

WILLY et le LAC Gelé

Film d'animation / Hongrie/ 1heure10.

SOMMAIRE :

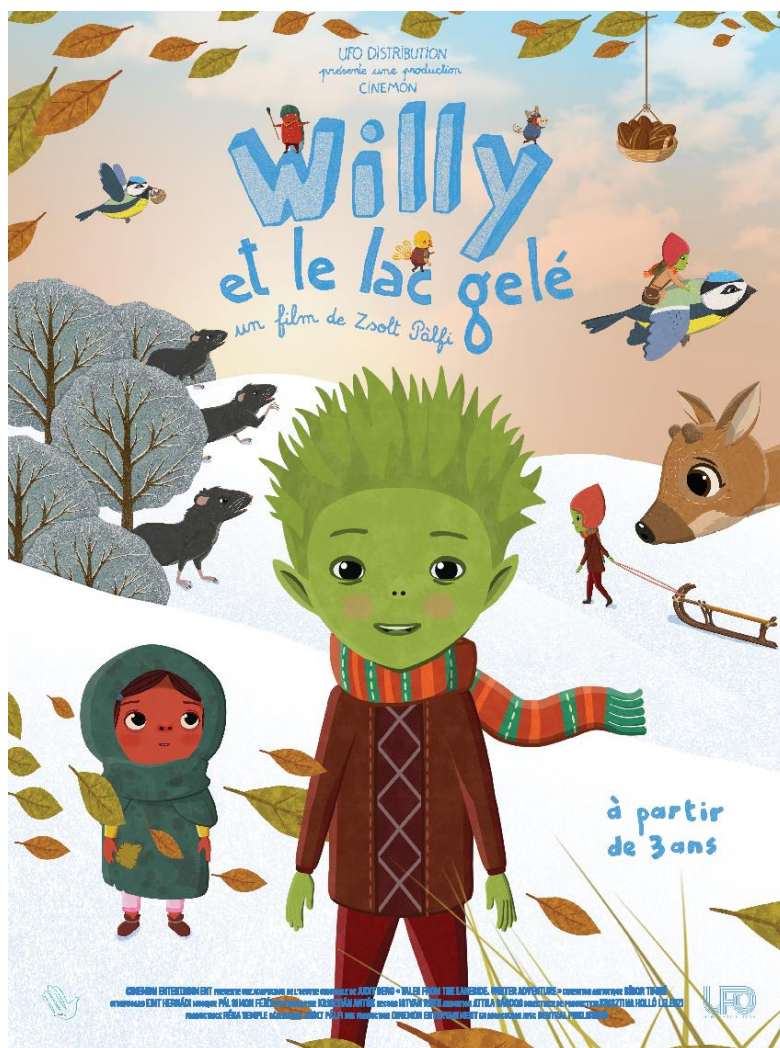
I AVANT LA PROJECTION	p.1 à 2
II L'HISTOIRE ET LES PISTES D'EXPLOITATION	p.2 à 8
III LE CINEMA D'ANIMATION	p.8 à 10

I AVANT LA PROJECTION

1- Etude de l'affiche :

Qu'y voit-on ? Qu'est-ce que cela suggère ? Les couleurs... Observer **texte** (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l'espace de l'affiche) et **image** (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage ...) pour les mettre en lien, en vue d'émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film.

Le titre du film est en haut, ainsi que le nom du réalisateur, tous deux écrits en bleu.
Le chef des Bougons est posé sur le W de Willy, un cochon sur le Y et un oiseau sur le c de Lac.
Un panier avec des vivres descend, à droite du Y.
Des mésanges volent : à gauche elle porte un panier

dans son bec (livraison de médicaments aux Bougnons) et à droite elle porte un Verdie : Lili. Trois rats sortent de la forêt. De l'autre côté de la tête de Willy, Lili tire le traîneau et on voit la tête de Fanfan, un faon.

En bas et au milieu, Willy est représenté, avec ses cheveux verts et, à gauche, c'est Inga, une fillette Bougonne sauvée par Willy et Lili.

Plusieurs éléments de l'histoire sont ainsi montrés.

2- La bande annonce permet d'avoir un aperçu des histoires et des personnages.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance de cinéma :

LES RÈGLES DU JEU

« Dans une salle de cinéma, il fait noir, l'image est grande, on entend bien, les fauteuils sont confortables et « je fais le vide » juste avant d'entrer : je ne suis ni à l'école, ni à la maison.

Dans un cinéma, on ne peut pas changer de film ou le prendre en cours de route et attendre la publicité pour aller faire pipi, on ne peut pas se déplacer, ni manger, ni boire, ni faire du bruit pendant le film...

Je peux rire, pleurer, avoir peur, être ému et ne pas tout comprendre du premier coup. Après la projection, j'évite les jugements brutaux et trop rapides. J'essaie d'abord de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, compris. J'ai absolument le droit de garder pour moi les émotions très personnelles que j'ai ressenties, et mon interprétation du film, même si ce n'est pas celles des autres. »

II L'HISTOIRE et LES PISTES D'EXPLOITATION.

1- Présentation de l'histoire :

Les nouvelles aventures de Willy, le Verdie, après « Willy et les gardiens du lac ».

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu'ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie, à pieds depuis le lac, et le sous-bois en face, où vit une tribu de rats, menace soudain l'équilibre des petits peuples qui cohabitent ici...

C'est un récit qui aborde les questions de différence, de tolérance, d'entraide mais aussi de respect de la nature et d'écologie ! Réalisé par Zsolt Pálfi, Willy et le lac gelé est une histoire d'aventure adaptée des livres pour enfants intitulés « Lengemesék » écrits et illustrés par Judith Berg. Cette série de livres a connu un véritable succès auprès du public hongrois. Les quatre volumes de Lengemesék sont organisés au fil des saisons et font l'objet de deux adaptations en films d'animation : Willy et les gardiens du Lac (saison printemps - été), suivi de Willy et le lac gelé (saison automne - hiver).

2- Histoire détaillée :

Le film débute par une vue sur le lac. Une voix off raconte : « Bonjour, c'est ici la forêt de roseaux, un endroit merveilleux. Il se passe toujours quelque chose. Le printemps venu, les oiseaux migrateurs élèvent leurs petits. Les créatures du bord du lac sortent de leur long hiver. Grenouilles, tortues, tritons, serpents, quittent leurs cachettes et réapparaissent. Les bourgeons des Nénuphars gonflent et deviennent des fleurs. Coléoptères et Abeilles bourdonnent.

Et voici les Verdies, vous savez ces petits bonshommes verts qui gardent le lac.

Lorsque l'été repointera son nez, les têtards se seront transformés en grenouilles et les autres créatures auront suffisamment grandi pour affronter l'automne.

Même s'ils sont à peine plus grands que quelques brindilles, les courageux Verdies vont chasser tous ceux qui s'attaqueraient à la tranquillité autour du lac. [Fondu au noir et Travelling arrière]. La voix off poursuit : « Voici Willy, Ses cheveux ne sont pas assez bruns. Il n'est pas assez grand pour devenir garde. Vous voyez, ils sont aussi verts que les roseaux, les herbes ou les épinards. » Willy rajoute : « Mes amis sont libres de voler autant qu'ils veulent. Mais je sais, qu'un jour, je serais le garde le plus célèbre et le plus courageux. » Des feuilles vertes volent.

Musique.

Le titre apparaît.

- Arrivée de l'automne et des hirondelles : « Voici que l'automne arrive, les arbres changent de couleurs ; le soleil faiblit ; le temps se rafraichit ; la nature se prépare à faire un somme. C'est le moment des adieux bientôt venus. Les habitants vont être plongés dans un long hiver.

C'est à ce moment-là que commence notre histoire, quand les gardes Verdies accueillent un messenger des hirondelles. Le chef des gardes interroge l'hirondelle pour connaître leur nombre et elle annonce 5000 oiseaux en étape, 2 nuits, avant leur départ pour l'Afrique. Elles ont besoin d'un bon repas. Le garde montre les lieux. Quatre enfants observent le nuage noir que forment les hirondelles. Les enfants vont à leur rencontre. De la musique accompagne le vol. Willy accueille Sandre, un père de famille hirondelle : il présente sa femme et ses 5 enfants. Un des enfants est très faible. Le héron propose qu'il prenne du sirop aux 1000 herbes, mais il faut aller le chercher. Sandre va s'envoler et Willy propose de l'accompagner mais c'est contraire au règlement (pas le droit de monter un oiseau quand on a les cheveux verts). Willy se déguise et chevauche Sandre. Ils partent pour le lac aux vaguelettes. Ils rencontrent une aigrette, Minerve, qui fabrique des potions médicinales : elle pose 2 devinettes à Willy pour vérifier qu'il bien un Verdie. Elle lui donne alors un flacon pour soigner la jeune hirondelle.

Ils repartent en volant vers le lac. La mission est accomplie, mais Willy rapporte aussi des ennuis pour la forêt des roseaux, car il a parlé à Minerve de garde-mangers pleins à craquer, sans savoir qu'un Rat les a espionnés. La jeune hirondelle est guérie.

- La compétition sportive : le rodéo des grenouilles

Willy a fabriqué une fausse patte en bois pour Jérémie, son amie la grenouille qui n'a qu'un bras. Ronaldo costaud dit qu'ils n'auront aucune chance au rodéo. Willy et Jérémie

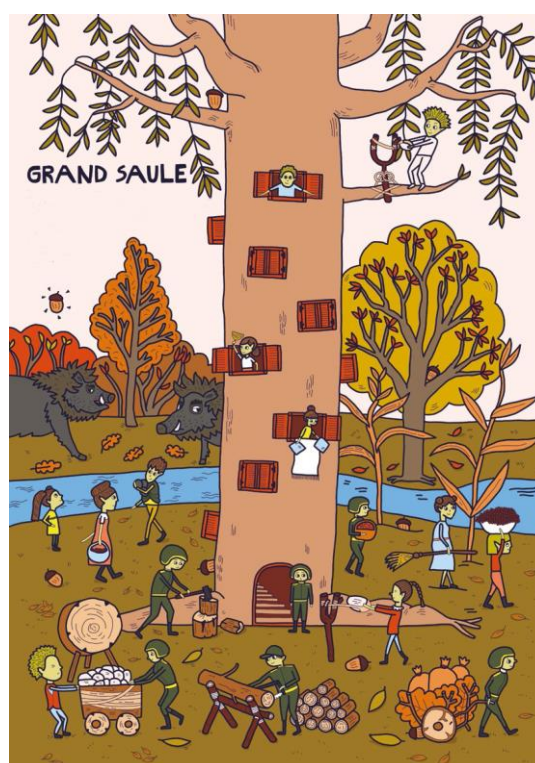
s'entraînent tous les jours. Ils font des sauts et des pompes. Le soleil se couche, c'est le temps du repos. La maman de Willy a préparé des crêpes aux algues. Jérémy accroche sa patte artificielle dehors. Pendant la nuit, Ronaldo coupe l'attache de cette patte. Le jour de la compétition est arrivé. Les deux amis sont prêts. Il faut rester 3 minutes assis sur la grenouille. Le Roi, Mo, assiste à cette compétition. Willy monte sur le dos de Ronaldo qui fait des saltos. Mais Ronaldo pique Willy avec une épine et il tombe. On déclare Ronaldo vainqueur. Au cours de la deuxième épreuve, le bras artificiel de Jérémy la grenouille se casse et elle tombe.

Mais un rat arrive devant Ronaldo et le menace. Willy lui sauve la vie en tirant le rat par la queue. Les gardes arrivent et le rat s'enfuit par le lac. Willy pense que le rat est venu à cause de lui car il a parlé du lac et des réserves de nourriture. Le garde vient prévenir que le roi veut voir Willy et Jérémy. Le Roi les félicite. Il s'interroge sur la venue du rat et Willy lui raconte sa visite au lac des vaguelettes et les hirondelles. Il décore les 2 amis de l'ordre du roseau pour acte de bravoure. Ils saluent et se retirent. Willy enlève sa médaille car il pense qu'il ne la mérite pas. [Travelling arrière].

- Les préparatifs pour l'hiver : pendant l'automne, c'est le moment de faire un grand nettoyage, des rangements, de couper du bois, de faire des réserves de vivres, avant de s'installer dans le grand saule qui leur sert d'abri lors du froid, après que le garde ait fermé la porte.

Ils testent les canons à glands qui les défendront En cas d'attaque. Au cours de l'exercice de tir, Willy met dans le mille. Les sangliers arrivent et tous se mettent à l'abri sur une branche haute de l'arbre. Les sangliers se plaignent de ne plus avoir de glands à manger et ils tapent dans l'arbre. Lili et Willy expliquent que le stock est pour les canons. Mais les sangliers répliquent qu'ils ont faim et qu'ils ne pensent qu'aux glands et qu'ils reviendront. (Musique).

- Chez les Bougons. La voix off explique que les principaux ennemis des Verdies sont les Bougons. Se sont-ils mis au travail ? En fait, ils ont récupéré des boîtes de conserves tombées d'un camion : il y a 26 boîtes à partager. Ils se chamaillent car le chef veut en garder 2 pour lui et n'en donner qu'une aux autres habitants. Le chef dit qu'il veut aller voler le bois coupé par les Verdies.

On voit un vol d'oiseaux. Le temps se rafraîchit : les fauvettes s'en vont, les poissons vont au fond de l'eau ; les tortues et les tritons se mettent dans la terre ; les grenouilles entrent en sommeil. [Fondu au noir].

Le rat va voir le chef des Bougons et fait une offre : il veut chasser les Verdies et partager le lac. Il ajoute : « Unissons nos forces. On vous recontactera ». [Travelling vertical].

- Willy et Lili font des rencontres.

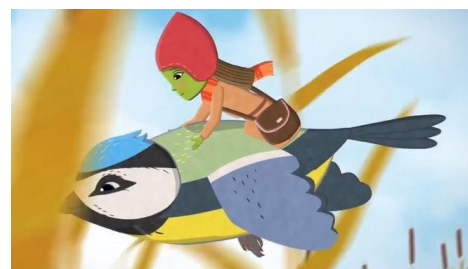
Il neige au moment du lever de soleil. (Musique). Les enfants jouent avec des boules de neige et rient. Lili et Willy font de la luge sur une haute colline. Ils voient des empreintes de rat et ils pensent à un espion. Ils redescendent de la luge et trouvent un jeune faon qui ne sait pas quoi manger : ils lui montrent comment manger l'herbe sous la neige. Il les transporte sur sa tête et court (Musique). Il voit le rat et l'interroge. Le rat explique que les rats passeront sur le lac s'il est gelé et que l'attaque se fera dans 2 semaines. Le faon ramène les enfants vers la luge. Ils entendent un bruit : un enfant pleure ; c'est une petite fille perdue, une Bougonne appelée Inga. Ils la ramènent chez elle en la mettant sur la luge. Au passage, ils ramassent des brindilles. Ils arrivent à la maison des parents et Willy frappe à la porte. Les parents disent qu'il fait froid dans la maison et Willy donne les brindilles pour allumer du feu. Willy et Lili révèlent qu'ils sont des Verdies. Ils boivent une boisson chaude et se couchent. Le père dit qu'il enverra une chouette pour prévenir les Verdies. En réalité, il ne le fait pas.

Au réveil des enfants, le père se propose pour les ramener chez eux. (Musique).

- Retour chez les Verdies et initiation aux plantes médicinales.

Ils courent et prennent une barque pour franchir le lac. Ils arrivent à l'arbre quand le soleil se lève. Les gardes les ont cherchés partout et ils se font gronder. Quand ils révèlent qu'ils étaient en terre bougonne, ils sont privés de sortie pendant une semaine. Willy a pris froid, il est malade, il boit du thé chaud. La mésange Melinda est revenue, Willy lui donne des graines de tournesol. Elle repart avec Lili pour apporter du miel chez Inga. Lili donne du miel, de la camomille, du sirop et des biscuits au miel. Le père rapporte du petit

bois. Lili donne des recettes et explique le pouvoir des plantes Gentiane, Chardon, Aristoloche, Plantain. La mésange fait plusieurs voyages. Tous les Bougons viennent chercher des plantes pour soigner les yeux, les boutons ...

- L'invasion par les rats et l'aide des Bougons :

La rat revient et remarque que le lac est gelé : des canards marchent dessus. (Musique). Les canards s'envolent. Le rat va chez le chef des Bougons donne rendez-vous pour le lendemain.

Le lendemain, le chef Bougon fait un appel à la population : « Nous allons attaquer les Verdies avec les rats. Mais le peuple se révolte : le père d'Inga dit que sa fille a été sauvée par les Verdies et il rappelle tous les soins donnés grâce aux plantes médicinales ; même le chef a été soigné. Il dit qu'il faut être reconnaissant et qu'ils veulent la paix. [Fondu au noir].

Pendant ce temps, Willy demande à parler au Roi : « Majesté, je viens de recevoir une lettre de chez les Bougons, qui prévient les Verdies qu'ils doivent préparer leurs défenses. Willy dit qu'il a un plan pour empêcher les rats de passer ». Mais, les rats arrivent, et, malgré les tirs des canons à glands, ils avancent en grand nombre. Fanfan se met devant eux, mais ils passent quand-même. Les Verdies mettent le feu à des bottes de paille et Willy dit aux rats d'avancer : ils se brûlent les pattes et la glace fond : les rats repartent. Hourrah !, les Verdies ont réussi.

Fanfan est blessé : Willy et Lili suivent les gouttes de sang laissées au sol. Ils rejoignent le faon et Lili fait un pansement avec de la crème et une feuille.

Les rats ont attaqué les Bougons et ces derniers doivent demander de l'aide aux Verdies et Willy demande de l'aide au Roi. Les gardes ne veulent pas mais Willy défend les Bougons et le Roi dit qu'il faut suivre Willy. Des mésanges arrivent en grand nombre et Willy a le droit de voler. Arrivés chez les Bougons, les Verdies attaquent les rats avec des massues, les sangliers interviennent aussi : les rats détalent.

- Festivités : Les femmes et les enfants se sont cachés dans la forêt. Inga remercie les Verdies. Le Roi des Verdies arrive. Le peuple Bougon est reconnaissant pour l'aide des Verdies. Une alliance est proposée, s'ils se mettent au travail. Ils sont invités au carnaval. [Travelling arrière] Vol de mésanges. Le jour du carnaval, les Verdies sont déguisés en Bougons et Willy a les cheveux bruns. [Travelling arrière puis vertical]. « La patience a du bon ».

Fin : images du générique de fin. On voit encore des scènes : glissades sur la glace, un sanglier qui mange, des musiciens déguisés, des grenouilles, Fanfan, sanglier et marcassin, mésange, un musicien qui joue avec des cotons tiges en guise de baguette.

3- Pistes d'exploitation :

➤ Raconter l'histoire en présentant les différents lieux et personnages :

- Les lieux : Le lac à différentes saisons, la forêt des roseaux, les maisons, l'arbre qui protège du froid.

- Les animaux de l'automne ou de l'hiver ; ceux qui aident : hirondelles, aigrette, mésange, le faon ; les sangliers qui, après avoir voulu les glands, serviront à chasser les rats ...

Les attaquants : les rats qui veulent voler les réserves de nourriture.

Les empreintes de divers animaux dans la neige : rat, faon ...

- Les sociétés : les Verdies et les Bougons qui n'ont pas le même mode de vie. Leur union permettra de chasser les rats. A la fin, ils feront un grand carnaval ensemble.

Le film parle de différences, de tolérance et d'entraide.

- Les différents événements : les transformations automne-hiver ; le rodéo des grenouilles ; les préparatifs pour l'hiver chez les Verdies et les Bougons ; la rencontre par Willy et Lili d'Inga, fillette bougonne ; la distribution de plantes médicinales aux Bougons ; l'attaque des Rats et l'entraide entre les Verdies et les Bougons, les moyens de lutte contre les rats, la grande fête.

➤ S'intéresser à l'écologie et aux plantes médicinales :

Dans ce film, les habitants du lac et de la forêt sont soucieux de leur environnement, respectueux de la nature, et, chez les Verdies, les soins se font grâce aux plantes médicinales.

On peut se renseigner sur l'aspect et les propriétés de plantes médicinales, comme celles citées dans le film :

Camomille, Gentiane, Chardon, plantain, Aristoloche... ou celles de la planche d'herbier montrée dans le document pédagogique du distributeur du film.

- **Les différents moyens d'affronter l'hiver :**
 - les migrations des oiseaux : hirondelles, canards
 - l'hibernation des grenouilles, tritons, serpents, ours ... Pour hiberner, l'animal réduit son métabolisme au point de n'utiliser que très peu d'énergie; même son rythme diminue et en général son rythme cardiaque et sa température corporelle il ne mange pas.;
 - la constitution de réserves comme c'est le cas pour les Verdies qui passent l'hiver dans un grand arbre.

- **Faire un atelier Origami** pour construire une grenouille : cf. Dossier pédagogique du distributeur.

III LE FILM D'ANIMATION

1- La fabrication d'un film d'animation

* 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, 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 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).

* 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.

2- L'animation du film Willy et le lac gelé :

- **C'est une histoire d'aventure adaptée des livres pour enfants** intitulés « Lengemesék » écrits et illustrés par Judith Berg. Cette série de livres a connu un véritable succès auprès du public hongrois.

Le scénario existe déjà.

Il a fallu adapter les dessins du livre pour en faire un film d'animation.

☞ On peut comparer le graphisme des dessins du livre et celui du film.

- **C'est une animation à partir de dessins, animés par ordinateur en 2D.**

Dans le film d'animation « Le Quatuor à cornes », une des histoires « La clef des champs » est animée également en 2D numérique, à partir d'un livre d'Yves Cotten, où le scénario existe déjà.

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l'aspect d'un personnage, des dessins sont réalisés, sur ordinateur, le représentant de face, de profil, de trois-quart, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des model-sheet (ici, la vache Rosine). Les dessins ont été faits par Benjamin Botella, mis en couleurs puis animés, image par image par ordinateur pour créer le mouvement : c'est une **2D numérique**.

Le décor est créé et on rajoute les personnages en mouvement en déplaçant chaque élément du personnage, et en filmant image par image.

L'enregistrement des voix est ensuite effectué.

- **Pour la bande-son**, on entend une voix off qui raconte certaines parties du film (des présentations). Ensuite, les personnages dialoguent entre eux.

La musique joue un rôle important pour signaler des actions, traduire des sentiments, caractériser les personnages. Elle est signalée par () dans l'histoire détaillée. Dans certains films, chaque personnage est caractérisé par un thème musical.

3- Les procédés cinématographiques : Certains sont signalés par [] dans l'histoire détaillée. On peut en chercher des exemples dans le film.

- **Voix off** : - Son « off » : Tout effet sonore, parole, musique, bruit conçu pour être compris par le spectateur comme un ajout manifeste, délibérément séparé de ce qui a été enregistré en temps réel lors de la prise de vue et de la prise de son associée à cette prise de vue. Pendant le générique de début, une voix off raconte l'histoire.
- **Fondu au noir** : action d'obscurcir ("fermeture") ou faire apparaître ("ouverture") l'image progressivement, souvent en passant par le noir. Cela indique que du temps s'est écoulé ou une rupture dans l'action.
- **Mouvements de caméra** : C'est la position qu'adopte la caméra pendant le tournage d'un plan ou d'une séquence.
 - Plan fixe : la caméra ne bouge pas durant toute la durée du plan.
 - Panoramique : la caméra balaie le champ dans le sens horizontal ou vertical par rotation sur son axe, gauche droite, droite gauche, haut bas, bas haut.
 - Travelling : la caméra est mobile placée sur des rails, des pneus, des véhicules. Le travelling peut être latéral, vertical ...
- Le **cadrage** : Comporte la place de la caméra, le choix de l'objectif, l'angle de prise de vues, l'organisation de l'espace et des objets filmés dans le champ
- **L'échelle des plans**. Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée.

On distingue : 1) le plan moyen (cadre avec les personnages en pied) 2) le plan américain (cadre avec les personnages coupés à la taille) 3) le plan rapproché 4) le gros plan (le visage, un objet) et 5) le très gros plan ou insert (un détail du corps ou d'un objet).
- **Le montage** : Opération d'assemblage des images et d'assemblage des sons. Les séquences peuvent être montées par montage alterné ou par montage parallèle.
 - Montage alterné : des plans tournés dans un même lieu et en un même temps traitent d'actions différentes.
 - Montage parallèle : des plans tournés dans un lieu et dans un temps différents se succèdent.

RESSOURCES :

Affiche du film et Dossier pédagogique de 13 pages chez UFO Distribution
www.ufo-distribution.com

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Juillet 2021.