

LES OURS GLOUTONS AU PÔLE NORD

SOMMAIRE :

I Avant la projection p.1 à 2

II Présentation des histoires : Histoires détaillées et pistes d'exploitation p. 2 à 8

III Les techniques d'animation p. 8 à 13

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.

Le titre : LES OURS GLOUTONS apparaît en haut, en lettres rouges. On voit en dessous, un cadre bleu dans lequel il est écrit : « AU PÔLE NORD » en lettres blanches.

Sur le bord gauche, plusieurs manchots sont présents dont un s'adresse aux deux ours : un petit qui montre une carte et un plus grand. Ces ours sont les héros de l'aventure.

On voit un igloo, un gros bonhomme de neige, de la glace, ce qui confirme qu'on est bien au pôle Nord.

Le plus grand des ours s'appelle Nico et le plus petit, Mika.

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

Les mois d'hiver dans leur cabane, Nico et Mika, deux ours inséparables, ont fort à faire : réparer les fuites du toit alors qu'ils préféreraient faire des gâteaux bien au chaud, tenter de résister à l'hibernation en buvant du café pour profiter des joies de la neige...

Mais le meilleur moment, c'est quand même partir au bout du monde pour le fameux festival de sorbets organisé par leur amie, Madame Ourse polaire. L'hiver est peut-être la plus belle des quatre saisons même pour les ours après tout !

- 1 : **LA PLUIE** :

▪ **Résumé** :

Nico et Mika somnoient dans leur lit quand un grand bruit les sort de leur torpeur. Ils courent à la cuisine et découvrent que le toit a une fissure. Réparer est la dernière chose qu'ils ont envie de faire en ce moment, ils avaient prévu de faire de la pâtisserie. Mais la pluie ruisselle de plus en plus dans la maison et placer des récipients sous chaque gouttière ne suffit plus : la cabane est complètement inondée. Alors, il va falloir réparer et attendre pour se régaler !

▪ **Histoire détaillée** :

Le bruit de la pluie réveille deux ours qui sont couchés : Nico est le plus grand et Mika, le plus petit. Ils découvrent une fissure au plafond et il y a des fuites d'eau dans la maison car l'eau passe par la fissure. Ils décident de remettre la réparation à plus tard car Mika a faim. Il essaie de boucher la fissure avec de la pâte de fruit. Des oiseaux se baignent dans une flaque d'eau. [Musique].

Nico étale de la pâte et Mika met une tasse sous la fuite d'eau, puis, ensuite, une marmite pour récupérer les gouttes d'eau. Mika découpe des ronds dans la pâte car ils veulent faire des chaussons farcis de confiture de prunes. C'est Nico qui plie les chaussons dans sa main. Ils chantent. Ils sont obligés de rajouter des récipients pour récupérer l'eau : botte, baignoire, puis de nombreux récipients sont installés partout car il pleut toujours. Les chaussons sont cuits.

Mais l'orage arrive avec des éclairs. Il pleut averse dans la maison et l'eau monte. Ils sont entraînés dehors. Ils montent sur un rocher. Le vent les soulève. Il y a un éclair. Ils tombent. Mika pleure. Nico a une idée. [On entend une musique joyeuse]. Ils bouchent les trous de la toiture, avec des pommes de pin. Ils décident de retourner dans la maison et de manger les chaussons. Mais ils sont fatigués et s'endorment.

Un [zoom arrière] est fait sur eux puis sur la maison. [Musique]. L'écureuil se réveille et met des lunettes de soleil.

▪ **Pistes d'exploitation :**

Raconter l'histoire de ces deux ours : Les identifier. Que sont-ils en train de faire ? Que se passe-t-il ensuite, alors que la pluie arrive et qu'il y a des fuites d'eau dans la maison ? Que leur arrive-t-il à la fin de cet épisode ?

2- L'HIBERNATION :

- **Résumé :** La météo annonce l'arrivée de la neige, il est grand temps d'hiberner pour les ours. Mais Nico et Mika n'ont jamais vu la neige qui semble ressembler drôlement aux meringues et autres roulés à la crème qu'ils affectionnent tant... Ils décident de résister au lourd sommeil qui les accable en buvant beaucoup du café. Tout excités, ils courent se goinfrer de neige mais... à leur grande déception elle n'a pas de goût. Que faire ? Une bataille de boules de neige, du patin à glace ? Quelle marrade ! Après toutes ces activités hivernales, les voici prêts pour hiberner bien au chaud.
- **Histoire détaillée :** Les feuilles tombent. L'hiver arrive avec la neige. Dans la maison, ils font leur lit. Ils pensent que l'hibernation est la meilleure période de l'année pour les ours car ils dorment. Mika dit que ce serait dommage de ne pas profiter de la neige et ils décident de l'attendre. Mais ils ont sommeil. Ils font de la musique avec des casseroles. Ils s'endorment sur le canapé. Ils décident de faire du café : sortent le moulin à café, la cafetière et les tasses. Ils retrouvent du tonus. Il neige : ils en ramassent en pensant que cela a le goût du gâteau à la meringue. Ils trouvent que cela n'a pas de goût du tout. Ils sont déçus et décident d'aller se coucher, mais ils ne sont pas fatigués du tout, à cause du café et se lancent des boules de neige ; puis font un bonhomme de neige et glissent sur le lac gelé, puis font de la luge sur la neige. Ils tombent. Ils rient. Ils ont froid, entrent dans la maison pour boire un thé bien chaud. Ils se couchent dans leur lit et s'endorment en rêvant de printemps. [Zoom arrière et musique].

- **Pistes d'exploitation :**

Décrire ce qui se passe pour les deux ours au moment de l'hiver. Pourquoi aiment-ils l'hibernation ? Quels moyens utilisent-ils pour ne pas s'endormir ? Pourquoi goûtent-ils la neige ?

3- DESTINATION PÔLE :

- **Résumé :** Ils se fabriquent des glaces et des esquimaux.

Les beaux jours sont revenus et Mika et Nico peuvent se régaler à nouveau de framboises et de myrtilles dans la forêt. C'est alors qu'ils reçoivent une invitation de leur amie, l'ourse polaire, pour le festival des glaces à l'eau qui a lieu tout au bout du monde, au Pôle. Grands amateurs de sorbets, ils n'hésitent pas une seconde et partent pour ce long voyage. Mika suit aveuglément son ami Nico, certain de rejoindre le Pôle en allant toujours vers le bas de la terre. Ils traversent de nombreux pays inconnus où ils rencontrent des animaux exotiques jusqu'au Pôle Sud. Mais les manchots leur apprennent que les ours polaires vivent à l'autre Pôle, au nord ! À force d'astuces et grâce à l'aide des animaux rencontrés dont la grande baleine, Nico et Mika sont enfin de la fête et peuvent déguster de délicieuses glaces aux fruits avec tous leurs amis.

- **Histoire détaillée :** Comme la neige n'a pas de goût, ils se fabriquent des glaces : banane, cacao, lait de coco : mixer ; verser dans une boîte en plastique, mettre 6 heures au congélateur. Ils se couchent. Au réveil, ils font une bataille de boules de glace lancées dans la bouche. Ils mangent des esquimaux.

Ils sortent pour manger des myrtilles. Un pigeon leur apporte du courrier : c'est une lettre dans un cube de glace : ils sont invités au festival des glaces à l'eau au Pôle chez madame Ourse polaire. On la voit sur l'invitation avec des glaces. Musique.

Ils partent, sac au dos. Ils décident de descendre vers le bas. Chanson : « Le soleil fait scintiller le ruisseau ; glaces à l'eau à gogo ». On voit divers paysages. Une cane leur dit qu'il faut remonter. Ils n'ont pas pris de carte. Elle pompe de l'eau pour arroser des fleurs. Ils l'aident et toutes les fleurs s'ouvrent. Ils sont fatigués. Elle leur offre des bouquets.

Ils chantent, traversent le désert et arrivent au bord de la mer. On voit un crabe. Ils passent la nuit dans la forêt tropicale. Ils marchent lampe au front. Ils ont mal aux pieds. Ils rencontrent un tigre qui a peur du noir. Mika lui donne sa lampe pour qu'il n'ait plus peur.

Ils voient ensuite un Ara, puis arrivent sur une plage exotique avec des mangues et des oranges. Ils aperçoivent des montagnes enneigées. Ils chantent une chanson où il est question de mer, de nage, de coraux. Ils sont fatigués.

Ils rencontrent une femelle singe qui médite : c'est une maîtresse zen qui leur demande de faire des exercices « zen. » L'ours Nico a une idée : il fabrique un radeau avec des feuilles de bananier.

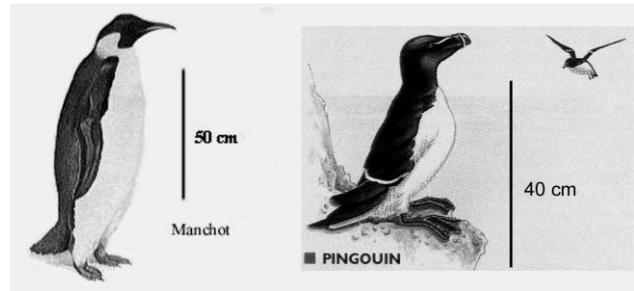

On entend de la musique, des chansons. Pendant la nuit, il y a des éclairs et des vagues. L'ours Nico regrette d'avoir fabriqué un radeau.

Ils arrivent au pôle, voient de la glace, des flocons de neige et des Manchots (pas des Pingouins comme il est dit dans le film).

[Les Manchots, oiseaux piscivores des régions antarctiques, ont des membres antérieurs impropres au vol et transformés en nageoires.

Les Pingouins, oiseaux palmipèdes des mers arctiques, piscivores, volent bien.]

Nico montre l'invitation. Ils sont bien arrivés au pôle sud. Il explique qu'il ne savait pas qu'il y avait un pôle Nord et un pôle Sud. Ils se sont perdus car ils n'avaient pas de carte. Il faut qu'ils retournent au pôle Nord. Mika pleure. La glace se fendille : une baleine apparaît. Elle ne plus respirer car un objet bouche son évent. Mika le retire. La baleine ouvre sa gueule et les deux ours entrent dans sa bouche. La baleine les transportent jusqu'à l'autre pôle. Elle suit une carte.

Elle les dépose sur la glace. Ils voient un igloo et entendent quelqu'un qui pleure. Madame Ourse polaire les attendait. Un iceberg qui contenait des réserves s'est éloigné et elle n'a plus de fruits. Ils lui disent qu'elle peut trouver d'autres fruits. Ils ont la même idée : ils sollicitent la baleine. Elle revient avec tous les invités et plein de fruits exotiques du monde entier. Le festival des glaces à l'eau va pouvoir commencer.

[Musique et chanson) Hourrah, hourrah. Tout le monde est là. Zoom sur le ciel étoilé.

- On peut décrire la différence entre neige et glace, eau liquide et eau gelée. Comment passer d'un état à l'autre ?
- Comment sont fabriquées les glaces aux fruits de Madame Ourse Polaire ?
- Regarder une carte pour repérer les pôles nord et sud. Quelles différences de climat ?
- Chercher des exemples de solidarité entre les animaux. La baleine joue un rôle important.
- Quelle différence y a-t-il entre hibernation (sommeil léger) et hibernation (sommeil profond) ?
- En hiver, faut-il dormir ou voyager ? La baleine ou les oiseaux font des migrations.

III LES DEUX PERSONNAGES PRINCIPAUX DU FILM

- Ce sont deux personnages de cinéma inséparables.

Ces ours sont juste deux amis unis par la gourmandise, dans leur cabane bien aménagée au fond de la forêt. Nico, c'est lui le gros et Mika, le petit.

Nico est un grand ours brun costaud, une bonne nature, tranquille, qui se fâche rarement. Il est sûr de lui et courageux, mais un peu maladroit ! Il trouve toujours une solution aux problèmes qui surgissent. Il aime le calme et le silence. Sa voracité peut l'amener à se démener pour manger n'importe quelle petite baie. C'est vraiment un bon gars qui ne ferait pas de mal à une mouche.

Mika est plutôt petit pour un ours. Il est naïf, peu sûr de lui et parfois un peu anxieux. Il s'affole vite mais reprend confiance et fonce tête baissée dès que Nico propose un plan. Il est incroyablement agile et rapide, ce qui force l'admiration de son copain. Mika lui pose des tas de questions auxquelles Nico a toujours une réponse savante, tout en doutant lui-même de son exactitude. Mika prend tout cela pour argent comptant, bien qu'étant dérouté par ces absurdités.

- C'est un peu comme **Laurel et Hardy**, ce couple légendaire du cinéma burlesque, pionniers des « films de copains ». Voici les ingrédients essentiels pour ce genre cinématographique, qui connut son apogée dans les années 80 : rassemblez deux personnages très différents l'un de l'autre, par le physique, le tempérament et versez-les dans une histoire dans laquelle ils ont un même but. Leurs différences vont créer des complications à forte connotation humoristique. Mais leurs motivations communes seront plus fortes

- On en connaît d'autres exemples, en particulier dans le film d'animation tchèque : « **Monsieur et monsieur** »

En plus, ces deux ours peuvent, en plus se transformer en différents outils qui leur permettent de réaliser tous leurs projets

- Il en est de même avec Wallace et Gromit : un Humain et son chien à qui il arrive des péripéties

Wallace, c'est l'humain et c'est le seul qui parle. C'est un inventeur farfelu, entouré de nombreux gadgets. Il vit avec son chien Gromit qu'il aime bien. Il a un comportement hiérarchique mais aussi paternel avec lui : il lui tape sur la tête quand il est satisfait.

Gromit, c'est le fidèle compagnon de Wallace. Bien que ce soit un chien, il a de nombreuses compétences. Il sait lire le journal ou des revues, même des livres comme « Electronique pour chiens ». Il ouvre le courrier. Il tricote. Il sauve Wallace de situations périlleuses.

- On peut aussi penser à **Astérix et Obélix** qui sont complémentaires ou **Dupont et Dupond**.

III LE CINEMA D'ANIMATION :

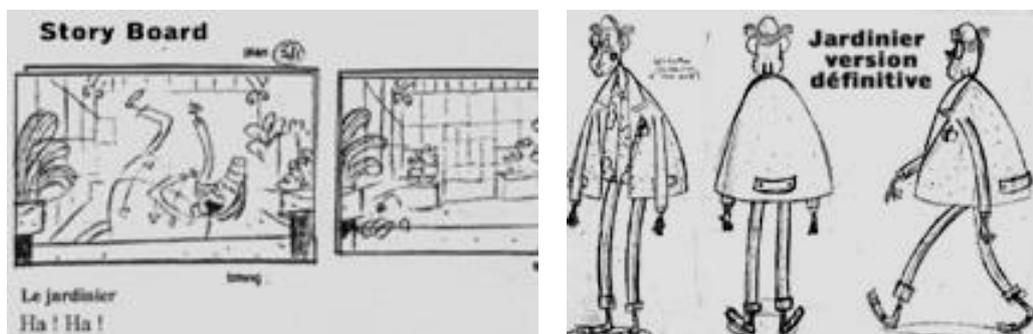
1- Faire un film d'animation :

- Durant la projection d'un film, le mouvement continu qui apparaît sur l'écran n'est qu'une illusion. Il résulte d'un ensemble de techniques mises en œuvre pour obtenir la restitution du mouvement, décomposé lors de la prise de vues en milliers d'images fixes. 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. Pour reconstituer le mouvement, il faut projeter 24 images par seconde. Il en faut 25 par seconde pour la vidéo. C'est un court-métrage si sa durée est inférieure à 60 mn.

2- Réaliser un dessin animé : 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, (ici, pour le film d'animation « Patate et le jardin potager »), 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 (ici, le jardinier de « Patate et le jardin potager »)

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.

3- Cas du dessin animé des Ours gloutons au Pôle Nord :

Le créateur graphique est Philippe Posivac. Il travaille sur des papiers découpés qui sont ensuite peints à la main puis animés par un logiciel en 3D. C'est le cas pour les 2 personnages.

L'environnement est également travaillé en 3D ce qui permet des séquences par différents animateurs. Toute une équipe travaille sur la réalisation de ce film.

Alexandra Májová : Auteure et réalisatrice

Illustratrice, artiste visuelle, animatrice et réalisatrice. Elle a étudié l'animation à l'École de cinéma de Prague, la FAMU. Au cours de ses études, elle a effectué un séjour au département d'animation de l'Académie estonienne des arts de Tallinn. Elle a réalisé d'autres courts métrages d'animation qui ont remporté plusieurs grandes récompenses au niveau local et international. Aujourd'hui, elle illustre des livres pour enfants et termine son nouveau court métrage d'animation «Washing Machine. »

Katerina Karhánková : Auteure et réalisatrice

Réalisatrice, scénariste, animatrice, illustratrice et artiste visuelle. Elle a produit plusieurs courts métrages. The New Species (2013) et The Fruits of Clouds (2017) ont remporté plusieurs récompenses. Elle travaille actuellement sur son nouveau court métrage qui combine animation et prises de vue réelles.

4- Les procédés cinématographiques :

- La notion de plan :

Un film est découpé en plans. Dans un livre, on remarque que l'histoire est répartie sur plusieurs pages. Sur une page tu as un morceau d'histoire, puis la suite se trouve sur une autre page et c'est ainsi jusqu'à la fin du livre.

Dans un film c'est pareil, mais ces morceaux d'histoire s'appellent des plans. Pour tourner un plan, il faut :

1. Positionner le/les personnages du film dans un décor : exemple, papiers peints différents
2. Régler les lumières pour que les personnages et le décor soient bien éclairés
3. Positionner un appareil photo à la bonne distance des personnages en fonction de l'action que l'on veut montrer dans notre image : faire le cadre
4. Prendre toutes les photos nécessaires à l'animation
5. Mettre toutes ces images les unes après les autres pour en faire une vidéo qui deviendra un plan

- Les échelles de plan :

Le cadre : Qu'est-ce que je vois dans l'image ?

Quand on réalise un film, on change d'échelle à chaque plan pour pouvoir raconter l'histoire en montrant des choses différentes dans l'image. On appelle ça : faire le cadre.

Voici les différentes échelles de plans :

- Au début d'une histoire, on a souvent besoin de montrer la totalité du décor pour décrire où se déroule l'action. On utilise alors un **plan large**. Dans ce type de cadre, si on voit les personnages, ils sont généralement tout petits.
- Quand le spectateur a bien compris où se situe l'histoire, on va alors zoomer dans le décor et lui présenter les personnages en entier. Cela lui permettra aussi de découvrir des détails importants du décor : c'est un **plan moyen**.
- Si les personnages discutent ensemble ou réalisent une action, on a alors besoin de se rapprocher encore d'eux pour bien le montrer au spectateur. On utilise alors un **plan rapproché** sur lequel on voit généralement les personnages de la taille à la tête.
- Si un personnage a une émotion (rire, joie, tristesse...), on aura besoin de mettre en avant son visage dans un **gros plan**. C'est la même chose si un personnage fait quelque chose avec ses mains, on mettra alors ses mains en gros plan dans l'image.

- Le montage :

- Remettre les plans dans l'ordre du film

Quand on réalise un film, on ne tourne pas les plans dans l'ordre. Quand un décor est installé, on préfère tourner d'abord tous les plans du film qui se déroulent dans ce décor car c'est plus simple que de filmer les plans dans l'ordre du film et de changer de décor à chaque plan.

Les plans sont donc tournés dans le désordre, et quand le tournage est terminé, il faut les remettre dans l'ordre. On appelle cette étape **le montage**.

- Le son et la musique : Il faut créer une bande-son du film avec des paroles et des musiques.

Dans ce film, c'est Prokop Holoubek qui intervient pour la musique. Il joue du clavier, de la guitare, de la clarinette.

RESSOURCES : www.gebekafilms.com Affiche, document pédagogique, dossier de presse.

Dossier préparé par Nicole Montaron. **ATMOSPÈRES 53**. Mai 2025.