

CHICKEN RUN

Olivier Bonsergent - Collège au Cinéma - 53

CHICKEN RUN

Quelques mots sur les réalisateurs...

...et Aardman (p.1)

Un film d'animation (p.3)

Un genre et des références (p.8)

Les personnages (p.16)

Une mise en scène (p.23)

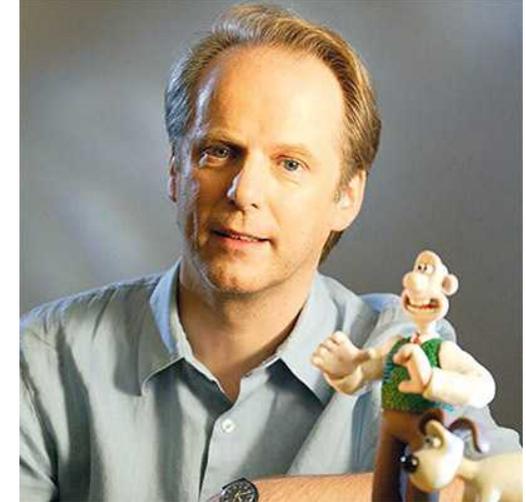
L'univers concentrationnaire (p.24)

Hymne(s) à...

Affiches et affichettes (p.33)

Peter Lord et Nick Park

1953
Premier court à 12 ans.
Dès le collège : petites animations pour une émission *Vision On*(BBC)
Études Lettres et Géo
70ies : nombreux courts et reconnaissance → contrats pub
→ monte la boîte de production Aardman

1958
Premier court à 13 ans
Études dans école de cinéma
1985 : Peter Lord lui propose de collaborer à son film de fin d'étude : *La Grande Excursion* (W&G)
→ devient la vedette du studio !

Un duo prolifique

Morph

Creature comforts

À l'origine, *La Grande Excursion* est une création de Park pour sa réalisation de fin d'étude et Lord a proposé son aide...C'est tout naturellement qu'ils travaillent ensemble sur le personnage pour le long métrage...

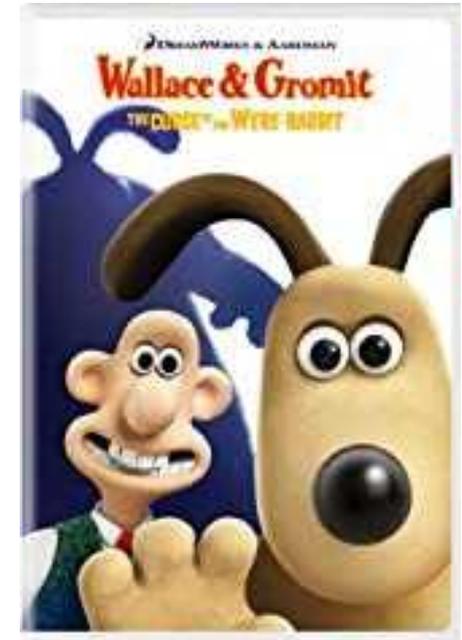
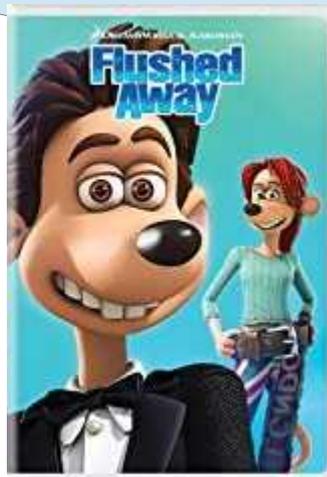

Adam

Chacun de leur côté ou ensemble, avec les studio Aardman, les deux réalisateurs sont un peu les Miyazaki et Takahata (Ghibli) européens.

Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout...

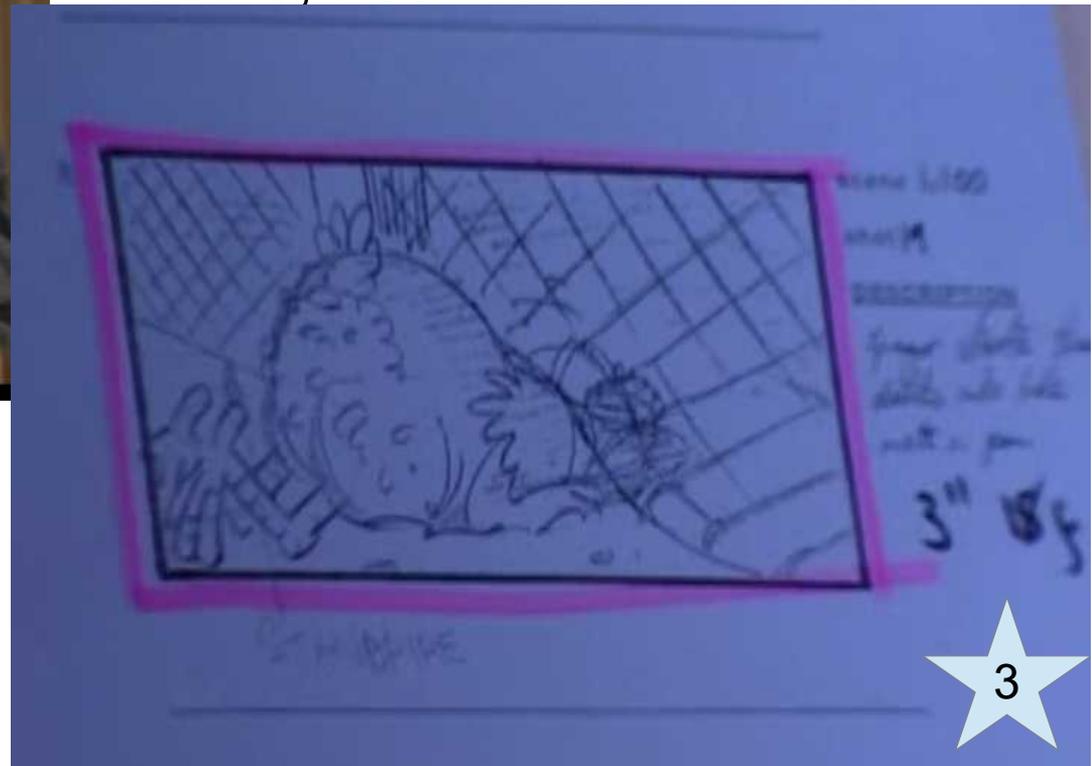
Un film d'animation 1-Le storyboard

Première « mise en images » du scénario :

il permet d'envisager tous les aspects techniques (cadrage, mouvements de caméra, taille des décors, des marionnettes...

On peut faire, on fait aussi un(e) « animatique » : ce sont encore des images fixes mais qui défilent en fonction du temps voulu pour le plan, la séquence...

Le tournage

180 personnes

30 plateaux

Le Stop Motion :

L'animateur manipule tous les personnages de son plateau et prend une photo et recommence la même opération jusqu'à la fin de sa « séquence ».

Une journée aboutit en moyenne à 2 ou 3 secondes d'animation seulement !

Ce qui représente tout de même entre 50 à 75 images.

En effet, pour que le spectateur ait l'illusion du mouvement, il faut 24 images / seconde.

Une 20aine d'animateurs

Chicken Run contiendra

environ 100 000 images

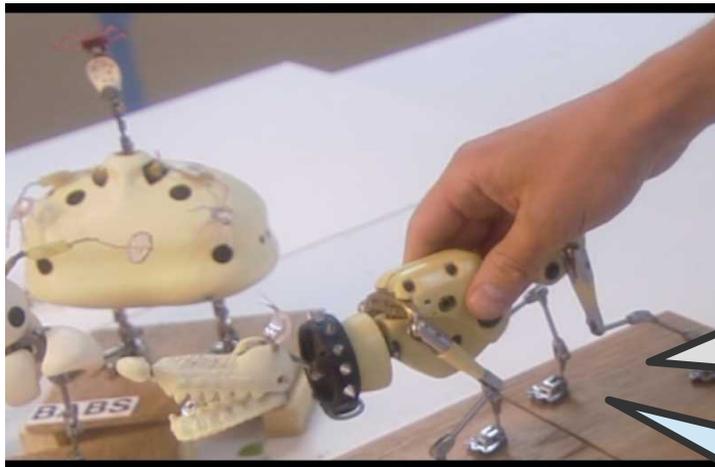
Chaque plateau a son ou ses animateurs. Les différents plateaux peuvent tourner, tournent simultanément.

Différents plateaux à différentes échelles...

À noter : le tournage a eu lieu après l'enregistrement des voix.

Les Marionnettes...

Ce qui se cache sous la « peau » des marionnettes.

Le corps et les membres sont recouverts de mousse de latex et de silicone, plus « rigides »...

La plasticine (pâte-à-modeler), plus malléable, est réservée aux parties expressives : visage, mains, ailes ici...

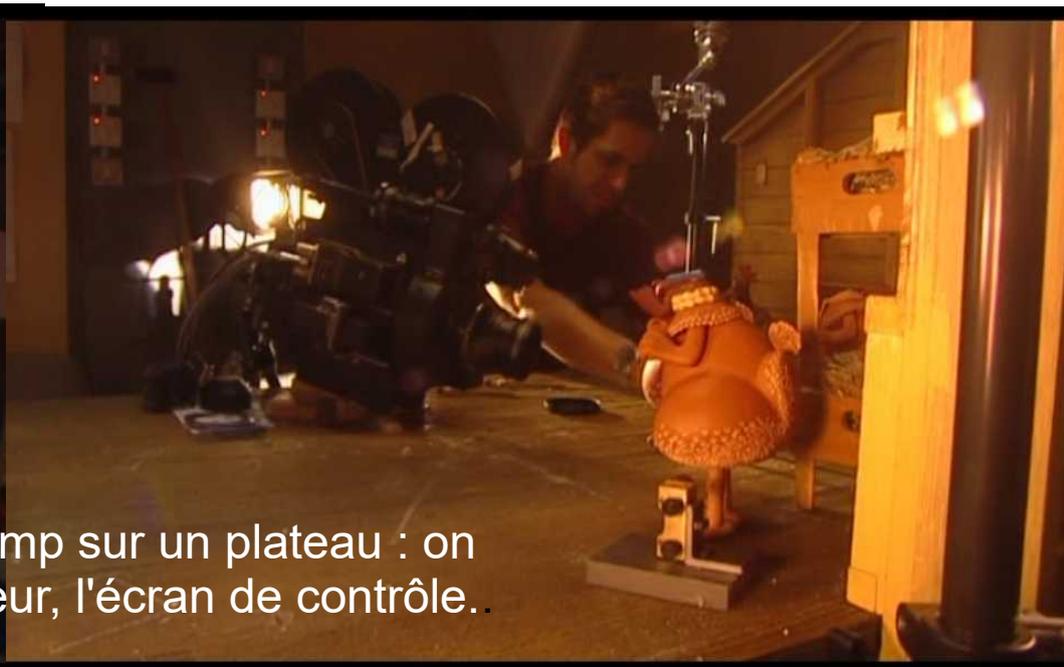

Le magasin : les yeux, les bouches

Les « poulettes » dans le Zinc

Manipulation des mimiques du visage
(crête, sourcils, yeux, changement de bec)
et des mains-ailes.

Champ-contrechamp sur un plateau : on peut voir le moniteur, l'écran de contrôle..

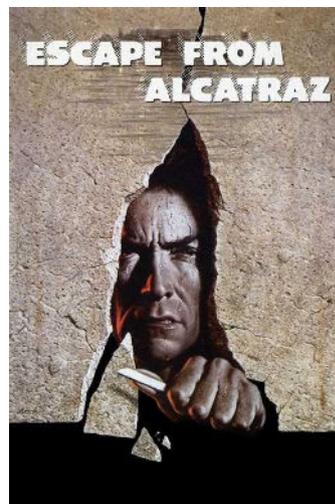
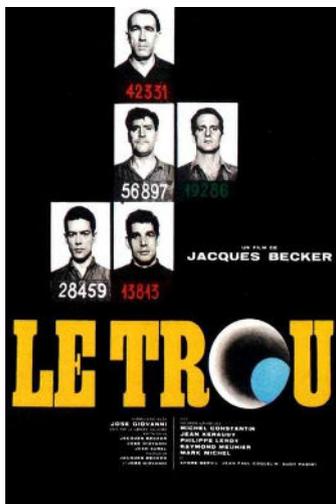
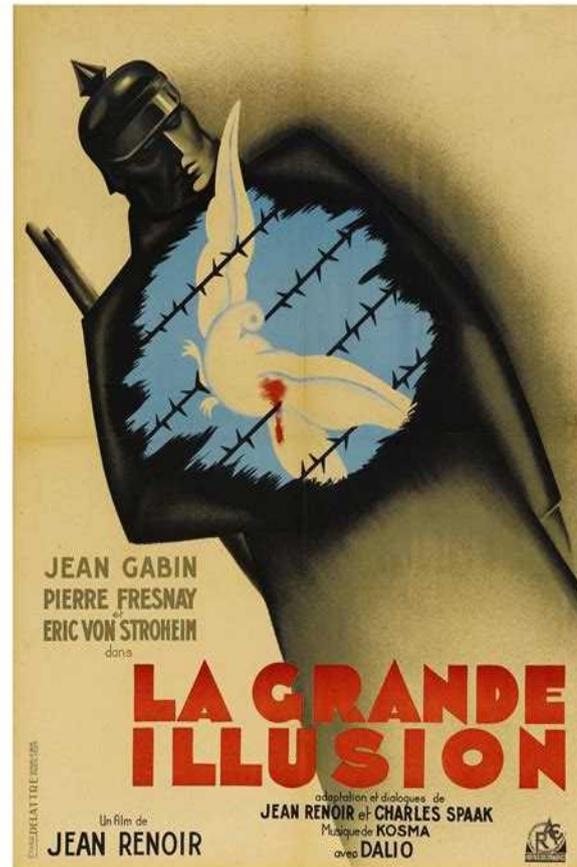

Je ne m'attendais pas

Rails pour les mouvements de caméra programmés/assistés par ordinateur...

Le film d'évasion, un genre...

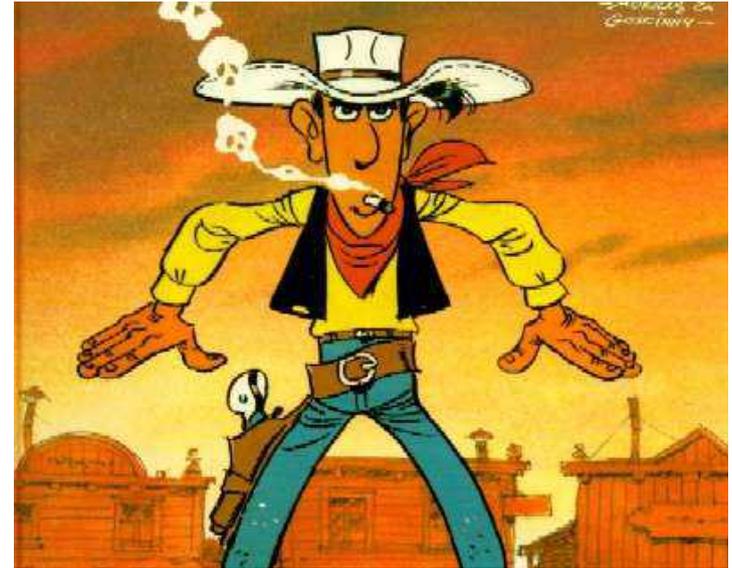
Et de nombreux autres... et bien des séries qui proposent évidemment des scènes d'évasion...

À noter que le film d'évasion est un sous-genre du film de guerre, une sorte d'inversion : dans un cas il faut entrer, prendre la place, dans l'autre en sortir. Puis le film noir s'en est emparé.

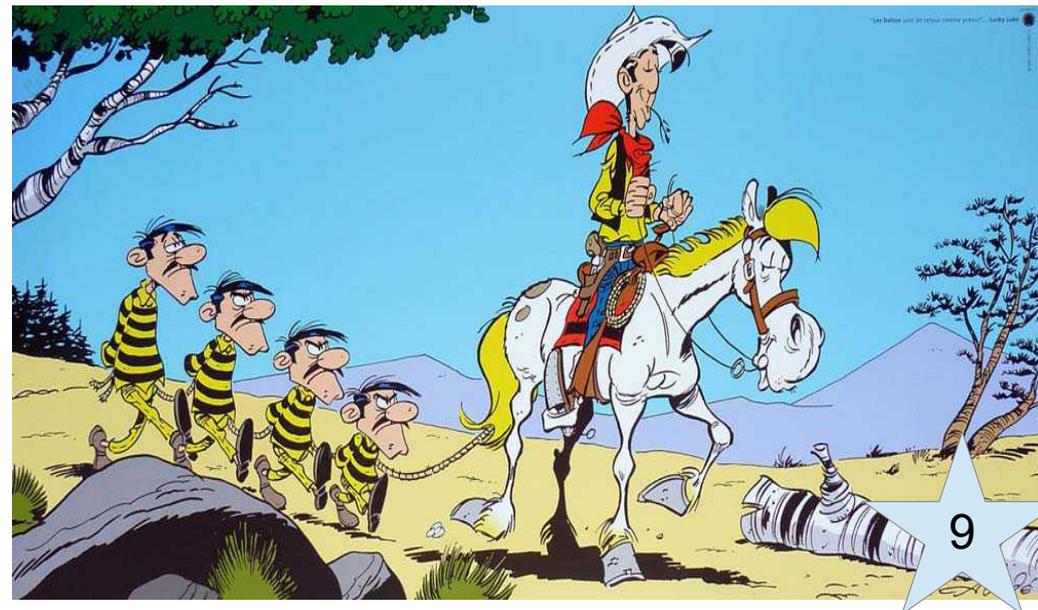
Mais avec des 6e-5e ?

Série animée proposée par France3 :
chaque épisode ou presque repose
sur une tentative nouvelle de nos
quatre bagnards...

Et donc forcément un peu de Lucky Luke...

Ou l'inénarrable *Papa Schultz* (mais en dose raisonnable!)

Le « Sergent Garcia » de la série...

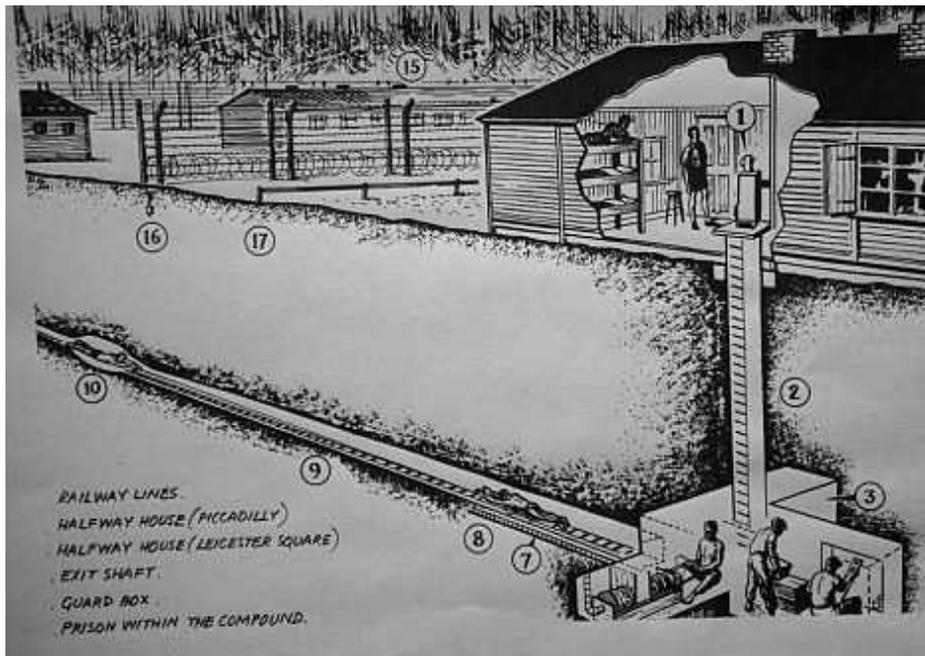
Papa Schultz n'est pas une série d'évasion : les prisonniers restent et utilisent leurs tunnels et autres moyens pour renseigner...

Des références évidentes...

La Grande Évasion de John Sturges !

1 et 2 - Réunions secrètes et plan

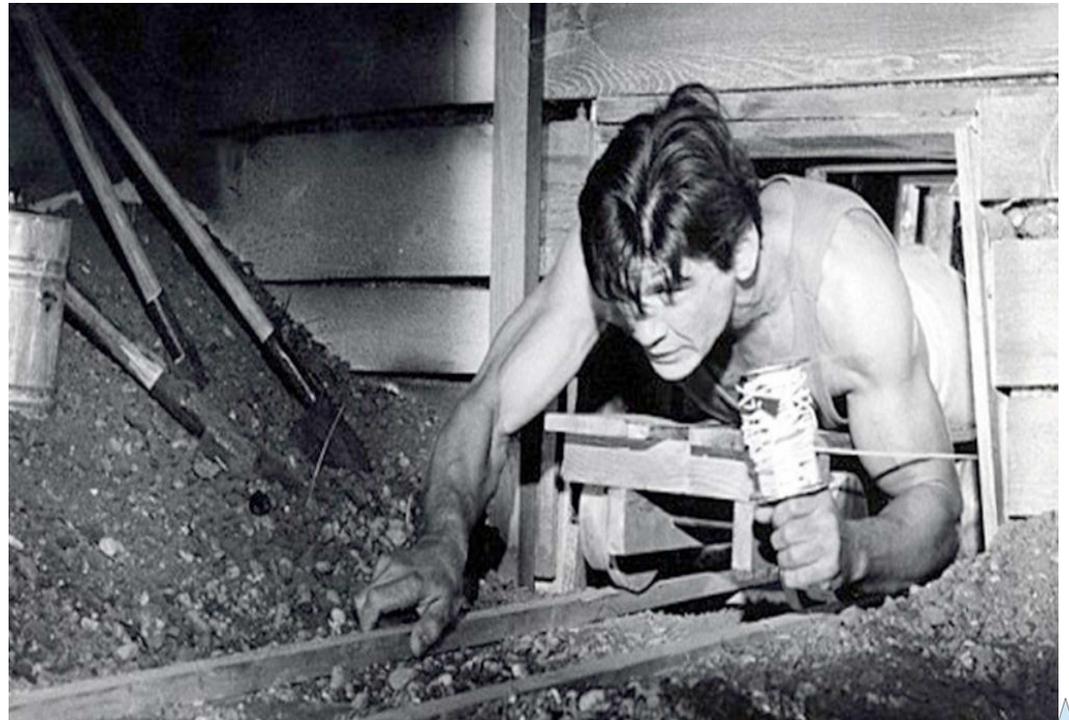
3 et 4 – L'entrée cachée du 1er tunnel

Cacher ses plans...

Masquer le deuxième tunnel

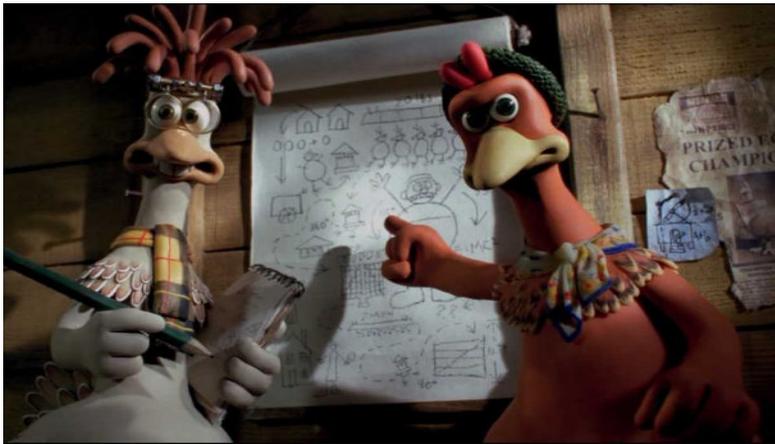
Creuser...

Même la récupération de tous les matériaux nécessaires à l'évasion, le désossement des baraquements est repris...

Le traitement du film d'évasion dans *CHICKEN RUN*...

Décompte des jours (au mitard)

Réunions secrètes et plans d'alerte

Plans et préparatifs : trouver le matériel nécessaire (débrouillardise et solidarité)

Et le D-Day ou non...

Ici on ne trouve pas un point habituel des film d'évasion : la reconnaissance des lieux, points faibles (et pour cause, elles connaissent parfaitement les lieux, ont fait de nombreuses tentatives...)

Les personnages

Les « Poulettes »

Les « poulettes » forment un groupe, une entité collective : c'est pour cela que très peu sont caractérisées... Et encore celles qui le sont représentent un archétype de (ré-)action dans une situation de détention ou de société totalitaire : les chefs et les techniciens, les passifs et suiveurs, les bravaches qui se découragent...et la résignée Edwige, nommée juste pour mourir...

Les Mâles...

Des
coqs
en
pâte !

Alors que le film d'évasion s'appuie, s'incarne habituellement dans les figures masculines, mâles, il en est tout autrement dans *Chicken Run* : ils apparaissent verbeux et inepte pour l'un, lâche, égoïste pour le jeune coq...

Les figures classiques sont portées par les poules ! Ginger est un mélange réussi de Steve McQueen et Charles Bronson...

Moi, mon truc, c'est les voyages

Ils s'enrichissent mais gagnent leur place au « Paradis » en sacrifiant leur précieux butin, un peu contraints certes...(Rédemption involontaire...)

Ric et Rac

Débrouillards et forcément un peu malhonnêtes : ils profitent de leur liberté pour exploiter la misère de nos « poulettes », sans toutefois réussir, pendant longtemps...

Ginger n'accepte – au nom de toutes – le troc des œufs qu'à partir du moment où la situation est désespérée, quand la machine de mort est redevenue opérationnelle.

Et des hommes...

Mistress Malicia Tweedy

alias « mon Canard », « mon Poussin »

Mister Tweedy

Un choix de mise-en-scène

Le choix de mise en scène est somme toute classique et logique : nous sommes avec les poules et voyons donc tout à leur hauteur...

Aussi, quand elles sont confrontées aux hommes, la contre-plongée est utilisée et la plongée pour les contre-champs...

La plongée vient aussi surligner le poids de l'asservissement de nos « pensionnaires »...

...ou la simple menace.

L'univers concentrationnaire

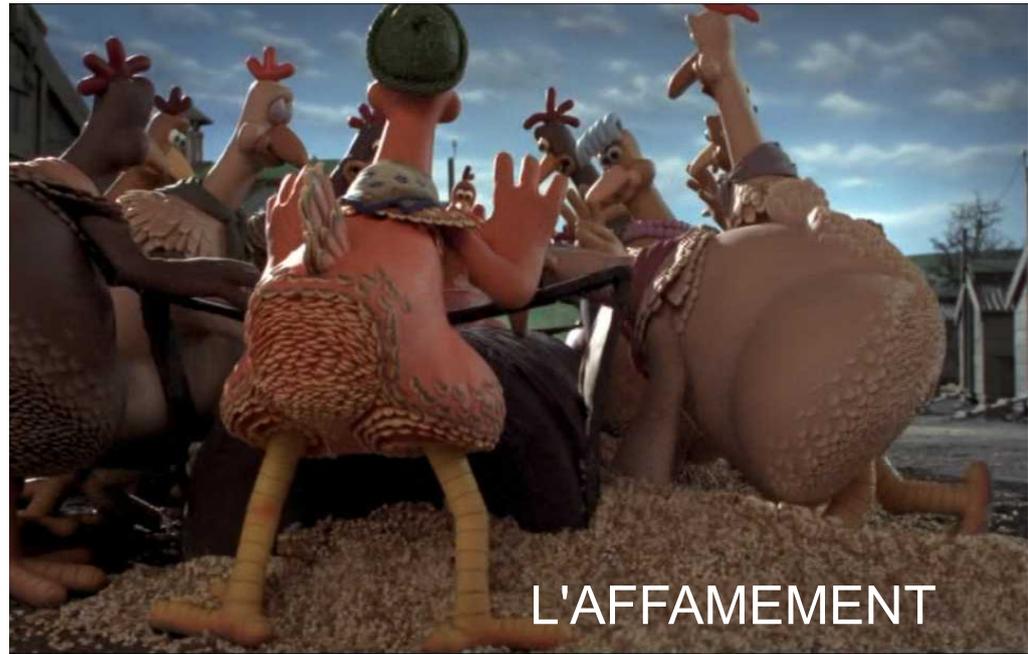

LES « NUMÉROS »
ET LA SÉLECTION...

SOLIDARITÉ et DÉBROUILLARDISE

La révolte

C'est la découverte de Mr Tweedy qui pousse les poules à passer à l'action...

Des ressorts et des rebondissements...

L'ÉDEN

Mise en abyme :

Les marionnettes dans un décor miment les gestes des animateurs devant leur camp en modèle réduit, avec les marionnettes de Mrs et Mr Tweedy qu'elles ont construites...

Et un humour digne des Monty Python : le groupe reprend un geste et le cri involontaire du « maître » comme si c'était un Exercice de leur « entraînement ». Entre autres...

Un Hymne...

... Féminisme

Toute l'image du héros viril, du mâle est déconstruit dans ce film alors même que le genre repose depuis toujours sur la virilité.

Les personnages masculins brillent par leur insipidité, leur fadeur intérieure.

Poulard se drape dans une gloire qui n'est pas la sienne.

Rocky se montre lâche et menteur pendant longtemps et lorsqu'il montre un peu de courage...il est secouru par Ginger.

Et Mister Tweedy est lui-même sous influence, incapable de tenir tête à sa femme. Il est d'ailleurs traité de la même

manière à l'image : dans les face-à-face avec sa moitié, il est généralement filmé en plongée quand Malicia, elle, est montrée en contre-plongée !

Ginger apparaît comme la cheffe de file de la défense de la condition des « poules », luttant contre les préjugés et compromissions des unes et des autres. Elle se bat pour toutes et pour tous, pour une liberté de chacun. Et elle ne met pas hors de ses plans les mâles.

Enfin, il est à noter que chacun trouve une place dans la Société Nouvelle, une sorte de Rédemption : Rocky a su s'investir et montrer son courage, Poulard est devenu un « As ». Même Mr Tweedy obtient réparation...

À la défense de la condition animale

Le choix de donner à leur poulailler tous les codes du camp de concentration (*Lager* ou *Goulag*) n'est pas anodin : il y a là la volonté d'interroger le spectateur sur la réalité de la condition animale dans nos systèmes consuméristes...

Que la « solution finale » soit une usine de fabrication de tourtes doit amener le « consommateur » à se poser la délicate question : est-il le responsable de massacre de masse ?

Les deux humains sont, sur cette question, intéressants à analyser : Mr Tweedy appa-raît comme un petit exploitant qui tient sa ferme de son père qui lui-même...Il se montre plutôt doux avec ses volailles. Certes , il se montre de plus en plus dur avec Ginger...

Mrs Tweedy, elle, ne voit que chiffres et bénéfices possibles : elle commande la « machine infernale » parce que la publicité dit : « Je suis devenu riche ! »

Les deux représentent donc deux logiques : la paysannerie et un capitalisme qui veut toujours plus de croissance...

De la 6e à la 3e, on peut aborder le sujet sous différents aspects : la maltraitance animale, élevage ou servage, Végans contre Viandards.

Rappelons que l'animal était considéré il y a très peu encore comme un « bien meuble » !

Travailler sur *La Ferme des Animaux* est assez facile en 3e, un peu moins en 6e, mais on peut leur montrer l'adaptation de 1954... *Le Château des Animaux*, une bande dessinée contemporaine reprend l'idée

(À noter que la fin a été transformée : la fin d'Orwell pouvait laisser entendre que le capitalisme aussi peut mener à la dictature!)

C'est un thème récurrent dans l'oeuvre de Lord aussi bien que dans celle de Park : ils interrogent les relations entre l'humain et l'animal...Et leur réponse semble être que l'humain est une sorte de créature étrange, sinon un monstre.

L'évolution de leurs personnages est intéressante : alors que dans *Wallace et Gromit*, on comprend, entend ce que disent les hommes, dans *Shaun* , c'est désormais l'inverse...

Pour aller plus loin...

En 6e-5e

On peut évidemment travailler :

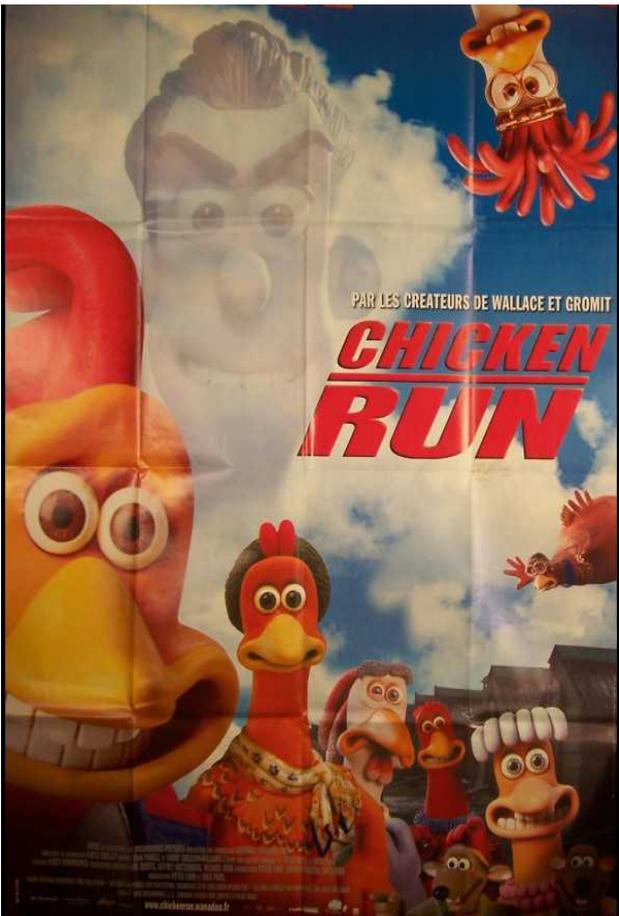
- sur la ruse, le héros et le récit d'aventure.
- Les stéréotypes du récit d'aventure.
- La personnification avec des fables, par exemple *Le Loup et le Chien* (le prix de la liberté), *Les Grenouilles qui demandent un Roi* (Est-il besoin d'un maître ?) ou encore *La Tortue et les Deux Canards* (L'herbe est-elle plus verte... ?)

En 4e-3e

C'est l'occasion de travailler :

- sur les stéréotypes homme-femme dans les récits / les esprits.
- Avec les collègues d'histoire, sur les univers concentrationnaires et l'utilisation de la personnification ou l'« animalisation » dans des ouvrages comme *La Ferme des Animaux* d'Orwell ou *Maus* de Spiegelman.
- Ça peut être aussi l'occasion de débattre autour de l'élevage en batterie, de la surconsommation...

Quelques affiches...

Insiste sur la menace que représente Mrs Tweedy pour les poules qui nous prennent à témoin...
Clin-d'oeil à *Dracula* de Coppola ?

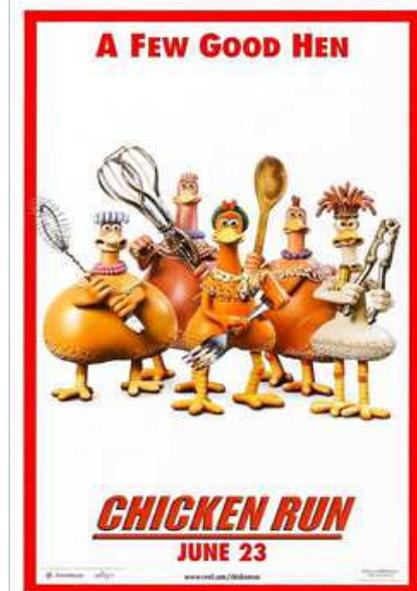
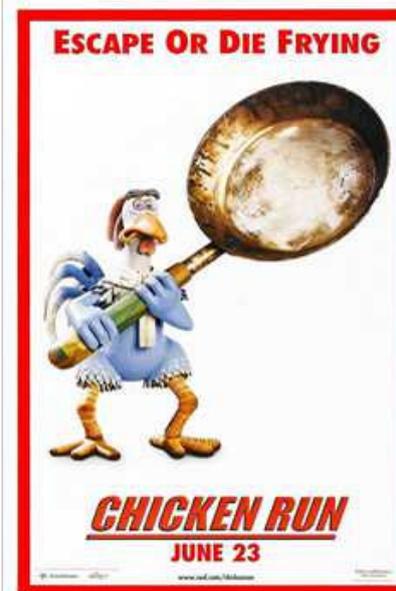
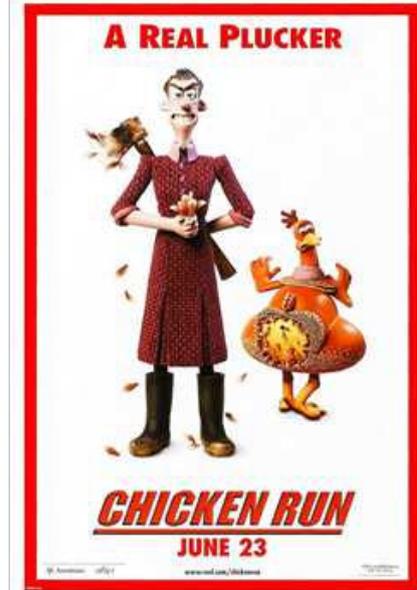
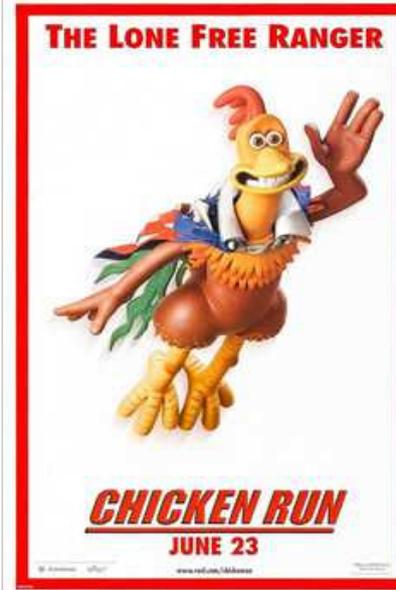
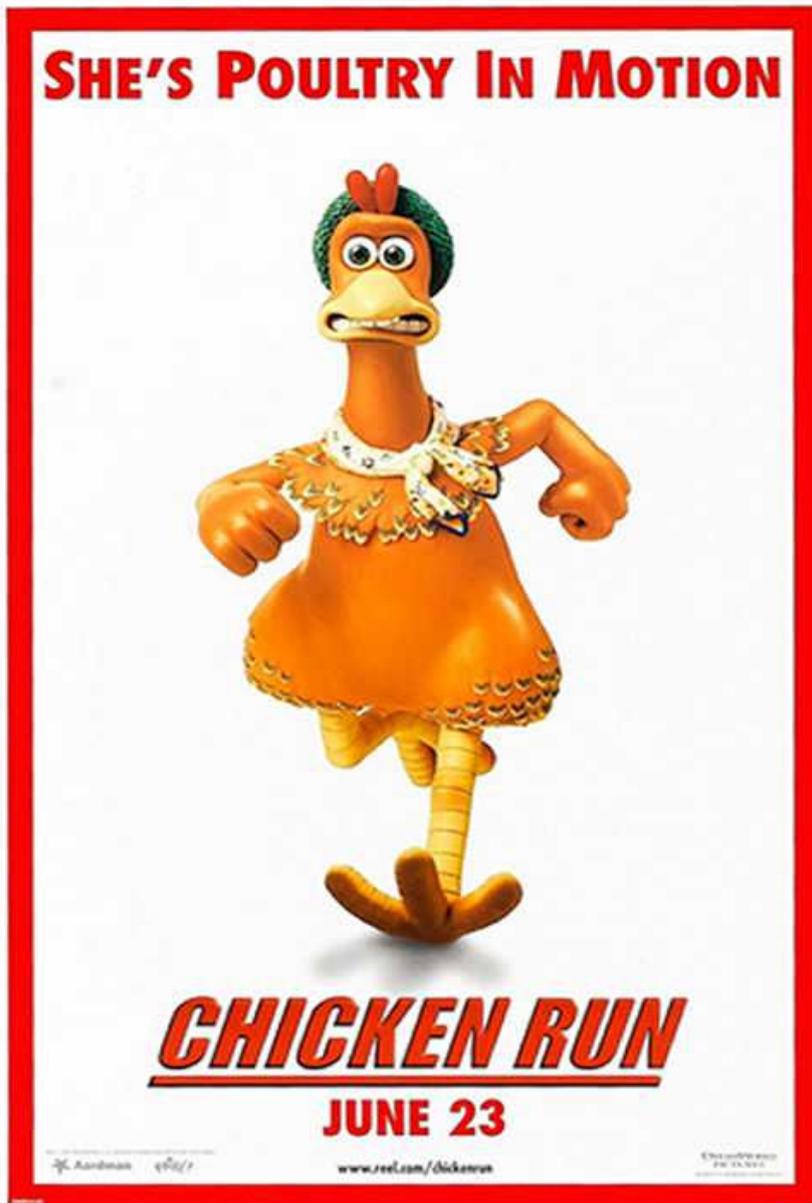
Derrière une clôture de bois, le regard effrayé...
Clin-d'oeil à *Il était une fois la Révolution* (Juan regardant les sbires du dictador massacrer les opposants)?

Clin-d'oeil à l'une des affiches de *La Grande Évasion*...Et peut-être *American Gothic* ?
La seule qui fasse référence au titre (*run*) !

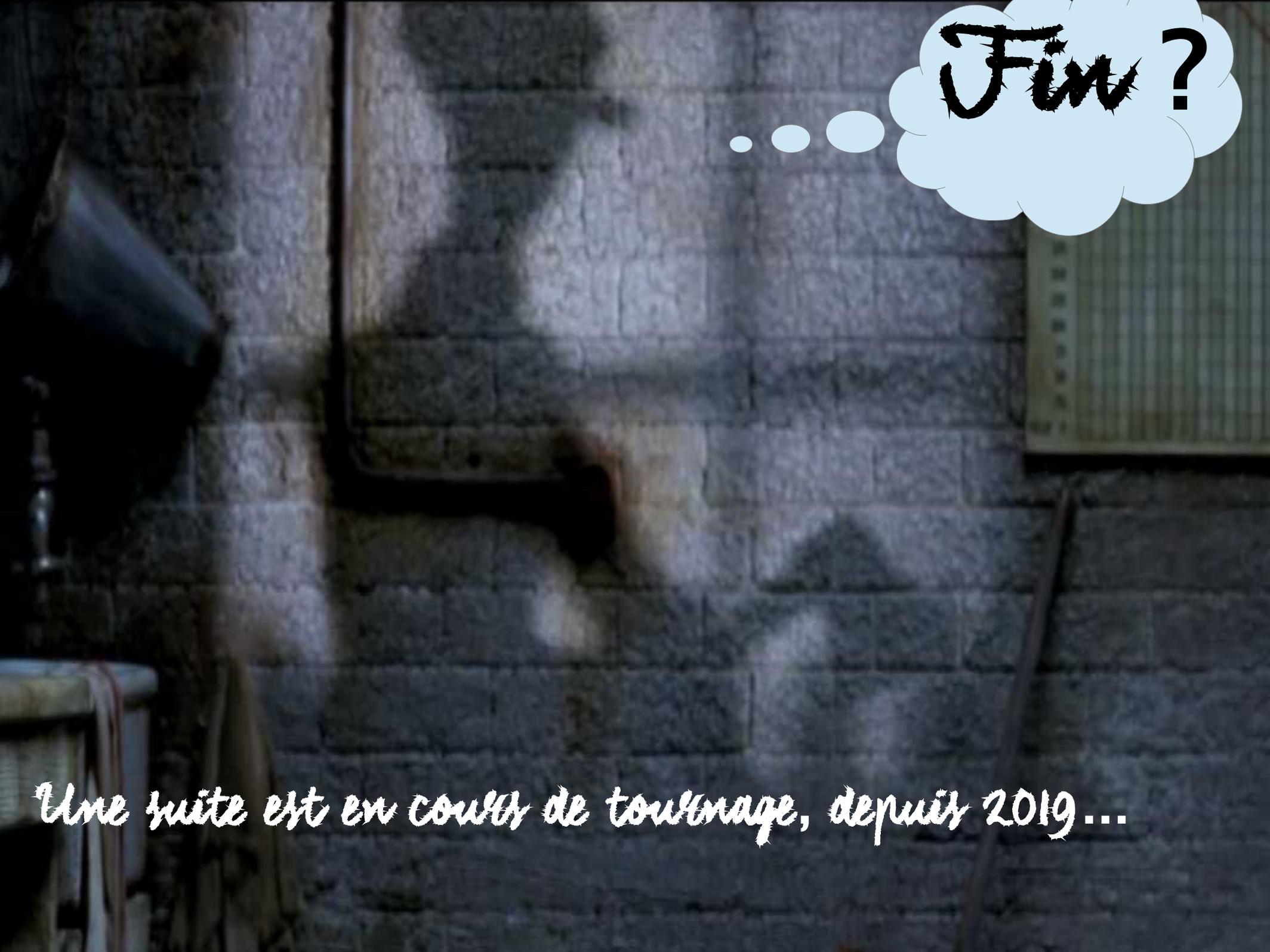
Pour que les collègues d'anglais s'amusement...

Les affichettes publicitaires !

Fin?

A dark, textured wall, possibly made of stone or brick, with a small, dark opening in the center. To the right, there is a window with vertical blinds. In the top right corner, a thought bubble contains the word "Fin?" in a stylized, jagged font. Three small circles lead from the bubble towards the center of the wall.

Fin?

Une suite est en cours de tournage, depuis 2019...