

Rita et le Crocodile

de Siri Melchior

Deux ou trois choses que l'on sait d'elle...

Siri Melchior est née à Copenhague en 1971. Elle étudie l'histoire de l'art et le *design graphique* au Danemark avant de se spécialiser dans l'animation au Royal College of Arts (RCA) de Londres.

Avec deux autres étudiants du RCA, Steve Smith et Layla Atkinson, elle fonde en 2004 la société de production *Studio Trunk Animation* basée à Londres. Elle participe notamment au programme de télévision pour enfants *Show Me Show Me* diffusé sur CBeebies. Elle réalise aussi de nombreuses publicités. Celles-ci dédiées à la nourriture pour chat, *Whiskas*, dans lesquelles elle mixe prises de vue directes et diverses techniques d'animation sont particulièrement inventives.

Elle quitte *Studio Trunk Animation* en 2009 afin de se consacrer à un travail plus personnel. En 2013, elle fonde avec Marie Bro un studio de production d'animation *Ladybird Films*. En parallèle, depuis 1997, elle écrit et illustre de nombreux livres pour enfants. Elle vit et travaille principalement à Londres.

L'oeuvre de Siri Melchior en France ...

Deux courts métrages d'animation

« **The Dog Who Has a Cat Inside** » « **Le Chien qui était aussi un chat** »

Ce court métrage de 4 min réalisé pour Channel 4 en 2003 est sorti sur les écrans français en 2014 dans le programme de courts métrages animés *Drôles de créatures* distribué par KMBO. Nominé au BAFTA et au Cartoon d'or en 2003.

C'est effectivement une drôle de créature que ce chien qui abrite en son sein un chat. Difficile quand on s'entend comme « chien et chat » de vivre à son rythme, de se faire des amis...

Une histoire singulière tant sur la forme que sur le fond.

« Whistleless » « Le Moineau qui ne savait pas siffler »

Ce court métrage de 5 min, produit en 2009 pour le *Dansk Tegnefilm* est sorti en France un an plus tard dans le programme de courts métrages animés *En promenade* distribué par *Les Films du Préau*. Une jolie fable joyeuse et colorée sur le désir d'apprendre.

A regarder !

- Show Me, Show Me, Giraffe <https://vimeo.com/6175770>
- Whiskas, Taffy <https://vimeo.com/98425792>
- The Dog Who Was a Cat Inside <https://vimeo.com/1337926>
- Whistleless <https://vimeo.com/98919897>
- Lili <https://vimeo.com/136368758>

En librairie ...

Siri Melchior illustre une série de 11 livres écrits par l'auteur danois, Kim Fupz Aakeson. Cette série, éditée chez Gyldendal entre 2011 et 2013, a pour héroïne une petite fille espiègle, Lili, cette dernière pourrait être la petite soeur de Rita. Trois albums ont été traduits en français en 2013 chez *Gulf Stream éditeur*. Siri Melchior travaille à l'adaptation de ces albums pour le *Dansk Tegnefilm*. Une première saison de 8 épisodes de 3 min 30 est sortie en 2015.

Siri Melchior parle de ses deux héroïnes ...

« Ma nouvelle héroïne Lili n'a pas de relation avec Rita. Les deux séries ont le même réalisateur, le même dessinateur, le même producteur, le même compositeur et le même ingénieur son ! Et les deux séries ont un personnage principal féminin au caractère affirmé, elles ont aussi toutes les deux un animal. Mais les concepts et les personnages sont très différents. Rita est très précoce et un peu plus vieille, alors que Lili est plus rebelle et plus jeune. Les histoires de Rita se passent surtout à l'extérieur, elles sont imaginaires, alors que celles de Lili sont très réalistes et ont sa maison pour cadre principal. C'est moi qui ai inventé, écrit, dessiné et réalisé Rita. Lili est une idée de Kim Fupz Aakeson qui est un auteur scénariste pour enfants connu au Danemark. Il a écrit les livres et je les ai illustrés puis adaptés en film. Les deux séries sont géniales à leur manière ! »

Point de vue

Quand l'autre nous aide à grandir ...

Dès les premières notes du générique, le ton de la série est donné. La jeune héroïne, Rita, appelle son ami le Crocodile et l'entraîne dans une pantomime joyeuse. La complicité entre les deux protagonistes est au centre des six épisodes de la série. C'est Rita qui mène le jeu, elle est la seule à parler, elle a soif de découvrir le monde extérieur et prend l'initiative de multiples sorties. Le Crocodile quant à lui est le compagnon idéal, son meilleur ami lui dit-elle lors de la visite au zoo. Il l'accompagne de sa présence rassurante dans toutes ses aventures. Il l'aide surtout à affronter l'inconnu et à surmonter ses peurs. Pour grandir, « Il faut faire ce qu'on ne sait pas encore faire pour apprendre à le faire ! ». Il est essentiel pour l'enfant qu'il ne soit pas seul face à cet impératif paradoxal. Dans cette série, aucun adulte n'est présent, c'est le Crocodile qui donne confiance à Rita. Peu importe, qu'il soit ou non imaginaire, Rita puise en lui son élan vital.

Les peurs ...

A l'aide des photogrammes suivants, retrouver les différentes peurs auxquelles Rita est confrontée. Quel est le rôle du Crocodile dans chacune des situations ?

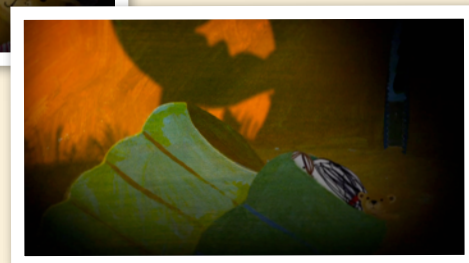
A

B

C

- A) Photogramme extrait du court métrage *La Forêt* dans lequel Rita est confrontée à la peur de se perdre. Cette peur est très souvent liée à la peur de se retrouver seul, d'être abandonné. A l'instar du Petit Poucet, le Crocodile parsème leur route de marrons...
- B) Photogramme extrait du court métrage *Le Camping* dans lequel Rita est confrontée à la peur du noir. L'obscurité stimule l'imagination et l'environnement familier se trouve peuplé de monstres divers.
Le Crocodile allume sa lampe de poche...
- C) Photogramme extrait du court métrage *La Neige* dans lequel Rita est confrontée à la peur du vide, métaphore ici de la peur de l'inconnu. Le Crocodile l'aide au sens propre comme au figuré à se lancer !

A lire !

- **Le Petit Poucet** de Charles Perrault et Clotilde Perrin, Nathan, 2003
- **Reviens** d'Olivier Douzou et Natali Fortier, Rouergue, 2013
- **Le Sourire du Crocodile** de Brigitte Endres et Marc Schulze, Nord-Sud, 2009

Un peu de technique !

Rita et le Crocodile est une série composée de six courts métrages d'animation en 2D, les personnages et les décors sont peints à la main avec de l'acrylique, de l'encre et de la gouache. Les peintures sont ensuite scannées pour être travaillées à l'ordinateur. Les décors sont composés avec le logiciel Photoshop et les personnages sont animés avec le logiciel CelAction. On retrouve le style graphique développé dans les deux premiers albums qui préexistaient à la série. Quelques traits noirs et quelques touches de couleurs donnent une identité forte aux deux personnages stylisés. Le vert du Crocodile appelle le rouge des vêtements de Rita, la complémentarité des personnages se retrouvent dans leur couleur de prédilection.

Siri Melchior privilégie les plans moyens et les plans rapprochés afin de construire une grande proximité avec ses personnages. De nombreux gros plans sur le visage de Rita permettent aux spectateurs de vivre en direct les émotions de la jeune héroïne aux mimiques très expressives. Notre empathie pour elle est aussi accentuée par l'utilisation de nombreux plans subjectifs, les spectateurs partagent alors le point de vue de Rita, ils voient à travers ses yeux.

Une histoire de plans :

Que voit-on dans les photogrammes suivants, quelles informations apportent-ils ?

A

B

C

- A) Photogramme extrait du court métrage *Le Camping*. C'est un **plan général**, il nous montre le décor, le paysage dans lequel l'action va se dérouler.
- B) Photogramme extrait du court métrage *La Pêche*. C'est un **plan moyen**, il se focalise sur l'action des personnages.
- C) Photogramme extrait du court métrage *Le Zoo*. C'est un **plan rapproché**, il met en valeur les émotions des personnages.

De la page à l'écran / de l'écran à la page ...

En 2003, Siri Melchior publie l'album jeunesse *Rita et le Crocodile à la pêche* chez l'éditeur danois, Gyldendals. Elle en est l'auteur et l'illustrateur. Elle met en scène une petite fille, Rita, qui découvre un matin un crocodile dans sa baignoire. Elle lui demande tout naturellement ce qu'il fait ici. Elle n'obtient pas de réponse de la part du Crocodile, ce qui ne l'empêche pas de continuer à lui parler et de lui proposer de partager son petit-déjeuner ... Deux ans plus tard, Siri Melchior, réalise un deuxième album, *Rita et le Crocodile, le pique-nique*. Ces albums ont un beau succès au Danemark et sont traduits en suédois, norvégien, allemand, hollandais, chinois, japonais et coréen. Hélas, pour les français, il n'existe pas, à ce jour, de traduction dans notre langue.

Siri Melchior décide ensuite d'adapter ces deux albums en une série animée pour la télévision danoise. Elle imagine alors de nouvelles aventures à ses deux héros qui seront directement développées sous la forme de courts métrages animés. Les quatre épisodes ainsi créés seront ensuite adaptés en album jeunesse ! Pour Siri Melchior, cet aller-retour entre les deux médiums est naturel, elle pense qu'« *un livre illustré et une animation ont beaucoup en commun et qu'un livre est un excellent point de départ pour faire un film.* »

Focus sur un album ...

Le deuxième album, *Rita et le Crocodile, le pique-nique*, a été traduit en allemand sous le titre *Rita et le Crocodile cherchent des châtaignes*. Cet album correspond au court métrage *La Forêt*.

L'album est composé de 13 doubles pages avec des illustrations en pleine page, l'intrigue est identique dans les deux médiums, Rita grisée par la récolte de châtaignes se perd en forêt, elle retrouve son chemin grâce à l'ingéniosité de son ami le Crocodile.

Dans l'album, Rita, prévoyante, s'est équipée d'une carte et d'une boussole. Cet équipement a disparu dans le film. De même, au début de l'album, une scène qui ne figure pas dans le film montre l'insouciance du Crocodile qui s'amuse à grimper dans les arbres. Les caractères opposés des deux héros, sagesse et légèreté apparentes, semblent accentués dans l'album ...

Cette double page correspond-elle à une scène du film ? À votre avis, à quel moment de l'histoire intervient-elle ?

Cette scène ne figure pas dans le court métrage, elle intervient juste après la scène avec le champignon et juste avant que Rita ne mette son écharpe autour du cou du Crocodile pour l'obliger à rester auprès d'elle.

Comment Siri Melchior représente-t-elle le mouvement dans une image fixe ?

A

B

- A) Rita est représentée à plusieurs reprises sur la même page indiquant le déplacement qu'elle effectue. De même, Siri Melchior rend compte de l'action du vent sur les cheveux, l'écharpe et les feuilles d'automne.
- B) Dans cette image Siri Melchior joue avec le cadre de l'image qui correspond au cadre de la page. Rita concentrée par la lecture de sa carte se dirige vers la droite, le lecteur anticipe sa disparition du champ de l'image.

Quels sont les contes évoqués par ces deux illustrations ?

A

B

- A) Boucle d'or et les trois ours
- B) Le Petit Poucet

La représentation du mouvement dans deux extraits...

Le cinéma est par excellence l'art du mouvement. Dans un premier temps, il peut être intéressant que les enfants jouent avec les ombres (mode d'emploi dans le court métrage *Le Camping*) et qu'ils manipulent des jouets optiques (zootrope, praxinoscope, flipbook) afin de comprendre que le mouvement perçu est une illusion, qu'il est composé d'une suite d'images fixes. En prise de vue direct, la succession d'images qui décomposent le mouvement est réalisée automatiquement par l'enregistrement de la caméra. Pour le cinéma d'animation, cette succession est fabriquée «image par image».

Le hérisson ...

Rita passe la nuit chez sa grand-mère, elle manifeste l'envie d'avoir un animal de compagnie. Ce désir montre qu'elle ne considère pas que le Crocodile en soit un. Elle décide avec l'aide du Crocodile d'attraper un hérisson qui vit dans les arbustes du jardin.

Que se passe-t-il dans cet extrait ? [1 : 31 - 2 : 04]

Un fondu enchaîné fait le lien avec le plan précédent. Nous voyons Rita, assise en tailleur au premier plan de l'image. Le Crocodile est juste derrière elle. Ils nous font face, Rita soliloque... Le Crocodile réagit par des mouvements et par son cri qui ressemble au bruit d'une crécelle. Elle parle du hérisson qu'elle veut attirer avec son assiette de lait. Pendant ce temps, à l'arrière-plan, nous voyons un hérisson entré dans le cadre à gauche de l'image, il traverse l'image et sort à droite du cadre sans que Rita et le Crocodile ne l'aient aperçu.

Dans ce plan, le décor est statique, seuls les personnages sont en mouvement, c'est un plan fixe. L'image est dynamique par l'agencement de deux actions qui se déroulent en parallèle mettant à profit la profondeur de champ. Siri Melchior crée aussi une grande complicité avec le spectateur qui est plus informé que les personnages.

La bande son agence elle aussi plusieurs sons qui se superposent : la voix de Rita, les bruits du Crocodile et du hérisson. Le tout est unifié par une mélodie jouée à la guitare.

L'affiche ...

Ce très court extrait est situé juste après le générique et le titre du sixième épisode *La Neige*.

Que se passe-t-il dans cet extrait ? [0 : 33 - 0 : 39]

Nous voyons dans le cadre un très beau paysage représentant une plage paradisiaque. Rita et le Crocodile seraient-ils partis en vacances ? Progressivement, un zoom arrière élargit le cadre, le paysage s'avère être un poster accroché au dessus de la baignoire. Siri Melchior joue à nouveau avec la perception du spectateur, elle provoque un effet de surprise très agréable, les éléments révélés progressivement modifient la lecture de l'image.

D'un zoom à l'autre

- Zoom d'Istvan Banyai, La joie par les livres, 2002
<https://www.youtube.com/watch?v=JMhUujrN4iU>
- Le Sourire du loup d'Anne Brouillard, Il était deux fois, 2007
- Petit Cousteau de Jakub Kouril, 2013
<https://vimeo.com/92071821>