

LA RONDE DES COULEURS

Divers / 2017 / 38 min / KMBO
Programme de 6 courts métrages d'animation.

SOMMAIRE :

I AVANT LA PROJECTION	p. 1
II PRESENTATION DES HISTOIRES et PISTES D'EXPLOITATION	p. 2 à 8
III LE CINEMA D'ANIMATION	p. 8 à 11

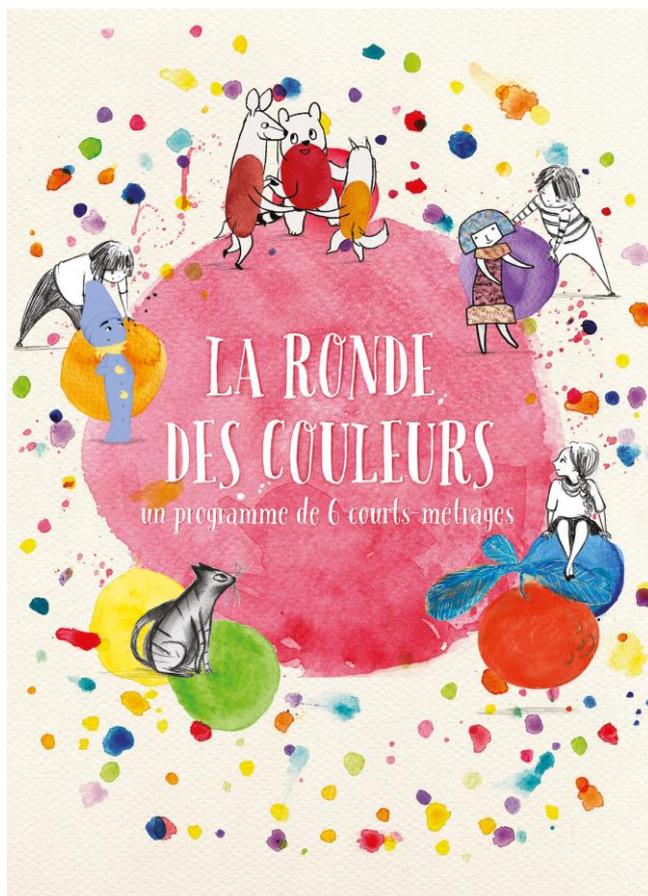
I AVANT LA PROJECTION

- 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.

Au centre de l'affiche, on voit un cercle de couleur rose, entouré de petits ronds de couleurs : rouge et bleue, vert et jaune, orange, violet. (Couleurs complémentaires non associées par 2). Sur ces ronds de couleur, sont placés des personnages qui représentent les différentes histoires de ce programme d'animation. (A retrouver après le film : Les trois animaux de la forêt du film *Le petit lynx gris*, Le chat de *Mailles*, Piko la flûte de *Piccolo Concerto*, L'héroïne de *La fille qui parlait chat*, Le fruit de *La comptine de grand-père*).

Sur tout le fond, de couleur rose pâle, sont disséminées des taches de toutes les couleurs. La disposition des éléments annonce bien le titre du programme : **La ronde des couleurs**.

- Consignes pour le bon déroulement de la séance : cf. Plaquette Ciné-enfants.

II PRESENTATION DES HISTOIRES et PISTES D'EXPLOITATION

1- LE PETIT LYNX GRIS Susann Hoffmann - Allemagne - 3'14

- Résumé :

Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi ses camarades aux couleurs chatoyantes. Ces animaux créent des personnages éphémères grâce à leur souffle. Contre les moqueries, le lynx gris va trouver une parade pleine de gentillesse et ainsi être accepté : il mélange son souffle avec un personnage à la robe orangée. Ils créent ensemble un oiseau de 2 couleurs qui vole au-dessus de tous les animaux. Cela augmente la richesse des colorations.

- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire : Des personnages, colorés dans une gamme d'orangé et de rouge forment une communauté au sein de laquelle ils sont unis. Un jeune lynx à la robe grise est exclu de ce groupe. Décrire comment il se fait accepter.

- Réflexion sur la différence et la tolérance :

Dans ce film, c'est la couleur qui est l'élément identitaire de la communauté. Le seul personnage au pelage gris est exclu.

Chercher d'autres exemples de discrimination : couleur de la peau, situation de handicap ...

2- Mailles Vaiana Gauthier - France - 4'04

- Résumé :

Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot l'entraîne alors dans un voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse.

Le court-métrage passe progressivement du fusain aux pastels gras.

Avec les souvenirs, une myriade de couleurs surgit que la grand-mère et son chat ordonnent peu à peu. Bientôt la couleur envahit toute la maison

- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire : comment le court-métrage passe du noir et blanc à la couleur grâce aux souvenirs de la vieille dame.

La couleur représente un souvenir heureux et plus largement la joie de vivre. Lorsque la grand-mère respire profondément l'odeur de la laine, ses pensées se portent vers le souvenir d'un être aimé, et son monde en noir et blanc se transforme peu à peu en un univers multicolore.

- Rechercher ses propres souvenirs : les enfants essaient de se rappeler un événement passé lié à un son, une musique ou une odeur. (cf. « la madeleine de Proust »)

3- Piccolo Concerto Ceylan Beyoglu - Allemagne - 6'00

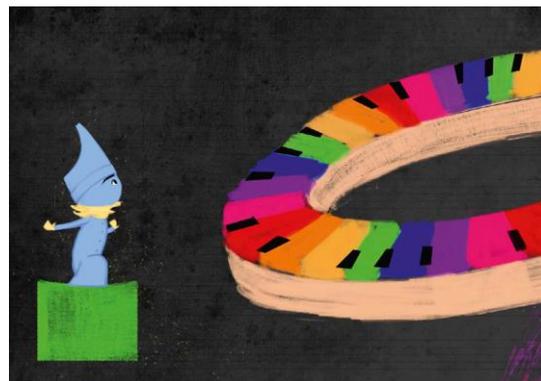
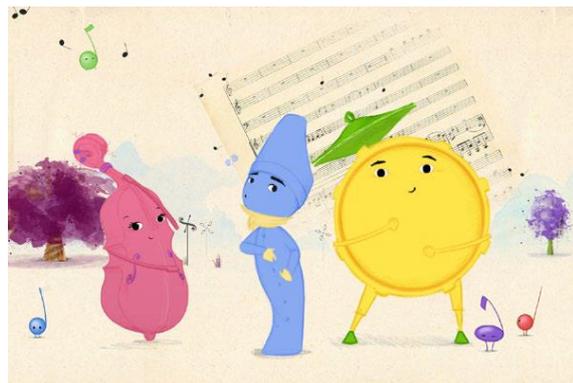
- Résumé :

Piko, une petite flûte bleue quitte un jour la forêt où il vit avec sa famille et ses amis. Dans un monde aux douces couleurs pastel, notre jeune héros fait partie d'un orchestre où la musique qu'il interprète semble pour lui répétitive et sans passion. Visiblement bloqué, Piko se met en quête d'inspiration pour trouver son propre son. Il découvre alors un passage aux mille couleurs qui mène à un monde plein de fantaisie, aux couleurs vives qui symbolisent les sonorités et la liberté de ton spécifiques à la musique jazz.

- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'aventure de Piko le pipeau bleu qui va passer de la musique classique au monde du jazz.

- Montrer le lien entre la couleur et la musique : passage d'un univers pastel à un monde aux couleurs vives.
- Ecouter un extrait de musique avec piccolo : par exemple une œuvre de Vivaldi pour Piccolo et Cordes

4- La fille qui parlait chat Dotty Kultys - Royaume Uni - 5'40

- Résumé :

Dans un monde terne, immobile et trop bien organisé, une petite fille rêve de couleurs et de joie, contre le souhait de sa maman si sérieuse. Cette petite fille est malheureuse dans un monde sans communication, où l'apprentissage se fait froidement à travers une voix monotone sur un vinyle, tandis que sa maman lit son journal en silence. Alors qu'elle suit un drôle de chat, sa vision du monde change totalement lorsqu'elle découvre des personnages colorés, farceurs. Elle découvre une musique et des couleurs qu'elle va ramener avec elle. Grâce à elle, ces personnages vont rapporter la bonne humeur à la surface de la ville et dans sa maison.

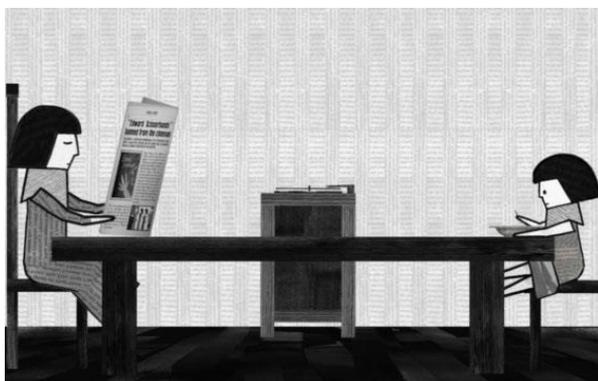
- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire de la petite fille : ses conditions de vie, les changements apportés...

- Décrire ce que représentent le monde en noir et blanc, puis l'apparition des couleurs.

Dans ce film, les couleurs symbolisent avant tout le refus du monde terne, immobile et rationnel des adultes. Elles représentent la joie de vivre, la liberté, la créativité, la sensibilité, et plus largement la célébration de son individualité.

À travers les yeux d'une enfant, nous découvrons une maman vivant dans l'univers des adultes triste, gris et immobile. L'animation oppose avec malice le papier journal à la couleur, les mots difficiles à mémoriser à la musique entraînante, le sérieux au plaisir.

5- La comptine de grand-père Yoshiko Misumi - Japon - 8'23

- Résumé :

Dans *La comptine de grand-père*, assurément le court-métrage le plus onirique de ce programme, les couleurs sont le symbole de la créativité et de l'imaginaire enfantin. Le film met en image l'amour d'une fillette pour son grand-père qui ne peut quitter son lit, et avec qui elle partage une tendresse infinie. Ce lit immense devient alors un refuge tout autant qu'un terrain de jeu, où les couvertures se transforment en montagnes verdoyantes, où un simple souffle devient une nuée d'oiseaux multicolores, et où le grand-père, malade, devient un grand arbre robuste. Le spectateur est plongé dans l'imagination de cette petite fille qui associe son grand-père à des pensées heureuses, pleines de vie. La couleur y est utilisée comme un outil de transition visuelle : le pull bleu du grand-père devient le feuillage d'un arbre par exemple.

- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire de la petite fille : A ses yeux, son grand-père est une montagne, un arbre et parfois même un océan. Son imagination est infinie ! À partir des sons qu'elle entend, de ses pensées et des odeurs, elle invente pour son grand-père et elle un monde onirique.

Empruntant la forme d'une rêverie enfantine, le court-métrage associe des sons, des images, des souvenirs au personnage d'un grand-père chéri par sa petite fille

6- Le Petit Crayon rouge Dace Riduze - Lettonie - 8'36

- Résumé :

Et si la couleur rouge disparaissait ? Alors que le petit crayon rouge et ses amis représentent un jardin plein de couleurs, ils sont interrompus par un insecte malicieux qui pousse le petit crayon rouge par la fenêtre. Avant de rejoindre ses amis couleurs, le petit crayon rouge va découvrir le jardin qu'il dessinait !

Un court-métrage original qui fait de la couleur rouge le personnage central d'une aventure pleine d'humour. En dégringolant dans le monde qu'il dessinait, le petit crayon va découvrir un monde imaginaire fantastique.

- Pistes d'exploitation :

➤ Raconter l'aventure du petit crayon rouge :

. Notre petit héros, en tombant par la fenêtre, se retrouve à l'intérieur du dessin que lui et ses amis étaient en train de colorier. Propulsé dans ce monde en pleine création, il en devient un personnage à part entière et ne colorie plus un décor (fraises et champignons restent blancs !).

➤ S'intéresser aux couleurs :

Dans Le petit crayon rouge, au-delà de l'identité et de la fonction du personnage principal, les couleurs représentent le monde qui nous entoure.

Le film peut ouvrir sur une discussion plus large sur les couleurs de la nature (le ciel et la mer sont bleus, le soleil est jaune, l'herbe est verte..).

7- Thème commun : les couleurs

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l'expérience des couleurs. Ce programme propose d'explorer la palette de la nature et des peintres.

Le dossier pédagogique de Little kmbo propose des exemples d'activités possibles sur le thème des couleurs :

- Notions de couleurs primaires secondaires ; nuances et dégradés, pâle ou foncé...
- Association entre couleur et objet ou animal : par exemple bleu et ciel ; rouge et tomate ...
- Symbolique des couleurs
- Expressions sur des couleurs : rire jaune, peur bleue, avoir la main verte ...

- Une bibliographie sur les couleurs : La couleur des émotions de Marie Antilogus, illustration d'Anna Llenas, Quatres Fleuves Eds, 2014.

Mes petites comptines pour apprendre les couleurs de Raphaëlle Albert, Mille Pages Eds, 2014...

Le cahier d'activités de Little kmbo propose d'autres activités : peindre sur papier froissé, faire une fresque à l'éponge, utiliser de la peinture à l'eau avec une paille ou en faisant des éclaboussures ; utiliser des tampons de couleur ; peindre avec la main ou les doigts ...

Ces 2 dossiers sont téléchargeables sur le site [https://www.littlekmbo.com/laronde des couleurs](https://www.littlekmbo.com/laronde-des-couleurs)

III LE CINEMA D'ANIMATION

1- Fabrication d'un film d'animation :

- Principe de l'animation : Durant la projection d'un film, le mouvement continu qui apparaît sur l'écran n'est qu'une illusion. Nos yeux perçoivent cette succession d'images comme une recombinaison du fait de la persistance des images rétinienne : l'œil conserve pendant environ 1/10ème de seconde l'image qu'il vient de voir même quand elle a disparu.

Il faut 24 images par seconde d'action pour restituer un mouvement.

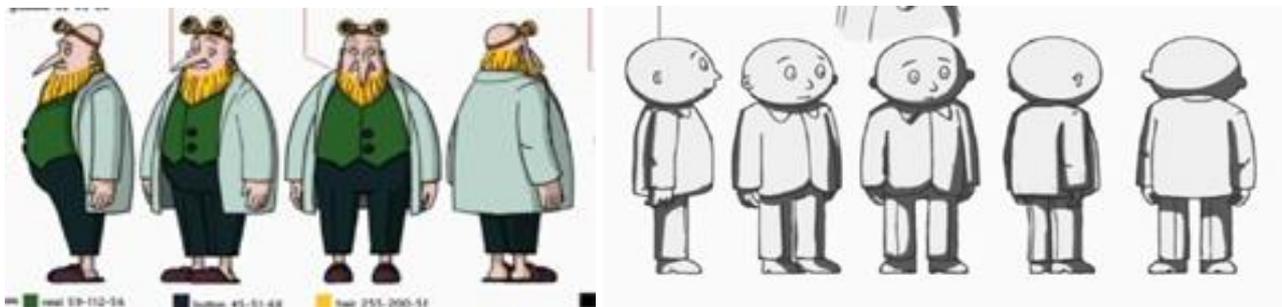
- Etapas de la fabrication d'un film d'animation

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 événements.

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

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...

Le stop motion, aussi appelé animation image par image ou animation en volume, est une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque photo.

Le matériel nécessaire pour réaliser une telle animation est simple : un appareil photo, une webcam ou une caméra suffit. Il existe également des applications pour Smartphone qui facilitent la réalisation de stop motion. Souvent, l'appareil photo (ou la caméra) est relié à un ordinateur qui permet de contrôler la prise de vue grâce à un logiciel.

- 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.

2- L'animation dans le programme « La ronde des couleurs »

Chacun des courts-métrages de *La ronde des couleurs* est un film d'animation. Ils n'utilisent cependant pas tous la même technique.

Le choix des matériaux et des outils est déterminant pour un(e) cinéaste, car ils vont représenter l'identité visuelle du film.

- **Le petit lynx gris et Piccolo Concerto** ont été réalisés entièrement en numérique, c'est-à-dire directement par ordinateur. Pourtant, on trouve dans les choix visuels opérés les traces de travaux «à la main» notamment les effets d'aquarelle et d'encre de chine sur papier.

Le film d'animation « *Impressions de montagne et d'eau* » (Dossier Atmosphères 53 ; 2010)

Montre également une animation à partir d'aquarelle et de lavis.

- **La fille qui parlait chat** utilise la technique du papier découpé et du collage, puis l'animation 2D par ordinateur pour donner vie à ses personnages et les coloriser.

On peut proposer aux enfants de découper des personnages dans du papier journal, puis progressivement les mettre en couleur avec de la peinture.

Dans le film d'animation « *Neige et les arbres magiques* » (Dossier Atmosphères 53 ; 2016), l'animatrice a créé des pantins articulés dont on bouge un élément avant de filmer image par image.

- **Le petit crayon rouge** est un film en volume ou 3D : des objets ont été animés grâce à la technique de l'image par image, aussi appelée stop-motion. Les personnages de ce film sont de petites marionnettes d'une vingtaine de centimètres de haut, ainsi que des objets et accessoires dans des matériaux divers (carton, papier, pâte à modeler)

Dans le film d'animation « Le printemps de Mélie » (Dossier Atmosphères 53 ; 2010)

Pierre-Luc Granjon (réalisateur et modelleur) a réalisé le modelage des personnages : ils sont en structure de fils d'aluminium recouverts d'un moulage en latex et peints. Ils font une quinzaine de centimètres.

Il a voulu leur donner un aspect anguleux ; les personnages ne sont pas totalement symétriques

Ils sont filmés image par image, en changeant légèrement leur position à chaque fois pour donner l'impression de mouvement.

- Dans **Mailles**, les dessins ont été réalisés au fusain pour les images en noir et blanc, ainsi qu'aux pastels gras pour le passage à la couleur.

La comptine de grand-père est un dessin animé aux pastels.

- **Exercices pratiques d'animation** : réaliser un folioscope ou flip-book (à partir de 24 images du film Le petit lynx gris) ou fabriquer un thaumatrope.

Les explications et les documents à utiliser sont dans le dossier pédagogique de Little kmbo.

RESSOURCES :

Site : <https://www.littlekmbo.com/la-ronde-des-couleurs> dans lequel on trouve la bande annonce, l'affiche, un dossier de presse, un document pédagogique, un cahier d'activités, des photos...

Dossier préparé par Nicole Montaron. Atmosphères 53. Avril 2018.