôles.

Le cartoon lui, privilégie systématiquement l'humour. Il s'agit donc généralement de courts-métrages, utilisant l'ironie, l'exagération, la caricature et surtout l'imagination.

Frederick Bean Avery, dit **Tex Avery**, (1908 -1980) est un réalisateur de films d'animations. Il est à l'origine du style farfelu des cartoons hollywoodiens des années 1930-1950. Tex Avery a travaillé pour les studios Universal, Warner Bros et Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), et il est connu pour ses créations d'univers aux situations délirantes. Parmi ses personnages, on peut citer Bugs Bunny, Daffy Duck, Droopy ou Casse-noisettes.

☞ Montrer que certains de ces courts-métrages font référence aux cartoons de Tex Avery, en particulier Fables en folie.

RESSOURCES :

Site : www.cinemapublicfilms.fr avec dossier de presse, dossier pédagogique, dossier enseignants...

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Aout 2017.