Prévert, Desnos, Apollinaire, Eluard

LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
CYCLE 4

EDITIONS THIERRY MAGNIER

TANT MIEUX PROD

PRÉSENTATION DE L'ALBUM

Voici un magnifique recueil de poèmes illustrés par des images extraites des films d'animation que vous trouverez sur les deux DVD qui accompagnent le livre. Chaque saison pour un poète : Jacques Prévert, Robert Desnos, Guillaume Apollinaire et Paul Eluard. Autant de poètes symbolistes et surréalistes à la recherche d'images qui frappent les sens du lecteur et de l'auditeur. Ces poèmes contiennent donc déjà en eux une réflexion sur l'image et ses interprétations.

En primaire et au collège, cet album propose des supports visuels aux textes poétiques et présente tout un panel de techniques d'animation différentes qui peuvent être explorées avec les élèves. Des films d'animation qui laissent aussi une très grande place à l'interprétation et à la réflexion.

Au collège, les professeurs de français pourront approfondir ces questionnements car cet album invite à deux grandes réflexions particulièrement riches sur la création poétique et artistique : en quoi la poésie et en particulier la poésie symboliste et surréaliste se définit-elle comme une vision intime et personnelle du monde ?
En quoi les illustrations de l'album et les films d'animation nous offrent-ils une pluralité de visions du monde et d'interprétations personnelles des poèmes ?

Les DVD contiennent des bonus et making of qui pourront, de la primaire au collège, engager une réflexion sur le processus créatif et ses grandes étapes, ainsi que sur les différentes techniques d'animation.

Nous vous proposons une fiche de travail par cycle qui s'articule autour de trois grands axes de travail :

- le rapport de l'image au texte
- la recherche du séquençage et de la narration
- la mise en voix du texte, l'ajout de musique et de bruitages

Dans chaque fiche des liens seront faits avec les programmes des cycles traités et nous vous proposerons des exemples de séquences et de séances à mettre en place dans vos classes.
Enfin nous vous présenterons un travail de création finale à réaliser en groupe et/ou en classe entière qui s'inscrit dans une interdisciplinarité : lecture, musique et arts.

Ainsi nos trois fiches proposent une progressivité et des paliers qui complexifient cette création selon les cycles :

- **Cycle 2 :** travail sur le bruitage et la mise en voix d'un poème
- **Cycle 3 :** travail sur l'illustration, le séquençage et le cadrage vers l'élaboration d'un flip book
- **Cycle 4 :** travail sur le bruitage, la mise en voix et le story-board vers la création d'un film d'animation avec la technique du stop motion

FICHE 3 : ABORDER L'ALBUM ET LES FILMS « LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE » AU CYCLE 4

1 : ABORDER « LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE » DANS LE COURS DE FRANÇAIS

1. Proposition d'un classement des poèmes de ce recueil selon des objets d'études du programme 2016

ENJEUX LITTÉRAIRES / FORMATION PERSONNELLE DE L'ÉLÈVE	EN 5E	EN 4E	EN 3E
Se chercher, se construire	Voyage et aventure : pourquoi aller à l'aventure ? **Prévert** En sortant de l'école **Desnos** Bonsoir tout le monde **Apollinaire** Les Saltimbanques	Dire l'amour : **Prévert** L'École des Beaux-Arts Les Oiseaux du souci Je suis comme je suis **Desnos** J'ai tant rêvé de toi Dans un petit bateau Les Quatre sans cou **Apollinaire** Fusée-signal Un oiseau chante Carte postale Mutation Le pont Mirabeau	Se raconter, se représenter : **Prévert** L'École des Beaux-Arts Je suis comme je suis Les Oiseaux du souci **Desnos** Papier buvard **Apollinaire** Carte postale Je me souviens de mon enfance **Eluard** Liberté

		Eluard Matines Même quand nous dormons La courbe de tes yeux Air vif Le front aux vitres L'Amoureuse	
Vivre en société, participer à la société / agir sur le monde	Avec autrui, famille, amis, réseaux **Prévert** L'École des Beaux-Arts **Desnos** La Grenouille aux souliers percés **Apollinaire** Le Repas	Individu et société : confrontations de valeurs ? **Prévert** Presque Le Dromadaire mécontent Le Cancre Âne dormant Page d'écriture **Desnos** Papier buvard Paris **Apollinaire** Saltimbanques Le bestiaire ou Cortège d'Orphée (extraits) **Eluard** Liberté	Agir dans la cité : individu et pouvoir **Prévert** Tant de forêt **Apollinaire** Le Coin **Eluard** Liberté

Regarder le monde, inventer des mondes			Visions poétiques du monde **Prévert** En sortant de l'école **Desnos** Couchée Il était une feuille Couplet de la rue de Bagnolet **Apollinaire** Automne **Eluard** L'Alliance Poisson Tu te lèves l'eau se déplie
Questionnements complémentaires proposés		La ville, lieu de tous les possibles ? **Desnos** Paris Couplet de la rue de Bagnolet **Apollinaire** Ville et Cœur Le coin	

On voit, avec ce classement, que les thèmes privilégiés de ce recueil poétique sont le sentiment amoureux, le souvenir et la nostalgie, le rêve, et enfin le désir de liberté. Les poèmes de ces quatre auteurs semblent en effet avoir été choisis parce qu'ils sont chargés d'émotions fortes, explicites et/ou implicites, avec des va-et-vient entre des textes emprunts de joie, d'humour, et d'autres d'une certaine mélancolie. Comme l'indique la préface, les poèmes n'ont pas une seule thématique qui les unirait, comme dans les recueils poétiques traditionnels, mais ils sont « autant de cailloux semés sur le chemin mystérieux, sinueux et fragile de l'émotion ».

Parce qu'ils ont été choisis dans le but d'être adaptés en films d'animation, on comprend aussi que l'émotion est le terreau privilégié et premier de l'image cinétique animée.

2. Idées de séquences / problématiques en lien avec le recueil

ENJEUX LITTÉRAIRES / FORMATION PERSONNELLE DE L'ÉLÈVE	EN 5E	EN 4E	EN 3E
Se chercher, se construire	Voyage et aventure : pourquoi aller à l'aventure ? Voyages intérieurs : voyager, est-ce rêver le monde ?	Dire l'amour L'amour : entre rêve et réalité Apollinaire : l'amour est-il conciliable avec la guerre ? Eluard : le véritable amour est-il fusionnel ?	Se raconter, se représenter Se raconter, est-ce revendiquer ce que l'on est ?
Vivre en société, participer à la société / agir sur le monde	Avec autrui, famille, amis, réseaux En quoi notre famille nous construit-elle ?	Individu et société : confrontations de valeurs ? Le mondes des adultes est-il opposé à celui des enfants ? Grandir, est-ce renoncer au rêve et à l'imagination ? L'école, le travail sont-ils des freins à la liberté ?	Agir dans la cité : individu et pouvoir Le poète doit-il s'engager dans la société ?

Regarder le monde, inventer des mondes			Visions poétiques du monde En quoi la poésie pose-t-elle un regard intérieur sur le monde extérieur ? Que symbolise l'oiseau en poésie ? « *Les Quatre saisons d'En sortant de l'école* » : métamorphoses de la nature, métamorphoses de l'image
Questionnements complémentaires proposés		La ville, lieu de tous les possibles ? La ville : un lieu hostile ou accueillant ?	

3. Proposition d'activité pédagogique à partir du visionnage d'un film d'animation, en cours de français, en une séance

Objectifs :
1. Comprendre, analyser, interpréter le texte littéraire
2. Développer la méthode de la prise de notes

Support : Un film d'animation, au choix, selon la séquence en cours et sa problématique

Étape 1 : Travail individuel : Je regarde / j'écoute et je prends des notes : Le professeur fait visionner deux fois le film d'animation d'un poème qu'il veut faire étudier aux élèves. La première fois sans consigne, pour une prise de contact spontanée avec l'œuvre étudiée.
La seconde fois, la consigne est donnée de prendre des notes par rapport au texte.
Cette prise de notes doit être stratégique : elle devra aider la classe à enclencher la mémoire collective du texte, et à écrire ensuite au tableau l'intégralité du poème.

Étape 2 : Travail en groupe : On se concerte : Les élèves d'un groupe échangent, observent et comparent leurs différentes prises de notes.

Étape 3 : On reprend en classe : Les élèves aident le professeur à écrire intégralement le poème au tableau. Pour cela, ils doivent justifier à l'oral leurs choix des phrases et des mots à écrire. Ils revoient les éléments de versification : les vers, les strophes, le rythme et les rimes les aident en effet à reconstituer le texte. Cette étape entraîne ainsi des débats non seulement de compréhension, mais aussi d'interprétation.
Remarque : Le fait de pratiquer cet exercice en ajoutant, à la simple écoute d'une lecture, les images animées, permet de le complexifier. En effet, le film d'animation ajoute au texte des concepts et du sens qui se superposeront, comme un brouillage de piste ou comme une aide, dans l'imaginaire et la mémoire de l'élève.

Ainsi, l'étape 3, en démêlant ce qui est l'œuvre textuelle du poète et ce qui est l'œuvre visuelle du réalisateur, permettra aux élèves de s'interroger sur les pouvoirs de l'image dans la mémoire, et sur les interprétations imaginaires du réalisateur, qui ne se contente pas d'illustrer le texte. C'est l'occasion de discuter en classe de ce qui distingue l'illustration et l'interprétation.

2 : ABORDER « LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE » EN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Les bonus des DVD, les making of des films et les dépliants didactiques ajoutés aux poèmes à l'intérieur de l'album insistent clairement sur le travail long, patient, rigoureux du réalisateur de film d'animation, que l'on peut mettre en lien avec celui du poète, mais aussi avec celui de l'élève en situation de production, dans un processus de mise en abyme et de méta-réflexion.

Proposition d'activités pédagogiques à partir du visionnage d'un film d'animation en accompagnement personnalisé, en plusieurs séances, dans le cadre d'un chantier sur la méthode générale du brouillon :

Objectif : Développer le réflexe, la méthode et la pratique du brouillon chez l'élève, en réfléchissant sur ses enjeux dans le processus créatif.
Supports : Les bonus des DVD et making of des films et les dépliants de l'album intitulés « L'envers du décor : dans les coulisses du cinéma d'animation ».

Séance 1 : Visionnage d'extraits sélectionnés par le professeur parmi les différents bonus et making of proposés dans les deux DVD.

Séance 2 : Deuxième visionnage
Consigne 1 : Au cours du visionnage, réfléchissez à une liste des grandes étapes de la création et/ou à un tableau qui permettrait de les classer.
Remarques :
- L'album a déjà tourné dans la classe, et on aura demandé aux élèves de lire tous les dépliants didactiques.
- Pendant la reprise, il apparaitra que la manière la plus efficace de les lister / classer est en lien avec leur inscription dans le temps et le déroulement de la création.

Consigne 2 : Complétez ce tableau, qui vous permettra de vous interroger sur les différentes étapes du travail de réalisation.
Remarque : Ces deux activités sont à chaque fois d'abord faites individuellement, puis en concertation en groupes et seront enfin reprises en classe entière.

LES ÉTAPES AVANT LA CRÉATION	LES ÉTAPES POUR TROUVER L'INSPIRATION OU LES PREMIERS PAS DE LA CRÉATION	LES ÉTAPES DE LA CRÉATION DU FILM	LES ÉTAPES DE LA POSTPRODUCTION : APRÈS LA CRÉATION
Étape 1 : Choisir un poème qui leur parle, dont ils ont le désir de s'emparer. **Étape 2 :** Réfléchir et discuter du/des sens de ce poème. **Étape 3 :** Écriture d'une intention de création.	Ces étapes n'ont pas d'ordre préétabli, et passent par de longues recherches graphiques. Trouver les couleurs, l'atmosphère du film Trouver les espaces, les lieux du film Trouver les personnages du film et leurs principales émotions Trouver la technique d'animation	Cette phase de création varie en fonction de la technique que l'artiste aura choisie, mais elle contient trois grandes étapes. **Étape 1 :** Création des différentes images du story-board (succession des plans qui constituent l'histoire) **Étape 2 :** Création du color-board (avec les ambiances colorées de chaque scène). **Étape 3 :** Animation de ces différentes images du story-board sur ordinateur (c'est-à-dire création de l'animatique, ou maquette visuelle minutée, qui sert de base pour la durée et le raccord des différents plans. Il faut une animatique complète du film pour présenter son projet : ton et rythme global du film, pour ensuite être validé par la chaîne.)	**Étape 1 :** Le montage du film **Étape 2 :** L'ajout à l'image de la bande-son : la musique, les bruitages et la voix off enregistrés en studio. **Étape 3 :** L'étalonnage (cette dernière étape ne sera pas forcément attendue des élèves car elle n'est abordée que dans la page 91 : Les métiers du cinéma : « l'étalonneur » intervient tout à la fin pour travailler les couleurs et les ambiances lumineuses. C'est lui qui apporte la touche finale à cette longue chaîne de travail (...) ».

Tableau à distribuer aux élèves et à leur faire compléter :

LES ÉTAPES AVANT LA CRÉATION	LES ÉTAPES POUR TROUVER L'INSPIRATION OU LES PREMIERS PAS DE LA CRÉATION	LES ÉTAPES DE LA CRÉATION DU FILM	LES ÉTAPES DE LA POSTPRODUCTION : APRÈS LA CRÉATION
Étape 1 : **Étape 2 :** **Étape 3 :**	Ces étapes n'ont pas d'ordre préétabli, et passent par de longues recherches graphiques. Trouver... Trouver... Trouver... Trouver...	Cette phase de création varie en fonction de la technique que l'artiste aura choisie, mais elle contient trois grandes étapes. **Étape 1 :** **Étape 2 :** **Étape 3 :**	**Étape 1 :** **Étape 2 :** **Étape 3 :**

Remarques :

- À travers ces activités, les élèves prendront conscience de l'importance du brouillon, c'est-à-dire de la recherche, du tâtonnement et des choix pour créer, dessiner, peindre, mais aussi écrire.

Dans le making of : « Adapter un poème », ils pourront par exemples observer les brouillons des artistes sur différents post-it. NB : Les post-it servent à la fois à chercher l'inspiration, mais ils peuvent aussi servir à créer un premier flip book et donc un premier essai d'animation.

- Ils remarqueront aussi que la phase de recherche d'inspiration est liée à la personnalité de l'artiste et qu'il n'existe pas une seule méthode : elle peut être précise ou désordonnée au contraire.

- Cette phase est riche pour que l'élève saisisse le processus créatif comme le moment non seulement d'une recherche, mais aussi de décisions à prendre. Il comprendra en effet que l'artiste doit faire non seulement de très nombreux essais mais aussi des choix de lieux, de personnages et de couleurs. Ces choix se retrouveront aussi au moment de la production du film : chaque film est limité à trois minutes.

Exemples à montrer aux élèves :

Pendant la phase de recherche, celle du choix des personnages sera parlante pour l'élève, qui a accès à ceux qui ont été esquissés, dessinés puis finalement rejetés. À la page 23, il pourra voir les différents essais du personnagede l'âne pour le film *L'Âne dormant*.
La recherche des couleurs est particulièrement intéressante également. Dans le making of sur « le choix des couleurs », les élèves pourront apprécier la recherche chromatique pour le film adaptant le poème « Automne » d'Apollinaire. Le choix de la technique de la peinture permet ainsi de créer les contrastes de couleurs et les lumières propres aux différentes saisons. L'artiste cherche à faire ressentir le temps qui passe avec ces changements. Les élèves comprendront aussi qu'au moment de la recherche des couleurs, les réalisateurs ont toujours à l'esprit qu'il ne faut pas perdre la lisibilité des décors, des personnages, et enfin des actions.

Les making of montrent qu'il y a beaucoup de réflexion entre les essais de dessins, qui ne sont pas toujours frénétiques, loin de là !

- Les élèves comprendront enfin que de même que le professeur leur demande souvent de créer et de produire des travaux en groupe, par le biais de l'intelligence collective, la création d'un film d'animation est un véritable travail en équipe, constitué d'une longue chaîne qui appelle différents métiers et savoir-faire.

Séance 3

Tâches finales différenciées : Écriture en groupes puis reprise collective

- Création d'une carte mentale ou heuristique sur les différentes étapes de la création d'un film d'animation - par les élèves en difficulté (sur papier ou sur ordinateur - de nombreux logiciels à télécharger existent. Nous vous conseillons par exemple : FreeMind. L'Académie d'Aix-Marseille propose un tutoriel très clair, intitulé « Débuter avec le logiciel FreeMind » http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Logiciels/didacticiels/freemind.htm.)

- Définitions partagées, formulées avec leurs mots (sans le recours d'internet, d'un dictionnaire ou de l'album) d'une liste de différents métiers de la chaine de production du film d'animation (producteur, réalisateur, animateur, bruiteur, compositeur, monteur) - par les élèves du groupe médian.

- Écriture d'un bilan clair, complet, organisé (et appuyé sur des exemples) sur l'importance du brouillon dans la création d'un film d'animation - par les élèves du groupe autonome.

Séance 4

Application : Création de deux jeux interactifs par groupes, sur l'application gratuite et très facile d'utilisation : Learningapps.
https://learningapps.org/
Sur cette application, les élèves peuvent créer différents types de jeux éducatifs, à partager ensuite dans l'Espace Numérique de Travail du collège, et à soumettre à leur camarades à la maison.
Ils les créent à partir des thématiques travaillées suivantes :
- Les étapes de la création d'un film d'animation
-Les métiers de la création d'un film d'animation

Pour aller plus loin : Réflexion collective en classe sur le lien entre la recherche créatrice du poète et du dessinateur : les incertitudes, les envies de tout mettre, les décisions à prendre et trouver le bon chemin.

Supports :
- Film adapté de :*Le bestiaire ou cortège d'Orphée*.
- Le making of : « les questions du créateur.»

3 : ABORDER « LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE » DANS LE CADRE D'UN EPI (ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE)

Cet EPI concernera trois disciplines : français, arts plastiques, éducation musicale.

Phase 1 : Étude d'un groupement de poèmes et leurs adaptations en films d'animation

En cours de français

Les élèves travaillent sur un groupement de poèmes et des films associés de l'album et des DVD des *Quatre Saisons d'En sortant de l'école*, en lien avec la séquence en cours (et donc un objet du nouveau programme de 2016), et avec, comme fils directeurs :

- non seulement une problématique sur la formation personnelle de l'élève,
- mais aussi le questionnement suivant : adapter, est-ce être fidèle ?

Objectif : Les élèves comprennent que la question de l'adaptation rejoint l'une de leur compétence de lecture fondamentale en cours de français : interpréter un texte littéraire.

Apports par rapport à ce questionnement sur l'adaptation :

- Sous-question générique qui peut être intéressante : en quoi le poème laisse-t-il une marge plus grande de liberté qu'un autre genre littéraire - et en particulier quand il appartient aux mouvements littéraires et culturels du symbolisme et du surréalisme ?

- Sous-question propre à la démarche de ces réalisateurs de films à destination d'enfants (de la primaire au collège) : comment prendre de la liberté par rapport au texte, c'est-à-dire l'interpréter personnellement, tout en aidant la compréhension du poème pour un enfant ?

Exemples de films intéressants à observer pour traiter la question de l'adaptation :

- Concernant la question de l'aide à la compréhension des enfants :
  - *Quartier libre* : ajout de narration avant et après le texte original pour ajouter du sens à un poème particulièrement énigmatique de Prévert.

La réalisatrice Marine Blin se demande ainsi pourquoi le narrateur-personnage met son képi dans la cage. Elle imagine alors que l'uniforme le contraint et qu' il va rencontrer la liberté grâce à ce geste symbolique, et à sa rencontre avec l'oiseau (chez Prévert, on sait que l'oiseau est le symbole de la liberté). Pourquoi l'oiseau parle-t-il à la place du narrateur-personnage ? Parce qu'il est muet, s'amuse-t-elle à nous répondre !

- *Mutation* : c'est une interprétation artistique, par le réalisateur Loïc Espuche, qui donne beaucoup de sens au poème d'Apollinaire. En effet, le réalisateur cherche à donner du sens à toutes les interjections, qui demeuraient énigmatiques dans le poème, en les mettant en lien avec les différents moments successifs de la guerre : de l'adieu aux retrouvailles du soldat avec l'être aimé, en passant par la violence du combat.

- Concernant la question de la liberté propre au genre poétique : On voit que pour tous les jeunes réalisateurs, il s'agit de trouver un bon équilibre entre le double objectif d'imaginer et de conserver le mystère du texte. Aucun des films ne résout complètement les énigmes de ces poèmes symbolistes et surréalistes.

- *Le Zèbre* : La réalisatrice Viviane Boyer Auraujo explique ainsi, page 43 : « Le zèbre m'a tout de suite attirée par les images qu'il suscite à sa lecture, comme des ombres et silhouettes qui se dessinent sur le fond des paupières. Rarement auparavant un poème n'avait réussi, en quelque mots, à me faire voir autant de choses tout en conservant sa part de mystère. »

- Voici une problématique à la fois littéraire et artistique qui serait particulièrement intéressante à aborder avec les élèves, pour traiter le problème de l'adaptation :
Comment illustrer, représenter, animer le rêve ?
Le groupement de texte pourrait contenir les poèmes et films d'animation suivants :

Desnos

J'ai tant rêvé de toi
Demi rêve
Bonsoir tout le monde

Eluard

Même quand nous dormons
Matines
Homme utile

L'exemple du film adapté du poème *Même quand nous dormons* est très intéressant à analyser avec les élèves. Le poème ne contient qu'une strophe de quatre vers, à animer en trois minutes, ce qui invite à plus d'imagination de la part de la réalisatrice Camille Monnier. Celle-ci s'empare du texte d'une façon inattendue et originale. Elle traite non pas de l'amour entre deux humains (Eluard destine ce poème à son épouse : Gala) mais entre une vieille dame et son chat. Elle n'aborde pas juste le thème du sommeil et du rêve partagés, mais imagine tout leur quotidien, calme, simple et heureux. Ce sont les voix d'un homme et d'une femme, à l'unisson, qui interprètent le sens plus attendu et biographique du poème.

- La question « Comment figurer l'abstrait ? » serait très riche à aborder, de manière plus générale, à travers des poèmes sur le thème de la pensée, tels que celui de Desnos intitulé *Couchée* : « Et je ne pense qu'à des choses très vagues /très vagues et très heureuses »

- Les élèves doivent saisir enfin l'idée que l'on crée avec ce qu'on est. Les réalisateurs font tous passer le poème choisi par le prisme de leur imagination, leur sensibilité, leurs souvenirs. On le comprend bien à travers les bonus et dans le making of : « Adapter un poème ».
Anne-Sophie Raimond déclare ainsi, page 67 : *Ville et Cœur* m'a tout de suite plu avec l'image des girouettes, drôles et mobiles, c'était parfait pour l'animation ! Ce poème m'a rappelé aussi ces grandes villes où la vie bouillonne et tourbillonne de partout. »

- *Le Pont Mirabeau* : Il s'agit d'une autre interprétation surprenante du poème puisque le film de Marjorie Caup ne représente pas le décor attendu, la Seine et le pont Mirabeau, mais uniquement des symboles quotidiens, qui entrent en interactions les uns avec les autres : une maison, un chapeau, une main, une cloche, un cœur, un œil... Cela permet de rendre les effets de répétitions formelles du poème, en même temps qu'elle illustre le thème du temps qui passe et des moments qui se répètent dans la journée, la nuit, l'amour, et la vie en général. Les pictogrammes font aussi référence à l'origine de l'écriture : un dessin traduit un concept, une idée.

Phase 2 : En cours d'arts plastiques

1. Les élèves découvrent et étudient différentes techniques de film d'animation, et en particulier celle du stop-motion.

Séance 1 : Pour la découverte des technique, on peut leur montrer plusieurs films d'animation et leur faire compléter un tableau dans lequel ils doivent deviner la technique, comme dans la fiche du cycle 3.

Séance 2 : Pour approfondir au cycle 4, on peut leur faire visionner des extraits du making of qui mettent en évidence les différences entre ces techniques, et qui concernent notamment le temps passé à créer l'animation.

Séance 3 : Pour découvrir et comprendre le stop-motion, les élèves regardent le film *Les Oiseaux du soucis* et le making of « Animer en volume ».

Trace écrite : définition du stop motion à leur faire rédiger.
Parmi les différentes techniques utilisées pour créer un film d'animation, le stop-motion consiste à prendre une série de photos successives en déplaçant progressivement les personnages pour chaque prise. Ajoutées les unes aux autres, ces images sont ensuite montées sous forme de vidéo pour donner l'impression que la scène est animée.

2. Les élèves découvrent le travail du story-board.

La page 67 montre un story-board coloré (color-board) qui permettra aux élèves de comprendre comment fonctionne le découpage du film en images clés, comme les cases d'une bande-dessinée. Le story-board permet aussi de revoir les différents cadrages et plans de cinéma (voir la fiche du cycle 3).

Les bonus montrent comment l'élaboration du story-board ne laisse pas de place pour l'improvisation : tout le monde doit être calé sur les mêmes informations dans l'animation, car c'est dans l'immense majorité des cas un travail collectif. On voit aussi comment les artistes cherchent à éviter les cadrages trop similaires, comment ils les varient (premiers plans et arrières-plans bien construits – le film *Le Dromadaire mécontent* montre bien ce travail des arrières-plans), et les rendent fluides. Le story-board doit camper le décor au début, comme n'importe quelle narration.
Objectif : Comprendre que le choix de la technique et de l'élaboration du story-board sont deux contrats visuels, deux plans d'action fondamentaux pour la création.

Phase 3 : En cours de français : choisir et s'approprier un poème par groupes :
Séance 1 : Les élèves choisissent, par groupe, au Centre de Documentation et d'Information du collège, un poème à adapter.

La consigne est que ce poème doit être en lien avec le thème de la problématique de la séquence, qui n'est pas dans l'album *Les Quatre Saisons d'En sortant de l'école* Ce poème peut être narratif ou non, pour mieux faire réfléchir les élèves sur le problème de séquençage en récit, quand un texte ne raconte pas, mais suggère seulement des images mentales, comme c'est le cas dans beaucoup de ceux du recueil travaillé.

Séance 2 : Les élèves mènent un travail de compréhension, d'analyse et d'interprétation en autonomie de leur poème choisi, prenant la forme de leur choix, et présentable à la classe à l'oral de manière claire (en projetant le texte). Le professeur leur demande de réfléchir particulièrement :
- au(x) lieu(x),
- aux personnages,
- à l'atmosphère qui se dégage du poème,

- aux émotions explicites et/ou implicites du poème,
- enfin à ce que le poème leur raconte de façon explicite et/ou implicite.

Séance 3 : Les groupes présentent leur travail de lecture à la classe, qui pourra ainsi réagir à ce travail, et y ajouter d'autres pistes d'interprétations.

Phase 4 : En cours d'arts plastiques : trouver son style de création et créer le story-board de son film par groupes

Séance 1 : Les élèves doivent retrouver ce qu'ils ont appris des étapes de recherches avant la création d'un film d'animation : recherches du personnage et ses principales émotions, recherche du mouvement, créations ou choix des matériaux. La technique imposée à tous les groupes de travail est le stop motion.
Ils sont libres, en revanche, de créer leur volume à animer (marionnettes cousues, pâte à modeler, personnages découpés dans du papier et articulés avec des attaches parisiennes...) ou d'utiliser des jouets (des Lego, des petits soldats...) ou encore des objets du quotidien.

Tâche finale : Rédaction d'un texte d'intention.

Séance 2 : Les élèves vont devoir dessiner leur story-board, image par image. Ils colleront des post-it sur les cases s'ils ont déjà l'idée de ce qui sera lu du poème en voix off pour telle ou telle image, ou s'ils ont déjà des idées de bruitages.

Les élèves font ainsi des choix de cadrage, de l'échelle des plans, de la profondeur de champ, d'une mise en scène. Le professeur leur explique que la façon dont on raconte est aussi importante que ce que l'on raconte. Le story-board doit comprendre une dizaine de plans. Le professeur montre ensuite qu'il s'agit d'un contrat qui leur permettra de mettre en scène le poème choisi à travers une fiction, grâce à l'animation des objets choisis et par le biais de médias numériques (prises de photos et montage sonore et vidéo).

Séance 3 : Prise de photos numériques sur un fond monochrome (pour faciliter le détourage) et enregistrement des photos sur clé USB CG 76.
Conseils : Une fois que tous les éléments sont en place, utilisez un appareil photo fixe (posé sur un pied) pour prendre des photos à intervalle régulier, en déplaçant lentement chaque personnage. Les élèves doivent apprendre à ne pas laisser leur main dans le champ de l'appareil.
En stop motion, il est possible d'interrompre et de reprendre à volonté le tournage. Mais pour que le passage du temps n'influe pas trop sur le film, il est essentiel de maîtriser l'éclairage. Éloignez-vous des fenêtres : la luminosité et les ombres varient au fil de la journée. Installez-vous plutôt dans un coin sombre avec des spots halogènes, disposés selon des orientations différentes, ou avec les néons de la classe allumés, pour réduire les ombres portées. Une lampe de bureau, que chaque groupe d'élève peut apporter si vous n'en disposez pas, peut être utile.

Séances 4 et 5 : en salle informatique : Détourage et interventions numériques diverses (**Photoshop Elements** ou **Photofiltre** ou **Artweaver**) en salle informatique sur les photos en fonction du story-board élaboré.
Des logiciels gratuits comme Stop-Anime ou **Photo-FilmStrip** permettent d'importer et d'organiser vos photos puis de les convertir en vidéo.

Phase 5 : En cours de français et en pratique du théâtre : travail sur la mise en voix expressive d'un poème.

Objectif : Mettre en voix un poème à la manière des lecteurs des films d'animation
Séance 1 : Par groupes, à partir d'une sélection de plusieurs films, concentrez-vous sur les différentes voix et manière de lire : inventions et émotions jouées, timbre, hauteur, une seule voix ou plusieurs, lire en même temps…
Séance 2 : Leur faire créer d'abord une fiche méthode : comment lire un texte avec expressivité ? Quels objectifs ? Quels critères de réussite ? Quelles étapes de travail ?

Séance 3 : Après un balisage concerté du texte à lire (les élèves formulent les justifications orales de leurs différents choix de lecture expressive, dans le groupe), enregistrement de la voix off de leur film, grâce à une application de dictaphone de leur tablette, ou de leur smartphone.

Phase 6 : En cours d'éducation musicale : travail sur le bruitage et la composition d'une bande-son musicale.

Séance 1 : Comprendre les rôles du bruitage et de la musique dans le film d'animation

Supports :

Pour amorcer la création de bruitages :

Making of : Bruiter

On voit bien comment le bruiteur crée lui-même ses sons à l'aide de matériaux, d'objets, qu'il enregistre. Dans son studio, il dispose de beaucoup de matériel et de détails pour créer une très grande palette de sons différents, plus ou moins réalistes selon les effets recherchés.

Le bruiteur doit non seulement trouver le bon élément qui lui permettre de produire le son, mais aussi l'interpréter lui-même.

Pour amorcer la composition d'une bande-son musicale :

Le bonus du DVD 1 aborde la technique du **mickeymousing** : la musique suit tous les mouvements. Elle est illustrative, plus qu'interprétative.

Un autre film intéressant à analyser pour montrer le rôle que peut jouer la musique dans le film est ***Poisson*** : on étudiera comment la musique interprète les impressions visuelles, sensorielles et émotives de l'eau et ses métamorphoses.

Séance 2 : enregistrement des bruitages et de la bande-son choisie sur internet (son(s) libre de droits), ou créée par les élèves.

Les logiciels conseillés :

- Audacity : téléchargeable gratuitement sur internet, peut être utilisé sur Mac et Windows. Attention : il ne fonctionne pas bien sur Linux. Il est complet car il a une fonction d'enregistrement, de montage (des voix off et de la bande-musicale composée) et de traitement de son.

- GarageBand : logiciel téléchargeable gratuitement sur IOS, qui propose un montage. Le plus est qu'il permet de créer des instrumentaux (ce qui enlève le problème des droits d'auteur). On peut également créer des pistes de voix et y superposer des bruitages et des musiques.

https://www.apple.com/fr/ios/garageband/

Si vous souhaitez créer de la musique en ligne, c'est-à-dire créer des musiques à partir de samples rythmiques / mélodiques :

- Incredibox : logiciel avec licence gratuite, pour Mac. Incredibox est compatible avec un système d'exploitation Windows XP. Ce logiciel très ludique propose sept pistes avec des boucles, ou samples qui se répètent en boucle. Sept personnages amusants sont alignés sur l'écran. Ils forment un groupe à animer selon nos envies. Dans la bande inférieure de l'écran sont répartis toutes sortes d'accessoires : chapeaux, casquettes, casques, lunettes teintées, tuba... Ceux-ci sont classés selon quatre groupes de couleur. C'est en faisant glisser ces accessoires sur les garçons que ceux-ci s'animent et produisent des sons du type beatbox. L'un va se mettre à siffler, l'autre va émettre un son rythmé, un autre encore va chanter...

Cette application existe pour Ipad.

http://www.incredibox.com/

- Walk Band – studio de musique : application instrumentale sur Google Play, à télécharger gratuitement sur une tablette numérique ou un smartphone.

Cette application est de très bonne qualité pour les domaines qu'elle propose : le piano, la guitare, la guitare basse, la batterie et la boîte à rythme. Elle propose plusieurs sons de piano, un petit clavier de 88 touches où l'on peut faire glisser son doigt pour choisir dans les graves ou les aigus, un métronome, un mode enregistrement (et donc lecture) et encore d'autres paramètres comme le nombre de touches visibles (à choisir en fonction de la taille de l'écran), un mode vibrato...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestar.pianoperfect&hl=fr

- ButtonBass HipHop Cube : Cette application permet de créer des musiques en ligne à partir de sons. Vous pouvez superposer des boucles à travers des styles très différents. Vous pouvez composez votre musique en 3D, avec un cube. Cette application est très facile d'utilisation. Il existe aussi une version pour Ipad.
http://www.buttonbass.com/

Séances finales de l'EPI : Réalisation de la séquence filmique : une succession d'images fixes et de sons ; 2 à 3 minutes)

Les logiciels conseillés :

Movie maker : C'est un logiciel très basique de montage vidéo et sonore : il facile à utiliser par les élèves. Il est inclus dans Windows. On peut le télécharger, mais il n'est plus à jour. Il permet, de façon simple et efficace, de mettre de monter le son et l'image.
http://www.windows-movie-maker.org/fr/

Trakaxpc : C'est un logiciel de montage vidéo pour windows. On peut y insérer aussi des images et des sons.
https://trakaxpc.fr.softonic.com/

Imovie : C'est un logiciel pour IOS. Il est complet : on peut utiliser une banque de sons déjà disponibles. On peut détacher une piste sonore d'une vidéo et on peut faire de petits traitements de son. https://www.apple.com/fr/imovie/?&mnid=sglB2CUKZ-dc_mtid_2092576239937_pcrid_154372281324_&cid=wwa-fr-kwgo-features-slid-&muid=52b9b32d-ef0b-438e-9394-b65d4ae8c-4c9&mtid=2092576239937&aosid=p238

Rédaction : Marine Lelong
Promotion et communication : Camille Seube - Tél. : 01 44 83 80 05 - cseube@editions-thierry-magnier.com
Relations commerciales : Maëlle Ferry - Tél. : 01 44 83 80 06 - mferry@editions-thierry-magnier.com