

L'écureuil qui voyait tout en vert

Programme de courts métrages d'animation. Kanoon. 46 minutes.

1- « Contes qui tiennent sur une ligne » : 3 fois 4 minutes, sans parole, avec bruitages et sons / Réalisation & Scénario: Behzad Farahat / Technique : 2D

➤ **Histoire** : Trois mises en situation nous font découvrir les facéties d'un petit écureuil, curieux et malicieux, nous entraînant dans ses aventures. Ces histoires sont séparées : la première passe au début, la seconde après l'histoire de l'éléphant et des abeilles et la troisième, après le conte de l'écureuil qui veut d'approprier ce qu'il trouve.

Acte I : Rencontre avec un mystérieux animal caché dans un buisson

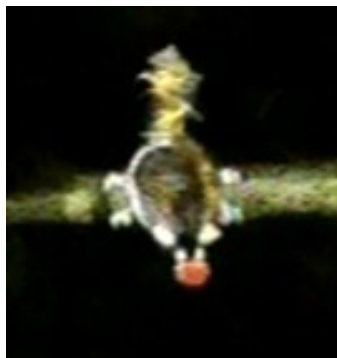
Acte II : Perte de son trésor : La noisette

Acte III : Joie des premiers flocons de neige

Acte I : un écureuil se réveille et entend dans un buisson des bruits (pépiements). Au début, il a peur. Il veut éliminer le buisson puis se ravise. Il apporte de la nourriture. On ne voit pas ce qu'il y a dans le buisson.

Acte II : l'écureuil récupère, grâce aux poissons, sa noisette tombée dans l'eau.

Acte III : Le vent souffle et il neige, l'écureuil sort pour aller chercher sa noisette et il neige. Il essaie de ramasser des flocons de neige. Il s'amuse avec la neige.

➤ **Le réalisateur :**

Behzad Farahat est né en 1969 à Téhéran. Après des études de médecine à l'Université de Téhéran, il se dirige vers la réalisation de films d'animation 2D. Il fréquente les écoles d'art en Iran et en Angleterre. Mais c'est avant tout un autodidacte. Les « *Contes qui tiennent sur une ligne* » est sa dernière réalisation. Son style épuré est dans la même lignée que celui de « *Rentrons chez nous* », court-métrage du programme « *Le Petit Monde de Bahador* », sorti en 2006. Le fond blanc fait place au fond noir et avec seulement un travail de bruitage sophistiqué et un petit écureuil expressif, le réalisateur nous immerge immédiatement dans un univers de grâce et d'humour. Le décor dessiné tend

à disparaître au profit de suggestions sonores comme une sorte de « retour à la source » où nous réapprenons à observer et à être attentif à la nature.

Note du réalisateur :

Behzad Farahat : « J'ai choisi de travailler à partir d'un fond noir, car je pense qu'il ne faut pas manipuler l'esprit des enfants. Cette couleur leur laisse plus de liberté et ainsi, la possibilité de faire travailler leur imagination ».

➤ **Des pistes d'exploitation :**

- Justifier le titre et décrire le décor des histoires
- Raconter ce qui arrive à l'écureuil
- Décrire et dessiner l'écureuil.
- Inventer une autre histoire
- Noter l'importance de la bande son dans une histoire sans paroles
- L'animation est en 2 D

2- « Pluie d'Allégresse » : réalisation & Animation : Nahid Shamsdoust

Technique : Dessin animé, 2003, couleur, 14 min, sans parole,

➤ **Résumé** : Un éléphant très fatigué, décide de s'arrêter au coeur de la forêt pour une bonne petite sieste. Rêveur et maladroit, il déambule en écrasant toutes les fleurs sur son passage. Les abeilles, stupéfaites et mécontentes, décident de ne pas se laisser faire et le piquent afin de lui faire prendre conscience qu'elles ont besoin de butiner les fleurs...

➤ **Histoire** : On voit des spirales colorées, des papillons, deux lapins, des libellules, un paon qui fait la roue, un pic, des oiseaux, des abeilles (et la reine). Un drôle de bruit fait se cacher les animaux, puis un éléphant apparaît qui écrase tout, puis s'endort en ronflant. La reine des abeilles le survole et découvre les fleurs écrasées. Avec une autre abeille, elles appellent à l'aide les autres abeilles qui sont en train de butiner : elles miment la forme de l'éléphant puis le fait qu'il ait tout écrasé. Elles veulent le punir, mais leur dard se tord sur la peau épaisse. Une abeille le pique sur la paupière et il pleure. Elles lui expliquent pour les fleurs détruites et il part en faisant attention où il met les pieds. Un ours arrive ensuite, en reniflant l'odeur du miel. L'éléphant veut arrêter l'ours et ce dernier le mord au pied. L'éléphant shoote dans l'ours ; le porc-épic lui envoie ses piquants et les abeilles l'attaquent. Les abeilles remercient l'éléphant et il pleure ce qui fait venir la pluie. Une abeille soigne son pied. Les libellules habillent le porc-épic. C'est la fête. Pendant le générique final, on entend la pluie.

➤ **La réalisatrice :**

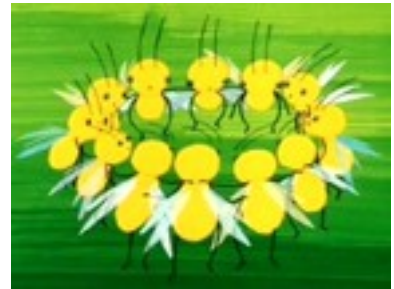
Nahid Shamsdoust est née en 1952 à Téhéran. Elle est diplômée à l'université Farabi – section cinéma et théâtre – mais aussi aux Beaux-arts de Téhéran.

➤ **Des pistes d'exploitation :**

- Justifier le titre
- Raconter l'histoire et retrouver tous les personnages : les papillons, les lapins, les libellules, le paon qui fait la roue, le pic, des oiseaux, le porc-épic, les abeilles, l'éléphant, l'ours...
- Décrire leurs relations : entraide pour aider les abeilles, pour se débarrasser de l'ours...

- Les dessiner.
- Inventer une suite à cette histoire.
- Les abeilles : leur mode de vie, leur nourriture, leurs moyens de défense... Carte d'identité de l'abeille : insecte butineur. L'ouvrière vit 45 jours. Se nourrit de pollen et de miel. Pompe le nectar avec sa trompe. Vit dans des ruches ou dans les arbres. Son rôle : butiner les fleurs et ramener le pollen à la ruche pour ensuite faire du nectar, du miel et de la cire. Une seule reine dans la colonie qui vit entre 4 à 5 ans. Elle assure la ponte des œufs. Les antennes ont un rôle important dans la communication des abeilles entre elles.

- La protection de la nature : « Nous devons apprendre à respecter la vie sous toutes ses formes: il ne faut détruire sans raison aucune de ces herbes, aucune de ces fleurs, aucun de ces animaux qui sont tous, eux aussi, des créatures de Dieu ». Théodore Monod. Albert Einstein aurait dit un jour : « Si les abeilles devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre ». Ce sont les vents, les abeilles et d'autres insectes qui assurent la pollinisation (transport du pollen pour féconder les fleurs). Autrement dit, l'abeille est essentielle dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes naturels et de notre agriculture. Justifier de l'importance de la protection de la nature.

- Point de vue : lorsque l'éléphant dort et que l'abeille le survole, on le voit de dessus. On peut comparer avec le dessin animé « *Micro Loup* » dans le film « Loulou et autres loups » (ici, l'explorateur vu de dessus)

- Montrer l'importance de la bande son dans une histoire sans parole.

- Expliquer la réalisation d'un dessin animé.

3- « C'est moi qui l'ai trouvé ! » : Technique : 2D, 2002, 35mm, couleur, 16 min 40 s, version française. Réalisation & Animation : Behzad Farahat. **Prix du meilleur film pour enfants au Festival International de Téhéran 2003.**

Résumé : En plein coeur de la nature, un écureuil roux sans complexe est bien décidé à se trouver un foyer pour passer le reste de ses jours et cela, à n'importe quel prix. Il découvre alors une charmante maisonnette et n'hésite pas à s'y installer bien qu'elle semble habitée. Le retour du lapin-proprétaire, accompagné de sa bande d'amis : le faon, le hérisson, la tortue et le bébé pic vert, va susciter les premiers conflits.

Histoire : Au début du printemps des amis jouent à cache-cache: un faon, une tortue, un bébé pivolet, un hérisson, un lapin. Arrive un intrus dans la forêt : un écureuil roux qui cherche une maison. Il en trouve une : la décore avec des fleurs, fait du ménage et s'installe (fondu au noir) le lapin voit de la fumée sortir de sa maison et accourt, mais l'écureuil dit qu'il l'a trouvée et menace le lapin. Le lapin

explique tout à ses amis. Le faon arrive puis le hérisson, la tortue et le bébé pivert mais l'écureuil ne change pas d'avis. Il plante une pancarte propriété privée. La nuit, autour d'un feu, ils réfléchissent et décident de le prendre à sa propre loi : à chaque fois que quelqu'un trouve quelque chose... (fondu au noir). Le lendemain, le hérisson trouve un gland, le faon l'écharpe, la tortue le bonnet, le bébé pivert la clochette. L'écureuil pleure. L'orage arrive. Il revient vers la maison et pense à ce qu'il a fait. Il entre dans la maison et prend son baluchon. Le lapin rapporte la clochette et les autres ramènent ses autres affaires : il a récupéré tous ses objets. Il demande pardon et dit qu'il va s'en aller. Mais ses nouveaux amis le conduisent vers une maison qui est pour lui. Le jeu de cache-cache peut reprendre.

➤ Des pistes d'exploitation :

- Justifier le titre.
 - Raconter l'histoire et retrouver les principaux personnages : faon, tortue, bébé pivert, hérisson, lapin et surtout, l'écureuil roux. Les dessiner.
 - Thème : l'amitié et les jeux cf. Bambi.
 - La morale de l'histoire cf. La Fontaine Bien mal acquis...
- Tous ces petits animaux apprennent vite que le rapport de force n'est pas une solution.... qu'il vaut mieux communiquer et apprendre à respecter l'autre.

4- Des comparaisons entre les différentes histoires

- **L'écureuil**, point commun entre la première et la troisième histoire.
- Observer les différents graphismes Comparer avec l'écureuil de L'âge de glace, celui de films de Disney (Bambi).

- Décrire les différentes espèces d'écureuils : écureuils roux, gris, noirs... Un écureuil est un petit mammifère, rongeur arboricole de la famille des sciuridés dont la queue forme un panache plus ou moins long selon les espèces. En hiver, ses oreilles se terminent par des sortes de pinces formées de touffes de poils. L'écureuil européen est généralement roux ou brun-roux (couleur qui varie selon les saisons), mais on trouve également en Europe, en particulier dans les grands parcs anglais, des espèces à pelage gris originaires d'Amérique du Nord (en particulier *S. carolinensis*). C'est un des rares mammifères entièrement diurnes.

La nourriture de l'écureuil varie selon les saisons : au printemps il mange des bourgeons et des fleurs, mais aussi des insectes, des limaces ou des oisillons; en été il se nourrit surtout de fruits; en automne il mange des graines de conifères, des noix, des noisettes ou des glands, dont il se constitue des réserves, soit en les enfouissant dans le sol, soit en les stockant dans des trous d'arbres ou des nids abandonnés. Il peut aussi s'attaquer à l'écorce des arbres quand il ne trouve plus assez de nourriture.

Carte d'identité de L'Ecureuil

Taille : 18 à 25 cm. Poids : 200 à 350 g. Sa queue mesure de 14 à 20 cm. Il est essentiellement végétarien. Il peut vivre jusqu'à 7 ans. Les écureuils roux sont en danger en Europe à cause de différents éléments : la pollution, le braconnage (qui est devenu plus rare), la circulation.

- la prolifération d'écureuils gris provenant d'Amérique. Ces écureuils gris ont été introduits en Italie en 1948. Cette race c'est propagé dans le reste de l'Europe et menace les écureuils rouges, car ils s'emparent de leur habitat naturel et les élimine de leur environnement. Autre inconvénient de cette prolifération: les dégâts causés sur les plantations par ces rongeurs d'outre-atlantique.

Poème : L'écureuil / Paul Fort (1872-1960)

Écureuil du printemps, écureuil de l'été, qui domine la terre avec vivacité, que penses-tu là-haut de notre humanité ?

- Les hommes sont des fous qui manquent de gaîté.

Écureuil, queue touffue, doré trésor des bois, ornement de la vie et fleur de la nature, juché sur ton pin vert, dis-nous ce que tu vois ?

- La terre qui poudroie sous des pas qui murmurent.

Écureuil voltigeant, frère du pic bavard, cousin du rossignol, ami de la corneille, dis-nous ce que tu vois par-delà nos brouillards ?

- Des lances, des fusils menacer le soleil.

Écureuil, cul à l'air, cursif et curieux, ébouriffant ton col et gloussant un fin rire, dis-nous ce que tu vois sous la rougeur des cieux ?

- Des soldats, des drapeaux qui traversent l'empire.

Écureuil aux yeux vifs, pétillants, noir et beaux, humant la sève d'or, la pomme entre tes pattes, que vois-tu sur la plaine autour de nos hameaux?

- Monter le lac de sang des hommes qui se battent.

Écureuil de l'automne, écureuil de l'hiver, qui lance vers l'azur, avec tant de gaîté, ces pommes... que vois-tu ?

- Demain tout comme Hier.

Les hommes sont des fous et pour l'éternité.

➤ **Travail sur l'affiche avant le film.**

Avant la projection, faire décrire par les enfants ce qu'ils voient : couleurs, personnages...

Travailler sur le titre.

➤ **Le point de vue écologique**

Dans ces histoires, on peut montrer l'importance de la protection de la nature et des espèces vivantes, le respect de la biodiversité : importance des abeilles (rôle des insecticides) ; importance de respecter l'environnement animal (arbres où vivent les écureuils à ne pas couper, ne pas introduire d'autres animaux qui entrent en compétition...)

➤ **Importance de la bande son et de la musique**

Dans les histoires sans paroles, la bande son permet de comprendre ce qui se passe. Ce sont des films à narration visuelle. C'est l'image qui prime, comme bien souvent dans le cinéma iranien. On incitera donc les élèves à raconter chacune des histoires pour préciser sa trame narrative tout en signalant les éléments visuels qui aident à la compréhension. Les couleurs et la musique (ou les bruitages) ponctuent le

récit. Dans les histoires avec paroles, la bande son renforce le récit : musique qui permet d'accentuer un moment de calme, d'action intense...

➤ **Techniques d'animation** : il y en a deux utilisées pour ces films.

☞ Dans le générique du début : avec les mêmes formes découpées on fait différents objets : cela fait penser au jeu du tangram (de nombreux sites Internet de tangram à imprimer, en particulier Kidadoweb.com). Les enfants peuvent découper des formes et essayer de construire différents animaux.

☞ Comparer les techniques d'animation : animation en 2D et dessin animé. Pour reconstituer le mouvement, il faut projeter 24 images par seconde. Il en faut 25 par seconde pour la vidéo. Il y a plusieurs techniques d'animation :

- *L'animation à plat ou en 2 dimensions (2 D)* utilise une caméra perpendiculaire au sujet. On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur verres (pastel, sable...) ...

- *Le dessin animé* :

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.

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.

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l'aspect d'un personnage, des dessins sont réalisés le représentant de face, de profil, de trois-quart, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des feuilles de model-sheet .

Les maquettistes dessinent alors au crayon le décor de chaque plan du film en fonction de l'animation des personnages. Ces dessins serviront de base aux décorateurs pour la création des décors. Le décor est peint sur une feuille à l'aquarelle, aux encres ou à la gouache.

L'animation est réalisée par différentes équipes : l'animateur esquisse au crayon les positions extrêmes du mouvement, des intervallistes combler les espaces entre chaque dessin en suivant les indications de l'animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé. Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes ou cellulos (ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulo en utilisant de la gouache acrylique. Aujourd'hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins sont scannés dans l'ordinateur, puis mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

➤ **Les dessins animés iraniens et la société Kanoon** :

Ces films sont produits par L'institut pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents (Kanoon, Iran), créé en 1965. Il a d'abord édité des livres à caractère éducatif. Puis en 1969, sous l'impulsion d'Abas Kiarostami, il a créé sa section cinéma qui s'efforce, à travers ses productions de rendre compréhensible aux adultes le monde des enfants. Les films d'animation qu'il produit se distinguent par leur

grande créativité artistique et par leur dimension poétique et philosophique. On peut citer : *Le corbeau et un drôle de moineau*, *La montagne aux bijoux...*

Sites Internet :

- lesfilmsduwhippet.com (affiche, dossier de presse, jeux de photos à télécharger)
- Kidadoweb.com ou autres sites sur le tangram.

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères53. Août 2010.