



Les animaux en folie



Animal de compagnie, jouet ou personnage de fiction, les animaux sont très présents dans la vie des jeunes enfants. Comme la littérature avant lui, le cinéma à destination des plus petits a créé toute une ménagerie imaginaire, de *La petite Taupe* à *Ernest et Célestine*...

Fort de ce lien entre les animaux et le jeune public, l'équipe du festival « Image par image » met en lumière pour sa dix-neuvième édition, huit courts métrages contemporains dans lesquels les animaux sont à l'honneur.

Dans quatre courts métrages, les animaux interagissent avec les humains. **Le chien** et les animaux de **La Moufle** sont les seuls à garder leurs caractéristiques animales. Les animaux de **Zoo** et plus encore ceux de **La Chasse** ressemblent à des personnages de Cartoon.

Dans les quatre autres, les animaux sont seuls, les humains ne sont pas représentés à leurs cotés. Toutefois ce sont des comportements humains, « prêtés » aux animaux, qui sont mis en scène. Les animaux de **La soupe au caillou** sont habillés, ils vivent dans des maisons, regardent la télévision et discutent entre eux. Les escargots à l'apparence très réaliste de **Im/heure** sont des danseurs émérites. Pour finir, la fourmi rebelle de **Ant** et le petit écureuil curieux de **La luge** personnifient à merveille le goût de la liberté qu'ont certains *petits d'homme*.

Huit courts métrages qui nous parlent des animaux et de nous-mêmes !



zoo

Nina Heckel, France, stop motion en papier relevé et animation 2D numérique, 2018, 3 min 49
<https://vimeo.com/313129016>



« Ça c'est moi et ça c'est ma petite soeur. On est allé au zoo tout à l'heure. Il lui est arrivé un drôle de truc. Il lui arrive toujours des drôles de trucs... ».

Une petite fille dessine confortablement dans son salon, elle nous interpelle pour nous raconter sa dernière sortie au zoo. Son histoire s'anime à l'écran au rythme d'une musique joyeuse. Après la visite traditionnelle aux canards et aux singes, elle décide d'emmener sa petite soeur voir les crocodiles. Et là, surprise, son récit tourne à la catastrophe, la petite soeur est avalée toute crue par les crocodiles. Mais non, c'est une blague ! Nous retrouvons la petite fille dans son salon, elle s'est bien amusée à nous raconter cette fin horrible. Elle reprend son récit en une nouvelle version à la fin tout aussi funeste. Elle nous rassure une nouvelle fois, la sortie ne s'est pas du tout passée comme ça ! D'ailleurs, elle ne s'est pas passée du tout. Elle n'a même pas de petite soeur. Par contre il est temps pour elle d'aller au zoo avec son petit frère Théo...

Ce court métrage réjouissant est l'oeuvre d'une réalisatrice tout juste diplômée de l'école Emile Cohl de Lyon. Elle interprète avec talent une nouvelle de Bernard Friot qui rend hommage à l'imaginaire des enfants et à leur manière de raconter des histoires en mélangeant la réalité et la fiction. L'utilisation de deux techniques d'animation pour différencier le récit cadre des récits enchâssés est particulièrement réussie.

- **L'interprétation d'un texte dans un nouveau média**

Comparer le texte d'origine avec l'interprétation cinématographique proposée par Nina Heckel. Quels éléments autobiographiques a-t-elle glissés dans son film ?

L'image, le mouvement, la bande-son apportent-ils des éléments nouveaux ?

Zoo

Je suis allée au zoo avec ma petite sœur. J'ai vu une dame qui donnait à manger aux canards. Elle leur jetait des morceaux de pain et ils nageaient à toute vitesse pour les attraper. Ensuite, on est passées devant la cage aux singes. Un garçon a lancé une banane à travers les barreaux. Deux petits singes ont dégringolé de leur arbre pour s'en emparer. Ça m'a donné une idée. J'ai pris ma petite sœur par la main et je l'ai emmenée voir les crocodiles. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Ils étaient dans leur mare, en train de dormir, les crocodiles, et il n'y avait que leurs yeux qui dépassaient. J'ai soulevé ma petite sœur et je l'ai lancée par-dessus la barrière, plouf ! au beau milieu de la mare. Alors ils se sont réveillés, les crocodiles, et ils se sont battus pour la croquer ...

Mais non, c'est pas vrai, je raconte des blagues, ça ne s'est pas passé comme ça.

En vrai, je suis allée au zoo avec ma petite sœur. J'ai vu une dame qui ..., etc. Ensuite, on est passées devant la cage aux singes ..., etc. Ça m'a donné une idée. J'ai pris ma petite sœur par la main et je l'ai emmenée voir les crocodiles. Elle a demandé : - Ils sont gentils, les crocodiles ? Je trouvais qu'ils avaient l'air gentil. Ils étaient dans leur mare, en train de dormir, les crocodiles, et il n'y avait que leurs yeux qui dépassaient. Alors, j'ai répondu : - Oh, oui, très gentils. - Je veux les caresser ! a-t-elle dit. J'aime bien ma petite sœur, moi, alors je l'ai aidée à passer par-dessus la barrière. Elle s'est approchée de la mare, elle a tendu la main, un crocodile a ouvert la gueule, a saisi la main de ma petite sœur, et crrrrrrssh, crrrrrshh ! l'a avalée toute crue.

Mais non, c'est pas vrai, je raconte des blagues ... En vrai, je n'ai pas de petite sœur. J'ai juste un petit frère. Benoît, il s'appelle. Cet après-midi, il faut que j'aille le promener. C'est maman qui me l'a demandé. Je vais l'emmener au zoo. - Tu viens, Benoît ?

Encore des Histoires Pressées, Bernard Friot, Milan Jeunesse, 2007

- **Un peu de poésie ...**

Avez-vous vu deux singes jouer à « pierre, feuille, ciseaux » ?



Choisir la strophe de votre choix et illustrez-la avec des couleurs éclatantes !

Avez-vous vu ?

Avez-vous vu le dromadaire
Dont les pieds ne touchent pas terre ?

Avez-vous vu le léopard
Qui aime loger dans les gares ?

Avez-vous vu le vieux lion
Qui joue si bien du violon ?

Avez-vous vu le kangourou
Qui chante et n'a jamais le sou ?

Avez-vous vu l'hippopotame
Qui minaude comme une femme ?

Avez-vous vu le perroquet
Lançant très haut son bilboquet ?

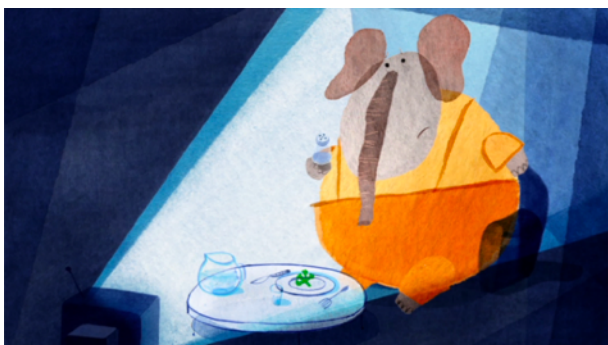
Avez-vous vu la poule au pot
Voler en rassemblant ses os ?

Mais moi, m'avez-vous bien vu, moi,
Que personne jamais ne croit ?

Maurice Carême



Clémentine Robach, France/Belgique, papier découpé numérique, 2015, 7 min 07
DVD *La Chouette, entre veille et sommeil*, Arte Éditions



« Bonjour Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui nous allons apprendre une recette de circonstance, une recette pour les frigos vides, les porte-monnaie vides, les ventres vides... »

Un éléphant prépare son dîner avec la télévision allumée, c'est l'heure de l'émission culinaire regardée par tout le village. Hélas pour lui, sa salière est désespérément vide. Pour donner un peu de goût à son brocolis, il décide d'aller toquer chez ses voisins. Mais ces derniers, fascinés par l'émission télévisée, sont sourds à ses appels. Une coupure de courant salutaire incite tout ce petit monde à se retrouver sur la place du village. Surmontant leurs peurs respectives, ils confectionnent ensemble la fameuse *soupe au caillou* dont ils n'ont pu entendre la recette et discutent jusqu'à tard dans la nuit.

Le deuxième court métrage professionnel de la réalisatrice Clémentine Robach s'inspire d'un conte traditionnel aux nombreuses variantes.

Dans sa version la plus courante, un personnage, animal ou humain, arrive dans un village. Il demande l'hospitalité mais les habitants craintifs refusent de le recevoir. Il demande alors juste de quoi faire une soupe au caillou. Il fait chauffer de l'eau dans un grand chaudron et y place un caillou. Chaque villageois intrigué apporte à tour de rôle un légume et ils se retrouvent tous autour d'une bonne soupe réalisée collectivement. L'étranger quitte le village après ce moment convivial.

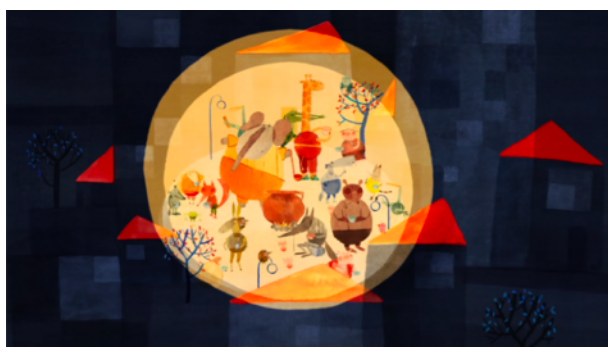
Clémentine Robach apporte quelques variantes à ce scénario type, elle décide tout d'abord que le personnage à l'initiative de la soupe n'est pas un étranger.

De plus, l'époque à laquelle se déroule l'histoire est contemporaine. La télévision, présente dans chaque foyer, a isolé les habitants. Ils ne se parlent plus, ils sont craintifs les uns des autres. L'initiative de l'éléphant permet aux habitants de se rencontrer et de discuter.

• **Mise en bouche**

Les mots ont une place centrale dans le court métrage de Clémentine Robach.

Elle joue notamment avec la variété des voix et des accents donnant aux différents animaux une personnalité singulière.



Quelle interprétation pourriez-vous donner collectivement à ce dialogue ?

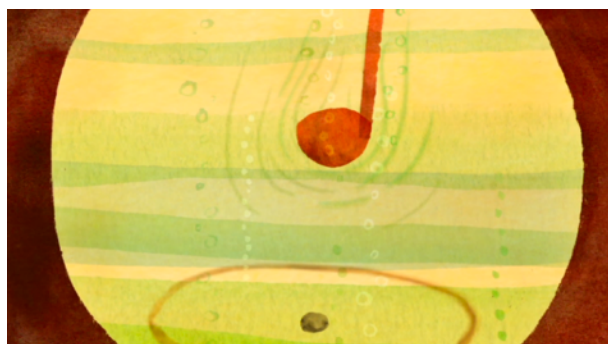
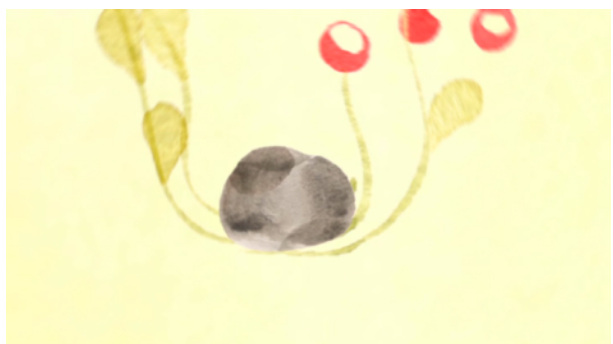
À jouer autour d'un chaudron ! Apparaîtront successivement une souris, un chat, un chien, un crocodile, deux hérissons, deux ânes, un ours et un papillon.

- Si vous permettez, je rajoute un peu de sel, ça me paraît essentiel !
- À mon avis, ça mériterait même du céleri, si ça ne vous dérange pas dame souris.
- A une soupe d'ordinaire, j'y plonge une pomme de terre. Pas vous ?
- Bonne idée les patates, j'ai, pour ma part, pensé aux aromates.
- Pour moi, pas de soupe sans oignon. Aïe, des hérissons.
- Bon, c'est pas qu'on est radin mais nous on n'a plus un radis.
- Pas de loup à l'horizon, je m'en vais améliorer ce bouillon à ma façon.
- Non, Céleste c'est tout ce qui nous reste.

- Voilà, bon, eh, c'est juste un panais, quoi ! C'est pas grand chose hein, c'est désuet, mais après tout, c'est pas mauvais.
- Mais oui monsieur, une pomme et un panais c'est parfait.

• **La danse du caillou dans la marmite**

Scène majeure du film au cours de laquelle le caillou entre réellement en action, tel un mixeur il réduit les légumes attendris par la cuisson en une délicieuse soupe ! Aux images quasi abstraites sont associées une bande son qui mixe, quant à elle, le bruitage et la musique : des sons concrets de caillou raisonnent avec des percussions du monde.



Ecouter l'extrait sans les images pour dessiner ou pour se déplacer au rythme effréné de la bande son.

Regarder l'extrait sans la musique pour le sonoriser avec des objets de la vie quotidienne ou de petites percussions.

le chien

Pierre-Luc Granjon, France, écran d'épingles, 2018, 2 min
<https://vimeo.com/274066309>



Sans paroles, bruitage

Un jeune garçon joue avec une petite voiture à friction. Il est interrompu par les aboiements d'un chien qu'il rejoint à l'extérieur de la maison. Ensemble, ils vont se balader en forêt. Le jeune garçon a sommeil, il s'endort au pied d'un arbre et rêve. A son réveil, un oiseau vient se poser sur son nez. L'enfant et le chien reprennent leur promenade, ils atteignent un village. Le jeune garçon ouvre la porte d'un café, le chien pénètre à l'intérieur. Le jeune garçon ferme la porte sur lui et part.

Pierre-Luc Granjon nous invite à une nouvelle balade en forêt en compagnie d'un enfant et d'un chien. Scénario minimaliste, nous ne saurons d'eux que l'essentiel, le plaisir partagé à flâner dans une nature accueillante. Les images en noir & blanc réalisées sur l'Épinette, écran d'épingles d'Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, sont magnifiques. Apparitions, disparitions et métamorphoses touchent les personnages comme les décors.

- **D'un court à l'autre ...**

Quels liens pouvons nous tisser entre le premier court métrage de Pierre-Luc Granjon, *Petite Escapade* et *Le Chien* ?



Petite Escapade, Pierre-Luc Granjon, 2001

- **Une collection qui ne demande qu'à s'enrichir**



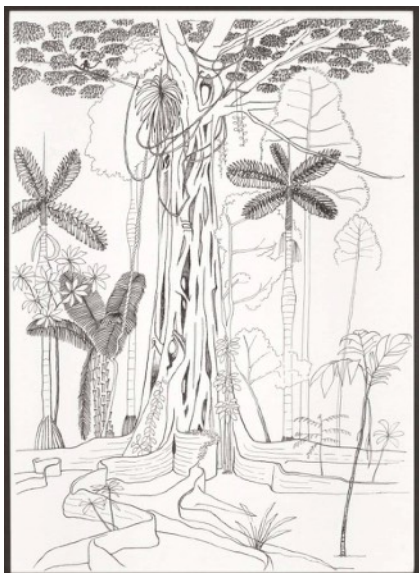
Trois photogrammes extraits du court métrage *Le Chien* de Pierre-Luc Granjon, 2018



Voyage Through Brazil, Cassio Vasconcellos, 2015
photographie



Le Paysagiste, Jacques Drouin, 1976
écran d'épingles



Ficus étrangleur, Francis Hallé
dessin



Jardin japonais, Luiz Zerbini, 2016
monotype



Sapins en hiver, Albert-Renger Patzsch, 1956
photographie



La chute de la maison Ushuer, Alexandre Alexeïeff, 1929
gravure

A vous de continuer cette collection d'images en noir & blanc.
Cherchez un arbre près de chez vous, touchez-le, sentez-le, photographiez-le sous tous les angles et à toute saison.
Vous pouvez aussi le dessiner, réaliser des empreintes avec ses feuilles ...



Alexey Alekseev, France, animation 2D numérique, 2017, 5 min 36



Sans paroles, bruitage, musique

Un chasseur atteint de myopie part à la chasse en prenant successivement un lapin et un chou pour son chien. Les animaux qu'il va rencontrer vont devoir réagir à ce visiteur inattendu et inadapté. Fort heureusement, seule une pancarte indiquant « la chasse en cours » sera victime d'une volée de chevrotine.

Dans la veine de sa série TV *Log Jam*, *La Chasse* n'a d'autre ambition que de nous muscler les zygomatiques. Le rythme des situations, tout aussi stupides les unes que les autres, est soutenu par une bande-son très efficace. Les effets de *Mickey Mousing* et la musique retransmise par la radio du chasseur nous font participer corporellement à ce délire animé.



KJFG n° 5, Alexey Alekseev, 2008

- **Le comique dans les cartoon**

Enfant, Alexey Alekseev regardait une série très populaire à la télévision russe, *Nu, pogodi !*, un cartoon soviétique hilarant ! Ses films s'inscrivent dans ce comique issu des films burlesques.

Le comique de geste et le comique de situation sont particulièrement présents dans *La Chasse*.



chute



course



coup



quiproquo

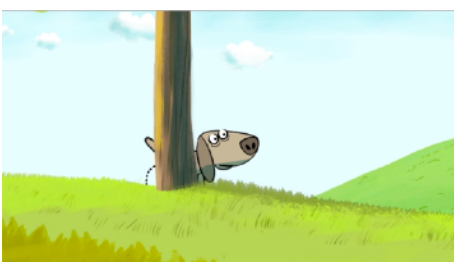


inattendu

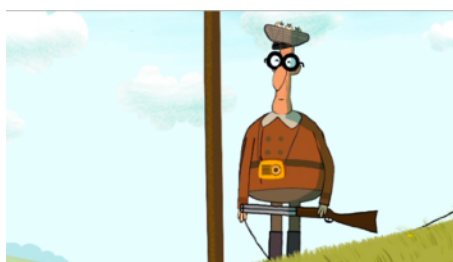


objet

Mais aussi



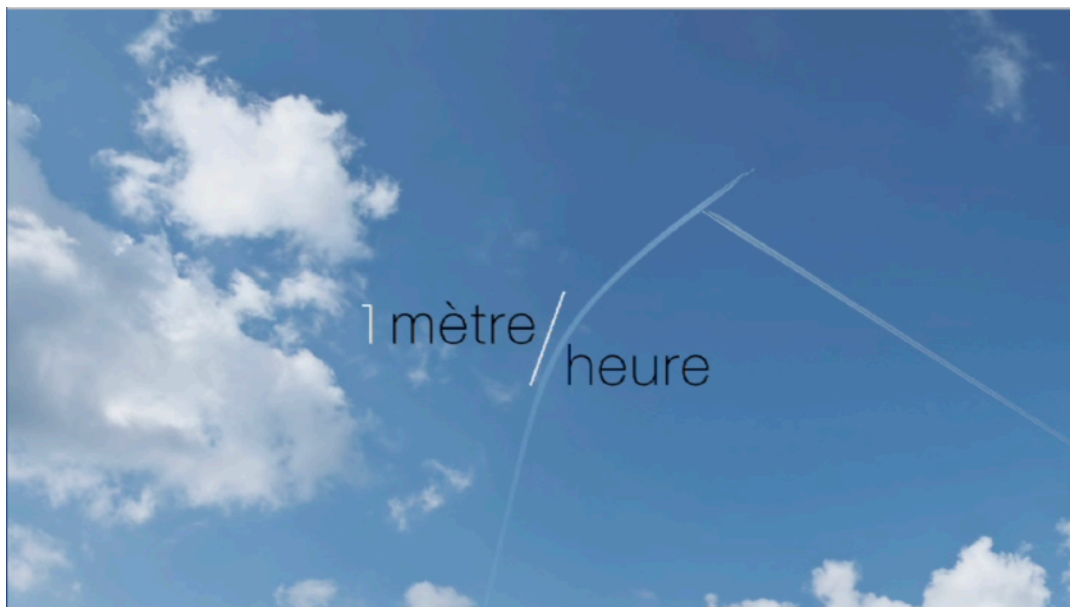
comique de répétition



comique de caractère



comique de mot



Nicolas Deveaux, France, animation 3D & Effets visuels, 2017, 9 min

<https://www.arte.tv/fr/videos/062874-000-A/I-metre-heure/>



Sans paroles, bruitage, musique

Saviez-vous que certains escargots se donnent rendez-vous dans les aéroports pour danser sur une aile d'avion ? Ils glissent et réalisent des chorégraphies variées au fil du temps qui passe, défiant les dangers qui les menacent : un oiseau prédateur ou la vitesse de vol d'un avion de ligne.

Avec *1 mètre / heure* Nicolas Devaux clôt sa trilogie sur les animaux athlètes. Derrière ses titres aux données numériques (*7 tonnes 2* et *5 mètres 80*) se cachent un éléphant aimant sauter sur un trampoline et des girafes spécialistes de danse aquatique. Nicolas Devaux aime jouer avec l'impression de réalité donnée par l'image de synthèse pour faire réaliser aux animaux des mouvements surréalistes et poétiques. Lors d'une rencontre (<http://www.bloomprod.fr/festival-serie-serie/>) avec quatre enfants, un jeune garçon de 7 ans lui demandait si dans la série *Athleticus* les animaux étaient vrais. Voici sa réponse :

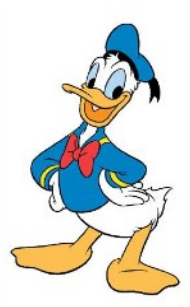
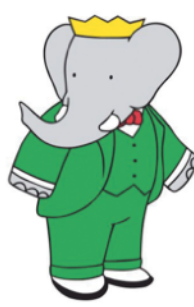
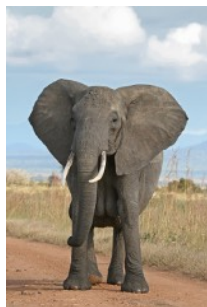
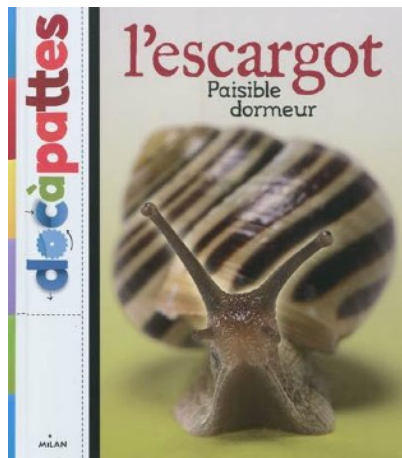
« J'aime bien faire croire que c'est des vrais animaux, qu'on est l'impression que c'est eux qui vivent l'action. C'est pas des humains qui ont des formes d'animaux, c'est plutôt des animaux qui vont faire comme les humains. Comme s'ils nous avaient vu faire et qu'ils avaient envie de faire la même chose. » Quand l'anthropomorphisme croise les outils numériques, l'effet est saisissant !

- **Des escargots voyageurs**

Incruster l'image d'une coquille d'escargot dans le décor de votre choix.



- **Du réel à la fiction ou vis et versa ...**



- **Un élevage en classe ou à la maison**

Un document éducol : <https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/>

Ress_cl_Explorer_elevages_456457.pdf

Un document « La main à la pâte » : https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/fondation/prix/2009/1542_prix2009_2.pdf

ANT

Julia Ocker, Allemagne, animation 2D numérique, 2017, 3 min 37

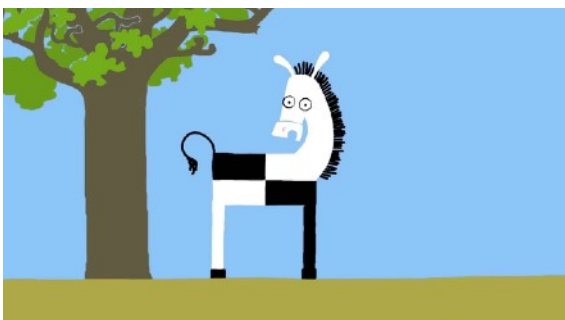
<https://www.youtube.com/watch?v=pCxY70kPDnM>



Onomatopées, bruitage, musique

Peut-on travailler efficacement et s'amuser en même temps ? Une petite fourmi imaginative va introduire le désordre dans sa fourmilière. Ses idées nouvelles vont permettre la mise en place d'une nouvelle organisation du travail.

Julia Ocker réalise en 2013 son premier film indépendant, *Zebra* (<https://www.youtube.com/watch?v=n5yn7V5QOAE>). Sélectionné dans de nombreux festivals, l'histoire de son zèbre au pelage changeant séduit le public par son humour graphique. Forte de ce premier galop d'essai, Julia Ocker développe une série *Animanimals* avec la complicité du studio allemand, *Filmbilder*. *La fourmi* est venu rejoindre une vache, une pieuvre, un crocodile, un loup, une salamandre, un lion et un paresseux. Une ménagerie éclectique qui ne cesse de croître, 26 épisodes ont été à ce jour réalisés.



Zebra, Julia Ocker, 2013

- **Une réputation solidement ancrée**

La réputation de la fourmi travailleuse est solidement ancrée dans nos représentations. Les fables d'Esopé et de Jean de la Fontaine ne sont pas étrangères à la construction de ce mythe.

On était en hiver et les fourmis faisaient sécher leur grain que la pluie avait mouillé. Une cigale affamée leur demanda de quoi manger. Mais les fourmis lui dirent : Pourquoi n'as-tu pas, toi aussi, amassé des provisions durant l'été ? – Je n'en ai pas eu le temps, répondit la cigale, cet été je musiquais. – Eh bien, après la flûte de l'été, la danse de l'hiver », conclurent les fourmis. Et elles éclatèrent de rire.

Esopé, VIème siècle avant J.-C.



Jean de La Fontaine, 1668

- **A quoi ça sert de travailler ?**

Peut-on avoir du plaisir en travaillant ? Le travail artistique est-il utile à la société ?

Lire l'album illustré de Leo Lionni, *Frédéric* et voir son adaptation cinématographique réalisée par Giulio Gianini.



« Frédéric, pourquoi ne travailles-tu pas ? »

« Mais si, je travaille », répondit-il.

« Je fais provision de soleil pour l'hiver, quand il fera froid et sombre. »

- **Du réel à la fiction ou vis et versa ... (2)**



Pourquoi certaines fourmis font-elles des réserves de feuilles ?





Clémentine Robach, France/Belgique, technique du papier découpé, 2014, 8 min 28
DVD *La Chouette, entre veille et sommeil*, Arte Éditions



Sans paroles, bruitage, musique

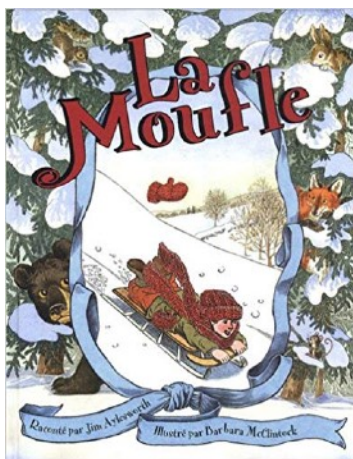
C'est l'hiver, une petite fille et son grand-père installent un nichoir pour les oiseaux. La petite fille remarque un écureuil transi de froid, elle lui laisse une de ses moufles avant de rejoindre la chaleur de sa maison. Que va-t-il se passer pendant son sommeil ?

Le programme *Les animaux en folie* présente les deux courts métrages professionnels de Clémentine Robach. Réalisée un an avant *La soupe au Caillou*, *La Moufle* est une adaptation d'un conte de Noël traditionnel ukrainien. À partir du scénario écrit par Arnaud Demuynck des Films du Nord, Clémentine Robach développe un univers tout en douceur porté par la musique, les textures et les valeurs mises en scène : une relation au monde attentive, des petits gestes qui sauvent.

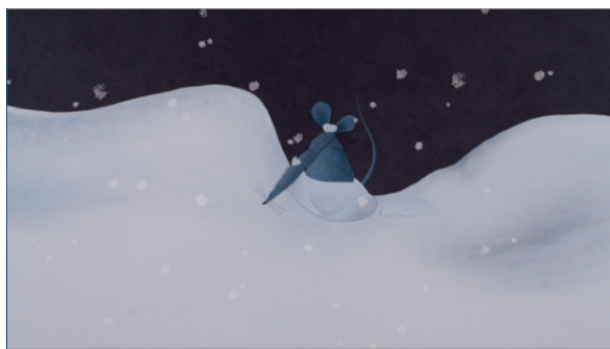
- **Comparer différentes versions de ce conte**

Un film et de nombreux albums illustrés proposent une interprétation de ce conte oral, voir « D'autres films, d'autres livres ».

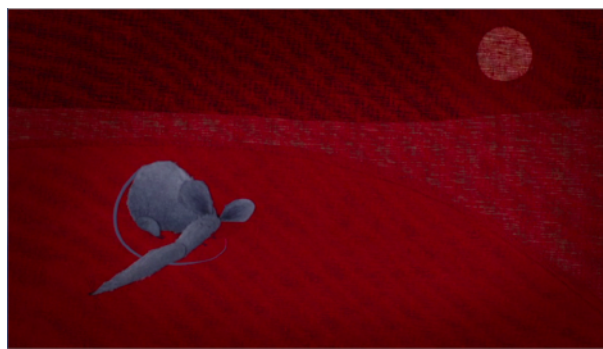
Partir à la recherche des ressemblances et des différences entre ces différents mediums. Il existe un album papier et un album numérique inspirés du court métrage de Clémentine Robach. Découvrir la collection <https://lachouetteducinema.com/>



• Jouer avec les contraires



extérieur



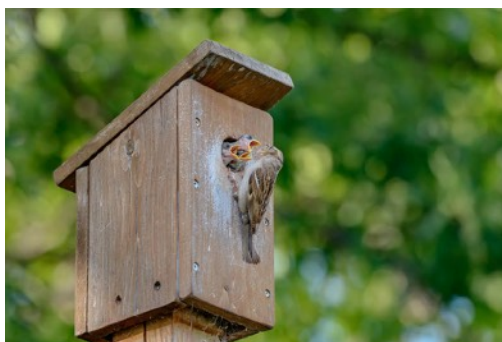
intérieur

jour / nuit - froid / chaud - grand / petit - doux / rugueux - lourd / léger - serré / éparpillé - hiver / été - éveil / sommeil - abîmer / réparer

• Du réel à la fiction ou vis et versa ... (3)

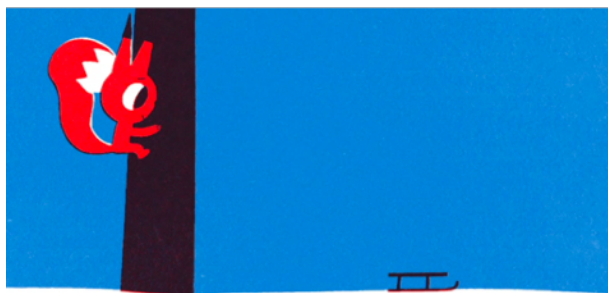
Les animaux mis en scène dans *La Moufle* ne partent pas pendant l'hiver. Certains comme la souris, l'écureuil, le lapin ou le renard s'adaptent : ils font des provisions ou des réserves de graisse, leur pelage devient plus dense, ils cherchent ou construisent des refuges. D'autres comme l'ours ou la puce vivent au ralenti, ils dorment la plupart du temps.

On peut aider les oiseaux qui ne migrent pas en leur construisant des nichoirs et des mangeoires.





Olesya Shchukina, Russie, 2D numérique, 2016, 4 min 19



Sans paroles, bruitage, musique

Un jeune écureuil joue avec une bande de joyeux bouvreuils lorsqu'il découvre une luge abandonnée. Il apprend peu à peu à utiliser cet objet inconnu et découvre les plaisirs de la glisse et les émotions fortes qu'elle peut générer.

- **Rencontre avec la réalisatrice Olesya Shchukina**

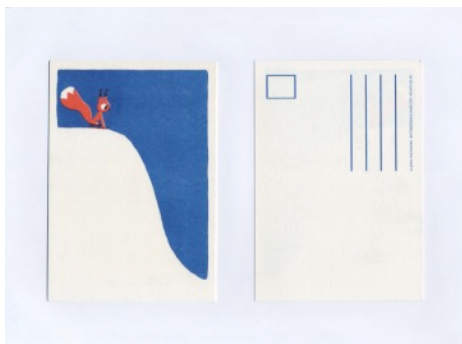
Pour lire l'intégralité de l'interview : <http://lafilledecorinthe.com/wordpress/2019/09/olesya-shchukina-illustratrice-et-cineaste-danimation/>

... Et pour ton court métrage *La luge* qui est présent dans le programme *Les animaux en folie* ?

Pour *la luge* c'est un choix déterminé d'utiliser l'animation 2D numérique. Tout est parti d'une carte postale que j'avais créée auparavant. J'aime, entre deux projets d'animation, faire des illustrations. Ça me repose, on a un résultat plus rapide. J'aime aussi m'exprimer avec une seule image.

J'avais créé cette carte pour mes amis à l'occasion des fêtes de fin d'année. J'ai utilisé le Risographe pour la fabriquer. C'est une machine qui permet une technique de reproduction par pochoir. Beaucoup d'illustrateurs l'utilisent. On imprime les couleurs les unes après les autres. J'ai travaillé uniquement avec du bleu et du rouge. Le blanc est celui du papier, le noir est réalisé en mélangeant le bleu et le rouge.

Le directeur artistique du studio russe Soyuzmultfilm a vu la carte sur ma page Facebook. Il connaissait *Le vélo de l'éléphant*, il m'a contacté et m'a demandé de faire un film à partir de cette image. J'ai aimé travailler sur cet univers minimaliste. Les idées de mes scénarios arrivent souvent comme ça : j'ai une image en tête et j'essaie de voir ce qu'il y a avant et après.



- **Deux fiches à télécharger**

La luge, Olesya Shchukina, 2016

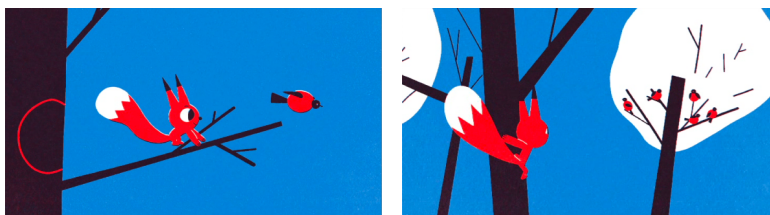
De plus en plus haut, de plus en plus loin ...



La luge, Olesya Shchukina, 2016

Jeux de regard

Le spectateur voit l'écureuil en train de regarder les oiseaux, il a un point de vue extérieur à la scène.



Le spectateur voit l'écureuil regardait quelque chose qui est en hors-champ. Dans le photogramme suivant, le spectateur est à la place de l'écureuil, il voit à travers ses yeux, c'est un plan subjectif.



LE CINEMA D'ANIMATION PAS À PAS !

Un peu de technique pour comprendre ce qui différencie le cinéma d'animation du cinéma en prise de vue continue.

La majorité des films du programme ont des images qui ont été dessinées. Ces images ont ensuite été enregistrées une à une pour donner l'illusion du mouvement.

La Moufle, Le Chien et une partie de **Zoo** sont réalisés avec des techniques traditionnelles.

La moufle utilise la technique du papier découpé. L'animation est réalisée au banc titre. L'appareil photo est placé au dessus des éléments à animer.



Making-of de *La Moufle* : <https://vimeo.com/172876475>

Dans *Zoo*, les scènes montrant la petite fille conteuse sont réalisées avec la technique du papier relevé. L'appareil photo est placé face aux éléments à animer.



Making-of de la technique du papier relevé utilisé dans le film *Under London* :

<https://www.youtube.com/watch?v=rWAf66zorgI>

Un autre très beau court métrage utilise cette technique rare, *La Petite marchande d'allumettes* de Anne Baillod et de Jean Favarel.

L'écran d'épingles d'Alexandre Alexeïeff et Claire Parker



« Sur l'écran d'épingles, on ne dessine pas, on peint en exerçant une pression. On ne trace pas, on modèle. » Alexandre Alexeïeff

Pour comprendre le fonctionnement de cet instrument conçu et utilisé par le graveur russe Alexandre Alexeïeff et l'ingénieure américaine Claire Parker, voir une vidéo réalisée en 1973 par Norman McLaren : https://www.onf.ca/film/ecran_epingles/

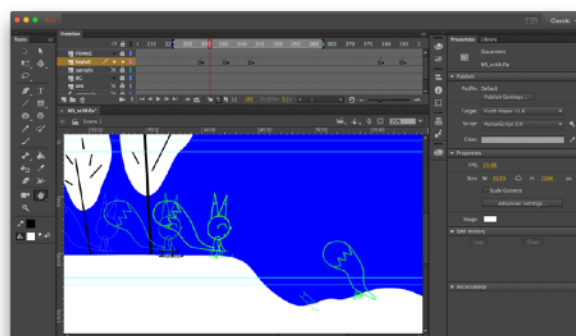
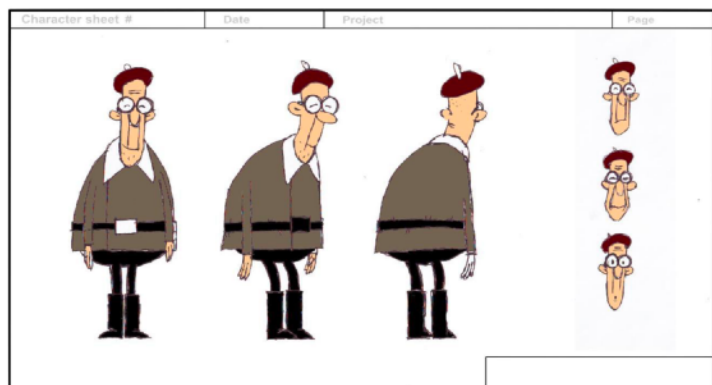
En juillet 2012, le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) achète l'Épinette, le dernier écran d'épingles construit en 1977 par ses inventeurs. L'objectif n'est pas de mettre cet instrument dans un musée mais de permettre à des cinéastes de l'utiliser. Huit artistes sont retenus et bénéficient d'une résidence d'un mois à Bois d'Arcy pour découvrir les possibilités de cet instrument. Pierre-Luc Granjon est l'un d'eux.

« L'écran d'épingles m'a principalement appris à travailler et à dessiner avec l'ombre et la lumière. C'est aussi un outil extraordinaire pour faire apparaître ou disparaître les décors ou les personnages, et cela peut influencer toute la mise en scène. Je n'avais pas scénario, j'étais là pour tester l'écran, et j'ai travaillé en deux sessions. Les deux premières semaines, j'ai fait le long plan-séquence central, qui démarre avec l'enfant qui joue et qui entend le chien, et qui dure jusqu'au moment où le chien rejoint l'enfant après le rêve. Je suis retourné à Bois d'Arcy quelques mois plus tard pour deux autres semaines, avec l'envie d'ajouter des plans avant et après ce plan central pour parvenir à une petite histoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler au jour le jour, sans savoir où me mènerait cette promenade en forêt. »

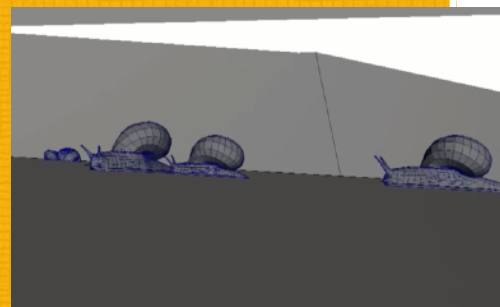
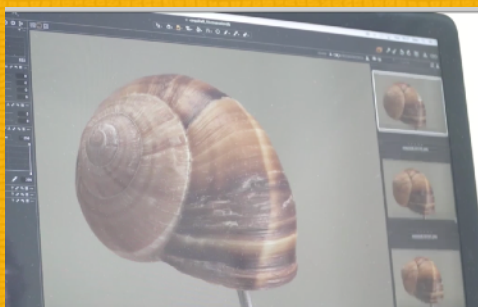


L'appareil photo, situé derrière Pierre-Luc, enregistre les étapes successives de l'image, c'est une animation en direct.

De nombreux courts métrages sont maintenant réalisés en 2D numérique, l'outil ordinateur y est prédominant. C'est le cas pour *La soupe au caillou*, *La chasse*, *La fourmi*, *La luge* et une partie de *Zoo*. Les dessins peuvent être scannés ou réalisés directement sur une tablette graphique. L'animation s'effectue à l'aide de logiciels 2D.



Dans son court métrage *1 mètre/heure*, Nicolas Deveaux utilise le principe de la photogrammétrie pour modéliser virtuellement des coquilles d'escargot à partir de nombreuses photos d'une coquille réelle.



Il utilise aussi le procédé du timelapse pour donner des effets d'accélééré.

Making-of de *1 mètre/heure* : <https://www.arte.tv/fr/videos/085552-000-A/making-of-un-metre-heure/>

D'autres films, d'autres livres

- ✓ *La loi du plus fort*, Pascale Hecquet, 2015 DVD *La Fontaine fait son cinéma*
- ✓ *Histoire à la courte paille*, Gianni Rodari, Livre de Poche Jeunesse, 2014
- ✓ *Zoo*, Dedieu & compagnie, Giboulées, 2009
- ✓ *Zoo Logique*, Joëlle Jolivet, Seuil, 2012
- ✓ *Zoo*, Anthony Browne, Kaléidoscope, 1992

- ✓ *La Chouette entre veille et sommeil*, DVD Arte Editions, 2017
- ✓ *Une soupe au caillou*, Anaïs Vaugelade, L'école des loisirs, 2000
- ✓ *La soupe aux cailloux de Fou, Lou et Shou*, Jon Muth, Fei, 2016
- ✓ *La soupe de pierres*, Evelyne Brisou-Pellen, Roland Garrigue, Didier Jeunesse, 2019

- ✓ *Petites Z'escapades*, DVD Folimage, 2014
- ✓ *Le Paysagiste*, Jacques Drouin, 1976 https://www.onf.ca/film/le_paysagiste/
- ✓ *Une nuit sur le mont Chauve*, Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, 1933
- ✓ *Alexeïeff / Parker, montreurs d'ombres*, Éditions de l'oeil, 2015

- ✓ *Log Jam*, Alexey Alekseev, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRpf7I9k2w9IXDbKX0qpcLj4XsxUQLJ>
- ✓ *Huhu*, Alexey Alekseev, <https://www.youtube.com/watch?v=mg3rrMSpfEg>
- ✓ *Shaun le mouton des studios Aardman*, série et films

- ✓ *Les devinettes de Reinette, l'escargot*, Isabelle Duval, <https://www.youtube.com/watch?v=9ZXgPfoYZ0s>
- ✓ *Deux escargots s'en vont*, Jean-Pierre Jeunet, Romain Segaud, 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=W9Y4lnZ7bj8>
- ✓ *Athléticus*, <https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017401/athleticus/RC-016253/athleticus-saison-2/>

- ✓ *Animanimals*, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLRERRyVDaI6P34C-ffyoOm0C28ts-O-Ph>
- ✓ *Dossier Autour d'un élevage de fourmis*, https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/HandiSciences/Fiche_14_1415_Les_fourmis.pdf
- ✓ *Pik, Pik, Pik*, Dimitry Vysotskiy, 2014, DVD *Monsieur-Bout-de-Bois*
- ✓ *Le voyage de la fourmi*, Edouard Nasarov, 1983 <https://www.youtube.com/watch?v=eC7Mx3KQIpU>
- ✓ *Suivons une fourmi*, Tsutomu Kikuchi, L'école des loisirs, 1996
- ✓ *La fourmi. Les sciences naturelles de Tatsu Nagata*, Seuil Jeunesse, 2006

- ✓ *La moufle*, Robert Giraud, Gérard Franquin, Albums du Père Castor, 2000
- ✓ *La moufle*, Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse, 2009
- ✓ *La moufle*, Diane Barbara, Frédérick Manson, Actes Sud Junior, 2006
- ✓ *La moufle de Natalia Martchenkova*, 1996, <http://www.jaime-lukraine.fr/aime/pour-enfants/moufle>
- ✓ *La moufle*, Bernard Villiot, Antoine Guillopé, Élan Vert Éditions, 2012

- ✓ *Vive la neige !*, Kazuo Iwamura, Mijade, 2005
- ✓ *Milo à la neige*, Anne Pym, Francisco Pittau, Pastel, 2019
- ✓ *La luge et le dragon*, Eugenia Zhirkova, 2017 dans le DVD *Petits contes sous la neige*

Le Conseil départemental
soutient le cinéma en Val d'Oise

