

Collège au cinéma

HAUT-RHIN

Notes prises lors de la
FORMATION du Mardi 03 avril 2012
au RELAIS CULTUREL DE THANN

Film : FANTASTIC MR FOX, de Wes Anderson, 2009

Formateur : M. Edmond Grandgeorge, retraité

- ancien responsable de l'option cinéma au lycée Stanislas de Wissembourg,
- fondateur d'*Ecole et Cinéma* (films tout public de l'Ecole au Lycée) et des 9ème *RICA, Rencontres internationales du Cinéma d'Animation*, dont l'édition 2012 se tiendra le 20 novembre à Wissembourg (200 films présentés dont 20 longs)
- plus de 250 études de films consultables et téléchargeables sur le site www.zerodeconduite.net

I. introduction et plan

film tout public, de l'Ecole au Lycée

un dossier a été réalisé à Wissembourg l'an dernier pour l'Ecole Elémentaire sur film et roman. importance du générique de fin : « condensé » du film ; y rester aussi par respect.

entrées pluridisciplinaires : Anglais / Arts Pla / Musique / Lettres.

1. adaptation du roman : comparaison récit écrit / récit filmique.
2. analyse du récit filmique : quelques lignes maîtresses.
3. descriptif et analyse de séquence : séquence 22 *mission sauvetage tout ou rien* :
LE DISCOURS DE FOX
4. Bande musicale : 24 / 15 thèmes
5. court métrage de 1930 de Stanislas Starewitch (russe blanc), le maître de l'animation *Le Lion Devenu Vieux*.

II. « déblayage »

film d'une très grande richesse

très référentiel : - musique - cinéma - littérature

hommage principal : Roald Dahl

cinéma : *Ocean Eleven* avec en outre la voix de George Clooney, la *Grande Evasion* avec la fuite en moto rappelant celle de Steve McQueen.

références picturales et architecturales

différence dessin animé / film d'animation : film d'animation à l'ancienne : hommage au maître Starewitch : 3D image par image : technique d'animation dite du STOP-MOTION.

côté artisanal même si l'ordinateur est quand même présent :

fabrication de marionnettes de 3 tailles : 30cm / 10 cm / 3cm, selon les plans.

la caméra reste fixe face à un plan.

caractéristique : le travelling latéral (cf notamment la taupe au piano jouant Art Tatum : très long travelling jusqu'à Ash proposant à Christofferson la quête de la queue de Fox : DUREE 1mn = 9 semaines de tournage et 3 mois de préparation !!)

un côté « joujou » : ex les pelleuses mécaniques.

plan sur les bouteilles de cidre : la caméra doit rester fixe : gros travail de manipulation par rapport aux lumières notamment.

principe de tournage : un plan = 2 images / on déplace légèrement et on recommence = 12 images par seconde (contre 24 pour un film normal) ce qui est ENORME pour un film d'animation : les dessins animés japonais comptent 5 / 6 images par seconde.

le travail de la couleur : unité pareille rare : seule séquence à échapper à la dominante jaune, celle du loup en N/B, hommage au cinéma des origines ?

III. adaptation

adaptation, certes, mais correspond à sa propre thématique, notamment celle de la quête d'identité.

son projet date de 1990, et *Fantastique Maître Fox* serait son premier livre lu

il s'est installé chez la veuve (Felicity !!) de Roald Dahl, au sud de Londres, et même dans la cabane « Gypsy House » où le maître écrivait et il a rencontré l'illustrateur des romans de Dahl.

le film est ainsi truffé de références non seulement à l'œuvre de Dahl mais aux objets de la cabane et du jardin : le film est donc, contrairement au livre, un hommage plein de révérence et d'admiration de Wes Anderson à Dahl.

La traduction / adaptation est-elle fidèle ? 4 démarches possibles :

- conserver - retrancher - modifier - ajouter

opposition entre récit écrit / récit filmique :

récit écrit : seuls signes linguistiques écrits : des paragraphes, des pauses descriptives, mais pas de superposition possible

récit filmique : les 5 signes de la représentation iconique sont superposables :

2 visuels : - images mouvantes - signes linguistiques écrits : génériques, intertitres, chapitrage

3 auditifs : - linguistique orale - bruitage - musique

Ils peuvent être choisis ou pas, se superposer, ce qui enrichit l'analyse filmique.

autre problème soulevé par l'adaptation : manière dont le réalisateur adopte l'œuvre :

- fusion - distance - appropriation - transposition

côté artisanal de l'œuvre :

les effets spéciaux, tarte à la crème du cinéma d'animation actuel ont ici cédé le pas à l'artisanal, le retour aux sources (les poils qui tremblent... ont posé problème / Wes voulait faire un film automnal avec de la boue : grosses difficultés techniques)

quel sens donner à cette longue saison automnale parallèlement au long hiver suggéré par les montagnes enneigées de la scène du loup ?

- 120 décors - 40 costumes - 3 tailles pour chaque personnage

- la fumée = de la ouate - l'eau : cellophane colorée ou non

le problème de la VO et de la VF :

voix américaines de George Clooney / Meryl Streep et Mathieu Amalric / Isabelle Huppert F sous-titrages fantaisistes (ex. les variations sur le radical de FLUTE)

IV. analyse de récit et découpage séquentiel

2 critères possibles

- techniques

- narratifs

techniques :

surtout valables pour les films des années 30 / 40 / 50 : les séquences étant bien délimitées par un fondu au noir ou un fondu enchaîné

de nos jours, avec le montage-cut, il n'y a plus de marques de ponctuation.

narratifs :

donc, il ne reste plus que le découpage selon les 4 critères :1. lieu / 2. temps / 3.action /4.personnages. les unités narratives (séquences) correspondant à des changements de l'un ou l'autre de ces critères.

chapitrage : - DVD : très approximatif (24 séquences) - dossier CNC : plus précis (29 séquences)

caractéristique de ce récit : LINEAIRE

aucun flash-back ni forward-back (analepste / prolepse dans le récit écrit).

le rappel à son fils de l'ellipse initiale ne se fait pas par l'image.

plans : en TOUT 5229 plans

contenu de l'histoire : centré sur et motivé par Mr Fox.

temps : peu d'importance (hormis pirouette année humaine / année renard = x6)

structuré par les LIEUX : - lieux des hommes - lieux des animaux

animaux : structuration verticale

- terrier (plan animal) - l'arbre : anthropomorphisme, profession journaliste...
ext : végétal int : immenses pièces

cet arbre est celui qui fut déraciné près de la cabane de Dahl : encore un hommage touchant...

structuration des personnages :

1ère classe : les humains bestialisés

2ème classe : les animaux purs : poules, oies, canards, dindes

3ème classe : les animaux humanisés : cf Fable (Esopé, Phèdre, la Fontaine, le Roman de Renart...)

4ème classe : le loup, humanisé (signe de la main) mais conserve sa liberté sauvage.

actions

caractéristiques au cinéma : narration et description sont indissociables, contrairement à l'écrit. au cinéma, dire c'est montrer, dire c'est faire.

dans le roman, chapitre 1 = exposition = description des 3 fermiers / chapitre 2 Fox apparaît

Au cinéma, la description de Fox inverse la présentation en action : Fox est mis en valeur (le 1er air sort en son intradiégétique de son walkman) : présenté comme un personnage de fiction mixeur de son propre personnage (mise en abîme : plus qu'un personnage)

scansion dramatique avec les différentes étapes :

a.) changer de métier = journaliste mondain / changer de domicile = élément d'action : s'installer en face des 3 dangereux voisins.

b.) transgression : le film fonctionne ainsi.

séquence 4 marque un tournant : l'ARRIVEE DU NEVEU :

1 = triple conflit. - Felicity / Mr Fox - Ash / Mr Fox - Ash / Kristofferson

2 = arbre = promotion, humanisation, transgression du monde animal.

cf. les Fables de la Fontaine : transgresser sa nature est puni (La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, Le Loup devenu berger,...)

Mais la nature reprend ses droits : plats dévorés à toute vitesse, « bestialement » par Fox, Ash, Kristofferson... : l'instinct revient / leçon muette du loup...)

dans le roman, les renardeaux sont 4 et indifférenciés donc pas de Ash ni de Kristofferson (norvégien comme le père de Roald Dahl...)

dans le roman, pas de crise existentielle de Fox : Qui suis-je ?

question d'identité = question principale du film (à la différence du roman)

question qui revient dans le cinéma actuel, la quête d'identité.

l'attaque des trois usines // Fox et les siens

-rapports avec le cousin - valorisation du cousin (plongeon, flash-bate, petite amie)

- animaux à la rescousse - autre grand moment narrateur : attaque du quartier des 3B

liste des documents pédagogiques :

Ecole et Cinéma, dossier EC sur le site www.zerodeconduite.net

Arts pla : commentaire de l'affiche : dossier CNC n°189, page1 sur le site www.cnc.fr

présentation des personnages : dossier CNC n°189, pages 8/9

fiche-élève

analyse de séquence	17 du dossier CNC,	correspond à 10 du dossier EC
	24	18
comparaison roman/film	dossier EC	pages 24à 37

le renard dans les Arts
le renard dans la littérature
renard réel et fictif (film : le *Renard et l'Enfant...*)
travaux en anglais

EC fiche-élève
dossier EC
dossier EC

pages 28 à 31
pages 39 / 40

34 pages d'exercices

V. descriptif et analyse de séquence : séquence 22

mission sauvetage tout ou rien : LE DISCOURS DE FOX

séquence à sa manière exceptionnelle et totalement absente du roman

Fox, le chef, en face de toute la communauté pour solliciter aide contre les 3B : il s'adresse à sa troupe de manière INDIVIDUELLE.

40 plans pour 2mn30 : 3,8 sec par plan = assez rapide / contre une moyenne de 1s par plan pour la totalité du film qui est donc globalement d'un rythme très rapide (5229 plans pour 1h28mn.)

PLANS 1 à 13 il s'adresse à l'assistance : les animaux humanisés : avocats / pédiatres / chefs / agents... (dans le roman, les autres animaux ne sont pas différenciés, à part blaireau et Rat et ils n'ont pas de métier)

PLANS 14 objectif : galvaniser l'ensemble de ses troupes
retour à Mr Fox : relance image par le cadrage
et linguistique orale : « je vois aussi » (= flatterie ?)
cf noms latins donnés aux animaux

PLANS 19 motif de l'intervention : pourquoi combattre
a.) raison personnelle : rapt de son neveu
b.) réparer le désastre commis : il fait son mea culpa

PLANS 20 petit intermède : le pêcheur de vairons interrompt le discours.

PLANS 21 enregistrement des volontaires en fonction de leurs talents respectifs.

PLANS 22 retour à Mr Fox

ordre des plans et succession des personnages : en chiasme (cf 1er et 2ème apparitions de Felicity)

conclusion : très structuré, très architectural dans la construction, et pas seulement dans l'échelle des plans et le cadrage

avec aspect du personnage de Mr Fox qui sait être « réalisateur » mener une équipe (mise en abîme) au fil de l'énumération des paramètres du plan, champ / hors champ, plongée / contre-plongée, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements certes mais DANS le plan, mais pas de mouvement de caméra, à l'exception de :

PLANS 16, 17. 8 zoom avant = seul mouvement de caméra

PLANS 21/24 zoom avant très rapide mais qui a du sens : montre 1 personne au milieu des siens

cadrage demi-ensemble sur l'assistance avec Fox de dos (contre-champ externe)
plans rapprochés sur Fox et qqs animaux
gros plans sur Fox

angles de prise de vue

plongée « écran » : Fox de dos et l'assistance en bas
distance humoristique (cf la Fontaine *Le Lion et le Rat* « On a souvent besoin d'un plus petit que soi »)

la musique de cette séquence

1er air *Grand choral*, extrait de Delerue dans *La Nuit Américaine* 1973 de Truffaut (auquel Wes rend hommage) : Fox allume son walk-man et met lui-même la musique : son intradiégétique donc.

hommage au cinéma aussi dans le sens où le harangueur de ses troupes = le réalisateur avec son équipe sans laquelle il ne peut rien faire

2ème air Alexandre Desplat, un compositeur français, sur l'ADN et les noms latins

bande musicale cf Dossier CNC

25 airs : chansons / airs / bandes-hommage

chansons connues western Davy Crockett

airs de Boggs / Bunce / Bean composée par le musicien du film Alexandre Desplat

Beach Boys, *Old Man River* ...musiques en sourdine émanant du poste de radio = intradiégétique
le Western (pastiche de Ennio Morricone), le film noir, le film sentimental (Truffaut : n'oublions pas
que la *Nuit Américaine* est un film sur le tournage d'un film...), comédie musicale, cinéma français
(Henri Pierre Rocher, l'auteur du *Jules et Jim* de Truffaut, les *deux Anglaises et le Continent*...)
Le Roman de Renard fut le PREMIER long métrage d'animation français.

VI. Court Métrage d'animation

***Les Fables* de Ladislav Starewitch, 1930, d'après La Fontaine,**
version restaurée

extrait choisi : *Le Lion Devenu Vieux*

technique du Stop-motion

adaptation : choix de points de vue

la morale : dite par le singe (ajout par rapport à La Fontaine)

dossier Ecole et Cinéma, téléchargeable sur le site www.zerodeconduite.net

dossier CNC n°189 et fiche-élève téléchargeables sur le site www.cnc.fr

portail commun www.ste-image.eu