

Formation Collège au Cinéma

L'île de Black Mor

De Jean François Laguionie

Isabelle Dumas

isabelle.richard3@ac-lyon.fr

Fiche technique :

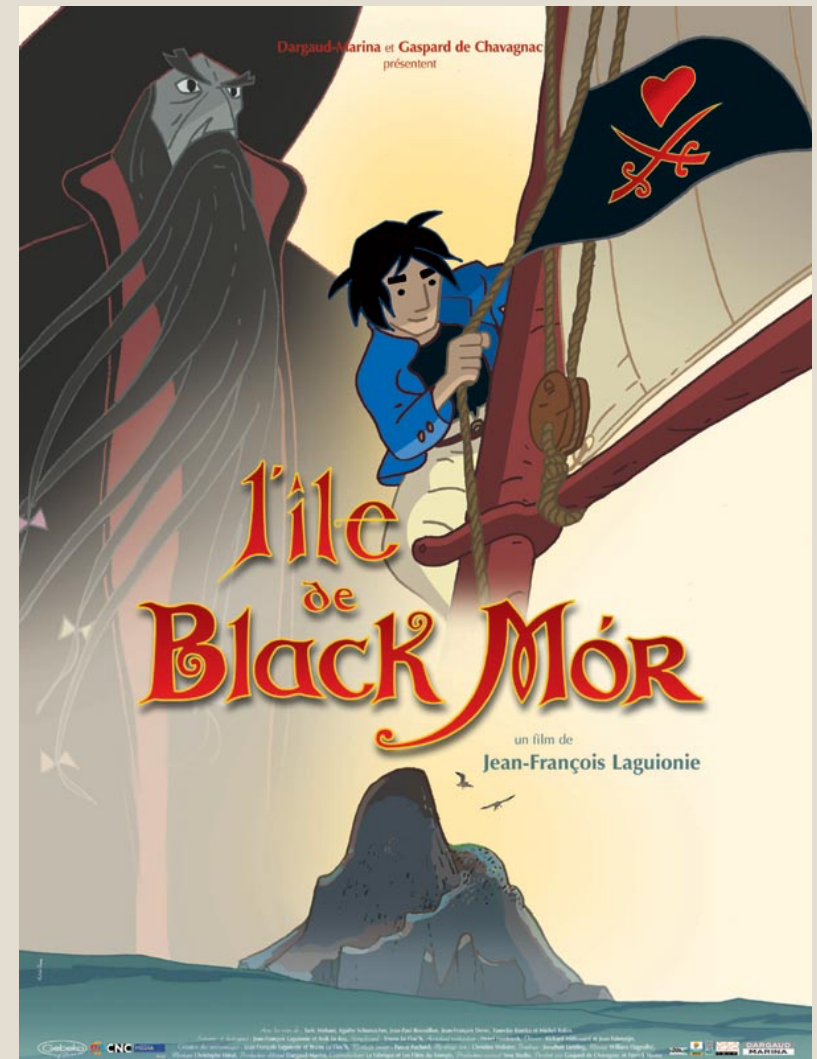
Date de sortie : 2004, film français

Durée : 1h25

Production : Dargaud Marina

Scénario : Jean François Laguionie (adaptation de son roman) et Anik Le Ray

Musique : Christophe Heral

<http://fr.web.img3.acst.a.n.et/medias/nmedia/18/35/19/30/18371173.jpg>

Rappel

Collège au cinéma : dispositif national attaché aux ministères de l'Education et de la culture et en partenariat avec les conseils généraux des départements.

Objectifs :

- Découvrir un film (du patrimoine et d'art et d'essai) par trimestre dans une salle de cinéma.
- Aborder en classe la question de l'éducation à l'image, notamment avec l'HDA. Le dispositif peut être exploité dans le cadre des EPI, notamment avec la thématique « cultures et création artistiques ».
- Des documents pédagogiques exploitables en classe sont fournis aux enseignants et aux élèves.
- L'intérêt du dispositif dans les collèges est d'être pluridisciplinaire, l'action doit figurer dans le projet de l'établissement (dossier à remplir / salle de cinéma prête à accueillir les élèves / inscriptions auprès de la DAFOP / Formiris pour le privé)
- 6 formations financées, soit un professeur par formation si l'établissement a l'action sur les deux niveaux. Une journée pour le stage B qui a lieu à l'institut Lumière le lundi 6 février 2017 sur le thème de la mise en scène.

Régine Claude, chargée de mission : regine.claude@ac-lyon.fr

Les professeurs relais :

Dans l'Ain : Jean-François Dupont, Collège Louise de Savoie (j.francois.dupont@ac-lyon.fr)

Dans la Loire : Sabine Cros, Collège Honoré d'Urfé (Sabine.Cros@ac-lyon.fr)

Blog Collège au Cinéma de l'Académie de Lyon : <http://collegesaucinema.blogs.laclassse.com/>

Plan de la formation

- 1 – Des documents à exploiter en classe
- 2 – Avant le film : affiche et bande annonce
- 3 – Des images animées au cinéma d'animation
- 4 – Le réalisateur, un artisan du dessin animé
- 5 – Le film, sources d'inspiration, références, travail d'équipe
- 6 – Le cadre spatio-temporel, les personnages, la narration
- 7 – Les thématiques à exploiter
- 8 – Analyse de séquences, vocabulaire de l'image

I - Une sélection de documents existants à étudier ou à exploiter en classe.

Site de l'académie de Poitiers :

<http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article390>

- Plusieurs fiches de travail sur la musique du film, la bande annonce, le livre et le film, les effets stylistiques, les personnages.

L'île de Black Mar

La musique

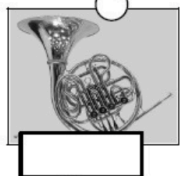
Activité 2

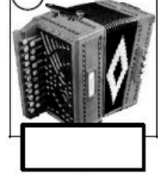
Extrait 1

1) Quand commence précisément la musique ? A quel procédé cinématographique est-elle associée ?

2) Indiquez le nom de ces instruments (harpe, piano, quatuor à cordes, accordéon, castagnettes, cloches tubulaires). Quels sont ceux qui jouent dans cet extrait ? Numérotez-les par ordre d'apparition.

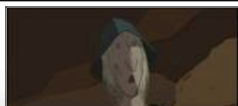

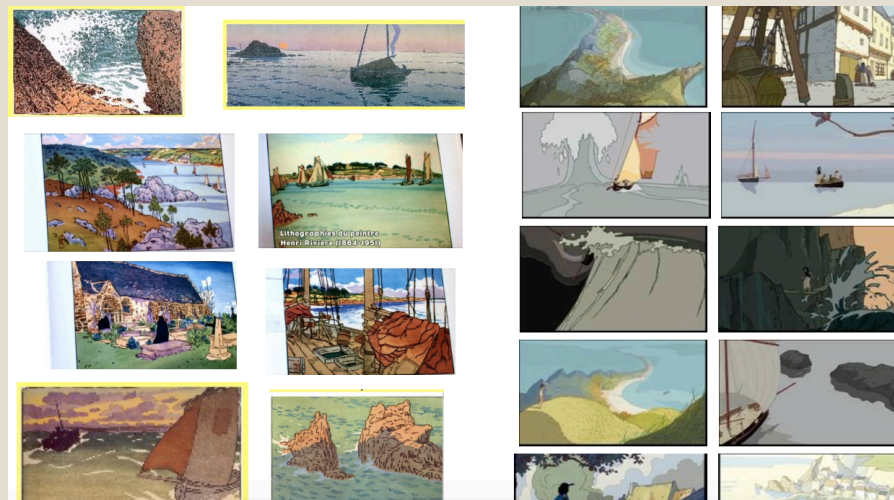

II - Les visages

	Laguionie dit à propos de ses personnages « <i>qu'il est allé croquer des trognes</i> » : que signifie cette expression ?
	Quels éléments de ces visages font de ces personnages des trognes ?
	
	

Le site de collegeaucinema37.com

- Des fiches corrigées à exploiter avec les élèves sur l’affiche, le vocabulaire.
- Des parallèles avec d’autres œuvres comme *l’île au trésor* de Stevenson ou *Melancholia* de Victor Hugo
- Des expressions écrites et évaluations.

Séquence cinéma sur *L’île de Black Mor* de Jean-François Laguionie

SOMMAIRE

Séances	Supports / Thèmes traités /	Objectifs : Travail demandé
1.	L'histoire du cinéma en BD	Oral : Lecture en classe entière
2	Lexique du cinéma	Exercices oraux appliqués à un film d'animation Exercices écrits : dessinés de plans
3	Visionnement du film (en salle de cinéma) <i>L’île de Black Mor</i> , Jean-François Laguionie	
4	L’île de Black Mor a. Lecture de l’affiche	Oral : étude du visible et du lisible + prise de notes Écriture : Rédigez à la maison les notes. Point de vue sur le film.
	b. Fiche document du C N C	Oral : lecture en classe et à la maison

Fiche cinéma sur *L’île de Black Mor* de Jean-François Laguionie

A. Lecture de l’affiche : Le lisible et le visible

I. Le lisible : observez le texte

1. Le titre :

- Sa place ; sa disposition ; taille, couleur et épaisseur des lettres ?

2. Les autres détails :

- Où sont-ils placés sur l’affiche ?
- Sur qui fournit-on des renseignements ? Quel type de renseignements ?
- Que pouvez-vous dire sur la réalisation d’un film d’animation, à partir de vos remarques précédentes ?

II. Le visible : observez l’image

1. Quelle est la nature de l’image (peinture, photographie...) ? Qui est l’auteur ?
2. Quelle est la technique utilisée pour créer l’affiche (gouache, crayon...) ?
3. A quelle époque ou à quelle date l’image fait-elle référence ?
4. Une image peut-être descriptive (explicite : ce que l’on voit) mais aussi sensitive

Séance vocabulaire sur *L’île de Black Mor* de Jean-François Laguionie

Document corrigé

1. Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots suivants :

Orphelinat Nom /masculin	Établissement où l’o élève des enfants qui ont perdu leurs parents.
Bagnard Nom / masculin	Personne purgeant une peine de travaux forcés dans un établissement pénitentiaire.
Pirate Nom / masculin	Bandit des mers qui opère pour son propre compte.
Corsaire Nom / masculin	Il court les mers pour le compte de son pays. Titulaire d’une « lettre de marque »
Flibustier Nom / masculin	Victime d’un pillage, titulaire d’une « lettre de marque », il devient pirate pour récupérer son bien.
Forban Nom	Coureur des mers sans « lettre de marque », il sévit pour son propre compte.

Le site : pedagogie.ac-nantes.fr

<http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/enseignement/sequences/a-la-decouverte-de-l-ile-de-black-mor-954144.kjsp?RH=PER>

- Un déroulement de séquence complet
- Des documents spécifiques en histoire géo avec un diaporama pour travailler un projet de carnet de voyage
- Un glossaire de la marine
- Une fiche sur le vocabulaire de l'image

Les définitions des mots en rouge sont à connaître.

Les mots en vert désignent des voiles ou des mâts.

Abordage		1. Assaut donné bord à bord d'un navire à un autre. 2. Action d'atteindre un rivage, d'aborder.
Amarre		Chaînes ou cordages servant à tenir le navire le long du quai.
Aarrer		Maintenir contre un quai à l'aide d' amarres .
Artimon		Mât arrière de tout voilier à trois mâts ou davantage.
Bâbord		Côté gauche du navire (quand on regarde vers l'avant).
Barre		Emplacement où se tient l'homme de barre, qui s'occupe de la direction du bateau.
Batterie		Pont muni de canons.
Bau		Poutre supportant un pont de navire.
Beaupré		Mât placé à l'avant d'un voilier. Les focs (sortes de voiles) y sont amurés (attachés).
Bord		Côté d'un navire. (cf. bâbord , tribord et virer)
Bordée		Sens le plus courant: route faite par un navire entre deux changements de cap, en gardant le vent du même côté.
Border		Raidir le cordage d'une voile.
Branle-bas		1. Lever de l'équipage. 2. Préparatifs de combat. Branles est l'ancien nom des hamacs. On doit les décrocher - mettre bas - à l'occasion du réveil ou du combat.

académie Nantes lettres

focus | actualités | repères institutionnels | enseignement | formation | convergences | bibliothèque

progressions | séquences | séances | projets | interdisciplinarité

s'identifier portail personnel ETNA caribbes, portail collaboratif Recherche

espace pédagogique > disciplines du second degré > lettres > enseignement > séquences

à la découverte de L'île de Black Mor mis à jour le 24/03/2016

 Une séquence sur une œuvre filmique intégrale, L'île de Black Mor de Jean-François Laguionie (2004), invite les élèves à interroger la nature et le sens du récit, entre aventure et expérience formatrice. L'étude croise les approches pluridisciplinaires pour révéler la richesse de l'œuvre.

mots clés : cinéma, film, récit d'aventure, récit de formation, voyage, ailleurs, inconnu, se chercher, se construire

Contexte

Le récit d'aventure
 Cette séquence intervient après une séquence de cinq semaines sur Le Livre des merveilles de Marco Polo soulevant la problématique suivante : "Pourquoi lire ou écrire des récits d'aventure ?". Les élèves ont été sensibilisés aux caractéristiques et aux finalités du récit d'aventure aussi bien dans sa langue et que dans sa construction. Ils abordent à présent l'étude d'une œuvre filmique intégrale, L'île de Black Mor de Jean-François Laguionie (2004).

Une expérience formatrice
 Si Marco Polo aborde le récit d'aventure sous la forme d'un "devisement du monde", Jean-François Laguionie privilégie sa dimension d'expérience formatrice, se situant ainsi au croisement des genres, entre récit d'aventure et récit de formation.

Une approche pluridisciplinaire
 Le film permet de mener une étude pluridisciplinaire en collaboration avec les enseignants de musique, d'arts plastiques et d'histoire-géographie. Il s'agit de montrer la richesse de l'œuvre en abordant ses différentes facettes et la complémentarité de celles-ci.

À l'école du cinéma
 Cette étude s'inscrit dans le projet de Collège au cinéma dont la sélection de cette année traite du thème de l'aventure avec "L'Homme de Rio" de Philippe de Broca (1964) et "Wadjda" d'Haïfaa Al-Mansour (2012), thème qui sera le fil rouge de l'année en cours de français (voir progression annuelle). Il s'agit d'une année de films de réalisateurs masculins et courts.

Oeuvre étudiée
 L'île de Black Mor de Jean-François Laguionie (2004), film sélectionné pour "Collège au cinéma", est un film d'animation français adapté à un public d'élèves de Cinquième. Outre sa thématique, sa construction et sa richesse en font une œuvre remarquable et propice à l'étude en classe. Cette séquence s'inspire des pistes de travail élaborées par l'équipe Maine et Loire de Collège au cinéma en 2013-2014.

Problématique

La problématique de la séquence
 L'île de Black Mor de Jean-François Laguionie est-il un récit d'aventure ou un récit de formation ?

Définitions
 Concernant le parcours du jeune Nowere dans L'île de Black Mor qui l'amène par le biais de nombreuses péripéties à découvrir sa véritable identité, à rencontrer l'amour et à rallier la piraterie, nous préférons le terme de parcours de formation à celui d'apprentissage qui fait référence à une forme littéraire très codifiée du XIXème siècle et à celui de parcours initiatique, processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances et l'admission aux activités d'une communauté religieuse ou d'une société secrète. Il s'agit bien d'un récit dans lequel un héros jeune, est amené, à l'occasion de rencontres successives et de circonstances diverses, à acquérir une expérience et à former sa personnalité, sur le plan sentimental, social, intellectuel ou culturel.

Le site : fr.calameo.com
www.calameo.com/books/00094349326508c07fa44

Dossier pédagogique (ludique et coloré)

- La piraterie, pirates, corsaires et filibustiers
- Le travail des enfants
- Les mots et les marins
- Proposition d'un jeu de chasse au trésor

PIRATES, CORSAIRES ET FLIBUSTIERS

Galeries de portraits posthumes

Jean David Nair dit « l'Olomouze » (1630-1671)
Né sur l'île de l'île de l'île...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Marie Read et Ann Bonney (XVIIIe siècle)
Ce sont les deux femmes pirates les plus célèbres de l'histoire...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Préface, corsaires, filibustiers, forbans, boucaniers...
Les mots ne manquent pas pour désigner le petit peuple brevaux qui...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Forbans et Filibustiers
Il y a eu deux autres mots qui placent les rôles...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Quelques questions d'histoire
De quelles origines étaient tous ces pirates ?
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Comment étaient-ils organisés ?
Les pirates vivaient en de petites colonies...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Que devenaient les équipages des bateaux attaqués ?
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

LE TRAVAIL DES ENFANTS

Le travail des enfants est un problème...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

MOULINS À MARÉE

Les moulins à marée ont été utilisés...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

AUX ENFANTS D'AUJOURD'HUI

Les enfants d'aujourd'hui...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

DES ENFANTS D'HIER...

Les enfants d'hier...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

VAISSEAU DE LA COMPAGNIE DES INDES vers 1700

Un modèle de bateau de la Compagnie des Indes...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

DES MOTS ET DES MARINS

Les mots utilisés par les marins...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

DES DÉTILS DE LA MER

Les détails de la mer...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

LES MOTS DE LA MER

Les mots de la mer...
C'est une fois que l'on a écrit, il est dans la mer du Caribbe... C'est un... occupé de l'île de la Tortue...

Collège au Cinéma - I. DUMAS

Le blog Collège au cinéma
Formation de Michel Griot

http://collegesaucinema.blogs.laclassed.com/files/2014/03/black_mor_pistesMG.pdf

- Analyse des personnages, du graphisme, des thèmes
- Histoire du cinéma d'animation

Petite histoire du cinéma d'animation

Théorie sur la représentation du mouvement dans les peintures rupestres (Grotte Chauvet)

La décomposition du mouvement (vase de Shahr-e Sokhteh, en Iran, -2500 av JC)

Les personnages

Pas de manichéisme, aucun des personnages n'est franchement antipathique, chacun est attachant à sa manière, à l'exception du directeur de l'orphelinat.

Le graphisme : des dessins soulignés de noir, des couleurs et des tons pastels qui se juxtaposent de façon riche et harmonieuse, avec une lumière omniprésente, même dans les clairs obscurs, et souvent des paysages sereins, .

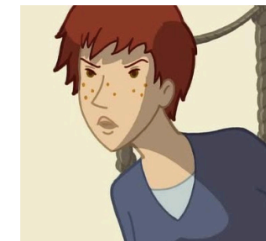

Référence à Henri Rivière (1864-1951), artiste peintre qui s'est fait remarquer par ses estampes, ses gravures sur bois et ses aquarelles.

Agathe Schumacher (Petit Moine)

actrice française spécialisée dans le doublage, née le 13 août 1973. Elle double entre autres Samantha Morton dans *Minority Report*, de Steven Spielberg (2002). Elle est également comédienne de théâtre et metteur en scène.

Jean-Paul Roussillon (Mac Gregor)

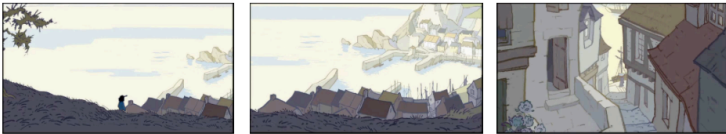
Acteur français, né le 31 juillet 1931, mort le 31 juillet 2009. Sociétaire de la Comédie Française, il a joué et mis en scène de nombreuses pièces de théâtre. Parmi sa filmographie abondante, on peut citer *Un conte de Noël*, d'Arnaud Desplechin (2008), son dernier rôle au cinéma.

Sur le site : [lesyeuxverts.com](http://www.lesyeuxverts.com)

http://www.lesyeuxverts.com/documents/poleimage/colleageacinema/college_blackmor.pdf

- De nombreuses fiches pédagogiques pour les élèves.
- Construction du récit
- Analyse filmique

PENETRER dans un espace

indique à l'aide d'une flèche les mouvements de caméra.
Quel est l'élément qui fait le lien entre ces différents plans ?
Ecoute la bande-son. Qu'entends-tu ?

Le point de vue adopté

Collège au Cinéma - I. DUMAS

Quels sont les personnages introduits dans cette séquence. Quels rôles vont-ils jouer dans la suite de l'intrigue ?

La mise en scène du plan C révèle ce qui va arriver aux gardes-côtes ? Pourquoi ?

Pourquoi l'image D annonce-t-elle la suite des événements ?
Que voit-on sur le mur ? A quel moment retrouverons-nous ce détail ?

D

LE MONTAGE PARALLELE

A quel moment se déroulent les actions ci-dessus ?

Comment peut-on définir « le montage parallèle » ?

Les épreuves du KID	
Remplace-les dans l'ordre chronologique.	
A	L'équipage de La Fortune essuie un orage, puis aborde un vaisseau portugais pour s'apercevoir qu'il transporte des esclaves capturés au Soudan
B	nouvelle vision du vaisseau fantôme lumineux. Des canons apparaissent et font feu. La Fortune réussit à passer.
C	B le vol de La fortune
D	À court de vivres, l'équipage accoste sur une île où un monastère vient d'être pillé.
E	l'évasion
F	Il pénètre dans la cheminée du volcan
G	Près de la tombe de Black Mor, le garçon trouve un passage qui le mène au trésor de son père
H	Tombé à l'eau, il monte sur une barque et s'y endort. La barque chavire. Le Kid est sorti de l'eau par deux pilleurs d'épaves
	Eruption volcanique : le Kid embarque avec Petit Moine sur une pirogue. Ils reprennent La Fortune à leurs trois ex-

Le blog Collège au Cinéma
de l'académie

<http://collegesaucinema.blogs.laclasse.com>

COLLEGESAUCINEMA

LE BLOG DES UTILISATEURS DE "COLLÈGE AU CINÉMA" DE L'ACADÉMIE DE LYON

11.09.2016

COMEDIE FRANCAISE AU CINEMA

Categories: Actualités | Add a Comment

Mesdames, Messieurs les partenaires de Collège au cinéma, Je vous prie de trouver ci-après un mail de Pathé Live concernant la « Comédie-Française au cinéma ». Bien cordialement Catherine Grave

11.09.2016

QUAIS DU POLAR CLIN D'ŒIL CINÉMA

Categories: Actualités, Festival | Add a Comment

Quais du Polar – Programme des activités pédagogiques 2016/2017
qdpolar_program_scolaires2016_17
Bonjour à tous Le festival Quais du Polar se tiendra du 31 mars au 2 avril 2017. La liste des premiers invités confirmés et des grandes

11.08.2016

LEÇON DE CINÉMA 22 NOVEMBRE LE ZOLA

Categories: Actualités, Festival | Add a Comment

Inscrivez vos classes à la Leçon de Cinéma / dans le cadre du 37e Festival du Film Court de Villeurbanne Séance unique MARDI 22 Novembre à 14h30 Sous la forme d'une conférence illustrée par de

EDITORIAL, LES NEWS...

Avis aux stagiaires Collège au cinéma 2016/2017 : les jours de formation il serait prudent de vous munir de votre Ordre de Mission et d'une pièce d'identité. Certains établissements d'accueil sont susceptibles de vous demander ces justificatifs à l'entrée.

Pour les inscriptions aux formations : clôture depuis le 7 octobre
- pour les établissements publics, la DAFOP a envoyé la procédure par mail aux établissements le 21 septembre. Cloture le 7 OCTOBRE.

- pour les établissements privés, voir l'article du 06/09 à l'aide du formulaire date limite 7 octobre.

Dans le Rhône et la Métropole, Venez chercher votre documentation pédagogique au Canopé de Lyon (47 rue Ph. De Lassalle Lyon4) du lundi au vendredi 8h30 12h30 / 13h30 17h FERME le jeudi (rdv possible) cf mail de rappel aux établissements du 28 septembre.

Dans la Loire à la charge du cinéma coordonnateur le Méliès de St Étienne et réception sur place les jours de formation. A Roanne avec le cinéma Espace Renoir les jours de formations sinon sur RDV avant les dates de formation. Pour les inscriptions aux Offres Educatives du département lire l'article posté le 12 octobre "Spécial Loire".

Dans l'Ain Canopé Bourg site de l'Espé.

Vous trouverez les films retenus dans l'article du lundi 25 avril : choix des films académiques 2016/2017.

11.03.2016

FESTIVAL LES COURTS DU REEL VILLEURBANNE 26 NOVEMBRE

Categories: Actualités, Festival | Add a Comment

Bonjour, Dans le cadre du Festival du film court de Villeurbanne Les courts du réel Samedi 26 novembre 2016 à partir de 14h30 projections et

10.31.2016

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Categories: Actualités | Add a Comment

La Fête du court-métrage se déroulera cette année les 15, 16, 17 et 18 décembre 2016. Pour rappel : – la Fête du court-métrage permet à tous, particuliers et collectivités (écoles, collèges, lycées, collectivités territoriales, associations culturelles, maisons de retraite, etc.) d'organiser

10.19.2016

MOI, DANIEL BLAKE DOSSIER PEDAGOGIQUE ZDC

Categories: Actualités, Canopé | Add a Comment

Madame, Monsieur, le site Zérodeconduite, partenaire du Réseau CANOPÉ, a le plaisir de vous signaler la mise en ligne d'un dossier pédagogique (Analyse/ES/Cinéma) autour du film

10.17.2016

3 EXPOSITIONS POLE IMAGE RHONE ALPIN DE LA CARTOUCHERIE

Categories: Actualités, HDA histoire des arts | Add a Comment

Bonjour, L'équipée, structure dédiée au cinéma d'animation sur le Pôle Image Rhônalpin de la Cartoucherie, propose à la location 3 expositions :

10.12.2016

PASSERELLE DE LA BNF UN SITE AU SERVICE DES EPI

Categories: Actualités, HDA histoire des arts | Add a Comment

10.12.2016

SPECIAL LOIRE : OFFRES EDUCATIVES

Categories: Actualités, Formations | Add a Comment

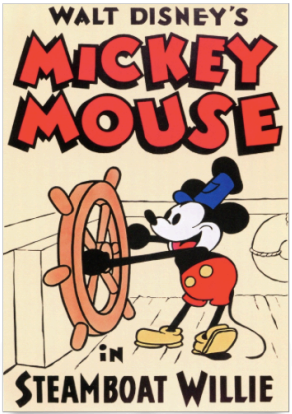
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Chères / Chers collègues de la Loire, Comme les années précédentes,

Sur l'histoire du cinéma d'animation

Ciclic (Centre Images) : frise historique

<http://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/animation-pe.html#2>

- Présenté sous la forme d'une frise chronologique, du théâtre optique à nos jours avec de nombreux petits films ou extraits en lien sur la frise.

18 novembre 1928
Walt Disney

En 1928 sort un des premiers dessins animés sonores, *Steamboat Willie*. Il s'agit de la première apparition publique de Mickey. Le succès est au rendez-vous et donne les moyens de ses ambitions à Walt Disney, qui produit régulièrement des longs métrages à partir de *Blanche Neige et les sept nains* en 1937. Disney devient pour longtemps l'unique référence en matière de dessin animé grand public.

Il ouvre une école pour former ses propres animateurs, accentue la division du travail : à partir du *storyboard*, les dessinateurs se servent des *model sheets*, pour dessiner les poses clés, puis les poses principales de chaque plan. Les intervalistes se chargent des phases intermédiaires, tandis qu'on confie à d'autres l'encre, la mise en couleur, ou encore la prise de vues sur banc-titre.

1927 Son
1930 Marionnettes

II. INDUSTRIE / AVANT-GARDIES

III. TOONS / CANADA

Winor McCay
Lon
Séries
Papiers
Walt Disney
Animation sans caméra
Toons
Tex Avery

Rotoscop
Films did
Avant-gardes
So
Marionne
Effets spéciaux
Publicité
Propagande

1896
Arrêt de la caméra

La *légende* veut que, par accident, Georges Méliès ait découvert le « truc par arrêt » : en arrêtant puis en relançant la caméra, il aurait créé des effets spéciaux, par exemple des escamotages et des métamorphoses.

92 Théâtre optique
1896 Arrêt de la caméra
1896 Image par image

I. PIONNIERS

Théâtre optique
Image par image
Winor McCay

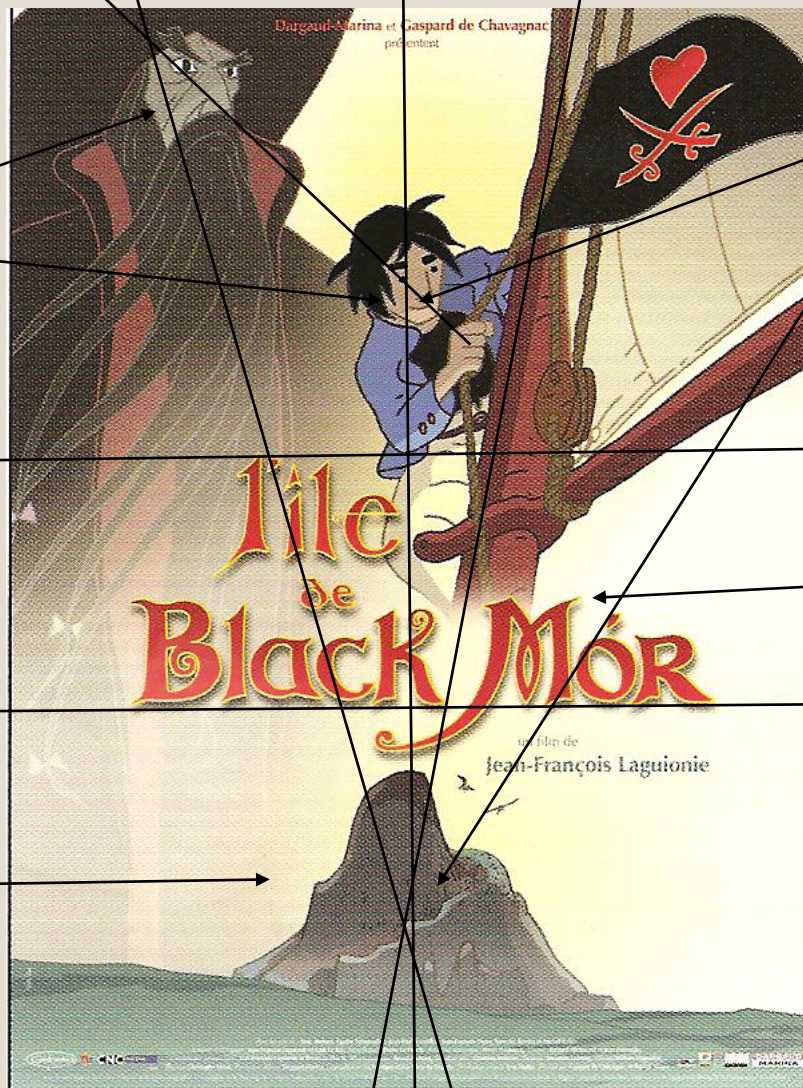
Arrêt de la caméra
Dessin animé

L'affiche du film

Un lien suggéré par la direction des regards entre Black Mor et le Kid et un rapport de supériorité mis en avant

Lien par les couleurs entre Black Mor et le drapeau et zone lumineuse centrale faisant le lien entre l'île et le kid.

Des axes qui convergent vers une mise en valeur de l'île.

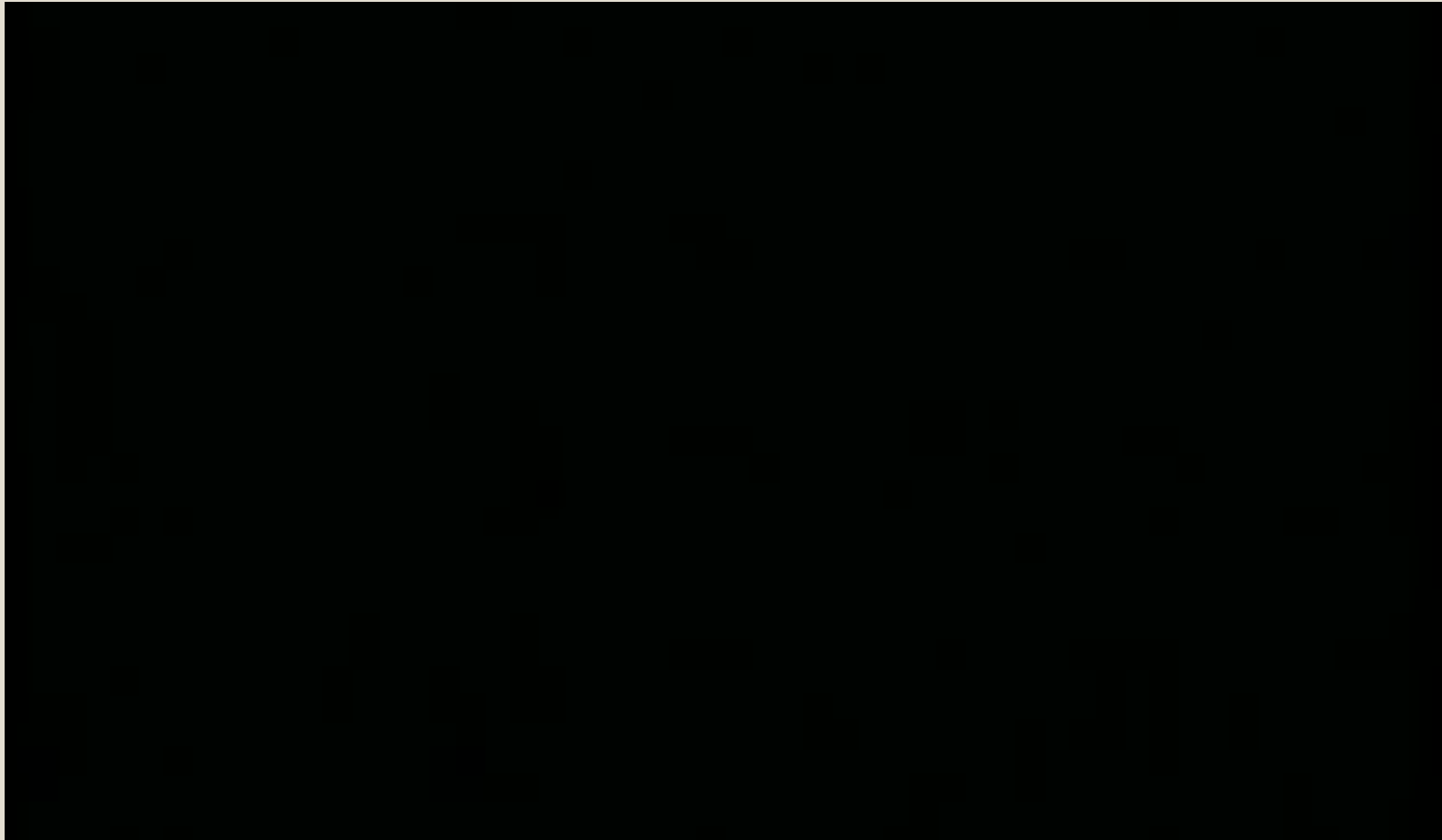

Un axe central reliant le Kid à l'île de Black Mor

Un titre mis en avant (taille, couleur, position) et une police particulière renvoyant à l'époque.

Evocation de l'univers des pirates et de la marine (Black Mor, drapeau, voile, cordages, mâts), suggère aussi l'aventure et le mystère (l'île, la figure imposante, voire inquiétante de Black Mor)

Bande annonce – L'île de Black Mor

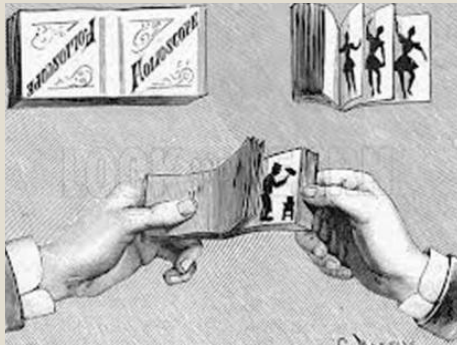
Etude de la bande annonce

- Les thèmes du film : le travail des enfants, l'univers des pirates, l'univers de la mer
- La quête du Kid
- L'aventure, le mystère, le danger
- L'action dynamique
- Les variations de la mer
- L'amour
- Des moments clefs du dialogue
- Une musique dynamique

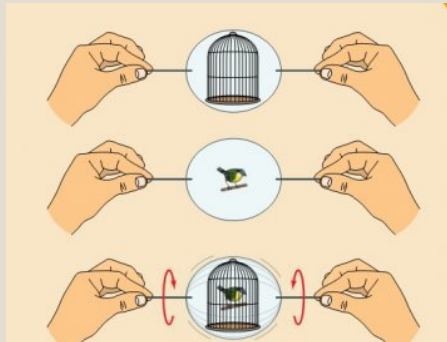

Petite histoire du cinéma d'animation

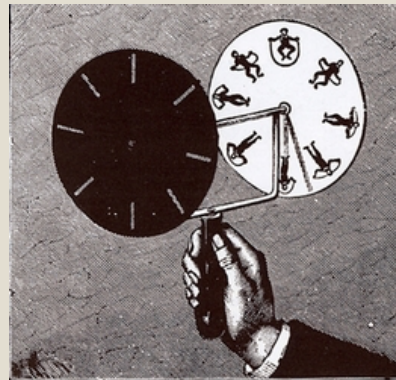
- Le cinéma d'animation : définition
- Les prémices du cinéma d'animation :

Le folioscope

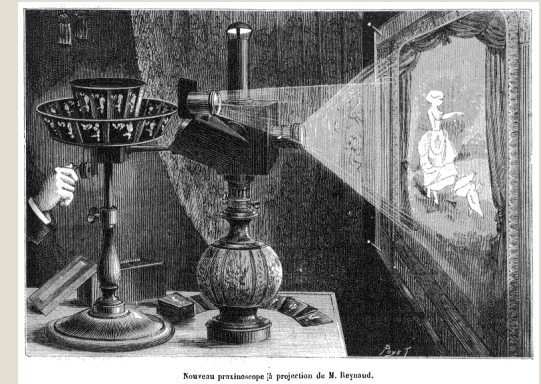
Le thaumatrope

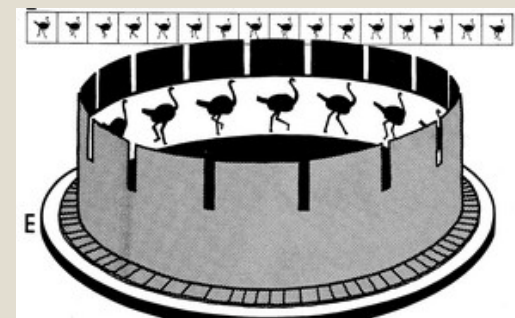
Le phénakistiscope

Théâtre optique, Emile Reynaud, 1892

Le Praxinoscope

Le zootrope

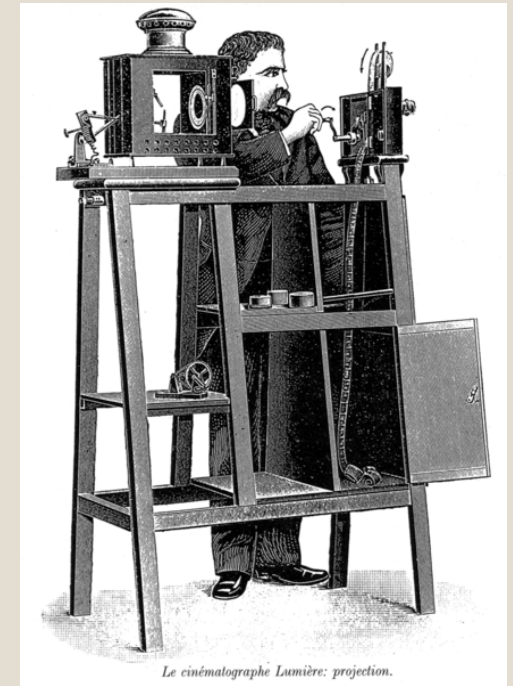
La naissance du cinéma

En 1894, Louis Lumière met au point un système permettant d'entraîner la pellicule. Il fait construire un appareil, le cinématographe, qui permet d'enregistrer, de développer et de projeter les films. En février 1895, les frères Lumière présentent le premier film du cinéma : La sortie des Usines Lumière. Le 28 décembre 1895, au salon indien du Grand café à Paris, ils organisent la première séance publique et payante. C'est le début du cinéma !

Au début, le cinéma impressionne et effraie à la fois :

"Hier j'étais dans le royaume des ombres. Si vous saviez comme c'est étrange. Pas de son, pas d'odeur, tout est gris. Vous voyez une rue de Paris et soudain les voitures viennent vers vous, les gens apparaissent et grandissent en s'approchant de vous, des enfants jouent avec un chien, des cyclistes passent. Leurs sourires sont sans vie, leur rire est silencieux. C'est terrifiant à regarder mais c'est le mouvement des ombres. Seulement des ombres."

Maxime Gorki, décrivant une séance du cinématographe Lumière, 4 juillet 1896 (in *Le Tombeau d'Alexandre*, Chris Marker).

Collège au Cinéma - I. DUMAS

Méliès et les effets spéciaux

Site pour découvrir Méliès : <http://www.melies.eu/bio.html>

Georges Méliès (1861-1938), prestidigitateur, illusionniste, est considéré comme le père de la fiction fantastique et l'un des principaux créateurs des premiers trucages. Il développe le montage cinématographique, imagine les effets spéciaux, la double exposition, la disparition des personnages, la superposition... Son film le plus célèbre, Voyage dans la lune, est réalisé en 1902 et s'inspire du roman de Jules Verne, De la terre à la lune. George Méliès est un précurseur en matière de science-fiction. Méliès est un véritable pionnier dans un genre qui inspirera les plus grands encore aujourd'hui comme James Cameron avec Avatar.

Les premiers films d'animation

Les Fantasmagories d'Emile Cohl (1857-1938)

- Considéré comme le premier dessin animé cinématographique (36 mètres).
- Environ mille dessins.
- Caisson en verre où chaque dessin éclairé va être enregistré par la caméra.
- Le titre fait référence à Robertson et ses illusions d'optique des fantasmagories (1798).
- Cohl imagine le personnage de Fantoche, schématisé par quelques lignes blanches sur fond noir.
- Suivront : *Le cauchemar de Fantoche*, *Un drame chez Fantoche* et *La maison de fantoche*.

Feline Follies, 1919

Otto Messmer / Pat Sullivan

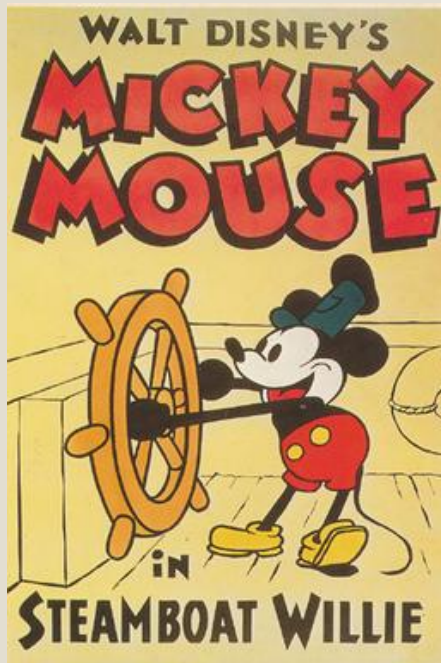
- Première apparition du personnage de Félix le chat.
- Succès international dans les années 20 (détrôné par Mickey mouse). 78 courts-métrages.
- Premier personnage avec des codes visuels de narration pour faire passer les émotions.
- Les épisodes en bande dessinée sortiront dès 1923.
- Nouveau succès dans les années 60 grâce à Joe Oriolo.

Steamboat Willie (1928)

Mickey Mouse

- Considéré comme le premier Walt Disney avec du son synchronisé.
- Succès lié à l'utilisation du son dans un but comique.

- Naissance : 1939, Besançon
- Etudes d'Arts appliqués, mise en scène et décor de théâtre.
- Rencontre décisive avec Paul Grimault, 10 ans à ses côtés. (courts-métrages), technique du papier découpé.
- 1979, La Fabrique, échec du 1er long métrage, papier découpé.
- Les deux films qui suivent sont l'adaptation de ses écrits.

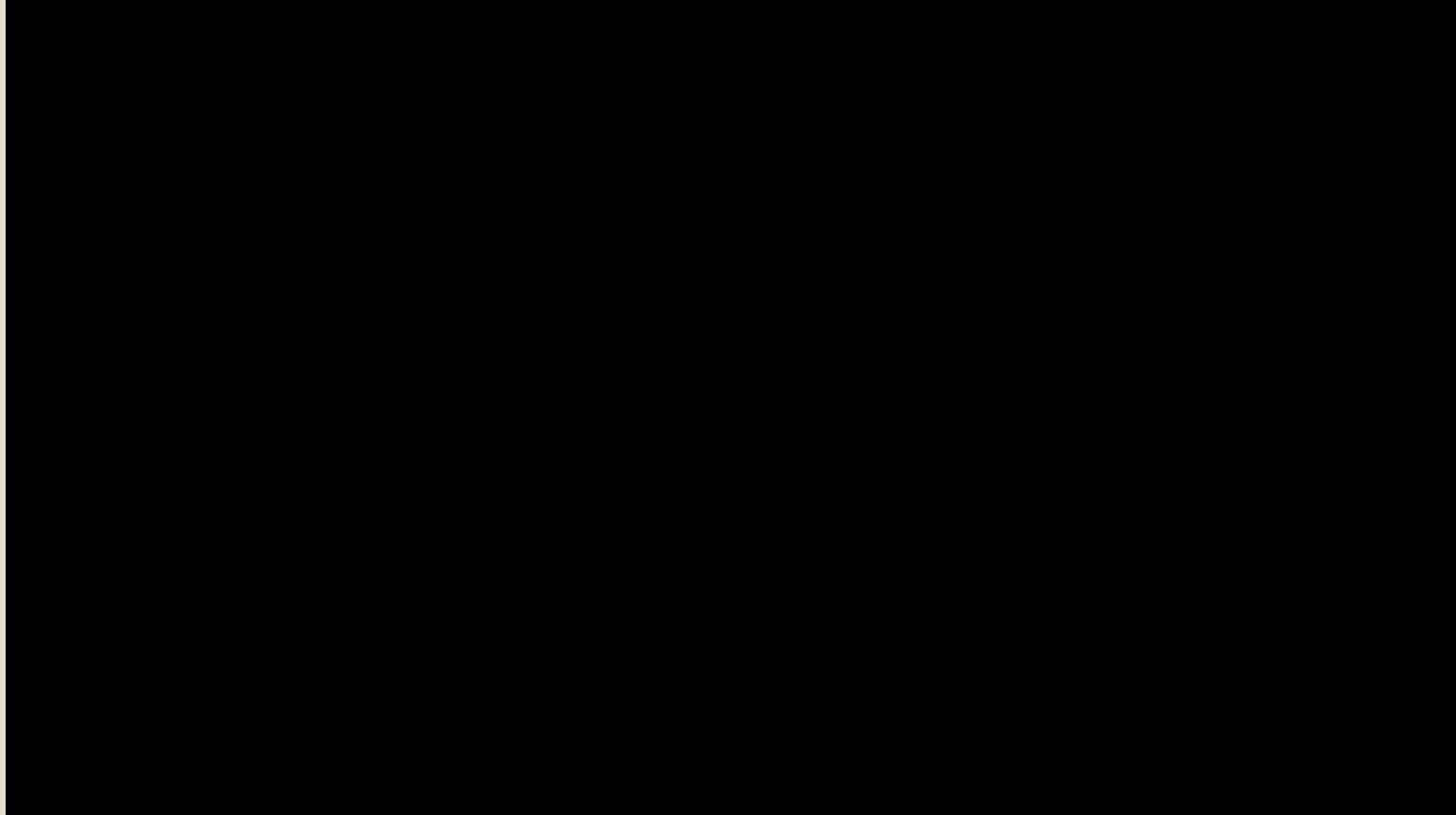
Le réalisateur, Jean François Laguionie

« Comme mon père, j'étais un marin de l'imaginaire. »

Filmographie

- La demoiselle et le violoncelliste - 1965 (CM-grand prix du festival d'Annecy)
- L'Arche de Noé 1967 (CM)
- Une bombe par hasard 1969 (CM)
- Plage privée 1971 (CM)
- Potr et la fille des eaux (CM)
- L'Acteur 1975 (CM)
- Le Masque du Diable 1976 (CM)
- La traversée de l'Atlantique à la rame 1978 (CM) Palme d'Or à Cannes
- Gwen le livre de sable 1984 (1h07)
- Le Château des singes 1999 (1h20)
- L'île de Black Mor 2003 (1h25)
- Le tableau 2011 (1h16)
- Louise en hiver (sortie prévue : 23 novembre 2016)

Bande annonce *Louise en hiver* (sortie prévue le 23 novembre)

Interview de Jean François Laguionie, Annecy 2010, cinéma d'animation

L'influence de Paul Grimault (1905-1994)

- Ecole d'Arts appliqués
- Films publicitaires
- 1936 fondation avec André Sarrut de la société de production Les Gémeaux
- Propre maison de production en 1951 : Les films Paul Grimault
- Nombreux courts-métrages dont certains en collaboration avec Jacques Prévert
- Consécration avec *Le roi et l'oiseau* en 1979

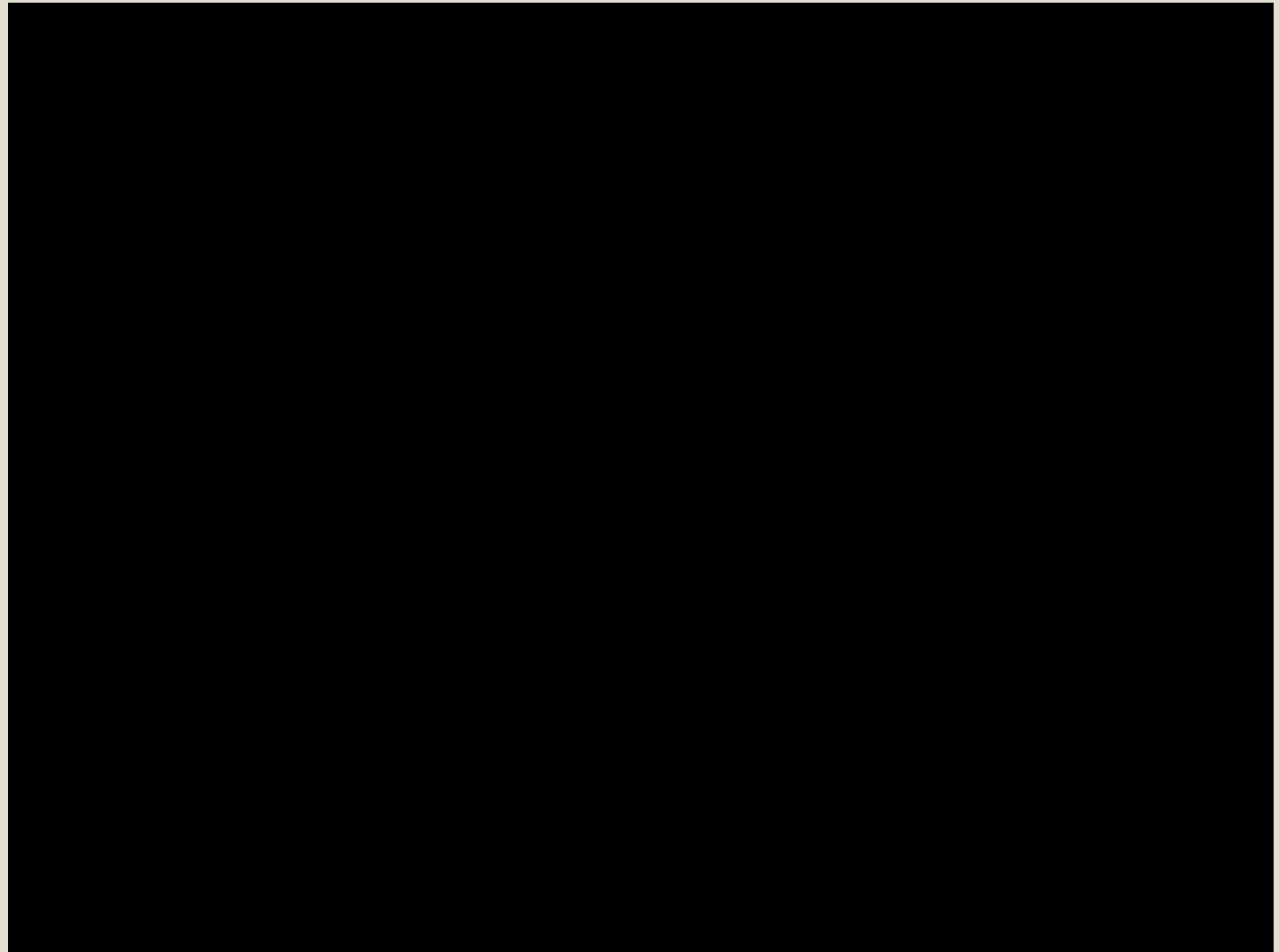

**Paul Grimault (1905-1994)
avec Jacques Prévert**

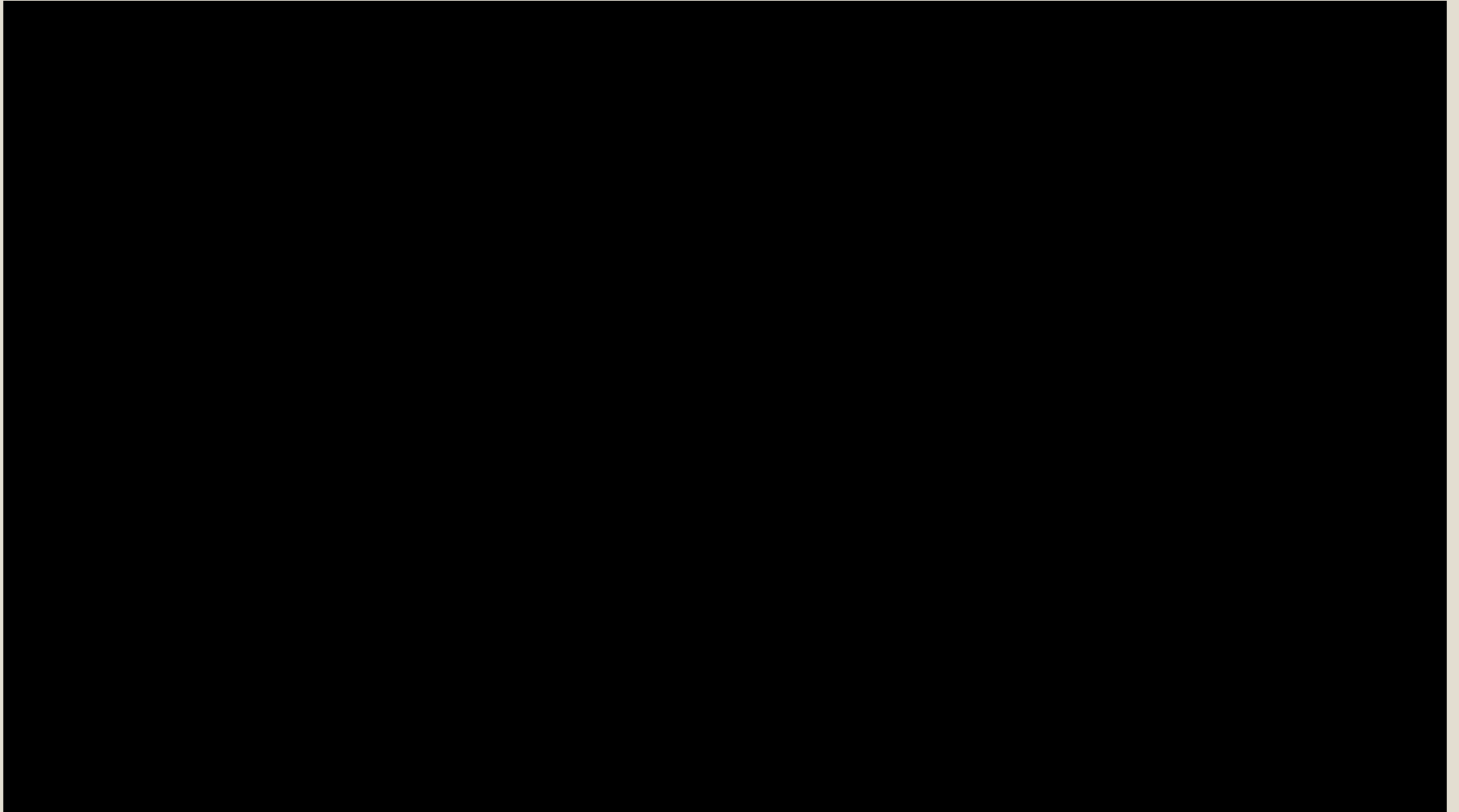
La demoiselle et le violoncelliste

(1965)

Grand prix du festival d'Annecy

A propos
de *La*
traversée
de
l'Atlantique
à la rame

La Fabrique

Fondé en 1979 à
Saint Laurent-le-Minier,
Cévennes

- Production : courts et longs métrages, séries TV
- Activités pédagogiques et culturelles.
- Société de production depuis 1987
- Voir les films produits : <http://www.unifrance.org/annuaires/societe/80546/la-fabrique-production>
- (principalement des courts-métrages mais aussi Princes et Princesses de Michel Ocelot)

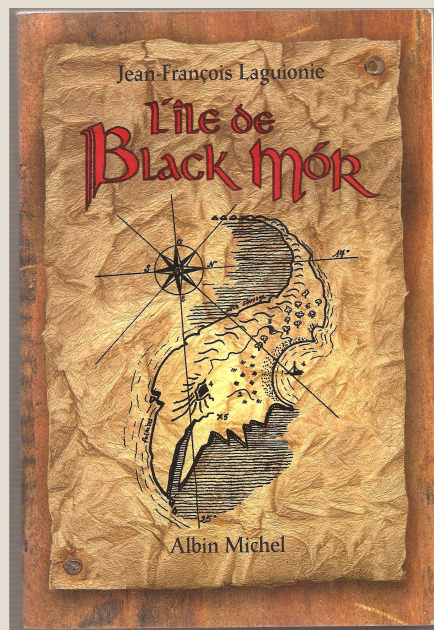
Le château des singes en 1999 sera le dernier dessin animé français travaillé manuellement (dessins sur calques, gouachés à la main et placés sur les décors)

L'île de Black Mor

- Dessins en noir et blanc comme point de départ
- Scannés en studio (coréen) et colorés à la palette graphique.

« L'écriture d'abord, car je pars toujours d'un récit sous une forme littéraire - comme par exemple le texte original du *Château des singes*, au ton sensiblement différent de celui du film. »

Entretien avec Gilles Ciment

<http://gciment.free.fr/caentretienlaguionie.htm>

Première partie : le kid

Deuxième partie : les pirates

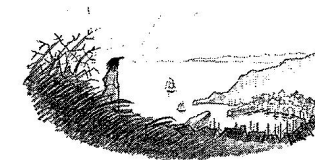
Troisième partie : l'île

Quatrième partie : black mór

Du livre au film

Chapitre 1

À la fin de l'hiver 1803, les circonstances me permirent de m'enfuir de Bodwin.

Je venais d'avoir quinze ans. J'avais les cheveux en bataille, le regard sombre et peu de chose dans la tête, si ce n'est un brouillard « à couper au couteau » dans lequel, parfois, des ombres passaient en silence.

À l'époque je ne connaissais pas mon nom. On m'appelait « le Kid », sans doute à cause de ma petite taille. Ça ne me dérangeait pas, nous avions presque tous des surnoms. Dans un orphelinat, un nom ne sert à rien, sinon à s'imaginer un monde qui vous a oublié, tandis qu'un surnom vous appartient. À dix ans, j'étais passé de l'orphelinat à la corderie, comme les autres. Il n'y avait qu'une cour à traverser. On y fabrique, dit-on, les meilleurs câbles et les aussières les plus solides de toute la marine royale. Mais pour moi, c'était un enfer. J'y travaillais depuis cinq ans...

La mer était à deux pas. Pour la plupart d'entre nous, c'était une belle inconnue. Nous étions entrés trop

1803, les Cornouailles

C'est la mer qui est venue me chercher...
C'est Elle, et personne d'autre ! Aussi loin que
je me souviens, je l'ai toujours sentie en moi.
Elle coule dans chacune de mes veines,
attendant son heure pour m'emporter.
Un jour, elle me délivrera des hautes murailles
de cet orphelinat de Glendurgan, noire
demeure perdue dans les Cornouailles.

Je suis prisonnier ici depuis onze ans, onze années
passées à fabriquer des cordages pour
de grands navires. Un bûche pour enfants,
un enfer où l'on n'ose même plus rêver
de liberté...

Notre seule joie : la venue une fois par semaine
de maître Forbes. Avec lui pas de cours de
religion ou de moralité comme le voudrait
pourtant sa fonction, mais de passionnantes
lectures au parfum de grand large.

Ce soir-là, maître Forbes nous raconte la vie
de Black Mór, le pirate le plus terrible de tous
les temps ! Je me laisse emporter par cet
incroyable récit... Chaque mot, chaque phrase
résonne en moi tel un appel.

Tandis que maître Forbes en arrive à la
poursuite d'un galion espagnol, le directeur de
l'orphelinat, suivi de La Rouille, notre sinistre
gardien, fait irruption :

– Monsieur Forbes, c'est ainsi que vous
faites votre cours... Donnez-moi ce livre,
prenez vos gages et ne remettez plus les pieds
dans mon établissement !

Un morceau de papier s'échappe de l'ouvrage
et tombe devant moi, comme s'il m'était
destiné... Je le saisis, le glisse sous ma chemise.

- Un récit à la 1ère personne
- Narrateur : le Kid
- Une adaptation assez fidèle pour certains passages clefs

Travail préparatoire

« Mon plus grand plaisir est de faire les croquis préparatoires. J'utilise une technique d'écriture dessinée qui n'est pas un storyboard, mais une suite de croquis maladroits, racontant le scénario en images, avant de les enfermer dans des cases. »

Entretien avec Gilles Ciment

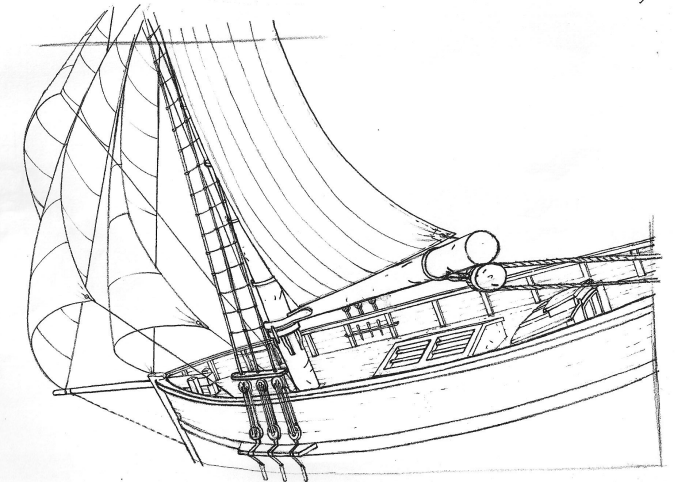
http://gciment.free.fr/caen_tretienlaguionie.htm

extérieur Taverne . Décor noir et blanc
(avant mise en couleur)

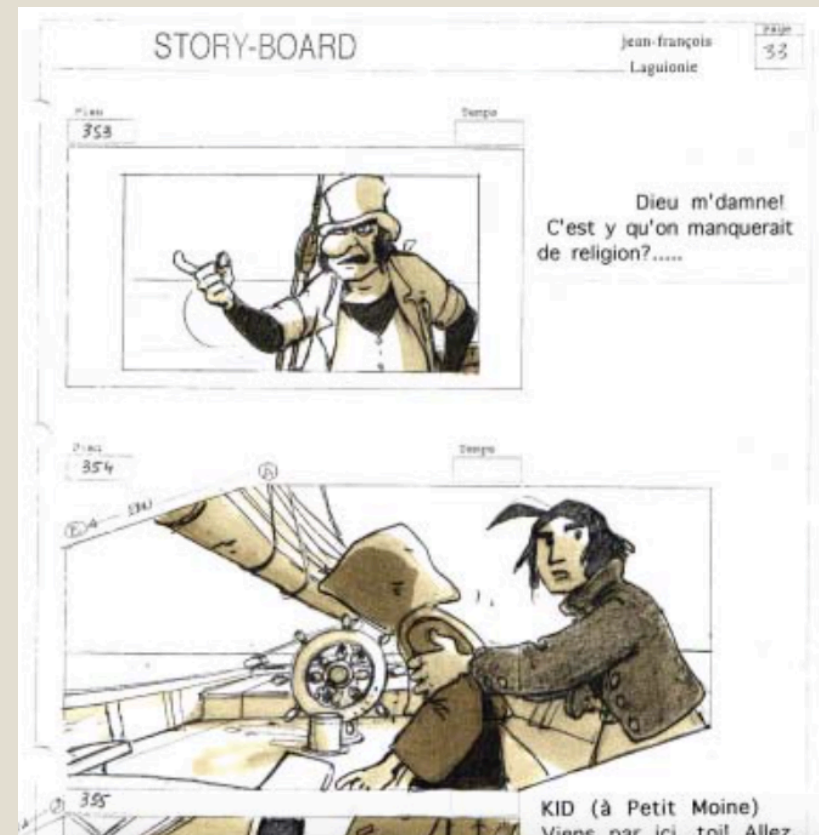
Dessin de Lay-out de la Fortune
(préparation animation)

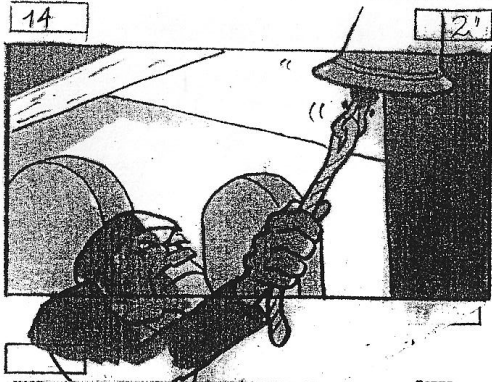
Le story board a été réalisé par **Bruno Le Floc'h** (1957-2012)

Auteur de BD (*Au bord du monde, Trois éclats blancs, Une après-midi d'été, Paysage au chien rouge, Saint Germain, rouler vers l'ouest, chroniques outremer*)

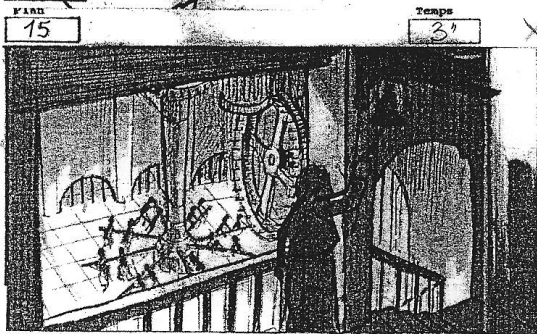
Story-boarder (*Clémentine, tortues Ninjas, Marsupilami, Fantasio, Spirou*)

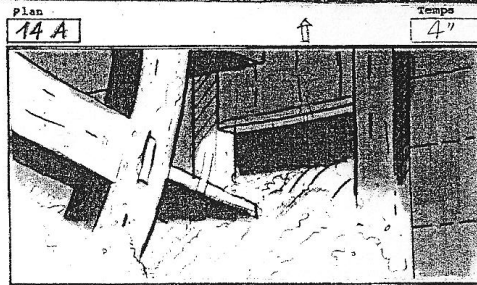
« Avec sa dizaine d'albums finement ciselés, on ne doute pas que le Breton Bruno Le Floc'h trouve facilement sa place au panthéon des dessinateurs, entre Hugo Pratt et René Sterne. Deux hommes d'aventures et d'océans, comme lui. »
Vincent Genot, *Le Vif - L'Express*

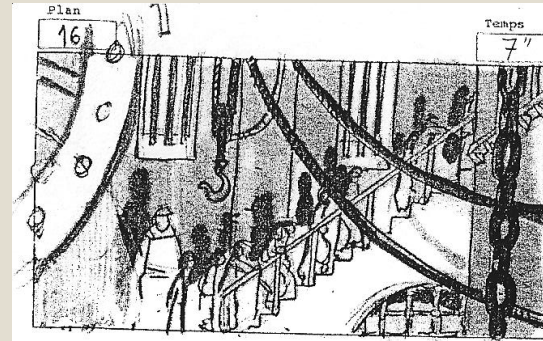
Le gardien empêche le cordon de la cloche et l'agit mollement.

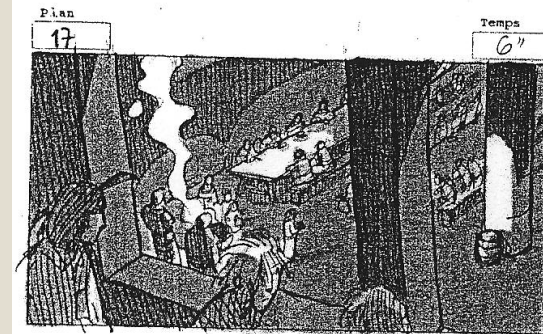
Raccord de mouvement.
Le gardien continue à agiter la cloche.
Dans ce plan d'ensemble, la grande roue à droite est immobile.
Les enfants s'arrêtent de pousser sur les barres et se redressent.

EXT. BODWIN
G.P de la roue extérieure immobile.
La trappe de la digue s'ouvre.
La roue se met en branle

INT. BODWIN.
La grande roue en amorce à gauche se met à tourner.
(sens inverse du plan précédent)
Les gamins montent l'escalier sans enthousiasme.
ambres importantes

Plongé sur la salle de réfectoire
le Kid fait au 1er plan et jette un regard en bas.

Plongé exagérée volontairement.

Découpage plan par plan pour préparer le tournage

Les influences artistiques

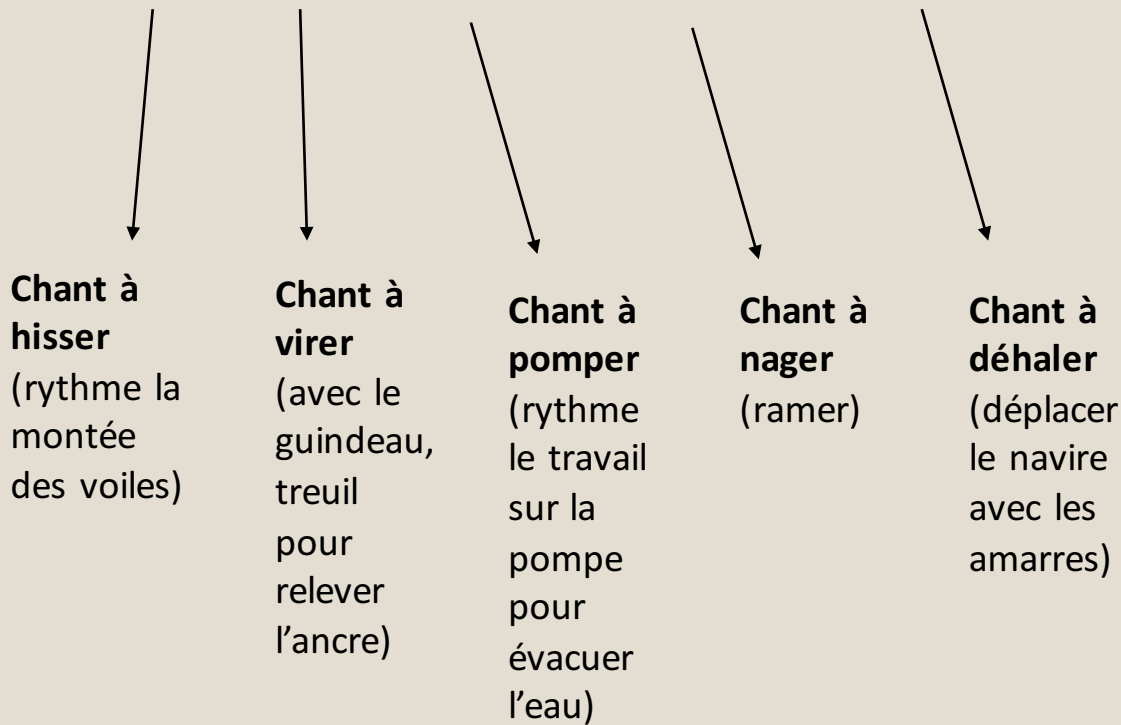
Henri rivière, peintre, aquarelliste
(1864-1951)

Un artiste admiratif des estampes
japonaises et des paysages de Bretagne.

Le son, la musique et les chants

Les chants des marins sont surtout des chants de travail dont la fonction était de rythmer le travail d'équipe en mer.

Voir davantage d'informations sur le site wikipedia

Hardi les gars vire au guindeau

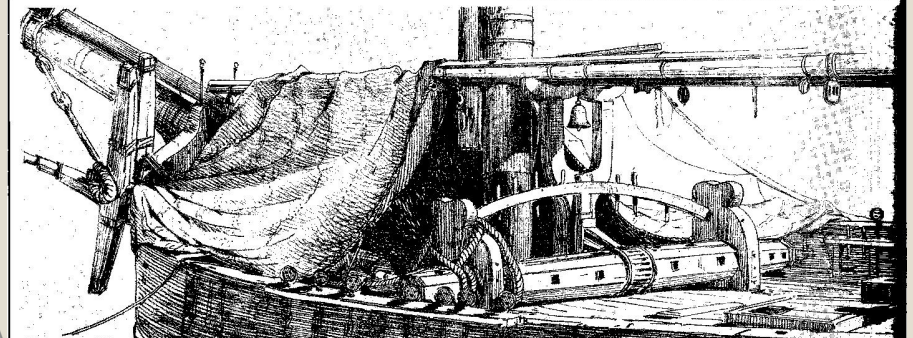
Hardi les gars vir' au guindeau good bye fare-well good bye fare-well
 hardi les gars a - dieu Bordeaux hourra oh Mexi - co oh oh oh
 au Cap Horn il ne fera pas chaud haul away hé oula tchalez
 à fair'la pè - ch'aux ca-chalots hal matelots hé ho hiss hé ho

Hardi! les gars, vire au guindeau
 good bye farewell
 good bye farewell
 hardi! les gars, adieu Bordeaux!
 hourra! oh! Mexico
 ho! ho! ho!
 au cap Horn il ne fera pas chaud
 haul away, hé!
 oula tchalez!
 à faire la pêche au cachalot
 hal' matelot
 hé! ho! hisse hé! ho!

Ceux qui r'viendront pavillon haut
 good bye farewell
 good bye farewell
 c'est premier brin de matelot
 hourra! oh! Mexico!
 ho! ho! ho!
 pour la bordée ils seront à flot
 haul away, hé!
 oula tchalez!
 bons pour le rack, la fille, le couteau
 hal' matelot
 hé! ho! hisse hé! ho!

Plus d'un y laissera sa peau
 good bye farewell
 good bye farewell
 adieu misère, adieu bateau!
 hourra! oh! Mexico!
 ho! ho! ho!
 et nous irons à Valparaiso
 haul away, hé!
 oula tchalez!
 où d'autres laisseront leurs os
 hal' matelot
 hé! ho! hisse hé! ho!

Guindeau d'un navire baleinier du milieu du 19e siècle par Morel

La musique : **Christophe Héral, compositeur français**

- Composition de plusieurs thèmes :
- Le thème du kid (importance du violoncelle, mise en valeur du mouvement)
- Le thème de la tempête
- Le thème de la piraterie
- Importance de la musique comme un véritable langage et non pour accompagner l'action selon Laguionie. (scène de la dispute dans la cabane de Petit Moine)

La prise de son

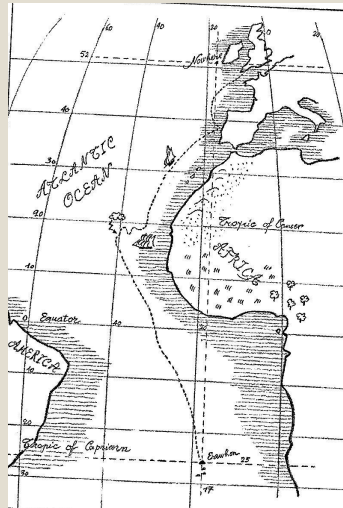
- Choix de l'authenticité avec des prises de son en mer, en Bretagne
- Bruit des vagues, oiseaux, vent...
- Bruit des poulies, claquement des voiles...
- Location d'un langoustier sur plusieurs jours avec les micros

Les lieux dans le film

Cadre spatio-temporel : 1803, sur les côtes de Cornouailles

- L'orphelinat
- Le port de Cornouailles
- Le monastère
- La mer
- L'île NoWere
- L'île Erewon

L'étude des personnages

Le Kid (voix Taric Mehani)

Petit Moine (voix Agathe Shumacher)

Jim

Black Mor

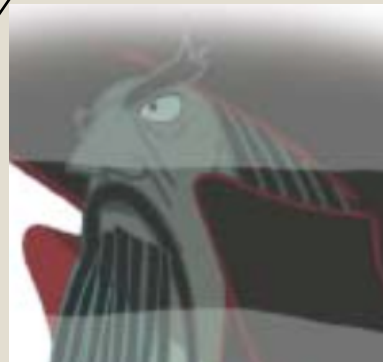
Le directeur (voix Frédéric Cerdal)

Maître Forbes (voix Michel Robin)

Mac Gregor (voix Jean Paul roussillon)

Taka (voix Yanecko Romba)

La Ficelle (voix Jean François Dérec)

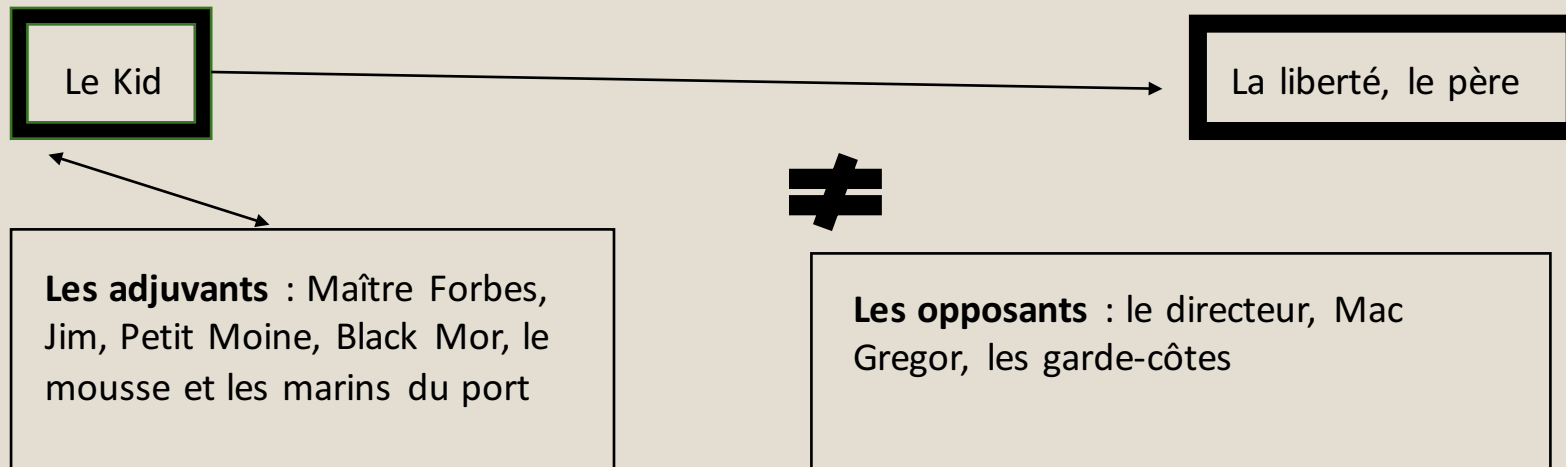

La quête : mission suivie par les personnages pour atteindre leurs objectifs.

Le Kid (héros)	→	la liberté, la figure paternelle
Petit Moine	→	l'amour
Mac Gregor	→	l'argent
Taka	→	rentrer chez lui, l'argent
La ficelle	→	l'amitié

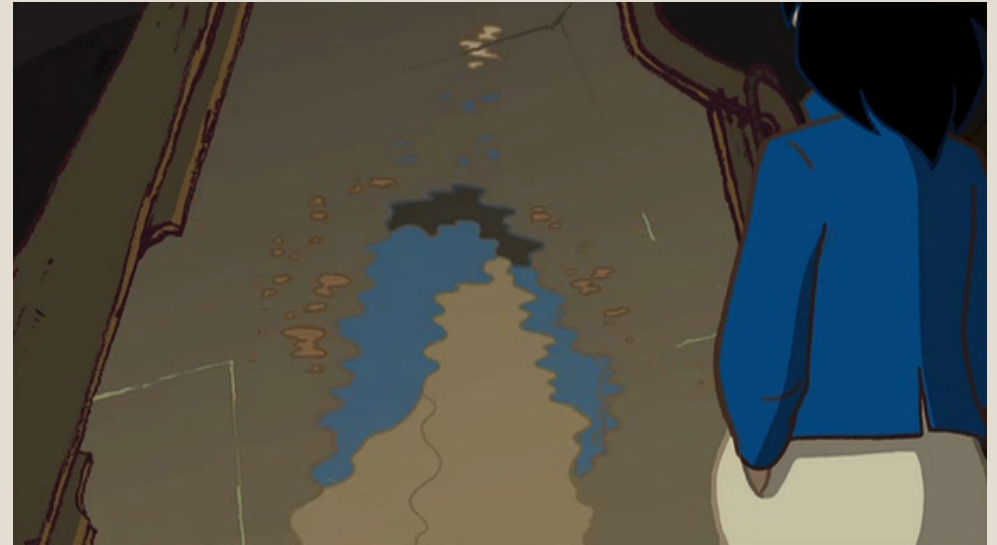
Travailler le rôle et les missions des personnages avec les élèves.

Maître Forbes représente la sagesse, celui qui accompagne, guide.

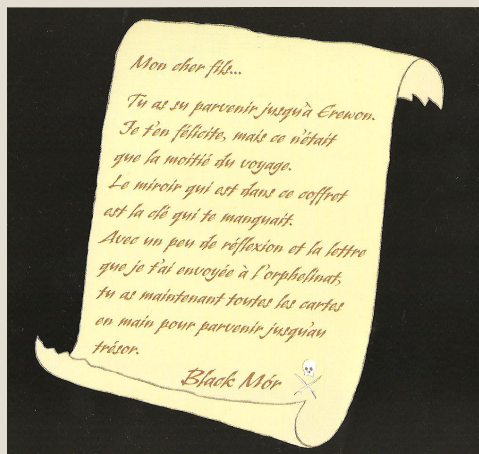
Le Kid : à la recherche d'une identité
Le thème du miroir

Extrait
Face au
miroir

Collège au Cinéma - I. DUMAS

Les apparitions de Black Mor
Quel est le vrai message du personnage ?

- Figure paternelle fantomatique
- Evolution dans le regard du Kid, de l'admiration à la déception
- Moteur pour le choix final ?

Le kid et Black Mor / évolution

1 - Il n'y a plus rien qui me retiens ici, si ce n'est ces fichus parents...Mais j'y arriverai un jour. Et moi aussi j'aurai un bateau aussi rapide que le tien...

A l'orphelinat, le Kid s'adresse directement à lui, désir de ressemblance, admiration

3 - Pourquoi tu me suis partout ?pour te moquer de moi , hein...C'est ça ? T'as bien raison...je me suis fait piéger par une fille...par mon équipage. J'ai plus de bateau. Laisse-moi, va. De toute façon, j'y arriverai pas. C'est pas la peine. Va-t-en... Va-t-en, j'te dis !

Sur l'île. Colère, découragement du personnage.

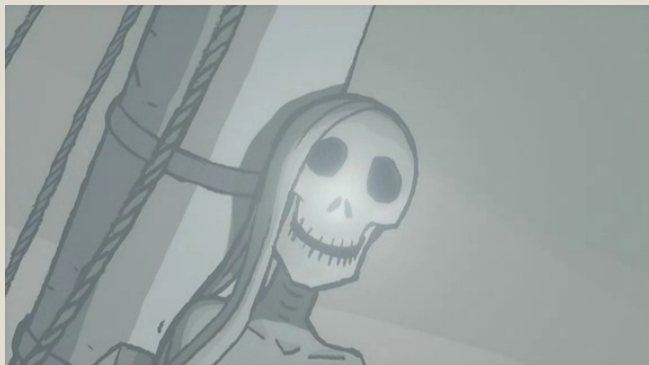
2 - T'es là ? je ne pensais plus te voir. T'as vu, j'ai un beau bateau, hein ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ouais, je sais, j'ai encore de la route à faire pour être à ta hauteur. C'est ça que tu veux dire ? Mais la première fois que tu as pris la mer, t'étais pas encore le fameux Black Mor, pas vrai ? il a bien fallu que tu apprennes toi aussi. T'en fais pas pour moi, va...je sais où je vais...et je te réserve quelques surprises...

Après le vol de La fortune, sur la mer. Toujours en recherche d'admiration mais on sent la prise de distance, les interrogations.

4 - Pourquoi n'est-il pas venu me chercher ?

Non , c'est pas vrai, il ne voulait pas me voir...Il m'a envoyé à l'autre bout de la mer pour être sûr d'avoir bien largué les amarres avant que j'arrive, hein ? C'est ça ?

Face au tableau. Modification du pronom personnel. Il ne lui parle plus directement et ce n'est plus une apparition du Kid mais un tableau. Détachement qui lui permettra d'avancer.

Les apparitions :
Le vaisseau fantôme

« Le vaisseau des morts concerne tout le monde, puisque c'est la mort qui passe. Pour son premier passage, j'ai retiré tout dialogue : les enfants regardent la mort sans comprendre, donc en silence. Quand ils le retrouvent à la fin, c'est différent : le Kid a mûri, il est devenu un mec, il va pouvoir affronter la mort de son père. »

JF Laguionie

Les thématiques du film

Une réalité parfois bien cruelle

- Le travail des enfants, les conditions de vie à l'orphelinat
- La vie à bord d'un bateau, les difficultés relationnelles, les vols
- L'esclavagisme

Melancholia (1856)

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent.

Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu: - Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes !
(...)

Victor Hugo. Les contemplations.

En prolongement :
Oliver twist de Charles Dickens

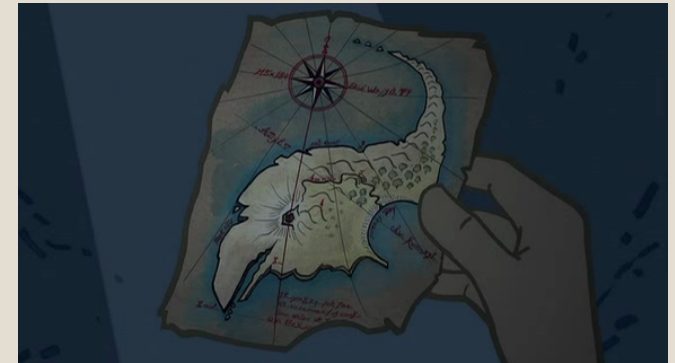
Le monde des pirates, l'univers de la marine

- L'aventure, le voyage
- La navigation
- Pirates, corsaires et flibustiers
- Chasse aux trésors

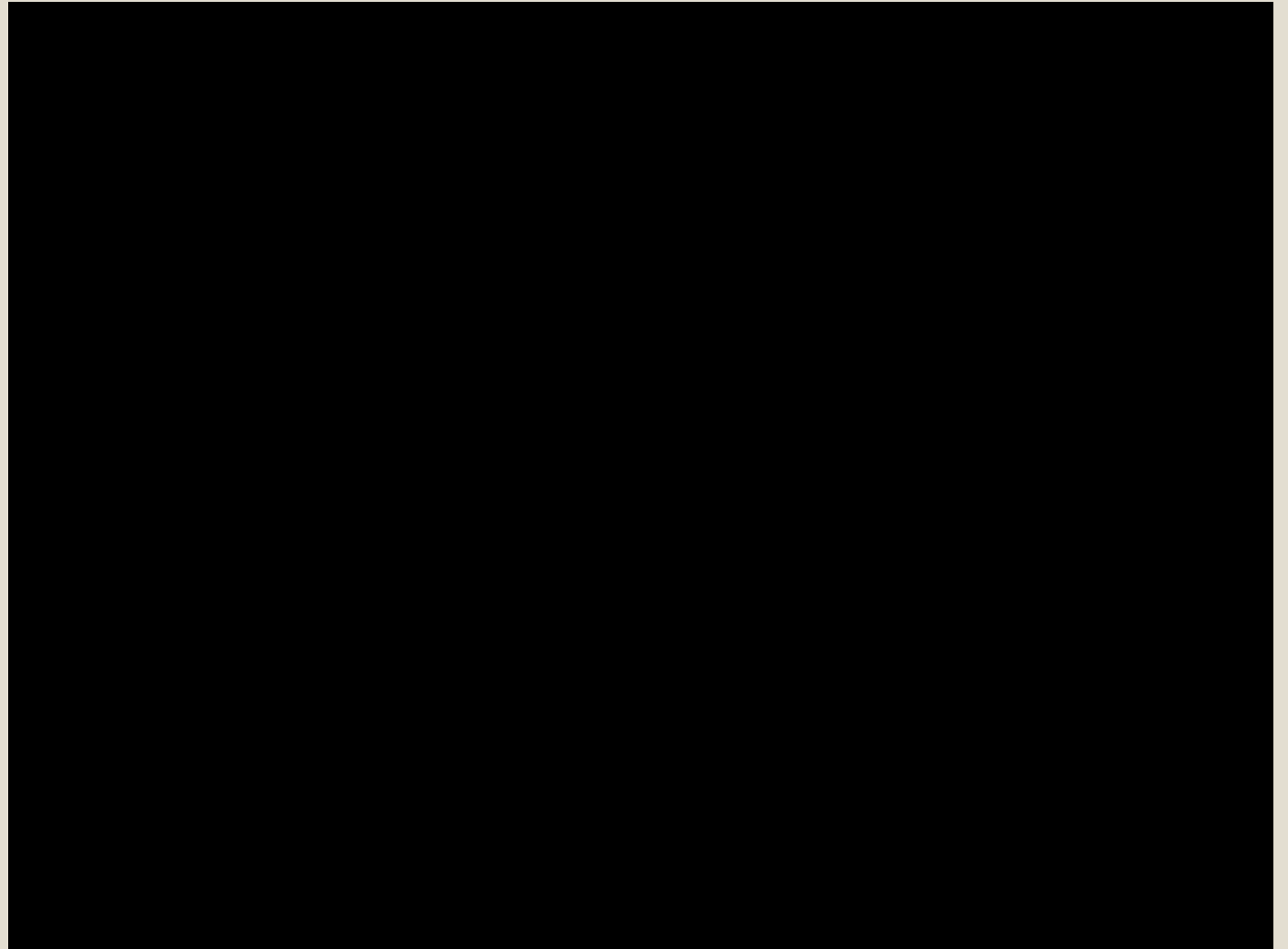
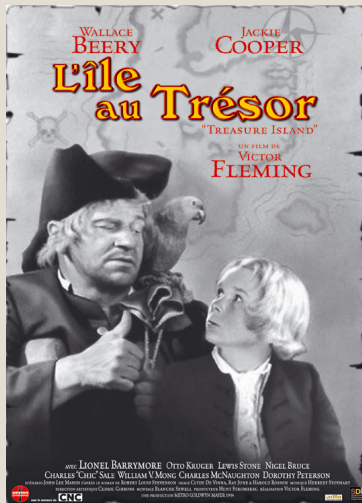
Film d'aventures / récit initiatique (évolution)

Des éléments caractéristiques : carte au trésor, armes, la jambe de bois, le perroquet, les outils de navigation...

Les ressorts de l'intrigue : mystère, rebondissement, suspense, trahisons, amour, décision à prendre...

Extrait :
l'île au trésor de Victor Fleming
(1934)
(en parallèle, voir le roman de
Stevenson)

Analyse de
séquences
Extrait 1

De l'enfermement à la liberté, De l'obscurité à la lumière...

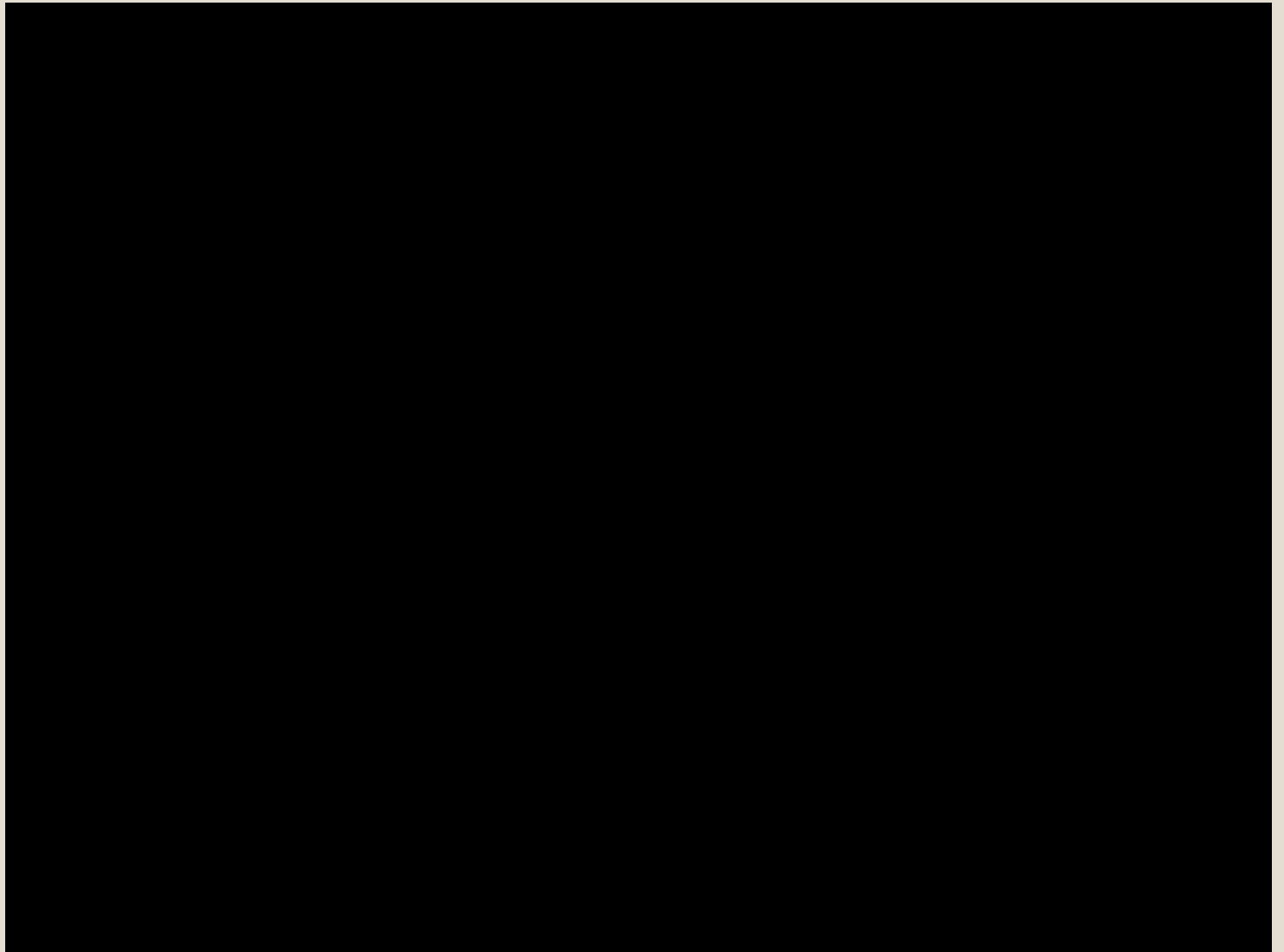
- Des plans fixes qui implantent un décor grisâtre.
- Le cri amplifié des mouettes et le bruit des vagues.
- Une musique dramatique qui progresse sur le travelling latéral conduisant à l'orphelinat.
- Des plongées qui écrasent les enfants au travail.
- La musique qui s'arrête au son de la cloche, un son d'ambiance qui met en avant la souffrance des enfants.
- Des plans rapprochés sur le Kid qui permettent de le détacher comme personnage principal, renforcé par le champ contre champ avec Maître Forbes.

Citizen Kane (1941)

Orson Welles

Début du film

Analyse de
séquences
Extrait 2

La quête de l'amour...

- Des plans larges qui s'appuient sur la beauté de la nature, des couleurs plus douces, une ambiance paisible.
- Des plans et une musique légère qui renforcent la dimension paradisiaque de l'île lorsque les personnages sont dans l'eau.
- Les plans rapprochés et gros plans permettent de valoriser les émotions et la naissance de l'amour.
- La lumière met en valeur la beauté des lieux, cascade, montagne, mais aussi le corps de la jeune fille.
- Une étreinte hors champ sur le mouvement de l'herbe dans le vent.

