

ANIMATION PEDAGOGIQUE

mercredi 19 novembre 2008

Salle Morand à Pontarlier 9h-12h

ECOLE ET CINEMA

Film : U

U

Auteur, scénariste, graphiste, : Grégoire Solotareff

Réalisateur : Serge Elissade

Musique originale : Sansévérino

Pays : France

Année : 2006 (11 octobre)

Genre : Dessin animé

Durée : 1 heure 11 minutes

Prima linéa productions

Synopsis du film

Mona est une princesse dont aucune petite fille n'envierait le sort. Depuis la disparition de ses parents, elle vit seule dans un château avec deux personnages sinistres et repoussants, Goomi et Monseigneur. Un jour, le son de ses pleurs fait apparaître une licorne, qui s'appelle U, et qui dit être là pour la réconforter et la protéger tant qu'elle en aura besoin.

U devient donc la compagne de Mona, sa petite et sa grande sœur à la fois, sa confidente et son inséparable amie... Et la vie est plus douce. Mona grandit et se transforme en une très jolie princesse, alors que s'installent dans la forêt voisine une troupe de Wéwés, des êtres pacifiques pleins de charme et de fantaisie. Ils n'ont aucun pouvoir particulier, et pourtant leur présence va tout changer. Et surtout il y a Kulka, un musicien rêveur...

AVANT LA PROJECTION...

Mettre les élèves en situation d'attente.

A partir

- De l'affiche : Hypothèses sur le personnage qui est U ? D'où vient-elle ? Où va-t-elle ? les couleurs, le dessin
- Une autre affiche existe sur le site <http://www.fan-de-cinema.com/affiches/u.html>
- Des photogrammes édités par les enfants de cinéma et distribués aux classes
- De la bande annonce : Repérer les différentes séquences musicales, repérer les bruitages perceptibles dans la bande son, repérer les punctuations sonores, comprendre l'inspiration de la musique tzigane chez les Wéwés (violon, guitare...), repérer deux mondes différents,
- Une ou plusieurs affiches de l'exposition produite par Gébéka

L'ensemble de ces supports permet de faire émettre aux élèves des hypothèses à la fois sur le scénario et sur le traitement cinématographique. Construire avec

les élèves des notions qui leur permettront d'apprécier le film sans déflorer le sujet

Visite du cinéma :

L'enseigne, les affiches, les horaires, la caisse, les friandises, les couloirs, les salles, les fauteuils, l'écran, la cabine de projection, la pellicule, le personnel...

APRÈS LA PROJECTION...

Il ne s'agit pas «d'exploiter le film » mais de prolonger le souvenir dans le cadre d'activités transversales.

Quelques propositions :

1. Faire verbaliser et justifier les réactions à chaud : a-t-on aimé (pas aimé) le film ? Pourquoi ? A-t-on ri, souri ? Quand ?
2. Reconstruction collective du scénario.
3. Mise en place d'une grille de lecture du film : les personnages, l'organisation verticale de l'espace
4. La structure du conte
5. Le statut de la musique.
6. Au-delà de la dimension ludique du dessin animé, les problématiques : l'amour, la séparation, la mort ...
8. L'intertextualité : Grégoire Solotareff nous propose une promenade dans l'histoire des arts à travers des plans / tableaux : dans la peinture avec des clins d'œil à Rembrandt pour la lumière ; à Gauguin, pour les couleurs ; à Magritte pour les ciels ; Munsch pour le cauchemar ; dans le cinéma avec des références à Hitchcock, les oiseaux ; Godard, le mépris... (voir cahier de notes page28)

Reconstituer le déroulant du film en plaçant les vignettes dans l'ordre.

(Disponibles dans le cahier de notes)

Imaginer une légende pour chaque vignette (phase individuelle).

Rédiger les légendes après mise en commun.

Comparer avec la légende de la feuille contact reprenant le synopsis du film,

A partir des légendes des vignettes vierges, chercher à les intercaler au bon endroit (on vérifiera à l'aide du chapitrage du DVD).

Expression plastique : dessiner les vignettes manquantes à partir de leur légende.

Réaliser une fiche mémoire à dessiner par les enfants pour ce film (personnages et lieux)

Réaliser une affiche (cf dans le DVD galerie d'affiches)

Expression orale : reconstituer l'histoire du film en prenant appui sur les images.

Expression écrite : décrire les personnages principaux du film à partir des photos.

Littérature / Arts plastiques : les albums de Solotareff, réaliser des albums animés

Relation entre l'esquisse et le dessin finalisé : passer du «crayonné» au «colorié»

Travail sur la bande son : le générique du film.

Se remémorer l'interprétation des chansons dans le film, les décrire, réaliser en soliste ou en groupe différentes interprétations des chansons (explorer le registre des émotions).

Education musicale : interpréter les chansons, découvrir l'univers musical de Sansévérino, tzigane, manouche et rock, recherche sur la musique tzigane, retrouver les différents instruments. Rôle des bruitages. Exemple Making off Sansévérino.

Les personnages :

•Les habitants du château

-**U** : Petite fille - licorne qui a l'âge des histoires que l'on raconte aux enfants, c'est à dire pourquoi pas 5000 ans, elle surgit dans la vie de Mona dans un moment de désespoir. Elles deviennent aussitôt complices et aussi inséparables que deux sœurs jumelles. Mais U porte en elle un terrible secret qui la rend plus fragile qu'elle n'en a l'air au premier abord.

-**Mona** : Princesse du château, à la fois petit enfant et chien, d'abord toute petite et sans défense, elle devient une adolescente longiligne, insolente avec ses parents adoptifs et même désagréable, puis finalement attachante dans sa maladresse, curieuse et avide de liberté.

-**Goomi et Monseigneur** : Couple mère - fils, ces deux rats épouvantables sont à la fois les gardiens du château et les parents adoptifs de Mona. Personnalités à priori odieuses, ils se différencieront au cours de l'histoire : Goomi, malheureuse éternelle, reste hostile à tout tandis que Monseigneur s'adoucit au contact des Wévés.

•Les Wévés : ce sont les nouveaux venus, les intrus, les musiciens bruyants, trop gais et insupportables qui bouleversent la tranquillité du domaine.

-**Baba et Mama** : les deux lapins qui tiennent le rôle de parents de la tribu. Encore très amoureux l'un de l'autre, ce sont les philosophes de cette bande d'agités.

-**Mimi** : Une souris rondouillette pré - ado, espiègle, parfois jalouse mais toujours loyale.

-**Rouge** : est le loup musicien un peu mélancolique et silencieux car souvent (et discrètement) un peu «malade du ventre»

- Lazare** : un lézard pitre et romantique ... bilingue de surcroît ! ...Séduit par la petite licorne dès leur première rencontre.
- Kulka** : Le jeune chat guitariste, à la fois cool et colérique, et sans jamais le montrer ostensiblement, un artiste très sensible à la beauté.

<i>Déroulant</i>	<i>du</i>	<i>film :</i>	<i>U</i>
Préliminaires		18 La mort-aux-wévés	
0 Générique 1		19 La musique et les oiseaux	
1 Prologue 1 : la princesse minuscule (Rembrand et Hitchcock)		20 Débat sur l'amour et l'indépendance : Mona et U	
2 Prologue 2 : apparition de U			
3 Générique 2		Peurs du changement	
4 Générique 3 (des années après) : arrivée de wévés (Gauguin)		21 Cauchemard criard (Munsch)	
		22 Comment quitter sa mère ?	
		23 Le secret de la Licorne	
		24 La psyché de U	
		25 Repas de famille dans les arbres	
		26 Grand ou petit	
Observations		Liaisons et abandons	
5 Scène du lit (Godard / Gauguin)		27 Marivaudage : Mona et Kulka	
6 Scène du paravent		28 Notre fils va partir	
7 Première rencontre dans la forêt : les intercesseurs, U et Lazare		29 Baisers en fleurs	
8 Débat sur la rencontre, Lazare et sa sœur Mimi		30 Tout fout le camp	
9 Visite au château : Lazare et le couple de rats		31 Deux disparus	
10 En route vers les wévés : Lazare, U, Mona suivis des rats		32 U retrouvée	
11 Présentation de la famille wévé		33 Mama épinglée	
		Morts et renaissances	
Rencontres et débats		34 Mort de Goomi, la chute	
12 Baignade à l'embarcadère (Godard)		35 Mort de U, la chute ascensionnelle	
13 Débat dans le jardin d'Eden		36 Tout le monde pleure (comme à un enterrement)	
14 Débat à la porte des toilettes / bibliothèque		37 Vivre à deux (comme à un mariage)	
15 Débats entre frères et sœurs dans la niche du grand arbre		38 Générique : U et Lazare ressuscités d'entre les mots	
16 Peurs du dehors			
17 Danse autour du feu dans la forêt (Gauguin)			

Pour aller plus loin

- Lecture en réseau d'albums de Grégoire Solotareff.

- Quelques pistes d'exploitations proposées par le CDDP 15 http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/rechrs_gene.php?titre=&auteur=solotareff&niveau=&tri=Titre&recherche=Chercher
-

- Les thèmes abordés : L'amour, la mort
-

Le thème de l'amour à partir de quelques albums :

Un jour, un loup, histoires d'amis, histoires d'amour, de Grégoire Solotareff :
Le grand sommeil de Yvan Pommaux à comparer avec *la belle au bois dormant*
Sur l'île des Zertes de Claude Ponti

Quelques pistes pour construire ensemble une éducation du jeune spectateur
« Fiche extraite du «petit guide à l'usage des enfants qui vont au cinéma»
Maryse Labé

Deux grands axes de travail avec les élèves :

1) Un travail aidant à la prise de conscience par les élèves de la nécessaire disponibilité de l'esprit avant d'assister aux séances.

Le spectateur peut alors être capable d'émotions et de perception sensible des personnages, de compréhension fine des images et de l'histoire plus généralement.

Tout un rituel avant de pénétrer, par la double et lourde porte battante, dans le lieu

- L'accès à la salle de cinéma n'est pas gratuit. Lorsque l'on a payé (environ 5,60 € / 2,30 € pour École et cinéma) la caissière nous donne un ticket de cinéma (on peut lire les données inscrites sur le ticket, date et heure de la séance, titre du film, numéro de la salle, tarif, nom du cinéma...).

L'atmosphère d'une salle de cinéma est particulière

- On n'entend aucun bruit, on ne perçoit aucune lumière de l'extérieur. On est dans un «univers feutré» qui peut impressionner les enfants. Quand on y fait le noir pour projeter le film, la peur peut même saisir les plus jeunes.
- L'image nous arrive de derrière (salle de projection), ceci aussi laisse à certains une drôle d'impression (on remarque souvent des élèves qui éprouvent le besoin de se retourner plusieurs fois au cours du film pour vérifier la source de l'image).
- On repère cependant la salle comme un lieu de plaisir : confort des fauteuils bien doux, tissus, rehausseurs et décoration (matières et couleurs des sols, des murs, luminaires...).
- Les repères de sécurité (sortie, veilleuses) pour rassurer ceux qui se sentent inquiets.

- La taille de l'image est bien entendue source d'émotions. La force des images, le rythme donné par leur montage, les divers cadrages, l'intérêt pour le récit d'une fiction, le jeu et les mouvements des acteurs, l'apport des costumes et des décors... forgent cette rencontre avec le public.
- Le son est restitué par les haut-parleurs (placés tout autour de la salle) qui plongent le public au cœur de l'ambiance.

Apprendre à se mettre en condition pour entrer dans l'histoire

- Vérifier si on est bien installé, si on a besoin de rien (un mouchoir si on a la larme facile, aller aux toilettes, par exemple), si on voit bien l'écran avant que le noir ne se fasse puis... «fermer les yeux pour mieux les ouvrir »...
- Respirer un grand coup avant d'entrer dans l'aventure...
- Comprendre petit à petit que la naissance d'un film passe par un long et laborieux chemin.

Entrer dans le dispositif École et cinéma c'est aussi

- Permettre à l'enfant d'en prendre conscience.
- S'initier à lire l'image animée,
- Découvrir les différents métiers du cinéma et connaître la fonction de chacun,
- Comprendre qu'un film est le fruit du travail d'une équipe qui a longtemps réfléchi, échangé, comparé, effectué de nombreux choix pour nous proposer l'interprétation d'une histoire.
- Rencontrer des professionnels du cinéma. Visiter la salle de projection, connaître le rôle du projectionniste par exemple.
- Savoir que le support film sera « exploité » ultérieurement

2) Un travail portant sur le comportement à construire, lié aux règles de vie du lieu bien particulier qu'est la salle de cinéma.

À construire avec les enfants avant la venue au cinéma.

Ces règles de vie portent en général sur plusieurs points :

- Respect du lieu
- Respect de la concentration des autres (et de la sienne propre). Le temps du film peut être donné aux élèves pour qu'ils mesurent la «durée de l'effort ». On doit être le plus possible à l'écoute avec ses yeux (voir), ses oreilles (entendre, écouter), sa tête (comprendre, anticiper, «lire entre les images comme on lit entre les lignes », esprit critique), son cœur, «ses tripes » (émotions spontanées)
- Conscience que l'on vient voir un «objet culturel » sur lequel on va échanger, réfléchir, rechercher et apprendre ensemble.
- Dégager des questions sur le film
- Savoir que c'est un lieu où on a le privilège d'entrer quand il est habituellement fermé au public.
- Visiter rapidement et calmement le cinéma dans son ensemble (parcours photos), c'est se familiariser également avec le lieu.

Quelques pistes :

Le dessin animé

Faire prendre conscience aux élèves que le dessin animé n'est pas obligatoirement un genre mineur s'amusant de sujets légers, mais qu'il peut traiter de véritables sujets de société.

Faire prendre conscience que toutes les images sont fixes. L'image animée n'existe pas. Tous les films (tournés sur pellicule) ne sont en fait qu'une succession d'images fixes ; L'impression de mouvement est due à un défaut de notre œil : la persistance rétinienne.

A propos du dessin animé : établir un parallèle avec la télévision ou avec d'autres films de la programmation école et cinéma en listant les programmes regardés.

Distinguer film, dessin animé, jeu et info.

Faire expliciter la différence entre film réel et film d'animation (personnages, décors, durée...)

Comment un dessin animé est-il «fabriqué?» (faire émerger les représentations).

Réalisation image par image. Mais alors, "Comment ça bouge ?".

Introduire thaumatrope, folioscope et praxinoscope pour illustrer la persistance rétinienne.

Réaliser un flip book

Thaumatrope : du grec *thauma*, prodige et *tropion*, tourner

Folioscope : du latin : *folium*, la feuille et du grec : *skopein*, examiner

Praxinoscope : du grec *praxis*, l'action et *skopein*, examiner

<http://praxinoscope.free.fr/index.html>

Sitographie

Site officiel du film (bande annonce, photos...) :

www.U-lefilm.com

la bande annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18701556&cpersonne=88791.html

Le site de Gebeka avec l'affiche, la bande annonce, quelques photos du film, un dossier pédagogique complet.

<http://www.gebekafilms.com/gebeka.php?fiche=5>

Le site des enfants de cinéma

<http://www.enfants-de-cinema.com/edition/cahier.html>

Documents pédagogiques en ligne

site du CRDP d'Amiens

http://www.ac-amiens.fr/inspections/80/ecole_cinema/u.php

site du Crdp de créteil

<http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/solotareff-bibli.htm>

le site Ricochet La page dédiée à Solotareff ave biographie et bibliographie de Solotareff.

<http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1050>

Les outils disponibles en prêt au CDDP

L'affiche du film U

en prêt au CDDP ou visible sur le site

http://www.allocine.fr/personne/galerievignette_gen_cpersonne=88791.html

Le film : Support DVD avec également une galerie d'affiches en bonus Grégoire Solotareff en train de dessiner les personnages.

Le double DVD pédagogique (DVD-Vidéo et DVD-Rom) proposé par la Ligue de l'Enseignement et qui offre des extraits du film, photogrammes, diaporamas, dossier de presse et interviews, découpage séquentiel et fiches pédagogiques (le passage, le personnage de U, l'univers sonore, l'univers iconographique, l'humour

L'exposition «une exposition pour raconter et se raconter» produite par Gébéka constituée de 20 affiches avec des planches des personnages, du décor, le storyboard ...

Certains tableaux évoqués : le cri de Munsch ; nymphéas au crépuscule de Monet, un ouvrage sur Magritte

Pour aller plus loin

Autour de Solotareff

Des albums

Monsieur l'ogre et la rainette ; quand je serai grand je serai le père Noël ; les 3 brigands

Des ouvrages

ENTRER EN LITTÉRATURE CYCLE 3

Propose des fiches de préparation et des commentaires didactiques pour : la mise en réseau ou la relation des oeuvres entre elles ; des regroupements avec les arts visuels ; la caractérisation du personnage à partir de différentes marginalités, de réflexions morales et de l'obsession de la marginalité chez Solotareff ; l'interprétation ; l'écriture de textes à partir de situations inductives (compléter, ajouter, prolonger, transformer, planifier, créer) ; l'énonciation de pistes d'écritures que l'on peut retrouver dans les recommandations des nouveaux programmes.

COMMENT UTILISER LES ALBUMS EN CLASSE ? : CYCLES 1, 2 ET 3

Permet de favoriser des activités concrètes, directement applicables par l'enseignant, autour de l'album en classe. Destiné aux enseignants des cycles 1, 2 et 3, le livre leur permet de mieux définir leur projet littéraire, tout en donnant de nombreuses pistes d'exploitation. L'ensemble des thématiques proposées s'inscrit dans un tableau de six notions essentielles : récit, personnage, narration, temps, références, thème. Fournit également un bref historique de l'album. A noter : de nombreuses activités autour de l'album : " Toi grand et moi petit" de Grégoire Solotareff.

L'amour

Des romans

Des séries de livres Victoire est amoureuse de Catherine Missonnier ; Rendez vous sur le lac de Cathy Itak

La mort

Des séries de livres : Une brique sur la tête de Suzanne de Sophie Cherer ; Le magicien du square de Thierry Lenain ; un ange avec des baskets de Moka ; Un marronnier sous les étoiles de Thierry Lenain ; Le secret de Garou de Catherine Missonnier. + de renseignements sur le site du CDDP du Doubs) http://crdp2.ac-besancon.fr/cddp25/ressources_documentaires/valises/consultation/niveau.php?niveau=0

§

DES OUVRAGES DE LITTÉRATURE :
ALBUM ET DEBAT D'IDÉES CYCLE 3

Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent en quoi le débat d'idées au cycle 3, participe de manière importante, à la construction de la pensée de l'élève. Elles présentent les oeuvres majeures d'auteurs d'albums réputés, supports à des thèmes de réflexion et débats. Elles abordent un ensemble de notions qui questionnent les élèves et en relation immédiate avec l'étude d'albums diversifiés (langage, bonheur, civilisations-cultures, la vie-la mort, juste-injuste, du beau à l'art).

DIS MAITRESSE, C'EST QUOI LA MORT ? ACCOMPAGNE DE "ADIEU GENTILLET".

Résumé : Une étude sur les interrogations et les préoccupations des enfants devant la mort, suivie des différentes réponses données par les adultes et de quelques pistes de situations éducatives en classe. Faut-il parler de la mort aux enfants ? Les enseignants peuvent-ils l'aborder ? Dans quel but "scolariser" la mort et pour quel projet pédagogique ? Ce livre est issu de l'observation des enfants dans les classes.

Des films de la programmation école et cinéma

DVD-vidéo

PONETTE DE JACQUES DOILLON

LE CHEVAL VENU DE LA MER (INTO THE WEST) DE MIKE NEWELL

Le film d'animation

DVD-vidéo

LE CINÉMA D'ANIMATION

Un choix d'une trentaine de films (en intégralité ou des extraits) retracent l'histoire du cinéma d'animation (1908 à 2003) et permettent l'approche de différents genres (expérimental, cartoon, adaptation et citation, films musicaux) et de différents thèmes (créateurs et créatures, métamorphose, spectacles, réel et imaginaire, la famille et la maison, course poursuite, chutes, caractérisation des personnages). Pour chaque film ou extrait, le livret d'accompagnement propose un résumé du film, des commentaires, d'autres films. Egalement disponibles : jeux, un portfolio et autres bonus. A noter : Loulou de Grégoire Solotareff

Périodiques

- Le cinéma d'animation. Textes et Documents pour la Classe, 15/04/2002, 834, p.3-37.

Résumé : Le point sur le cinéma d'animation, la diversité des styles et des techniques. Historique. Les principaux films d'animation et leurs thèmes artistiques. Les écoles d'enseignement des techniques de l'image. Principes du cinéma d'animation et des techniques de prise de vues. Apports de la numérisation aux créateurs dans leurs recherches graphiques. Principe de la modélisation. Le story-board. Les produits dérivés de l'animation. Bibliographie, webographie, adresses, poster.

- Thibon, Hervé. Le dessin animé. La Documentation par l'image, 11/2006, 2006-160, p.2-16. DVD, lexique, séquence pédagogique.

Résumé : Dossier, réalisé en 2006, sur le dessin animé : comment est fabriqué un dessin animé ? Analyse, à partir d'un DVD, de l'épisode "Monstre à modeler" du dessin animé "Creepschool" réalisé par Philippe Balmossière : découpage du film en séquence ; étude du synopsis, du scénario et du story-board ; Point sur les personnages et les décors ; la bande-son. Des activités pour créer des films d'animation en classe.

Livre

Génin, Bernard. Le cinéma d'animation : dessin animé, marionnettes, images de synthèse. Cahiers du Cinéma / CNDP, 2003. 96 p.. Les petits cahiers.

Du théâtre optique aux frères lumières jusqu'aux créations contemporaines, l'ouvrage retrace l'épopée du "septième art bis", un cinéma qui se construit image par image où l'auteur est maître absolu puisqu'il contrôle tout au vingt-quatrième de seconde. Des géants mythiques (Disney) aux marionnettistes inspirés (Trnka, en Tchécoslovaquie) en passant par le modeste gratteur de pellicule (Norman Mac Laren), des poètes libertaires (Paul Grimault, en France) aux sages animistes (Hayao Mizayaki, au Japon), le livre analyse l'art de l'animation cinématographique. Cote H946

