

RITA et le CROCODILE

Danemark. 8 courts métrages d'animation. 40 minutes

SOMMAIRE:

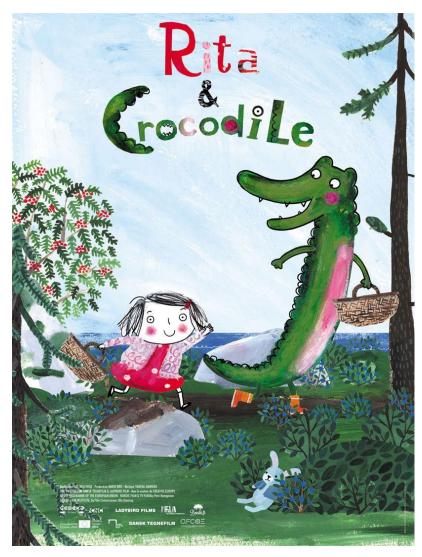
I Avant la projection	p.1
II Présentation des courts-métrages et pistes d'exploitation	p. 2 à 6
III Le cinéma d'animation	p. 6 à 12

I AVANT LA PROJECTION:

- Observation de 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 peut observer les éléments du paysage : ciel, lac, arbres, arbustes avec des fruits. Les 2 personnages principaux sont Rita, la petite fille et son ami Crocodile. Ici, ils tiennent chacun un panier car ils vont cueillir des myrtilles (c'est un des épisodes du film). On voit un doudou lapin, caché dans un buisson en bas et à droite de l'affiche.

- <u>CONSIGNES pour un bon déroulement de la séance de projection</u> : cf. plaquette Cinéenfants.

II PRESENTATION DES HISOIRES

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu'à manger comme tout bon crocodile qu'il est.

Ensemble, ils vont au zoo, apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d'apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Le film commence par une chanson sur Crocodile.

1- Au zoo :

- Résumé: Aujourd'hui Rita décide d'aller au zoo avec son ami! Mais elle l'habille avec un chapeau, un pull et des lunettes pour que le gardien ne le reconnaisse pas. Rita veut montrer à Crocodile des Singes, un tigre, un Lion, des Lapins. Crocodile insiste pour voir ses congénères, les autres animaux ne l'intéressent pas vraiment. Les vrais crocodiles ne le reconnaissent pas comme un des leurs car il est habillé. Il retire pull et lunettes il saute allègrement dans leur mare, plonge et joue avec eux. Rita revient le chercher. Mais comment Rita pourra-t-elle le distinguer des autres quand il faudra rentrer à la maison? Elle lui dit que s'il ne vient pas, elle mangera le goûter toute seule! Il la rejoint, mais retourne chercher son chapeau. Elle échange les tartines et ils mangent. Elle trouve que les crocodiles sont chouettes mais que lui, c'est son meilleur ami.

2- A la belle étoile :

- Résumé: Rita et Crocodile partent camper à la montagne et préparent leur sac à dos: 2 sacs de couchage, une tente, un doudou et une poupée, des saucisses. Crocodile insiste pour emporter une lampe de de poche. C'est lui qui porte le sac à dos. La tente est installée. Ils mangent puis se couchent en se souhaitant bonne nuit. La nuit tombe et les ombres, les craquements les empêchent de dormir... ils ont même un tout petit peu peur mais Crocodile le courageux s'aventure à l'extérieur de la tente ... Il a d'abord peur des arbres puis il allume sa lampe et rit. Elle voit passer Crocodile et le prend pour un monstre. Elle dit qu'elle doit sauver Crocodile et elle sort et a peur. Elle reconnait Crocodile et ils voient leurs ombres sur la tente. Ils se prennent pour un monstre avec 4 bras et finalement ils se reconnaissent. Rita dit que Crocodile a bien fait d'emporter la lampe de poche! Il est temps de dormir.

3- Les Myrtilles :

- Résumé: Ils partent avec chacun un panier pour cueillir des myrtilles. Rita recommande bien à Crocodile de ne pas en manger et que cela se verra car il aura la langue violette. En fait, ils en mangent plein tous les deux. Rita trouve un doudou lapin et vide son panier pour y installer le lapin. Une petite fille arrive et dit qu'elle a perdu son lapin, qu'il a des oreilles roses et une veste bleue à boutons jaunes. Rita dit que c'est le sien et la petite fille s'en va. Rita la rattrape alors et lui rend son lapin. Elle pense qu'elle a oublié quelque chose: Crocodile! Elle revient vers Crocodile et lui

demande pardon de l'avoir oublié. Leurs paniers sont vides. Ils cueillent des myrtilles puis repartent.

4- A la pêche:

- Résumé: Rita trouve dans sa maison une canne à pêche et elle dit qu'elle veut apprendre à pêcher à Crocodile, mais qu'elle garde la canne et elle lui donne une vieille épuisette. Mais une fois au lac, c'est Crocodile qui attrape tous les poissons avec l'épuisette, au grand désespoir de Rita qui montre un peu de jalousie car elle n'attrape pas de poisson mais seulement une chaussure. Ils échangent les outils, Crocodile continue sa pêche avec la canne à pêche. Il se met à pleuvoir et Rita ne veut pas rentrer. Elle tombe dans l'eau et quand Crocodile la remonte, elle a un gros poisson dans ses bras. Crocodile ramène tout le monde à la maison et il mange tous les poissons et même la chaussure!

5- Le hérisson:

- **Résumé**: Rita voudrait bien un animal de compagnie comme sa mamie et il y a un hérisson dans le jardin de sa grand-mère. Rita organise la garde de nuit pour l'attraper: un bol de lait et surtout... rester éveillés... Mais les deux amis s'endorment et le hérisson en profite pour boire tout le lait... Au réveil, elle voit les traces. Elle l'a attrapé dans la boite à chaussures mais Crocodile le lâche après l'avoir pris

car il a un piquant dans la patte. Rita dit qu'un hérisson n'est pas un animal de compagnie.

6- La luge:

- Résumé: La neige tombe: Rita est toute excitée et sort faire de la luge avec Crocodile. Son copain Boris les défie à la course mais il gagne 2 fois... Rita n'est pas contente: elle dit qu'il est est vrai que Crocodile a un peu peur de la vitesse et que ses pattes freinent dans la neige... Rita demande à Crocodile de descendre. Il a froid, il est raide et il glisse: il va plus vite que Boris et il gagne. Crocodile est gelé; ils le glissent dans le bain et il éternue. Boris voudrait faire de la luge avec lui; mais Rita dit qu'il va rester à la maison jusqu'à ce que la neige fonde. Crocodile se mouche. Les enfants vont préparer un chocolat chaud pour eux et Crocodile.

7- Au ski :

- Résumé: Rita veut apprendre à Crocodile à faire du ski car il n'en n'a jamais fait. Elle lui confie la boite du goûter. Il tombe. Elle lui dit d'aller plus vite, mais il tombe encore et perd la boite. Il retombe et il a du mal à arriver au sommet. Ils constatent qu'il n'y a plus de boite et Rita accuse Crocodile d'avoir mangé le goûter. En redescendant, elle retrouve la boite et comprend qu'elle était tombée. Crocodile va plus vite qu'elle et gagne. Elle dit : « Pardon de t'avoir grondé ». Le car revient. Ils mangent dedans. Elle propose de lui apprendre à faire du patin à glace.

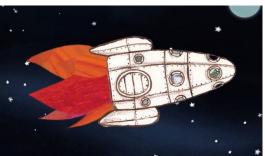
8-La nuit :

- Résumé: Chez la grand-mère, ils trouvent un télescope et observent la voie lactée et les étoiles. Ils se demandent qui vit dans l'espace. Y a-t-il un autre Crocodile vert et une Rita de l'espace? Une étoile filante passe et Rita explique qu'on doit faire un vœu et le garder secret. Elle

imagine qu'ils sont dans une fusée. Ils explorent les planètes. Rita pense que la lune est faite de fromage et qu'elle sent mauvais. Ils font un autre vœu. Il n'y a personne pour jouer avec eux, la glace qui ressemble à une glace à la fraise, est dure et immangeable. La fusée est en panne. Une nouvelle étoile filante passe et elle fait un vœu : elle veut rentrer à la maison. On les retrouve dans leur maison en train de manger une glace à la fraise.

III PISTES D'EXPLOITATION

A-RESTITUTION:

Les enfants peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ont vu : raconter un épisode, dire ce qu'ils ont le plus aimé, décrire les personnages et leurs relations, les lieux ... On peut ne choisir qu'un seul épisode et l'étudier en détail ...

1- LES PERSONNAGES:

- Les deux personnages principaux sont : la petite fille Rita et le Crocodile.
- * RITA: C'est une adorable fillette âgée de quatre ans. Elle a de l'imagination, elle est curieuse et créative. Elle a sa propre logique qui parfois se heurte au monde qui l'entoure. Rita a appris certaines valeurs et mœurs d'adultes et elle adore materner Crocodile à propos de tout et de rien ceci dit elle a souvent tort

dans ses affirmations. Rita a du tempérament et elle apprend perpétuellement à contrôler ses émotions. Elle dépense beaucoup d'énergie à veiller sur Crocodile, qui ne fait pas toujours ce qu'elle aimerait qu'il fasse. Or elle adore commander, jouant volontiers le rôle d'un professeur ou bien d'une maman pour Crocodile, qui se laisse ainsi mener par le bout du museau !...

* CROCODILE: est un animal de compagnie fidèle, toujours partant pour prendre part aux aventures que lui propose Rita. Il tente, du mieux qu'il peut, de suivre les ordres de la fillette, mais il y a souvent des distractions ou des choses plus sensées à faire. Il est marrant, maladroit mais tellement attachant!! Il ne parle pas le langage des humains et parvient à se faire comprendre par ses gestes et des bruitages: bruit de crécelle. Il supporte beaucoup de choses venant de Rita, mais il lui arrive de s'énerver quand elle va trop loin et qu'elle se comporte

mal envers lui. Les deux amis se disputent rarement, mais c'est souvent Crocodile qui remporte grâce à sa patience, sa sagesse et son intuition. Rita pense être celle qui apprend tout à Crocodile : elle dit souvent qu'elle est la meilleure du monde à la pêche, au ski... mais en réalité c'est elle qui a tout à apprendre de son ami...

Rapport entre les 2 personnages : Quand l'autre nous aide à grandir ...

« Dès les premières notes du générique, le ton de la série est donné. La jeune héroïne, Rita, appelle son ami le Crocodile et l'entraîne dans une pantomime joyeuse. La complicité entre les deux protagonistes est au centre des huit épisodes de la série.

C'est Rita qui mène le jeu, elle est la seule à parler, elle a soif de découvrir le monde extérieur et prend l'initiative de multiples sorties.

Le Crocodile quant à lui est le compagnon idéal, son meilleur ami lui dit-elle lors de la visite au zoo. Il l'accompagne de sa présence rassurante dans toutes ses aventures. Il l'aide surtout à affronter l'inconnu et à surmonter ses peurs. Pour grandir, « Il faut faire ce qu'on ne sait pas encore faire pour apprendre à le faire! ». Il est essentiel pour l'enfant qu'il ne soit pas seul face à cet impératif paradoxal. Dans cette série, aucun adulte n'est présent, c'est le Crocodile qui donne confiance à Rita. Peu importe, qu'il soit ou non imaginaire, Rita puise en lui son élan vital. »

Crocodile n'est pas considéré comme un animal de compagnie : dans l'épisode avec le hérisson, elle dit qu'elle voudrait un animal de compagnie. C'est comme un « doudou » qui la rassure.

Rita est confrontée à diverses peurs, qu'elle surmonte grâce à Crocodile : peurs du noir (A la belle étoile), de l'abandon (Les Myrtilles), de l'échec (La pêche, La luge, Le ski)...

On voit aussi l'importance du goûter partagé pour Rita : c'est quand elle parle de goûter sans Crocodile que ce dernier sort du bassin au zoo. Elle lui reproche d'avoir mangé le pique-nique dans l'épisode du ski. Ils mangent une glace à la fraise dans l'épisode Nuit...

- Les autres personnages :

- * LES ANIMAUX du ZOO : singes, tigre, lion, lapins, crocodiles
- * LA PETITE FILLE qui a perdu son doudou lapin.
- * LES ANIMAUX de la pêche : poissons, hippocampes, pieuvre...
- * LE HERISSON et le CHIEN du jardin de la grand-mère
- * **BORIS**, le garçon qui fait la course avec Rita.

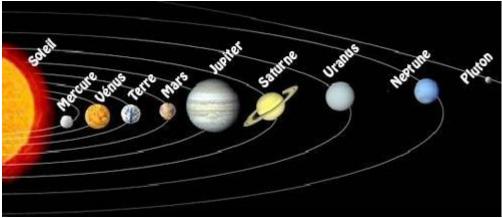

2- LES LIEUX :

Rechercher différents lieux où se déroulent les actions.

- * La maison de Rita avec la baignoire où vit Crocodile et où elle découvre la canne à pêche et l'épuisette
- * La ville et le zoo.
- * Le lac autour duquel ils vont cueillir des myrtilles et où ils vont pêcher
- * La montagne où ils vont faire du camping, du ski, de la luge.
- * La maison de la grand-mère où Rita découvre le télescope Le jardin de cette maison où vit le hérisson
- * Le ciel et l'espace, dans l'épisode « Nuit », où ils observent la voit lactée et les étoiles, les étoiles filantes, la lune, les planètes dont Saturne et son anneau, un vaisseau spatial...

B-LE FILM:

1- La réalisatrice :

* « Siri Melchior est née à Copenhague en 1971. Elle étudie l'histoire de l'art et le design graphique au Danemark avant de se spécialiser dans l'animation au Royal College of Arts (RCA) de Londres. Avec deux autres étudiants du RCA, Steve Smith et Layla Atkinson, elle fonde en 2004 la société de production Studio Trunk Animation basée à Londres. Elle participe notamment au programme de télévision pour enfants Show Me Show Me diffusé sur CBeebies. Elle réalise aussi de nombreuses publicités. Celles-ci dédiées à la nourriture pour chat, Whiskas, dans lesquelles elle mixe prises de vue directes et diverses techniques d'animation sont particulièrement inventives.

Elle quitte *Studio Trunk Animation* en 2009 afin de se consacrer à un travail plus personnel. En 2013, elle fonde avec Marie Bro un studio de production d'animation *Ladybird Films*. En parallèle, depuis 1997, elle écrit et illustre de nombreux livres pour enfants. Elle vit

et travaille principalement à Londres. »

* Du livre au film ou du film au livre :

« En 2003, Siri Melchior publie l'album jeunesse *Rita et le Crocodile à la pêche* chez l'éditeur danois, Gyldendals. Elle en est l'auteur et l'illustrateur. Elle met en scène une petite fille, Rita, qui découvre un matin un crocodile dans sa baignoire. Elle lui demande tout naturellement ce qu'il fait ici. Elle n'obtient pas de réponse de la part du Crocodile, ce qui ne l'empêche pas de continuer à lui parler et de lui proposer de partager son petit-déjeuner ... Deux ans plus tard, Siri Melchior, réalise un deuxième album, *Rita et le Crocodile, le pique-nique*. Ces albums ont un beau succès au Danemark et sont traduits en suédois, norvégien, allemand, hollandais, chinois, japonais et coréen. Hélas, pour les français, il n'existe pas, à ce jour, de traduction dans notre langue. »

Siri Melchior décide ensuite d'adapter ces deux albums en une série animée pour la télévision danoise. Elle imagine alors de nouvelles aventures à ses deux héros qui seront directement développées sous la forme de courts métrages animés. Les quatre épisodes ainsi créés seront ensuite adaptés en album jeunesse!

Pour Siri Melchior, cet aller-retour entre les deux médiums est naturel, elle pense qu' « un livre illustré et une animation ont beaucoup en commun et qu'un livre est un excellent point de départ pour faire un film. »

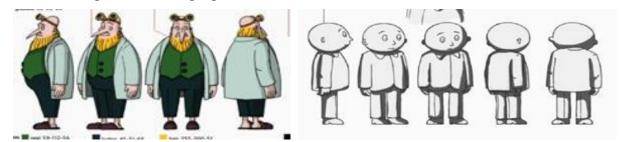
2- Le cinéma d'animation :

* Fabrication d'un film d'animation :

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 évènements.

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un *story-board*, 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 : ici pour le film d'animation « Gros pois et Petit point »

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*.

Exemple: personnages du film d'animation « Jean de la lune ».

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 positions extrêmes du mouvement, des intervallistes comblent les espaces entre chaque dessin en suivant les indications de l'animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé.

La prise de vue se fait en filmant image par image : on parle de stop motion. Il faut 24 images par seconde pour reconstituer le mouvement.

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...

- 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.

* Techniques d'animation du Film Rita et le crocodile

- Rita et le Crocodile est un film composé de huit courts métrages d'animation en 2D, <u>les</u> personnages et les décors sont peints à la main avec de l'acrylique, de l'encre et de la gouache. Les peintures sont ensuite scannées pour être travaillées à l'ordinateur. Les décors sont composés avec le logiciel Photoshop et les personnages sont animés avec le logiciel CelAction. On retrouve le style graphique développé dans les albums qui préexistaient à la série. Quelques traits noirs et quelques touches de couleurs donnent une identité forte aux deux personnages stylisés. Le vert du Crocodile appelle le rouge des vêtements de Rita, la complémentarité des personnages se retrouve dans leur couleur de prédilection.

- Les plans dans un film:

Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée.

On distingue : le plan général (large) ; le plan moyen (cadre avec les personnages en pied) le plan américain (cadre avec les personnages coupés à la taille) ; le plan rapproché ; le gros plan (le visage, un objet) et le très gros plan ou insert (un détail du corps ou d'un objet).

Siri Melchior privilégie les <u>plans moyens</u> et les <u>plans rapprochés</u> afin de construire une grande proximité avec ses personnages. De nombreux gros plans_sur le visage de Rita permettent aux spectateurs de vivre en direct les émotions de la jeune héroïne aux mimiques très expressives. Notre empathie pour elle est aussi accentuée par l'utilisation de nombreux <u>plans subjectifs</u> (la caméra est à la place d'un personnage), les spectateurs partagent alors le point de vue de Rita, ils voient à travers ses yeux.

Plan général (décor)

Plan moyen (action des personnages)

Plan rapproché (émotions)

Dans l'épisode « Le hérisson » il y a un <u>plan fixe</u> : la caméra reste fixée sur le pied, il n'y a aucune modification du cadre. On voit Rita assise au premier plan, Crocodile assis derrière elle (ils bougent tous les 2) et le hérisson passe derrière eux. Le décor est resté statique.

Exercices d'animation :

• Fabriquer un **folioscope** (ou « flip book »):

Distribuer aux élèves des feuilles (5cm sur 10, au minimum 12 feuilles ou un petit bloc de « post-it »ou un petit carnet à reliure collée) sur lesquelles on leur demande de dessiner (dans la partie droite de la feuille pour que les dessins soient toujours visibles pendant la manipulation). Chaque dessin doit être <u>légèrement différent</u> de celui qui le précède. Assemblés sur un côté, il ne reste plus qu'à faire défiler les dessins avec le pouce, à des vitesses différentes pour voir ce qui se produit. Si le rythme est d'environ 24 feuilles par seconde, le cerveau interprétera le défilement des images comme un mouvement.

• On peut également construire un personnage en pâte à modeler (silhouette simple) et le photographier en modifiant, entre chaque photo, un détail : par exemple, il penche la tête de plus en plus puis la relève. Lorsque les photos sont développées, on les superpose dans l'ordre des prises de vue. En les tenant sur un côté, on les fait tourner rapidement (comme le bloc dans l'exemple précédent) et on a l'illusion du mouvement.

On entend la voix de Rita, le bruit de crécelle produit par Crocodile ainsi que la musique qui ponctue les actions ou traduit les sentiments.

RESSOURCES:

Site: www.gebeka.com avec dossier de presse

https://cinemapublic.org/IMG/pdf/rita_et_le_crocodile_-_.pdf avec document pédagogique

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Avril 2019.

^{*} Importance de la bande-son : bruitages, voix, musique.