

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

Trois courts-métrages d'animation, 40 mn, 2019. Les films du Préau.

Sommaire du dossier :

I Avant la projection	p. 1 à 2
II Présentation des histoires et pistes d'exploitation	p. 2 à 8
III Le cinéma d'animation	p. 8 à 11

I AVANT LA SEANCE

1- Observation de l'affiche :

- Qu'y voit-on ? : décrire

Les lieux : plage et végétation, mer ; plantes fleuries au premier plan.

Les animaux : baleine et escargote, poissons rouges dans l'eau; oiseaux : toucan et goélands.

- Les couleurs : une dominante de bleus.

- L'affiche ne montre que les éléments du court-métrage principal : le court-métrage dont le titre, placé en haut, est écrit en blanc.

- Mais le programme comporte 2 autres courts-métrages qui précèdent l'histoire de la Baleine et de l'Escargote:

- Le Gnome et les nuages : un petit personnage qui craint l'orage
- Un paysage qui bouge : la métamorphose de têtards dont un a une croissance plus lente.

2- Regarder la bande-annonce du

film permet de voir les principaux personnages et de découvrir que c'est un film d'animation.

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 PRESENTATION DES HISTOIRES ET PISTES

1- Le Gnome et le nuage.

Un court métrage de Filip Diviak et Zuzana Čupová 2018 • République Tchèque • 5 minutes. Une production Tomas Bata University

◆ Résumé :

Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite passer cette splendide journée à bronzer sur un transat. Un petit nuage se met juste devant le soleil, ne lui laissant pas le temps d'en profiter. Mais Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !

◆ Histoire détaillée :

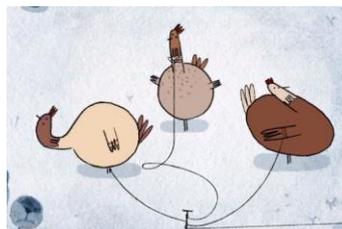
Un personnage à chapeau pointu est installé dans une chaise longue alors qu'il fait beau. Soudain, il aperçoit un nuage et un bruit d'orage. Il range son journal et prend un marteau rangé dans son chapeau, rentre dans sa maison et fixe tout avec des clous : pain, fenêtres, fleurs, doudou sur sa tête de lit, nourriture sur la table, pieds de la table, vêtements, sa maison (qui lui ressemble), banc, chaise longue, arbres, poules et poussins, chien. Le nuage est toujours là. Il monte sur la montagne, traverse une rivière, monte encore. Il explique au renard comment le nuage se transforme en orage. Il immobilise le renard, veut immobiliser un oiseau qui a capturé un poisson mais le poisson tombe et l'oiseau s'envole. On entend gronder. La montagne en forme d'ours souffle sur le nuage. Tout bouge mais sans s'envoler à cause des clous et des ficelles. Le nuage part. Le gnome retire les clous, libérant tous les objets ou animaux, et revient dans sa chaise longue. Il sort de son chapeau son journal qu'il avait rangé. La montagne a repris son aspect initial avec un ruisseau qui coule.

◆ Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire en remettant dans l'ordre toutes les actions faites par le personnage.

Finalement, ce n'était qu'un petit nuage dans le ciel !

- L'animation : Animation 2D ; sans dialogue. Cf. paragraphe III

2 – KUAP (Un paysage qui bouge)

Court-métrage de Nils Hedinger, Suisse, 2018. 7 mn

◆ **Résumé :**

Qu'il est difficile d'être un têtard au fond d'une mare. Le chemin est long avant de devenir une grenouille qui sautille dans la prairie !

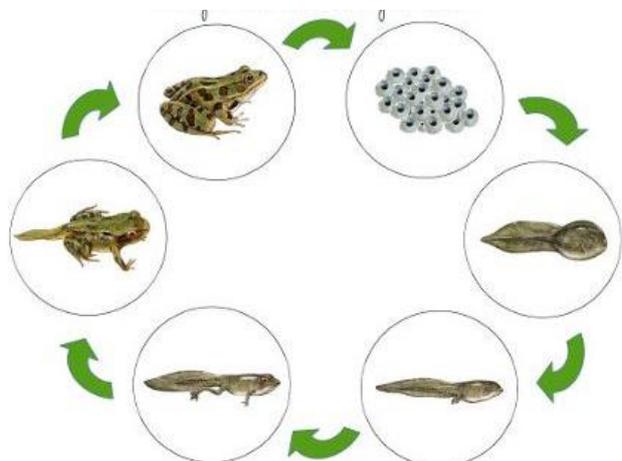
◆ **Histoire détaillée :**

On voit des œufs de grenouille dans une mare. Des têtards en sortent, puis des pattes poussent sauf pour un seul têtard. Les têtards peuvent marcher sauf celui qui n'a pas de pattes et qui essaie avec des bâtons, mais il tombe et les autres rient. Les pattes arrière sortent et les têtards font un ballet, puis nagent et sortent de l'eau. Celui qui est seul saute et retombe sur le sol puis revient dans l'eau. Des poissons et écrevisses cherchent à l'attraper. Il voit des grenouilles vertes qui coassent. Puis, la neige s'installe : il est tout seul. Un canard glisse sur le sol. Le têtard rencontre un escargot qui tombe et rentre dans sa coquille. Il le transporte sur les plantes.

Des œufs tombent sur le sol, et se transforment ensuite en nouveaux têtards. Il joue avec eux. Pendant la nuit, ses pattes sortent. Les autres s'en vont et il leur dit au revoir. Il s'aperçoit alors qu'il a toutes ses pattes et il rejoint les autres et tous se transforment en grenouilles qui sautent.

◆ **Pistes d'exploitation**

- On peut décrire le cycle de vie de la grenouille, depuis la ponte des œufs jusqu'à la transformation progressive du têtard en grenouille
- Raconter l'histoire de ces œufs de grenouille qui se transforment progressivement et du têtard qui a un

développement plus lent. Il est resté têtard tout l'hiver et ne s'est métamorphosé que l'année suivante. Il était plus gros que les autres.

- La technique d'animation : Animation et prises de vue 2D. Cf. paragraphe III

3- La Baleine et l'escargote.

Film d'animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Grande-Bretagne, 2019, 27 mn

◆ **Résumé :**

Une petite « escargote » de mer (nom inventé pour désigner un escargot femelle) s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde.

Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe où elle découvrira des régions froides, des régions chaudes, les fonds sous-marins ; l'entraide... Cette amitié insolite nous plonge dans une odysée fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

◆ **Histoire détaillée :**

- La rencontre et le départ :

On voit un rivage avec des vagues, des rochers, des algues. Une Voix off raconte. « Ceci est un rocher, noir comme la suie d'un conduit de cheminée et voici la demoiselle Escargote qui rêvait de voyager. Elle avait la bougeotte et rampait sans cesse sur son rocher. [Musique] Elle contemplait la mer et ses reflets et les bateaux amarrés sur le quai. Tandis qu'elle les admirait, le cœur gros, elle murmurait : « Oh, la mer est grande et profonde. » [Travelling sur un bateau]. Je voudrais la parcourir. » Un bateau lève l'ancre. L'escargote dévale le rocher, se retrouve plantée dans le sable. Elle se relève, glisse sur une échelle et se retrouve sur la cheminée. Elle vise l'ancre, se laisse tomber dessus. Le bateau part et elle est attaquée par des goélands. Elle tombe dans l'eau et arrive sur un autre rocher noir rempli d'escargots. Le bateau s'éloigne. Les escargots trouvent qu'elle remue trop et cela les horripile. Elle a une idée pour trouver quelqu'un qui l'emmènera : elle trace sur le rocher noir une trace argentée : « Cherche quelqu'un pour m'emmener parcourir le monde ».

Le soleil se couche, le phare éclaire. Elle se couche sur le rocher. Voici une baleine qui vient une nuit éclairée par les étoiles : c'est une baleine à bosse qui lui chante la mélodie des banquises infinies, des coraux exquis, des étoiles filantes, des vagues géantes.

La baleine rit, plonge, puis saute : elle pose sa nageoire caudale sur le rocher et dit : « Viens, je t'emmène en voyage ». L'escargote part avec elle.

- Le voyage : Sous un ciel bleu, l'escargote admire l'immensité de l'océan. [Travelling arrière sur l'océan]. L'escargote est sur la nageoire caudale de la baleine. Elles rient. [Musique]. Elles voient les vagues écumantes aux reflets de Topaze, entendent des chants de Baleines, découvrent des coraux et des poissons, une seiche jetant son encre. Elles entrent dans une grotte sous-marine et croisent des poissons rayés et un requin. Aux dents pointues. Elle sort de lagrotte

- Arrivée sur une plage tropicale : après avoir nagé, la baleine arrive sur une île et elles voient : des palmiers et un toucan, des singes, des montagnes, des crabes rouges, une tortue, des poissons colorés, des coraux ...

Un orage survient : la mer est démontée et l'escargote tombe au fond de l'eau. La baleine la récupère.

- Arrivée au pôle Nord : elles découvrent les icebergs et les manchots qui plongent. La nuit est étoilée. Il y a des étoiles filantes.

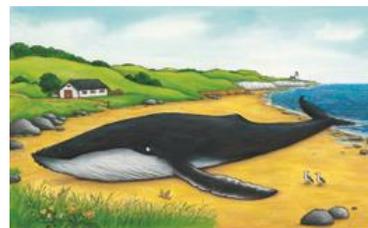

- Le voyage se poursuit : La voix off dit : «L'escargote contemplait le ciel, la mer, les lointaines contrées, les vagues, les grottes et les plages. Elle se sentait toute petite devant les montagnes et le fond de la mer. »

La baleine mange du Krill. La voix explique : « Mais voilà qu'un matin, la baleine perd son chemin à cause de hors-bords qui, dans leur course effrénée zigzaguent en vrombissant. La baleine s'échoue sur le rivage et se met en danger. L'escargote est projetée sur le sol. [Fondu au noir].

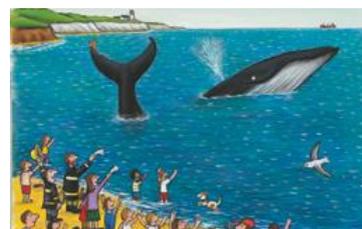
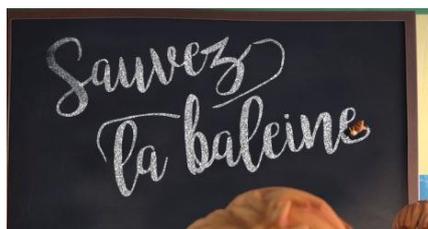
- L'échouage de la baleine :

La baleine a du mal à respirer et, à cause de la marée, l'eau se retire : la baleine est échouée ; elle ne peut pas se déplacer car elle est trop lourde et l'escargote ne peut pas la pousser. Le soleil brille.

- Le sauvetage de la baleine :

L'escargote rampe sur le sol et évite des goélands. Elle monte un escalier situé en haut de la plage et escalade des herbes. ; Elle voit une maison et des enfants, échappe à un oiseau qui la poursuit, en passant sous une palissade. Elle arrive dans la cour de récréation d'une école où des enfants jouent à la balançoire ou discutent sur un banc. Elle tombe dans de l'eau. La cloche de fin de récréation sonne et les enfants entrent en classe. Les enfants rient car l'escargote est montée sur le pull de la maîtresse qui écrit sur un tableau noir, come de la suie du conduit d'une cheminée (cf. la description du rocher noir au début). La maîtresse dit : « Taisez-vous les enfants, ne faites pas les vilains ». L'escargote saute sur l'éponge et remonte sur le tableau noir en laissant une trace argentée : « Sauvez la baleine ». Tous courent et voient la baleine. Ils appellent les secours. Les pompiers arrosent la baleine et creusent sous elle. Elle a du mal à respirer et ferme les yeux. Mais la mer remonte [Vue en plongée]. Une fillette repose l'escargote sur la baleine. Ils poussent la baleine vers la mer. [Musique]. Elle retrouve l'eau et elles rient. Les villageois les saluent. La baleine et l'escargote reprennent leur voyage.

- Le retour sur les quais :

L'escargote est revenue : elle a grandi. Avec la baleine, elles racontent le voyage : les coraux, les étoiles filantes... On entend le chant de la baleine. Elles se regardent œil à œil. La baleine repart, se retourne et tous les escargots du rocher y grimpent à la queue leu leu [terme utilisé pour décrire la marche des loups les uns derrière les autres]. Et gagnent le large, en voyage sur la baleine. [Musique et générique de fin].

◆ Pistes d'exploitation :

- C'est un voyage initiatique qui montre qu'on peut avoir besoin d'un plus petit que soi : c'est l'escargote qui sauvera la baleine échouée. Il y aura des obstacles au cours du voyage : le requin ; les hors-bords pour la baleine ; les goélands qui attaquent l'escargote à 5 reprises La baleine comme l'escargote échapperont à leurs prédateurs ou aux obstacles.

➤ Raconter le voyage de l'escargote et de la baleine : les paysages et animaux ou humains rencontrés, les péripéties ...

- Lieux et paysages : le port et le rocher noir où vit l'escargote.

La mer : ses poissons, ses coraux, les grottes sous-marines ;

La plage tropicale et les volcans ;

Les icebergs du pôle Nord ;

La plage où la baleine s'échoue ;

L'école.

- Les animaux rencontrés :

Ils sont marins ou terrestres : L'escargote (qui est un Bulot femelle); la baleine ; les poissons ; les coraux ; le requin, le dauphin ; la méduse, la seiche ; les crabes ; les goélands ; les singes ; le Toucan, la tortue ; les manchots ; l'ours ...

- Les personnages humains : la maîtresse d'école, les enfants, les pompiers.

- Les péripéties : les rencontres dans la mer (requin) ; les hors-bords qui perturbent la baleine ; l'échouage et le sauvetage de la baleine...

➤ La planète en danger :

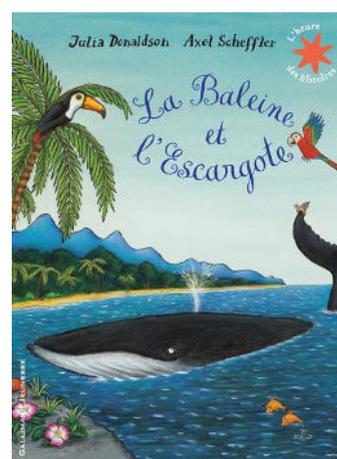
L'activité humaine menace la survie de la faune sous-marine. Le réchauffement climatique et l'acidification des océans ou encore le rejet de matières plastiques obligent plusieurs espèces de poissons à émigrer dans des eaux inhabituelles, inconfortables et peu propices à leur reproduction. Les barrières naturelles de corail en Océanie et dans le Pacifique s'éteignent et des algues parasites prolifèrent en Méditerranée.

Quant aux baleines, elles échouent en masse sur les plages en raison du brouillage de leurs organes sensoriels provoqué par la pollution sonore ou industrielle. Elles se raréfient également dans certaines régions en raison de la chasse baleinière commerciale. Depuis 1986, cette chasse est interdite par un moratoire international ratifié par 88 pays. Le Canada a pris lui aussi des mesures dans les années 2010 contre cette pratique dont il a longtemps été le fer de lance. Mais la Norvège, l'Islande et le Japon la perpétuent. La préservation de la faune et de la flore sous-marine est plus que jamais d'actualité !

◆ **L'animation** : animation 3D, cf. Paragraphe III

- Le film est adapté d'un album « La Baleine et l'Escargote » qui est l'un des plus beaux livres de Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler. Il a été publié en 2015 en France.

➤ On peut comparer la couverture de l'album et l'affiche du film.

Julia Donaldson est l'auteur du livre. Son association avec l'illustrateur Axel Scheffler en 1993 donne naissance à des livres : « Le Gruffalo », « La Sorcière dans les airs » ou encore « Monsieur Bout-de-Bois », devenus des classiques de la littérature enfantine. Décorée, par la Reine Élisabeth II de l'Ordre de

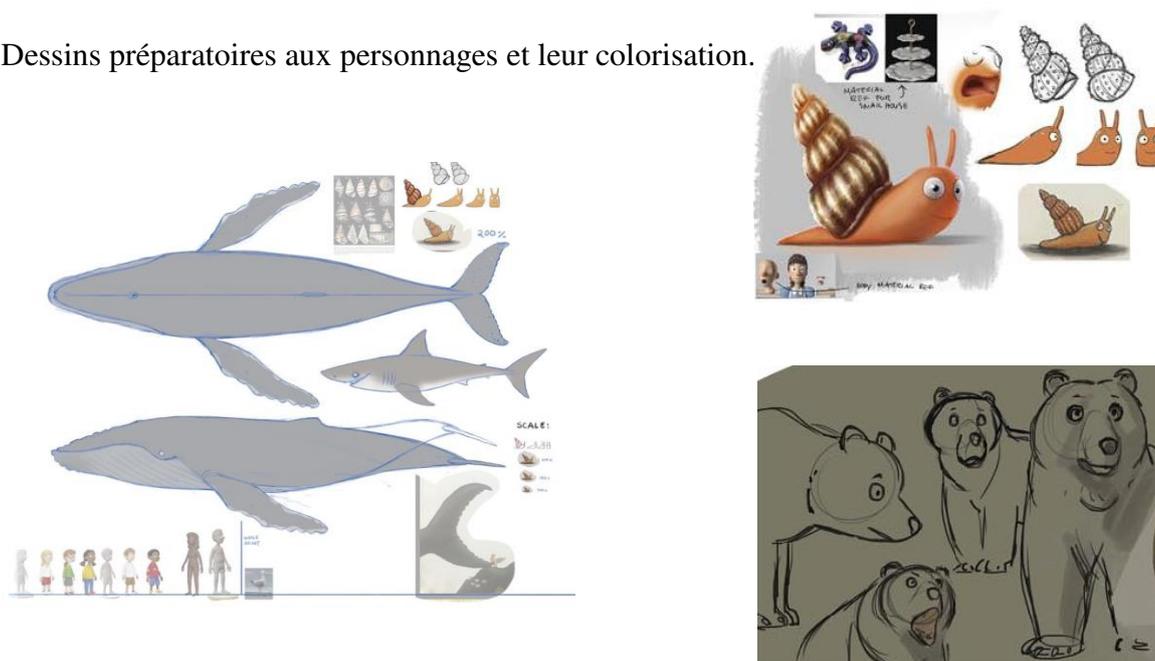
l'Empire Britannique et nommée Commander of British Empire (équivalent de la Légion d'Honneur) pour services rendus à la littérature, elle occupe jusqu'en 2013 la fonction d'Ambassadrice du Livre pour Enfants. Rédactrice pour la BBC, dramaturge et autrice pour l'industrie du disque, elle s'investit également dans la création de spectacles destinés au jeune public.

Axel Scheffler, illustrateur du livre. Etabli à Londres, il signe les illustrations de plus de 150 ouvrages jeunesse, traduits dans 40 langues et diffusés dans le monde entier. Il est le dessinateur de : « Monsieur-Bout-de-Bois », « Le Gruffalo » (publiées en France chez Gallimard Jeunesse). En Allemagne comme dans les pays anglophones, son travail est devenu si célèbre qu'il symbolise à lui seul l'univers du livre pour enfants. En 2018, il reçoit le British Book Award de l'Illustrateur de l'Année.

Les réalisateurs du film Max Lang et Daniel Snaddon, disent : « Nous avons adoré le texte poétique, tout en rimes, de Julia Donaldson et les illustrations fabuleuses d'Axel Scheffler. Nous souhaitons créer de manière très artisanale un monde intemporel que les enfants puissent immédiatement adorer. La perspective d'avoir à restituer un univers entièrement sous-marin était un défi passionnant. L'eau est un élément incroyablement difficile à animer. Dans cette histoire, elle est partout ! Nous nous sommes vraiment concentrés sur sa modélisation durant la pré-production. Toute l'équipe s'est surpassée pour atteindre l'excellence et nous sommes heureux du résultat. »

- Le travail d'animation en 3D nécessite une modélisation des personnages, leur animation et leur intégration ensuite dans les décors. La création des décors sous-marins a nécessité beaucoup d'heures de travail sur ordinateurs, en particulier pour la lumière, la transparence et les couleurs de l'eau ainsi que pour la séquence de la tempête.

Dessins préparatoires aux personnages et leur colorisation.

- Le film comporte une bande sonore : La musique a été créée par le compositeur français René Aubry, multi instrumentiste. Il a aussi composé la musique du Gruffalo, Le petit Gruffalo, La sorcière dans les airs et Mr Bout de bois ; ainsi que celle du film La fameuse invasion des ours en Sicile.

L'histoire du film est racontée par une voix off : c'est une voix dite « hors-champ » car on ne voit pas dans le film la personne qui parle et qui raconte l'histoire (procédé narratif).

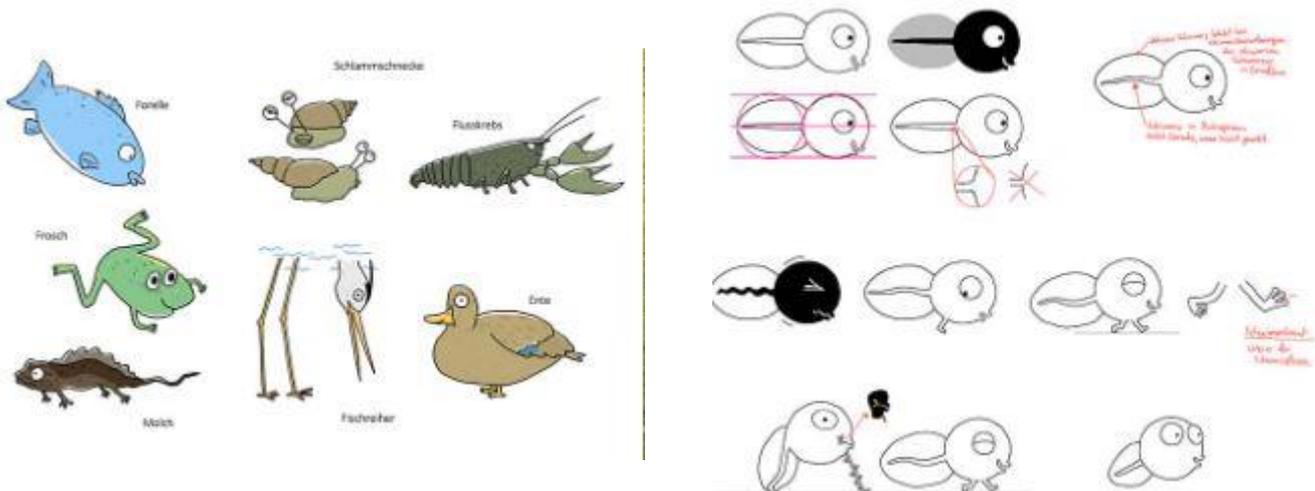
III LE CINEMA D'ANIMATION

1- Techniques 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.

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.

Exemples de dessins pour le court-métrage KUAP : animaux de l'étang et différents dessins de têtards.

Pour un dessin animé en 2 D :

- ◆ 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. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé. Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rholoïd 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.

Il y a plusieurs techniques d'animation :

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

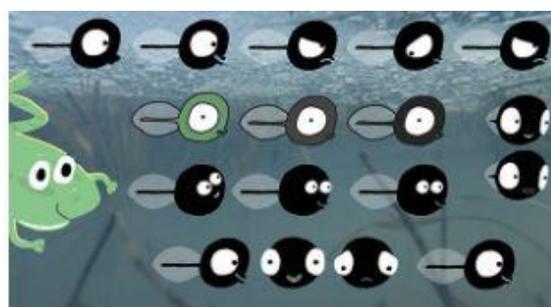
On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur verres (pastel, sable...) ... C'est le cas pour le court-métrage LE GNOME ET LE NUAGE

- 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.

Pour le court-métrage KUAP, les animaux marins ont été numérisés à partir de prises de vues réelle : la caméra a été plongée entre les herbes de la mare :

Pour le film LA BALEINE et L'ESCARGOTE, tous les décors et les personnages ont été créés en 3D, sur ordinateur, surtout les plans de la mer en mouvement : par exemple, la tempête en mer.

2- Procédés cinématographiques : L'utilisation de la caméra

Procédés repérés par [ ] dans les histoires détaillées

- Une **séquence** se compose de un ou plusieurs plans; elle est définie par une unité de temps, de lieu, d'action. Les séquences peuvent s'enchaîner « Cut », par un **fendu au noir** [FN] ou enchaîné pour traduire un changement de lieu ou une ellipse temporelle, par un plan de coupe ou par un insert.

- **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.

Dans le film La Baleine et l'escargote, on a une [vue en plongée] de la baleine échouée sur le rivage, une autre vue en plongée sur l'école : c'est ce que voit l'escargote.

- **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 : le plan d'ensemble qui montre le décor et les personnages, le plan moyen : cadre avec les personnages en pied ; le plan rapproché ; le gros plan : le visage (on peut voir les sentiments du personnage), un objet et le très gros plan ou insert (un détail du corps ou d'un objet).

- **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.

[Travelling] : la caméra est mobile placée sur des rails, des pneus, des véhicules.

- Travelling latéral : on suit parallèlement l'objet en mouvement.
- Travelling vertical : déplacement de bas en haut ou de haut en bas le long d'un axe vertical.

- En repérer dans le film de la Baleine et de l'escargote au début du film (travelling sur un bateau quand l'escargote regarde la mer)

Ressources : Site www.lesfilmsdupreau.com où on peut télécharger divers documents
Document pédagogique de 27 pages avec des fiches élèves ; Dossier de presse de 17 pages
Fiches récréatives ; Corrigé des fiches élèves ; Affiche.

Dossier réalisé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Avril 2023.