

123 LEON
Cycle I et II

Un programme de 4 courts métrages d'animation rassemblés par les Studio **Folimage** à Valence et qui rend compte de la diversité de la création dans les films réalisés image par image.

Chez madame Poule de Tali, Canada, 2006
La bouche cousue de Catherine Buffat et Jean-Luc Greco, France, 1998
Sentje de Christa Moesker, Hollande, 1997
123 Léon de Pierre- Luc Granjon et Pascal Le Nôtre, France 2007

Définition

Un film d'animation, qu'est- ce- que- c'est ?

C'est un film réalisé image par image (il en faut 24 par seconde) quelle que soit la technique : dessin, papiers ou textiles découpés (cf. *les Contes de la Mère poule*), volume ou création numérique. C'est de la succession de ces images que naîtra la perception du mouvement.

Un dessin animé ?

Un dessin animé est donc une succession de dessins qui nécessite, pour les longs métrages, la participation d'une équipe de dessinateurs dont les tâches sont réparties selon les différents éléments qui composent le film... et toujours de longs mois de travail.

le programme

les films et les thèmes	Propositions pour des pistes pédagogiques
<p>Les films du programme Notions pour aborder le cinéma d'animation:</p> <p>Le plat/le dessin et le volume/les formes</p> <p>La couleur dans chaque film et l'ambiance créée</p> <p>Parlant/non parlant</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'expression qui se passe de la parole - Faire parler des figurines, marionnettes : qui ? <p>Le son la musique, la voix off</p> <p>les personnages imaginés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - humains ou animaux ou animaux humanisés - isolés ou solitaires ou livrés à leur colère ou aventureux - Les relations des personnages entre eux, leurs excès et débordements - formes, aspect, silhouettes, accessoires <p>Le décor le paysage</p>	<p><u>Avant la projection</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'affiche : le titre et image, rechercher le film illustré par l'affiche, le personnage en gros plan et ce qu'il donne à imaginer - Rechercher des titres de films d'animations, des titres d'album ou de comptine fonctionnant comme le titre du programme avec des chiffres, un compte ou décompte - Rechercher des titres de films d'animation connus des élèves - Les associations d'idées à partir des titres : 123, La bouche cousue, Chez Mme Poule... <p><u>Après la projection</u></p> <p><u>Domaine de la langue</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le/les films ayant marqué les enfants, les préférences - Chercher les passerelles entre les films: qu'est ce qui peut être retenu en commun ? Qu'est- ce- qui rapproche les 4 films ? - Chercher les différences : de récits, de forme, de technique, d'ambiance visuelle et sonore. - Qu'est- ce- qui déclenche le rire? L'émotion ? Quelles émotions ? (Peur, refus, inquiétude...) <p>- Dessiner et fabriquer des décors pour y faire</p>

<p>les lieux des récits, la maison sont très caractéristiques des univers du récit destiné aux enfants, détaillés ou très schématisés mais toujours essentiels. (<i>L'hiver de Léon, La bouche cousue...</i>)</p>	<p>évoluer personnages en silhouettes découpées en volume en associant papiers divers, peinture, éléments miniatures et jouets, recherche de reliefs... Comme en animation où les éléments mobiles évoluent sur des fonds fixes.</p>
<p>Les films</p>	
<p>Technique et thématiques</p>	<p>Propositions pour des pistes pédagogiques</p>
<p>Chez Madame Poule, de Tali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dessin et coloration en camaïeu sur papier - Stylisation des silhouettes et simplification du trait (un bec mais pas d'yeux pour les personnages) - Ambiance sonore composée de sons réalistes enregistrés dans un poulailler et de musiques <p>Thèmes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anthropomorphisme Les animaux humanisés auxquels on prête des caractéristiques humaines, activité, comportement, apparences, parfois parole, un thème inépuisable commun à de nombreux domaines de création (littérature, contes et fables, théâtre, illustration, arts visuels, cinéma) - La préparation des repas : album, contes et cinéma - Les gestes ménagers dans une maison et les accessoires (voir fiche 2009 en lien sur le site départemental d'École et cinéma <i>Un trop petit prince</i>) - La répétition propre aux situations burlesques (les repas, la poubelle) 	<ul style="list-style-type: none"> - Les poules dans les histoires, la littérature jeunesse, le cinéma : chercher, collecter, isoler les silhouettes et dessiner beaucoup de poules ! - Les comptines à base de poules - Les sons enregistrés - Ecouter le film (DVD) sans voir les images pour en retrouver la trame narrative (cela fonctionne très bien avec ce film) - Qu'est-ce- qui relève du monde des poules et du monde humain ? Sons, lieux, attitudes, objets... - La cuisine de la poule, les objets qu'elle manipule, les déplacements (nommer, mimer, faire entendre les bruits) - L'intérieur et l'extérieur de la maison - Poules et poussins, relations mère/enfants : place à la discussion - La nourriture dans la relation mère/enfant et dans les albums : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un bon petit ogre de Claude Boujon et le Petit de la poule de Margaret Hartelius - Qu'est- ce- qui fait rire ? - Rechercher des albums où les animaux sont ainsi parés de caractéristiques humaines. - Lire des fables de Jean de la Fontaine
<p>La bouche cousue de Jean-Luc Greco et Catherine Buffat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un univers visuel et plastique personnel étrange: l'aspect fabriqué est délibérément donné à voir (papier mâché sur armature de grillage), les artistes ne cherchent pas « à faire joli » - Les couleurs réservées à 2 personnages, à la pizza et au bus et le gris (décor urbain) <p>Thèmes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le choix d'un évènement de la vie 	<p>Initiation à la fabrication et la mise en mouvement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Fabrication de figurines en pâte à modelée sur structure armée (fil de cuivre recuit qui ne casse pas et permet de conserver les postures données). 2/ décor peint ou en volume dans une boîte de carton ouverte (3 pans et socle) 3/ animer : donner différentes positions correspondant à un mouvement et photographier avec un appareil photo numérique qui peut être branché sur un poste de télévision afin que tous les élèves voient la prise de vue en direct. <p>3/ Importer les fichiers dans l'ordinateur et, avec un logiciel de montage (fourni), diffuser simplement les images enchaînées pour les voir s'animer. (réf en fin de doc.)</p> <p>Quelques questions pour guider la réflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qui est-ce qu'on entend ?

<p>banale plutôt qu'une aventure</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ville et l'isolement - Dire et ne pas dire - La voix off : raconte et revient sur un événement passé 	<ul style="list-style-type: none"> - Est-ce qu'on voit le personnage parler ? - Comment comprenons-nous qui parle ? - Quelles sont les scènes imaginées par le narrateur ? - Comment s'aperçoit-on qu'elles sont issues de son imagination ? - Le titre du court-métrage - Est-ce que le sens du titre est clairement figuré à certains moments ? - Chercher des expressions contenant le mot bouche - Le narrateur se met à plusieurs reprises la main devant la bouche. Quand le fait-il exactement ? - Inventer une autre fin - La musique est identique au début et à la fin, pourquoi ? <ul style="list-style-type: none"> ➤ Une référence accessible dès le plus jeune âge sur la communication et ses aléas : L'enfant sans bouche de Pierre-Luc Grangeon, album DVD aux éd. Corridor
<p>Sentje de Christa Moesker</p> <p>La colère d'enfant, la colère au cinéma Traduire la colère par le dessin, le trait, la couleur Noir Blanc Rouge : couleur et colère Une qualité de dessin très mobile</p> <p>La spécificité du dessin sur fond blanc Du blanc au noir Figuré/ abstrait</p> <p>Le son et les sons qui prennent la place de la parole</p> <p>Le personnage tout seul Les jeux d'échelle sur les personnages</p>	<p>Couleur et colère</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comparer les couleurs avec celles de "<i>Chez Mme poule</i>" - Les étapes de la colère dans le film - Dire, raconter sa propre expérience de la colère et les réactions de l'entourage - pourquoi le noir ? - Les transformations de Sientje : réelles? Imaginées? Par quels graphismes ? - Les bruits de la colère : rejouer, retrouver, en inventer de nouveaux - Ecouter le film sans voir les images - La fin du film en image et en son - Comparer la solitude de Sientje avec celle de "<i>La bouche cousue</i>" <p>Arts visuels : le dessin, le trait et le noir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dessiner "une colère", chercher l'expression de la rage par le trait, varier les outils mis à disposition - Dessiner sur 4 ou 5 feuilles les étapes de la colère de son début à son maximum chercher différents graphismes en s'appuyant sur ceux repérés dans la film - Le noir et le rapport à la surface : jouer sur les variations de médium (encre, cirage, gouache, brou de noix, feutres, fusain, pierre noire...) d'outil et de surface pour travailler en noir sur blanc et chercher de rapports de puissance de l'un sur l'autre (densité, épaisseur, recouvrement ou dispersion etc...) - référence visuelles :œuvres de Pierre Soulages, Hans Hartung, et Robert Motherwell peintre expressionniste abstrait américain contemporain de Jackson Pollock moins connu.
<p>123 Léon de Pierre Luc Grangeon et Pascal Lenôtre</p>	<p>C'est le film le plus détaillé par l'auteur du Cahier de notes, sur les personnages, le scénario, l'univers visuel, le décor ou les pistes pédagogiques, se reporter P 19 20 21 22</p>

Animer des images grâce aux jeux optiques

A utiliser ou fabriquer pour voir des images s'animer en créant une illusion visuelle. Toutes les inventions qui ont précédé celle du cinéma utilisent la persistance rétinienne, capacité de l'oeil à garder imprimée une image. (1/10 de seconde environ).

Le Thaumatrope : disque avec 1 dessin sur chaque face, (ex. 1 bocal sur une face, 1 poisson sur l'autre face) que l'on fait tourner sur lui-même en le maintenant par une ficelle ou un bâton, on a l'illusion que le poisson se trouve dans le bocal, c'est le phénomène de la persistance rétinienne.

Le Folio scope ou **flip- book** ou livre à pouce est petit livre illustré (photographies, dessins...) qui, quand on le feuillette rapidement, donne l'illusion du mouvement. On obtient ainsi de petites animations sans caméra ni ordinateur : 15 pages au minimum, jusqu'à 20- 30 dessins (CIII) avec des dessins dans la partie D de la feuille, on commence par la dernière page, on rabat la précédente, par transparence, on voit le 1er dessin et on dessine le 2ème en modifiant légèrement, on répète l'opération jusqu'à la 1ère page. (Attention, du bristol fin ou papier type Canson 160g est nécessaire, le papier fin ne permet pas de feuilletter efficacement).

Le Phénakistiscope ou **roue magique** : disque muni de fentes et de dessins séquentiels inventé par le Belge Joseph Plateau en 1832, que l'on fait tourner face à **un miroir**. En regardant à travers les fentes dans le miroir, on voit les dessins (acrobates, animaux, motifs abstraits, ...) s'animer.

Le Praxinoscope d'Emile Reynaud en 1877 utilise le même principe, mais la bande de dessins séquentiels se trouve est à l'intérieur d'un tambour tournant muni de fentes et que l'on fait tourner. Reynaud est le premier à avoir mis au point un dispositif pour projeter les images, le praxinoscope de projection ou théâtre optique.

Où trouver du matériel ?

Mallettes pédagogiques *Ecole et Cinéma* qui contiennent documents et matériel pour S'initier au cinéma, à l'animation en particulier. S'adresser aux enseignants relais des circonscriptions.

Sur Internet : Heeza.fr spécialisé dans l'animation (films, technique du dessin animé, BD, Histoire du cinéma) et la diffusion de jeux optiques.

LA TRANSFORMATION

- Le cinéma d'animation est un univers où toutes les transformations semblent possibles : les techniques de prise de vue image par image et la malléabilité des matériaux employés permettent de créer des mondes imaginaires d'infinies façons : dessins, fil de fer, pâte à modeler, papier travaillé, découpé, déchiré, collé, objets détournés. Fabriquer, construire en classe est une étape importante pour s'approprier cet aspect concret spécifique du cinéma d'animation.

Domaine des Arts visuels

Fabriquer

- **à partir d'un matériau malléable**, papier, tissus, pâte à modeler, fil de fer, mieux fil d'aluminium recuit (c'est le matériau utilisé pour la fabrication des marionnettes dans l'animation en volume) ou fil armé, modeler des personnages en choisissant une chanson, une histoire racontée ou 1 film de la programmation et les faire bouger (avec prise de vue en pixillation pour ceux qui peuvent se procurer une caméra et qui ont participé aux ateliers des 10/12/08 et 14/01/09 ou avec 1 appareil photo numérique).
- A partir d'un élément naturel, pierre ou morceau de bois, d'un objet récupéré, cassé ou de rebut lui redonner vie en créant un personnage, une figure, un monstre ou un animal venu d'un autre monde. On peut pour cela utiliser de la pâte à bois, à papier, et modeler ce qui permet de travailler la forme, de cacher une partie, d'en prolonger d'autres...

Bibliographie et ressources images pour la classe

- **Ces dessins qui bougent. Cent ans de cinéma d'animation**, René Laloux, Dreamland, 1996
- **Le film d'animation, du dessin animé à l'image de synthèse**, Giannalberto Bendazzi traduit par G.Vidal, Vol.1, La Pensée Sauvage/JICA, 1978
- **Éveil à l'image animée, maternelle et 1er cycle**, Sandra Corallo, livre avec CD-Rom
- CRDP Grenoble, 2009 : [une nouveauté à découvrir pour la pratique en classe](#)
- **Le cinéma d'animation**, Bernard Génin, Cahiers du Cinéma et Scérén-CNDP, 2003
- **Le cinéma d'animation**, n° 51 de la revue CinémAction, avril 1989
- **Numéro 45** de la revue **REPERAGES** spécial *cinéma d'animation*, avec un DVD où on trouve **Au bout du monde** de Konstantin Bronzit, printemps 2004
- **Ca bouge...** Jeux optiques et films d'animation, E.Dederen, P.Moins (Atelier Graphoui), Casterman, 1987
- **Les éditions Corridor** proposent des livres illustrés accompagnés du film d'animation de la même histoire sur support DVD pour les enfants à partir de 4 ans.
- La sélection **123 Léon** s'acquiert directement chez FOLIMAGE il existe pour ce film un kit pédagogique avec un DVD interactif
- DVD **Le cinéma d'animation**, coll. L'Eden cinéma/CNDP pour retrouver, en intégralité des films d'animation réalisés selon différentes techniques ainsi que des ateliers filmés en classe avec P.Jullien, réalisateur, de nombreuses images de dispositifs de tournage, les 1ers films d'animation de l'histoire du cinéma... Dans les **mallettes Ecole et Cinéma**.

Liens utiles sites et lieux ressource

Accès direct sur le site de l'Inspection Académique d'Indre et Loire à Ecole et cinéma avec une page d'images, peintures et enluminures en référence au programme 123 Léon :
<http://ia37.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/mission-educ-art-culture/spip.php?article48>

Un distributeur passionné de tout ce qui concerne l'animation (matériel, DVD...)
<http://www.heeza.fr>

CNDP pour l'accès à la documentation, la cyber librairie, la commande de DVD, l'accès direct au n°834 de *tdc*
<http://www.cndp.fr/revueTDC/som834.asp>
<http://www.scren.com/cyber-librairie-cndp.asp?!=-eden-cinema-l-&cat=86709>

Un site très didactique sur les techniques du cinéma d'animation celui de l'ONF, Office National du Film du Canada, pionnier dans la domaine avec photos, explications claires et extraits de films
<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/techniques/animation-banc-titre.php>

le **-site image** du ciné lux de Valence mis en place avec le soutien du CNC, permet de retrouver tous les films du dispositif Ecole et Cinéma ainsi que des propositions de travail
<http://www.site-image.eu/index.php>

Editions du Corridor
<http://www.editions-corridor.blogspot.com>

Pour voir des peintures de **Pierre Soulages**, le site du Centre Pompidou
<http://www.centre-pompidou.net/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/>
Pour **Hans Hartung**, le site de la galerie Champetier, belles illustrations accompagnées de textes
<http://www.mchampetier.com/Lithographie-Hans-Hartung-15592.html>

Les médiathèques des Fontaines à Tours, de La Riche, de Joué et Chambray Lès Tours, d'Avoine... ont un fonds cinéma d'animation en DVD à découvrir. De plus, les droits de prêt ont été acquis pour ces documents.