

Le tigre qui s'invita pour le thé

4 courts-métrages. 41 minutes.

Sommaire du dossier :

I Avant la projection	p. 1 à 2
II Présentation des histoires et pistes d'exploitation	p. 2 à 10
III Le cinéma d'animation : techniques	p. 10 à 13

I AVANT LA SEANCE

1- Observation de l'affiche

Elle ne représente que le quatrième court-métrage du programme et qui donne le nom d'ensemble de ce programme.

Analyser le titre.

Décrire ce qu'on voit : les personnages, le lieu, les couleurs ...

Qu'est-ce que cela raconte ? Est-ce une histoire plausible ?

Cette histoire est précédée de trois autres courts-métrages, tous en rapport avec le Tigre : Le tigre sur la table ; Quand je serais grand ; Tigres à la queue leu leu.

2- Regarder la bande-annonce

du film permet de voir les principaux personnages et de découvrir que c'est un film d'animation.

3- Consignes pour un bon déroulement de la séance de cinéma :

LES RÈGLES DU JEU

« Dans une salle de cinéma, il fait noir, l'image est grande, on entend bien, les fauteuils sont confortables et « je fais le vide » juste avant d'entrer : je ne suis ni à l'école, ni à la maison.

Dans un cinéma, on ne peut pas changer de film ou le prendre en cours de route et attendre la publicité pour aller faire pipi, on ne peut pas se déplacer, ni manger, ni boire, ni faire du bruit pendant le film...

Je peux rire, pleurer, avoir peur, être ému et ne pas tout comprendre du premier coup. Après la projection, j'évite les jugements brutaux et trop rapides. J'essaie d'abord de retrouver tout ce que

j'ai vu, entendu, compris. J'ai absolument le droit de garder pour moi les émotions très personnelles que j'ai ressenties, et mon interprétation du film, même si ce n'est pas celles des autres. »

II PRESENTATION DES HISTOIRES ET PISTES

1- Le Tigre sur la table Un film de Kariem Saleh, Allemagne, 2016, 4minutes 03

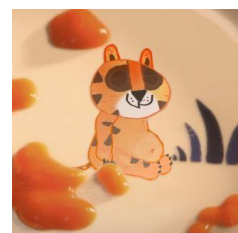
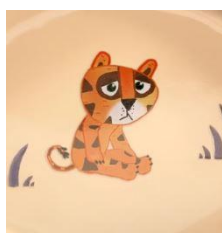
- **Résumé** : Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Un grand verre de jus d'orange, des carottes et des brocolis croquants, suivis d'un plat de spaghettis. Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, Petit Tigre !

- **Histoire détaillée** : Tout se passe sur une nappe à carreaux. On voit une théière sur une table. Un enfant met la table. Il pose un verre, du jus d'orange et une assiette avec un décor de tigre. Le Tigre s'anime, il cligne de l'œil, se frotte le ventre qui gargouille (il a faim), tourne en rond dans l'assiette. Il sort de l'assiette sur la nappe et voit le jus d'orange dans le verre. Il le boit (bruitage) et le niveau baisse dans le verre. Il entre dans le verre. L'enfant revient : le verre est vide. Il dépose sur la table des légumes : brocolis, carottes (bruitage). L'enfant revient à nouveau et voit le tigre dans l'assiette, mais les couverts sont déplacés. L'enfant remet en place la nappe et les couverts Le Tigre a encore faim. L'enfant verse des spaghettis et de la sauce tomate dans l'assiette. Le Tigre mange tout et il a le ventre gonflé. L'enfant appuie sur le ventre du Tigre : il rote et l'enfant rit.

- Pistes d'exploitation :

- **Raconter l'histoire** en reconstituant les étapes. Il y a les actions de l'enfant dont on ne voit que les bras ou les mains, et celles du tigre ainsi que les endroits successifs où il se trouve (dans l'assiette ou en dehors) et ses expressions (il a faim, il est repu...).

- Le personnage de l'enfant : On ne voit que ses mains et son pull. Le reste de son corps est « hors champ », c'est-à-dire qu'il n'est pas cadré dans l'image On peut se demander s'il s'agit d'un garçon (pull bleu) ou d'une fille. Cela a-t-il une importance pour l'histoire ?

Sa voix claire ne nous donne pas davantage d'indications, à cet âge elles peuvent être très similaires. On peut vérifier les noms inscrits au générique pour en savoir plus : les mains sont celles d'une jeune actrice, Suzana Pernjak, tandis que la voix qui fredonne est celle d'un jeune acteur, Jonas Schiemann !

- Inventer une suite, du point de vue de l'enfant ou du tigre.

- La technique d'animation : cf. paragraphe III Le cinéma d'animation

Ce court métrage a été réalisé grâce à plusieurs techniques d'animation : le tigre est en dessins 2D animés par ordinateur. Les objets en volume sont animés en stop motion en utilisant un appareil-photo. Enfin, les mains de la jeune fille sont animées en pixillation (cela signifie qu'on utilise le corps humain comme une marionnette).

Les aliments sont réels et ont été cuisinés sur place.

2-Quand je serai grand Un film d'An Vronbaut, Royaume Uni, 4 minutes 39

- **Résumé** : Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger ! Bien sûr, pour le moment, il n'est qu'un tout petit chaton, mignon et gentil, mais quand il sera grand...

- **Histoire détaillée** : Musique. Un chaton joue avec une pelote de laine.

Le titre du court métrage apparaît : « Quand je serai grand, je veux être un tigre ».

Une voix off (quelqu'un qu'on ne voit pas) raconte : « Quand je serai grand, je veux être un tigre, je vivrai dans la jungle où les plantes géantes poussent comme l'éclair et où les bêtes sauvages se rassemblent ; mais, quand je rugirai, je les ferai tous trembler comme des feuilles ... enfin, presque. Le chaton se transforme en tigre. Mais Un petit chien bleu aboie et le tigre se sauve ; puis on voit le chaton poursuivi par le chien bleu qui grimpe dans un arbre.

Une voix d'enfant dit : « Minou, minou » et des mains caressent le chaton en disant : oh, il est si mignon et si petit, si mignon, doux et gentil. Le chat dit : « Quand je serai grand je ne serais pas mignon, mais un tigre fort et féroce. On voit sa transformation en tigre qui rugit et dit : « Ils me craindront tous et, chaque jour sera une nouvelle aventure » et. « Je bondirais partout, toujours sur la piste d'une proie. » On voit le tigre avec un serpent, puis le chaton avec un ver de terre qui s'échappe et rentre dans son trou.

Une voix d'enfant dit : « Minou, Minou, c'est l'heure de manger. » On dépose devant lui sa gamelle et la voix dit : « Tu vas te régaler », Miam, Miam. Le chaton se transforme en tigre qui dit : « Je chasserai pour manger » et on voit le Tigre avec un Phacochère dans la gueule pour le déjeuner, trois singes pour le goûter et je volerai dans les plumes d'un paon pour rigoler, mais l'oiseau s'envole.

Le chaton reprend : « Quand je serai un tigre, le jour j'explorerai la jungle et la nuit, je dormirai dans une grotte. De tous les continents, à pied, à cheval, en voiture, à dos d'éléphant, on viendra m'admirer et prendre des photos. « A moi, la célébrité. Une star est née » ! Mais, à ce moment, on entend un coup de feu, on voit un fusil et un homme court derrière le tigre. On voit le chaton courir pour se cacher sous un fauteuil. Un enfant le prend dans ses bras et dit : « Je serai toujours là pour te protéger. » Puis il lui montre son album photos et dit « tu seras mon gros matou d'amour ». Le chat s'endort. Il deviendra un gros matou d'amour.

Générique de fin avec des images différentes.

- Pistes d'exploitation :

- Raconter l'histoire et inventer une suite
 - De quoi rêve-t-il pour Quand il sera grand ?

Retrouver tout ce qu'il souhaite faire : être un tigre fort et faire trembler tous les animaux ; bondir sur une proie ; manger d'autres animaux ; être admiré par des gens du monde entier.

- L'histoire raconte un rêve de chat. Elle est présentée en « allers-retours » : on passe du chaton dans sa maison au rêve du Tigre dans la jungle. Ce sont tous les deux des félins.

Par exemple : le chaton est dans sa maison devant sa nourriture (vie réelle) et il rêve de ce qu'il pourra manger quand il sera devenu un Tigre (son imagination).

Mais à un moment, avec le bruit du coup de fusil, il réalise que la vie d'un Tigre n'est pas toujours facile, et, en tant que chaton, il court se réfugier sous un fauteuil.

- Au début de l'histoire, il n'aime pas certains qualificatifs : mignon, doux, gentil. A la fin, il s'accepte comme il est et il veut bien devenir un gros matou d'amour.

- C'est une histoire d'animaux : on ne voit jamais les humains en entier.
- Les enfants peuvent raconter ce qu'ils aimeraient être quand ils seront plus grands.

Ils peuvent chercher les qualités qu'ils ont déjà maintenant.

- C'est une animation en 2 D. Cf. paragraphe III. Il y a des voix off : histoire racontée par quelqu'un qu'on ne voit pas

3-Tigres à la queue leu leu : Un film de Benoît Chieux. France - 2014 – 7 minutes 39

Production Les Films de l'Arlequin. Mention spéciale au festival KOT de Moscou, Russie 2015.

Prix spécial du jury de la compétition films pour enfants au festival SICAF (Seoul International Cartoon and Animation Festival), Corée 2015.

Prix Trampoline du Meilleur Court Jeunesse au Ciné Junior de Paris, février 2015.

- **Résumé** : Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n'en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées d'imagination, d'inventivité et de persévérance.

- **Histoire détaillée** :

Générique de début : Musique chinoise, on voit des queues de tigres qui se déplacent ; chanson

Une femme balaie en disant : « Mon fils est très intelligent, mais surtout il est très paresseux, tellement paresseux qu'il ne sort jamais de son lit, sauf pour manger et aller sur le pot. Vous allez voir (le fils dort par terre dans sa chambre). Elle balaie dans la chambre et son fils se réveille et dit « j'ai faim, maman donne-moi à manger ». La mère est très en colère (gros plan sur le visage) et répond : « tous les garçons du village travaillent ; ils cultivent la terre et ramassent du bois. Ils n'arrêtent pas et toi, tu dors toute la journée ». Il répond qu'il n'a pas de houe pour cultiver la terre. Elle lui en donne une. Il la prend et part pour travailler. Il creuse un grand fossé derrière la maison, toute la journée (mouvement du soleil et travelling vertical dans le fossé) ; fondu au noir. Il part, il récupère des crottes de poussin, de poule, de vache, de cochon, de chèvre, de cheval et il remplit tout son fossé. Il pose des graines et il en sort une petite pousse qui grandit et devient un arbre immense. Il achète des tapis sur lesquels il récupère les graines et il les écrase pour en tirer de l'huile qu'il met dans des jarres. Il plonge un chien dedans puis attache une corde à sa queue et l'autre extrémité de la corde à un arbre. Puis, il attend. Plein de tigres sont attirés par l'odeur. Les tigres avalent successivement le chien, et il ressort à chaque fois : cela fait des tigres à la queue leu leu, reliés par la corde. Le fils et la mère dansent. Elle sourit enfin. Les tigres, vendus, ont rapporté beaucoup d'argent et ils peuvent rester au lit toute la journée, sauf pour manger et aller sur le pot.

- **Pistes d'exploitation** :

➤ Raconter l'histoire en retrouvant les principaux personnages et en les décrivant : la mère, le fils, les différents animaux...

- Entre la mère et le fils, les relations évoluent : les décrire

Comment voit-on que la mère est en colère au début de l'histoire ? Qu'y a-t-il dans la chambre du garçon ? (de quoi manger et le pot). Le fils est très paresseux mais très malin.

- Le fils utilise la houe pour creuser un grand fossé, puis il le remplit de crottes qui donneront du fumier et il sème des graines de sésame qui donneront un arbre avec beaucoup de nouvelles graines dont il extraira de l'huile.

- Que se passe-t-il ensuite ? Comment attrape-t-il des tigres ?

Il se sert du chien comme appât pour attirer les tigres. Puis, la corde attache tous les tigres qui se déplacent alors à la queue leu leu.

[L'expression «à la queue leu leu» a fait son apparition dans le courant du Moyen Age. A cette époque, un «leu» désignait en ancien français un loup. Cette locution fait ainsi référence à ces animaux, alors plus présents dans les campagnes, qui se déplaçaient souvent les uns derrière les autres, en file indienne.]

- Ils vont vendre les tigres à la ville ce qui leur rapporte beaucoup d'argent. Ils n'ont plus besoin de travailler.

- Que fait la mère à la fin de l'histoire ?

Elle danse et rit, puis elle passe toute la journée au lit, sauf pour manger et aller sur le pot.

➤ Inventer une suite :

➤ L'animation : il y peu de décors. Ce sont des peintures style aquarelle.

On peut comparer avec les lavis de dessins animés chinois ou coréens. C'est une animation en 2 D. Cf. paragraphe III.

➤ Ce court métrage est une adaptation de l'album illustré « Tigres à la queue leu leu » de l'auteure coréenne Kwoon Moon-hee (titre original, Juljul-i kkwen holang-i, qui signifie littéralement « Tigres embrochés en ligne »). Il a été traduit en français par Noëlla Kim et Jean-Marie Antenen et publié en 2008 aux éditions Quiquandquoi.

On peut lire l'album en classe, observer les aquarelles et les comparer aux dessins du film.

➤ Bande-son : En plus des paroles des personnages, on entend une chanson chantée par un chanteur dans le générique de début et de fin ; des instruments : à cordes, percussions

La musique de Christophe Héral ponctue les actions.

Dans le court métrage, le réalisateur a fait le choix de garder les paroles de la chanson en coréen.

En voici une traduction :

« J'aime bien manger	Plus que ma mère	Des crottes d'animaux
J'aime bien aller au pot	Je suis malin	Trois coups de houe
J'aime bien dormir	Je suis un gros malin	Juste une bonne idée
Mais j'aime pas travailler	Un petit chien	Je suis gourmand
Je suis malin	Un peu d'huile de sésame	Mais moins que mon
Bien plus que mon chien	Une bonne idée	chien

4. Le Tigre qui s'invita pour le Thé : film de Robin Shaw, Royaume-Uni, 2019, 24 minutes

- **Résumé** : Alors que Sophie s'apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

- **Histoire détaillée** : Dans une ville, on découvre la boutique de la fleuriste, la boucherie et la poissonnerie. [Travelling horizontal]. Un chat rayé vole un poisson et s'enfuit en faisant tomber plusieurs personnes (agent, personne en vélo) puis en faisant s'envoler les lettres du facteur. On arrive devant une maison à porte verte [Travelling avant] et une [Voix off] raconte : « Il était une fois une petite fille qui s'appelait Sophie et qui cuisinait avec sa Maman. » Elles s'apprêtent à sortir quand le Papa revient car il a oublié ses clefs. La petite fille les retrouve sous la table. Il remercie et repart mais il a pris le sac à main qu'il échange ensuite avec son cartable. Il court vers le bus. On sonne à la porte : c'est le laitier qui apporte 2 bouteilles de lait. Sophie dit qu'elles vont au parc mais, l'orage gronde et il pleut. Sophie est triste mais elle dit : « J'ai une idée, on va faire de la pâtisserie à la place. Sophie est contente. Elle passe le rouleau sur la pâte, puis découpe des formes avec un emporte-pièce. Il pleut toujours. Elles sortent les gâteaux du four ; font du jus de citron ; décorent un gâteau avec une poche à douilles La Maman se demande ce qu'elles vont faire de tous ces gâteaux et propose de faire un goûter toutes les deux. Elles installent, sablés, muffins, gâteau ... sur la table. On sonne [travelling sur la porte d'entrée]. Elles se demandent qui sait et éliminent plusieurs hypothèses. La fillette ouvre et c'est un Tigre qui entre. Il dit qu'il a une faim de loup : « Auriez-vous la gentillesse de m'inviter à prendre le thé ? » « Entrez ». Il s'ébroue et projette de l'eau, renverse un vase et entre en majesté puis s'installe. La fillette rit. Le Tigre ronronne, se lèche les babines, renifle les cookies, se mouche, regarde les plats puis la fillette. Il a faim et mange tous les sandwiches puis tous les cookies ; jongle avec et avale tout. Puis il mange les sablés et le gâteau en entier. Elles n'ont plus rien. Puis, il montre sa tasse vide. Il boit le lait, mange tout le sucre et boit le thé. La petite fille applaudit. Il se laisse ensuite caresser par Sophie et elle dit : « Vous êtes tout doux. »

Elle rugit et le tigre aussi et tout tombe. Elle touche les dents du tigre en disant qu'elle adore ses dents et le caresse. Il sent l'odeur de soupe et mange tout. Puis, il vide le frigo et dévore poulet même la crème Chantilly. Puis, il voit les conserves, entre dans le placard [Chanson anglaise, style comédie musicale] et mange tout, même les glaces et le fromage, un gâteau au chocolat, du pain, divers fruits, des spaghettis ... La petite fille est assise sur son dos. Il boit le lait, le jus d'orange, les bières Il boit au robinet. Il est tout collant. Ils montent l'escalier vers la salle de bains. Il se regarde dans la glace, mange le dentifrice. Elle lui brosse les dents, puis les poils et l'invite à rester, à aller à l'école avec elle, à se baigner, aller au bord de la mer, à dormir sur son lit. La Maman l'appelle et elle redescend, assise sur le tigre. Elle rit. Le tigre remercie pour le délicieux goûter. Elles lui disent « Au revoir ». Toute la maison est en chantier. Il n'y a plus d'eau. Le Papa revient. Sophie lui parle du tigre qui est venu prendre le thé. Le Papa dit qu'il n'y a plus rien à manger, même plus de bière. Il dit qu'ils vont manger dehors ce soir. Ils sortent. La fleuriste et le poissonnier se disent bonsoir. Un petit chat tigré les suit. Ils sont dans un café et la petite fille raconte sa journée. [Travelling arrière]. Le lendemain matin, elles reviennent avec plus de nourriture, dont une grosse boîte de pâté pour tigre. .. Mais, il n'est jamais revenu !

Musique avec tigre et trompette. Générique de fin avec images d'animaux, la fillette et le tigre.

- Pistes d'exploitation :

- Résumer l'histoire : On peut se demander si c'est un rêve qu'elle a fait ? Où ont-ils passé la soirée après le retour du Papa ?
- Retrouver des étapes du déroulement de ce goûter particulier. Inventer une suite ...

- Retrouver les détails qui montrent que l'histoire se passe en Angleterre : le rite du « tea time », le bus rouge à étage, la tenue du policeman, la couleur rouge de la boîte aux lettres (jaune en France)....

- Des détails d'une autre époque : une voiture devant la maison, poste de radio, téléphone à cadran, faisant penser aux années Soixante.

- On peut aussi voir dans ce film : la répartition des tâches dans la famille, les liens familiaux, le sens de l'accueil d'un étranger et la tolérance : personne ne se fâche avec le tigre qui pourtant mange tout.

- La petite fille s'invente un ami imaginaire. Demander aux enfants quel ami ils rêveraient d'avoir.

- Ce film d'animation est une adaptation d'un livre de Judith Kerr : Comparer.

Le Tigre qui s'invita pour le thé est son premier album, écrit et dessiné de sa main. Publié en 1968, il s'est depuis vendu à plus de dix millions d'exemplaires à travers le monde

Judith Kerr est née en 1923 dans une famille juive, à Berlin. Son père est un influent critique littéraire opposé au nazisme. Quand Hitler arrive au pouvoir – Judith a 9 ans –, la famille Kerr fuit l'Allemagne, transite par la Suisse et la France, avant de s'installer à Londres en 1936.

- Si on compare le contenu du livre de Judith Kerr avec le film d'animation de Robin Shaw, on peut trouver quelques différences :

Au début : Dans le livre, Sophie et sa mère prennent tout de suite le thé alors que dans le film, on découvre un chat roux, puis qu'on est en Angleterre, que le père de Sophie attend le bus et que le livreur manque de tomber à cause du chat

Au moment où on sonne à la porte : Dans le livre, les personnes qui peuvent avoir sonné sont évoquées (on ne les voit pas). Dans le film : le père, le laitier ont déjà sonné (et on les voit) avant que le tigre ne le fasse.

Dans le livre : Le tigre sonne à la porte et demande l'hospitalité. La mère de Sophie l'invite à entrer et tous les trois se mettent à table dans la cuisine.

Dans le film : après être entré, comme il pleut, le tigre s'ébroue et éclabousse. Il manque de renverser un vase.

Dans le livre, le tigre dévore tout ce qu'il y a sur la table : les sandwiches, les petits pains, les biscuits et les gâteaux. Il boit également tout le lait et le thé avant d'aller faire de même avec le contenu du frigo et de l'armoire.

Dans le film, si toutes les étapes sont présentes dans le film, le tigre interagit davantage avec Sophie. Il lui montre son rugissement – pour le comparer au sien - et la laisse toucher ses dents.

Le film possède une délicieuse séquence musicale pleine de fantaisie avec des images de tout ce que le tigre mange et des personnages vus précédemment. Il boit également les bières du père de Sophie. Sophie emmène le fauve dans la salle de bain pour le débarbouiller, le brosser et lui laver les dents. S'ensuit une séquence de songerie où Sophie imagine emmener son nouvel ami à l'école, à la plage, et partager son lit.

- L'animation : cf. paragraphe III

5- Le tigre dans les 4 courts- métrages

C'est le thème commun aux 4 courts-métrages : ce sont des histoires de tigres. Tigre dans une assiette, d'un chat qui rêve d'être un tigre quand il sera grand, de tigres à la queue leu, et d'un tigre qui s'invite chez des humains pour le thé.

Ces quatre courts métrages fantaisistes font la part belle à l'imagination, déclenchée par les cinq sens. La gourmandise est un autre point commun aux quatre courts-métrages.

- Comparer la représentation du tigre :

- D'un film à l'autre, l'image du tigre varie : il est tour à tour drôle, poli, vorace, inoffensif, majestueux ou même mignon. Dans les courts métrages du programme, les élèves peuvent constater que les représentations du tigre sont diverses et ne correspondent pas forcément à la réalité

Dans « Le Tigre qui s'invita pour le thé », on peut penser à plusieurs reprises que le tigre va dévorer Sophie. Le film s'amuse d'ailleurs à mettre en scène une très grande proximité entre ses grandes dents et le visage grâce à de gros plans sur sa gueule. On peut craindre pour Sophie et ce sentiment est certainement ressenti par Sophie elle-même, qui se cache sous la table et derrière une chaise.

Tout en restant prudent(e), il ne faut pas toujours se fier aux apparences, car une personne qui semble dangereuse ne l'est pas forcément. Ce film, par exemple, nous montre que nos attentes et

nos peurs n'ont pas lieu d'être puisque le tigre se montre finalement très doux, presque domestiqué, et se laisse même brosser les dents !

- Mieux connaître le Tigre : À l'état sauvage, le tigre est un animal solitaire qui ne partage pas son espace de vie, en dehors de courtes périodes où les tigres se réunissent pour former un couple. C'est également un prédateur qui chasse pour se nourrir et qui attaque uniquement lorsqu'il se sent lui-même en danger ou pour protéger ses petits.

On estime aujourd'hui qu'il ne resterait que 3 200 tigres en liberté dans le monde. On les trouve en Asie, plus précisément au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge, en Inde, au Bhoutan, en Thaïlande, en Indonésie, au Laos, en Chine, en Malaisie, en Russie, au Népal ou. Les tigres n'ont jamais été repérés en Angleterre ou en Europe, en dehors des zoos.

Sa taille varie entre 1,40m à 3,30m. Une femelle pèse de 65 à 185 kg. Un mâle de 180 à 320 Kg. Ses pattes sont larges et puissantes, sa fourrure est épaisse. Il a de petites oreilles arrondies. Ses griffes rétractiles peuvent atteindre 10 cm.

Il ronronne, miaule, feule ou rugit.

Il vit en solitaire sur un territoire de 30 à 70 km². Il chasse à l'affût.

III LE CINEMA D'ANIMATION

1- Principe du film d'animation : Réaliser un dessin animé

- Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

- Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements. Si c'est l'adaptation d'un livre, on a déjà le scénario, les dessins ...

- Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites. Tout est pensé et dessiné avant de se lancer dans la réalisation du film.

- Le layout : cette étape qui suit le story-board consiste à le transformer en une mise en scène 3D.

Il va dissocier les plans du story-board en éléments indépendants : décors (background), personnages, éléments fixes, etc. Il est accompagné d'informations précises, notamment pour faciliter le travail des animateurs.

On intègre ensuite progressivement des éléments finalisés tels que les personnages et les éléments en mouvement (contrairement aux décors qui restent fixes). La composition finale est l'assemblage de ces éléments qui donneront ensuite le film. Cf. la fabrication du « Tigre qui s'invita pour le thé » (page 13)

Des croquis représentent aussi les paysages, les lieux, les accessoires ...

Ensuite, il y a plusieurs techniques d'animation 2D, 3D, par ordinateur...
Une bande son est ajoutée : musique avec différents instruments, chanson, voix ...

2- Animation des différents courts-métrages :

◆ Le tigre sur la table :

-Les dessins du tigre ont été animés en 2 dimensions = 2D, par ordinateur.
Les personnages créés par ordinateur en images de synthèse forment ce qu'on appelle la réalité virtuelle. L'ordinateur peut être utilisé comme un assistant à la réalisation (pour le montage ou la réalisation d'effets spéciaux) ou comme un outil de création d'images.

-Les objets en volume ont été filmés en stop-motion : Technique d'enregistrement utilisée dans le cinéma d'animation, qui consiste à mettre en mouvement une série d'images fixes par le déplacement imperceptible, à chaque prise de vues, des objets ou des personnages présents dans la scène. (On dit aussi animation en volume ou animation image par image.) On peut utiliser une caméra ou un appareil photo.

- La pixillation est l'animation de personnes qui changent légèrement de position entre chaque prise de vue. Cette technique permet de faire apparaître ou disparaître quelqu'un, de le faire voler...

◆ Quand je serai grand :

- C'est une animation 2D comme celle du personnage du tigre sur la table.

◆ Tigres à la queue leu leu :

- C'est une animation 2D de peintures style aquarelle.
On peut comparer avec les lavis de dessins animés chinois ou coréens, exemple dans le film d'animation : « Impressions de montagne et d'eau ». On parle alors de lavis animés.

Marie-Claire Quiquemelle, responsable du Centre de Documentation du Cinéma Chinois de Paris, en décrit ainsi le procédé : «La peinture sur papier de mûrier, à l'encre et à l'aquarelle, est régie par des règles particulières. A priori, on est très loin du dessin animé traditionnel. Ici, il n'y a pas de trait délimitant précisément les formes mais des lignes de force plus ou moins appuyées et variables en fonction de la quantité d'encre qui imbibe le pinceau.

Les formes apparaissent comme des taches aux contours flous lorsque le peintre appuie plus ou moins sur le papier pour qu'il boive la couleur qui s'étale en une infinie variété de nuances. L'exécution est très rapide, et comme il est impossible de reprendre un geste maladroit, le peintre rejette parfois plusieurs feuilles avant d'obtenir le résultat recherché. Quant à refaire deux fois la même chose, c'est pratiquement impossible... Dans de telles conditions, photographier image par image, en respectant la fluidité des mouvements des personnages semble un pari irréalisable. »

- La comparaison livre-film montre des différences de graphisme.
- On entend une chanson, des instruments de musique : percussions, cordes ...

◆ Le Tigre qui s'invita pour le thé :

- L'adaptation en film : À la manière de l'album original et pour ne pas surcharger les images, le film fait un usage spécifique des fonds blancs. Ainsi, le cadre est épuré et ne présente souvent que les personnages et le premier plan d'un décor. Rester fidèle au livre tout en créant

une œuvre visuellement attractive, cinquante ans après sa première parution, était un enjeu important de la création du film !

L'album de trente pages a été enrichi de scènes et de personnages afin de devenir un moyen métrage. C'est notamment le cas de la scène où Sophie rêve que le Tigre reste avec elle pour toujours, qui est un ajout. Ces développements devaient se fondre dans l'histoire originale et Judith Kerr a supervisé l'écriture du script.

Chaque nouvel élément graphique a d'abord été conçu et peint à la main sur du papier, comme l'aurait fait Judith Kerr, avant d'être reproduit numériquement. Cet effort a permis

d'assurer une harmonie entre le style original, les nouveaux motifs et la technique d'animation moderne.

- Les secrets de fabrication :

Si le film avait été fabriqué par une seule personne, il lui aurait fallu plus de vingt-deux ans (et 234 444 tasses de thé) pour fabriquer le film ! Grâce à l'équipe de fabrication, la production du film n'a finalement pris que dix-huit mois, depuis les premières ébauches de scénario jusqu'à la finalisation du film. Dix-huit artistes et technicien(es) ont participé à la fabrication du film.

L'équipe se composait de jeunes animateurs-animatrices, finalisant leur formation, mais aussi d'animateurs-animatrices, expérimenté(es), certains(es) ayant déjà travaillé sur Le Bonhomme de neige, produit en 1982 et devenu un classique de Noël depuis. Lupus Films a élaboré des outils numériques spécifiques, tels que des pinceaux digitaux, pour reprendre le style et la texture des dessins de Judith Kerr. Chaque plan a été colorisé avec beaucoup de patience : cette étape de fabrication, qui est aujourd'hui presque toujours automatisée, a été effectuée par des artistes, et ce pour les 36 000 plans que compte le film.

Le Tigre qui s'invita pour le thé présente de très nombreux motifs. Les plans sophistiqués impliquent souvent que plusieurs animateurs-animatrices travaillent simultanément sur la même image. Par exemple, quelqu'un se charge de l'animation des collants de Sophie, tandis qu'une autre personne s'occupe des rayures du tigre !

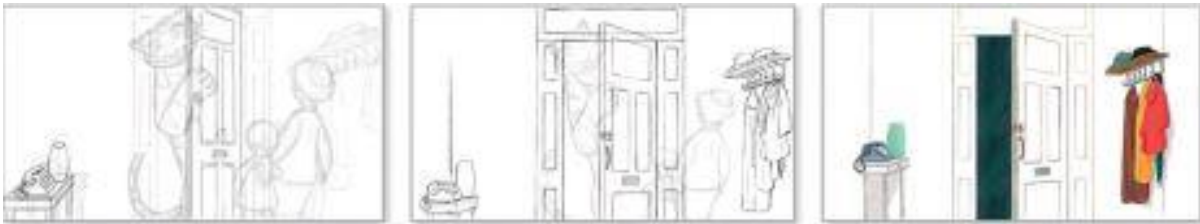
L'adaptation de Robin Shaw est visuellement très fidèle aux dessins originaux de Judith Kerr. Les décors sont épurés sur fond blanc, ils apparaissent et disparaissent à mesure que l'on suit les personnages évoluer dans la maison.

- Etapes de la réalisation du dessin animé :

- Mise en scène 3D

- Layout dissociant les éléments du story-board en éléments indépendants : décors, personnages, éléments fixes

- On intègre progressivement les éléments finalisés : personnages, éléments en mouvement. Les décors sont fixes. La composition finale est l'assemblage de ces éléments.

Des Chats et des Tigres

RESSOURCES : LITTLE KMBO, dossier pédagogique, dossier de presse, affiche

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Mai 2023.