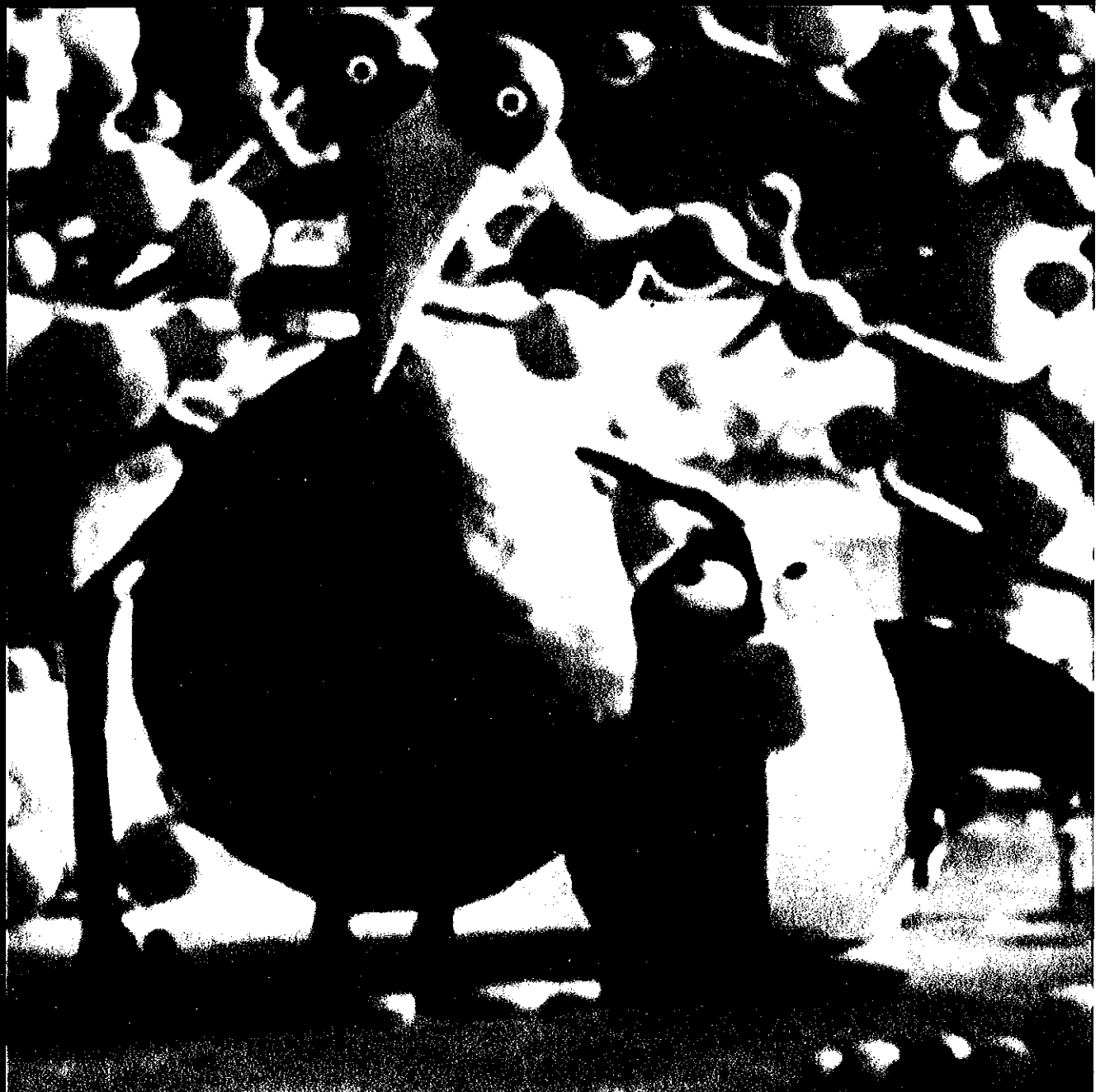

LE PETIT MANCHOT

6 courts métrages d'animation • Europe • 1975-2000 • 38 mn

SYNOPSIS

Trois petits chats de Guy Delisle

Trois petits chats... chapeau de paille... paillason...
sommnambule... bulletin... tintamarre...

Comment faire peur à un lion de Pal Toth

Le lion et son dompteur doivent rentrer en scène. Mais
c'est la panique, car le lion est soudain pris d'un terrible
hoquet...

Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler de Luis Briceno

Les oiseaux en cage peuvent-ils voler ? Il paraît que non...

Le chat caméléon de Gisèle et Ernest Anserge

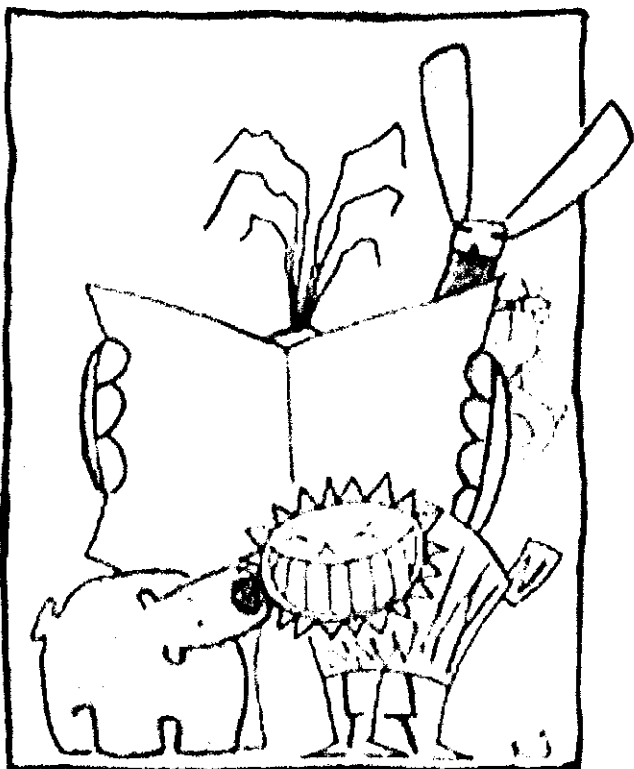
Le chat d'Hansi est un animal vraiment particulier : il peut
se transformer en toutes sortes d'animaux au son de la flûte
de son maître...

Le petit manchot qui voulait une glace de Samuel et Frédéric Guillaume

Cette nuit, un petit manchot a fait un drôle de rêve. Il va
partir à la recherche de la glace qu'il a vu en songe, mais il
n'est pas au bout de ses surprises...

Alice de Nicolas Bellanger

L'univers des tout-petits mis en «comédie musicale» à partir
de dessins et de voix d'enfants...

SÉQUENCE D'APPROCHE

Décrire la situation initiale à travers l'étude des personnages,
du lieu et de l'action des premières séquences du film.

Nous nous attarderons par exemple sur la situation initiale du *Petit manchot qui voulait une glace*.

Ce court métrage s'ouvre sur un plan d'ensemble qui nous permet de comprendre que l'action a lieu dans l'espace. *A quoi le voit-on ?* Par exemple, grâce aux étoiles qui scintillent et aux planètes que l'on distingue. On découvre également une sorte de vaisseau spatial qui émet des bruits bizarres. A son bord, apparaît un personnage étrange que l'on nous montre en gros plan. *Ce personnage est-il un être humain ? A quoi ressemble-t-il ?* Il a par exemple de gros yeux ronds et un nez en forme de cône. *De quel animal s'agit-il ?* Le personnage regarde attentivement autour de lui toutes les planètes qu'il croise. Tout à coup, il s'arrête devant une planète qui porte de grosses bosses rondes sur elle. *Que se passe-t-il alors ?* Il y a comme une explosion que l'on ne voit pas mais que l'on devine seulement. *A quels indices le devine-t-on ?* Le personnage se cache les yeux et on perçoit comme une lumière intense. La planète s'ouvre alors en deux. *Que dévoile-t-elle ?* Elle dévoile un cornet de glace que le personnage regarde longuement. Puis on découvre en gros plan un réveil qui bouge et donc on le comprend qui sonne. *Que peut-on conclure alors ?* Le personnage était en train de rêver...

Qu'apprenons-nous dans cette séquence (sur le lieu, les personnages, l'action...)? Que pouvons-nous imaginer de la suite du film ? Quels vont être les héros du film ? Que va-t-il leur arriver ?

POUR PARLER D'IMAGES

Nous nous attarderons dans un premier temps sur un extrait du *Petit manchot*... dans lequel le petit manchot découvre enfin le marchand de glaces. Comme une enquête policière, il va découvrir en même temps que le spectateur un certain nombre d'indices. Alors que le petit manchot avance lentement, tout à coup il s'immobilise. Son regard surpris, tourné vers le sol, s'accompagne d'une musique qui souligne l'importance de cette découverte. Grâce à un *plan subjectif* (c'est-à-dire que ce que l'on voit à l'image correspond à ce que regarde le personnage), on nous montre ce que le petit manchot a vu : des traces sur le sol en forme de cornet de glaces.

Nous partageons alors la surprise et l'excitation du petit manchot. Il faut suivre ses traces. Alors tout comme le petit manchot, nous sommes déçus lorsque nous comprenons que ces traces appartiennent à un drôle de personnage dont les pieds sont en forme de cornet de glace. Tout comme le petit manchot nous nous sommes fait prendre par cette fausse piste. Mais le petit manchot repart aidé par ce drôle de personnage. Il suit la direction indiquée par les pancartes mais aussi par les bras de personnages qu'il rencontre. *Va-t-il réussir à trouver son cornet ?* Le spectateur s'interroge et s'identifie au petit manchot. Mais voilà tout ne se passe pas comme le spectateur l'avait prévu...

Si vous en avez la possibilité il est intéressant de regarder attentivement avec les enfants le générique du Petit manchot... car il présente d'une manière drôle un certain nombre des métiers du cinéma...

Nous nous attarderons maintenant sur la séquence de poursuite dans *Le chat caméléon*. Dans cette extrait, nous avons une juxtaposition d'images représentant d'une part le «poursuivi» (l'enfant et le cerf) et d'autre part le «poursuivant» (les cavaliers et les chiens) pour signifier le danger imminent encouru par l'enfant.

Plan 1 : ce plan large nous permet de voir que l'enfant installé sur un cerf est entouré de montagnes et de collines. Il nous permet également de voir ce que regarde l'enfant au loin au moment où il entend une trompette. *A l'arrière plan* apparaissent en effet des silhouettes de cavaliers et de chiens. Le rythme musical s'accélère. On comprend alors que les chiens se remettent en route.

Plan 2 : ce plan rapproché, qui isole les cavaliers et les chiens, nous permet de comprendre qu'ils avancent en direction de l'enfant (puisque vers la droite).

Plan 3 : contre champ sur l'enfant vu en *plan rapproché* qui s'apprête à fuir (vers la droite).

Plan 4 : plan d'ensemble très bref des chiens qui courent en direction du garçon.

Plan 5 : autre plan bref des chiens vus de plus près et qui courent toujours. La musique s'intensifie encore.

Plans 6 à 9 : succession de plans rapprochés et brefs montrant tour à tour l'enfant apeuré en train de fuir sur le cerf et les cavaliers qui avancent et deviennent donc de plus en plus menaçants.

Plan 10 : plan large du garçon qui sort de l'image par la droite. Derrière lui, les chiens traversent eux aussi l'image.

Plan 11 : de nouveau, le garçon est vu de près, isolé dans l'image.

Plan 12 : plan serré sur les chiens qui se rapprochent de l'enfant.

Plan 13 : le garçon vu en pieds ne peut aller au-delà de la colline. *Que va-t-il lui arriver puisque les chiens sont tout près ?* Il se met alors à jouer de la flûte et le cerf se transforme en dragon qui crache du feu sur les chiens.

Dans cette séquence, l'alternance de *plans* sur les «gentils» (l'enfant et le cerf) et sur les «méchants» (les cavaliers et les loups) crée chez le spectateur un sentiment de peur. Ce type de *montage* et de *cadrage* (une majorité de *plans serrés*) signifie que les deux personnages principaux encourent un danger. De plus, les plans brefs qui alternent sans cesse donnent l'impression que le danger est de plus en plus proche. Leur brièveté s'associe à la rapidité de la poursuite et de la fuite de l'enfant. Enfin, le rythme musical qui s'accélère au moment de la poursuite contribue également à installer une atmosphère angoissante et étouffante.

LA TECHNIQUE D'ANIMATION

Le cinéma d'animation (non spécifiquement réservé aux enfants !) s'oppose au cinéma en prises de vue réelles (avec de vrais acteurs). Les techniques et les matières utilisées sont diverses. La technique la plus répandue du film d'animation est le dessin animé alors qu'il existe un grand nombre de techniques d'animation : l'animation de marionnettes (*James et la pêche géante* de H.Selick), l'animation de papier découpé (*Princes et Princesses* de Michel Ocelot), l'animation de pâte à modeler (*Chicken run, Wallace et Gromit* de Peter Lord et Nick Park ou *Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler* et *Le petit manchot qui voulait une glace*), l'animation dite de sable sur verre (*Le chat caméléon*), ou encore l'animation de dessins aux crayons de couleurs sur papier (*Trois petits chats* et *Alice*).

Comment faire peur à un lion a été réalisé grâce à la technique des dessins sur cellulose. Pour réaliser des dessins animés, on utilise des cellulose.

Cette technique complexe, coûteuse et qui nécessite l'emploi de beaucoup de monde dans les studios, a été inventée par Earl Hurd aux Etats-Unis en 1914. Le cellulose est une feuille de cellulose transparent. Les personnages sont dessinés sur sa surface. La feuille est ensuite perforée et fixée sur une barrette. Cela permet d'isoler les dessins en mouvement du décor fixe que l'on voit par transparence. Cette technique, qui a permis d'économiser le nombre de dessins à effectuer, est encore utilisée dans les studios d'animation traditionnels.

La prise de vue se fait image par image. La caméra prend une image. La position de l'objet ou de la marionnette est légèrement changée ou encore le dessin légèrement modifié, puis la caméra reprend une image. L'illusion du mouvement est ainsi créée.

THEMES

Des films sans dialogues

La plupart de ces films sont sans dialogues comme cela arrive souvent dans le cinéma d'animation. On comprend les histoires grâce aux situations créées, aux expressions données aux personnages en leur bougeant telle ou telle partie du corps ou à la musique employée pour rythmer une action ou accentuer un sentiment.

Dans *Trois petits chats* et *Alice*, le son et les images sont liés. En effet, les images correspondent aux paroles que l'on entend.

Dans *Le chat caméléon*, on entend une voix off, c'est-à-dire que l'on ne voit pas à l'écran qui parle. Cette voix s'associe à une voix de conteur qui nous donne des explications.

Dans *Comment faire peur à un lion*, à un moment du film, on voit le dompteur en train de mettre sa tête dans la gueule du lion. Mais à cause de son hoquet, le lion croque la tête du lion. On comprend que ces images relèvent du rêve et qu'elles révèlent l'angoisse du dompteur. En effet avant qu'elles n'apparaissent, on a un gros plan du visage du dompteur. Puis on découvre cette image dans laquelle le dompteur met sa tête dans la gueule du lion. Cette image se différencie des autres car elle s'inscrit dans un rond lumineux comme si le spectacle avait commencé. Puis on retrouve le dompteur en gros plan qui se tient la tête et fait les cent pas. On comprend donc que cette image appartient à une autre temporalité et qu'elle relève du domaine du rêve. Grâce aux deux gros plans, on comprend en quelque sorte que l'on est entré dans la tête ou les pensées du dompteur.

Enfin dans *Le petit manchot...*, un certain nombre d'indices visuels nous permettent de comprendre l'histoire. *Les enfants s'en souviennent-ils ? Quels sont-ils ?* Par exemple au début de son voyage, le petit manchot observe un grand panneau qui est une sorte de plan. Sur celui-ci, on découvre un dessin de la Terre et à chaque extrémité de celle-ci apparaît le petit manchot et le cornet de glaces. *Que comprend-on alors ?* Le petit manchot va devoir faire un long voyage pour atteindre la glace. Par la suite, on découvre en même temps que le petit manchot les traces sur le sol en forme de cornet de glace. Cette découverte s'accompagne d'une musique qui insiste sur l'importance de cette découverte. Puis viennent le dessin du petit manchot (un cornet qui brille), les pancartes sur lesquelles apparaissent le cornet et les gestes des personnages indiquant le chemin à suivre. Enfin, on partage la surprise du marchand de gla-

-ces lorsque l'on comprend que le petit manchot est venu le chercher parce qu'il l'aime. *A quoi le voit-on ?* Grâce à un gros plan sur les yeux du petit manchot qui nous permet de voir deux gros cœurs ! Mais il y a également un autre indice. *A quoi ressemble la tête du marchand de glace ?* Et oui à un cornet de glace ! Le petit manchot nous a donc bien eus !

Ainsi même sans dialogues on comprend énormément de choses. *Les enfants connaissent-ils d'autres façons d'adresser un message sans parler ?* (le langage des signes pour les malentendants et les muets, les messages de fumée chez les indiens, l'écriture...)

Le conte

Dans *Le chat caméléon*, on peut relever un certain nombre d'éléments qui rappellent le conte. Tout d'abord, on entend une voix off qui nous présente à la manière du «*il était une fois*» les personnages et la situation. On apprend alors qu'au sein d'une cité se côtoient des hommes riches et méchants et un berger pauvre et gentil. Ce petit berger possède un chat magique qui se transforme en toutes sortes d'animaux lorsqu'il entend la flûte de son maître. Ce précieux trésor suscite l'envie des riches. *A quoi servent les différentes transformations du chat ? Quel est le rôle du chat ?* Selon les situations, le chat se transforme en un animal qui sera utile à son maître. *Pourquoi, à la fin de l'histoire, le chat ne se transforme-t-il plus ?* La voix off l'explique : comme il n'y a pas plus d'hommes méchants, il n'y a donc plus de dangers...

Petites questions à poser aux enfants

Dans Comment faire peur à un lion, les enfants se souviennent-ils des différentes tentatives entreprises par le dompteur pour aider le lion à faire disparaître son hoquet ? Aurait-il fait comme le dompteur ? A quel moment le boquet du lion disparaît-il ? Pourquoi ? Au moment où le lion voit son reflet dans le miroir...

De quel instrument jouait hans pour que son chat se transforme ? Quels mots peut-on utiliser pour décrire le caractère du dompteur et du lion ? (féroce, gentil, sérieux, méchant, joueur, craintif, courageux, diabolique, insouciant... ?)

Il est possible de demander aux enfants de dessiner l'un des personnages ou l'un des moments marquants du programme. Au vue de l'impression générale de la classe, vous pouvez interroger les enfants sur ce qu'ils ont ressenti et pourquoi...

Fiche réalisée par Anne Laure Morel, médiateur cinéma, dans le cadre du festival

"L'Enfant et le 7ème Art" 2004

