

Festival des 3 Continents 39ème édition 2017

Dossier pédagogique Premiers pas vers Les 3 continents

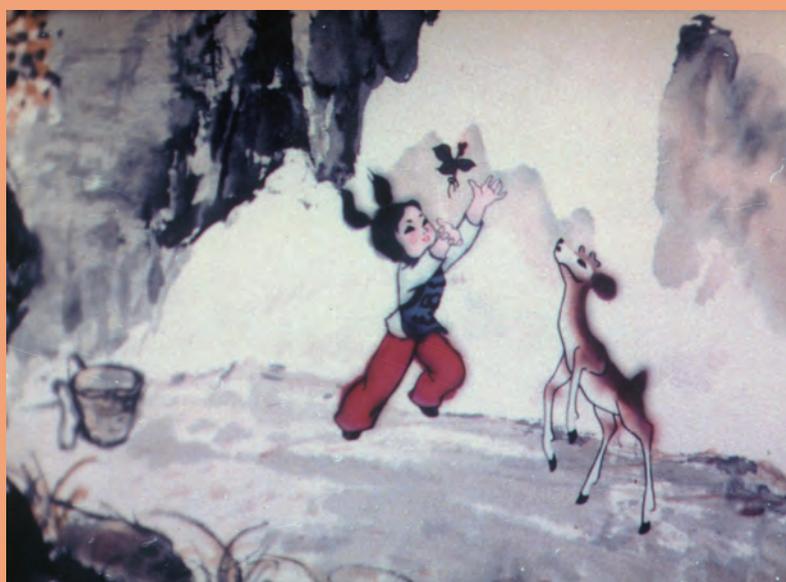
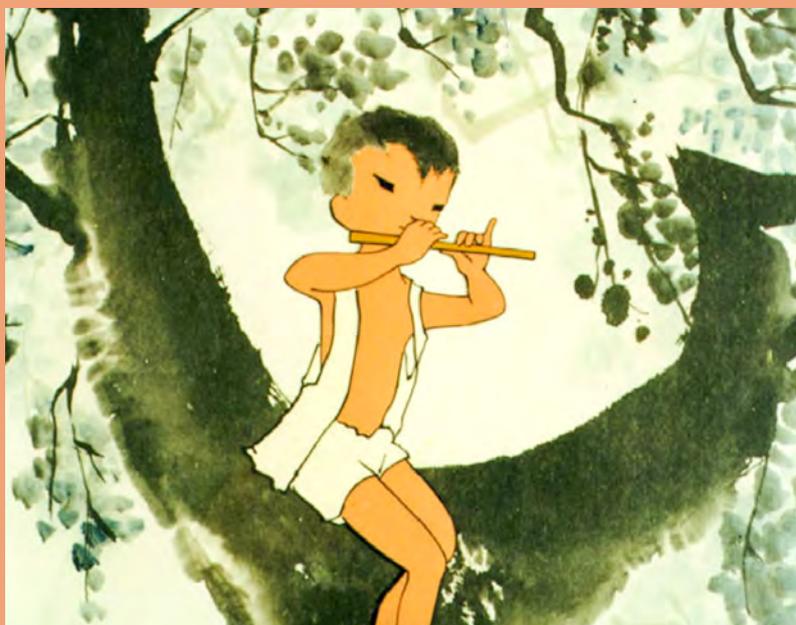
La Flûte et le Grelot

Deux films des Studios d'art de Shanghai

Chine / Durée 42 min / Sans parole / Lavis animés

Le Grelot du faon de TANG Cheng et WU Qiang (1982)

La Flûte du bouvier de TE Wei et QIAN Jiajun (1963)

Sommaire :

- I) Fiche technique
- II) Studios d'art de Shanghai
- III) Le lavis animé
- IV) *La Flûte du bouvier*
Fiche technique et synopsis
Genèse et sortie
- V) *Le Grelot du faon*
Fiche technique et synopsis
Genèse et sortie
- VI) Pistes de travail et réflexion avec les élèves
Regard sur la technique
Découvrir une nouvelle culture
Avant le film
Après le film
Ateliers

FICHE TECHNIQUE

LA FLÛTE ET LE GRELOT

Le Grelot du faon de TANG Cheng et WU Qiang
(1982)

La Flûte du bouvier de TÈ Wei et QIAN Jiajun
(1963)

Lavis animés – Chine – 42'

Programme de 2 courts métrages de 20' réalisés
à près de 20 ans d'intervalle

Distributeur: Gebeka Films

CONTEXTE HISTORIQUE DE CRÉATION : LES STUDIOS D'ART DE SHANGHAI

Films nés de la créativité de TÈ Wei, figure de légende du cinéma d'animation, internationalement reconnu pour son originalité et son haut niveau artistique.

D'abord peintre et caricaturiste, TÈ Wei est à la tête du cinéma chinois d'animation de la Nouvelle Chine dès 1949.

Après l'établissement du régime communiste en 1949, les films chinois d'animation se donnent pour mission d'éduquer les enfants en les divertissant. En particulier, ils doivent développer leurs connaissances artistiques et leur sens esthétique.

Dans les années 1950, c'est sous l'impulsion de TÈ Wei que le cinéma chinois d'animation entreprend de se dégager des modèles venus de l'étranger pour développer ce qu'on appelle alors le « style national », affirmation de la volonté des animateurs de s'inspirer des arts traditionnels chinois et de la culture chinoise afin de créer des styles d'animation originaux propres à leur pays. Leurs sources d'inspiration sont multiples : le théâtre chanté, le théâtre d'ombres chinoises et de marionnettes, la calligraphie, la peinture, les papiers découpés ou pliés, les estampes...

En 1957, les trois départements attachés aux Studios cinématographiques de Shanghai (dessin animé, découpages articulés et poupées) deviennent les Studios d'art de Shanghai, désormais entité indépendante. TÈ Wei en est nommé directeur jusqu'en 1985, puis il occupe la fonction de conseiller jusqu'en 1989.

Le lavis animé

Parmi les réussites les plus exceptionnelles des Studios d'art de Shanghai, il faut citer l'animation de la peinture traditionnelle, à l'encre de Chine rehaussée de couleur : les fameux «lavis animés» sur papier de mûrier, mis au point sous la direction de TÈ Wei.

La peinture chinoise emploie des couleurs à l'eau. Tracée d'un seul jet, elle imbibe d'encre le papier traditionnel en fibres de mûrier, qui la boit plus ou moins selon le geste du peintre qui appuie son pinceau sur la feuille.

Le rendu donne ainsi des contours légèrement flous, contrairement au dessin animé classique aux contours bien tracés, reportés sur des celluloses transparents, superposés au-dessus des fonds.

Comme on ne peut pas faire de la peinture chinoise sur des celluloses, la seule solution est de décomposer les mouvements sur un grand nombre de feuilles de papier traditionnel qui devront, et ce n'est pas la moindre difficulté, être positionnées toujours au même endroit, face à l'objectif du banc-titre, faute de quoi les mouvements seraient saccadés.

On comprend la difficulté de l'entreprise, quelle somme de travail et quelles prouesses techniques il y a derrière chacun des lavis animés que les Studios d'art de Shanghai sont parvenus à réaliser !

LA FLÛTE DU BOUVIER

FICHE TECHNIQUE ET SYNOPSIS

1963/ 20 minutes/ lavis animé/sans parole

Scénario : SANG Hu

Réalisation : TE Wei et QIAN Jiajun

Lavis animé d'après les peintures de LI Keran

Juché sur son buffle, un enfant joue de la flûte. Il s'endort et rêve que son buffle s'est échappé. Parti à sa recherche, il traverse montagnes et vallées. Lorsqu'il retrouve son ami, sa joie est si grande qu'il se réveille. Saisissant alors sa flûte, il reprend le morceau de musique interrompu.

GENÈSE ET SORTIE

Après l'extraordinaire succès du film *Les Têtards à la recherche de leur maman* qui réussit l'audacieux pari d'animer la peinture de QI Baishi, TE Wei décide de consacrer un nouveau film de lavis animé à l'œuvre d'un autre grand peintre contemporain, LI Keran, célèbre pour ses paysages du sud du fleuve Yangzi. Sollicité par TE Wei, LI Keran se prête au jeu et se rend à Shanghai pour exécuter une série de peintures qui servent de point de départ au film. Ses paysages sont très complexes et pour animer ses œuvres, il faut un très grand nombre de dessins. La Flûte du bouvier est achevé en 1963 mais, au moment où le film aurait dû connaître un succès mérité, il est pris dans les remous de la «Campagne d'éducation socialiste» déclenchée en 1964 et il est violemment critiqué. Deux ans plus tard quand la Révolution culturelle éclate, seuls deux films d'animation sont considérés comme politiquement corrects : *Les Petites Sœurs de la steppe* et *Le Coq chante à minuit*. Tous les autres sont retirés des écrans. Les Studios sont fermés et leur personnel envoyé à la campagne pour y être «rééduqué» par le travail manuel.

Finalement, ce n'est qu'au début des années 1980 que le public peut enfin découvrir *La Flûte du bouvier* et l'apprécier à sa juste valeur. Le film reçoit alors de nombreux prix en Chine et à l'étranger.

FICHE TECHNIQUE ET SYNOPSIS

Scénario : SANG Hu

Réalisation : TANG Cheng et WU Qiang

Lavis animé d'après les peintures de CHENG Shifa/ 1982/ 22min / sans parole

LE GRELOT DU FAON

Effrayé par l'attaque d'un aigle, une jeune faon se retrouve séparé de sa famille. Recueilli par une petite fille, il partage sa vie et ses jeux jusqu'au jour où, ayant grandi, il doit la quitter pour retourner à la vie sauvage...

GENÈSE ET SORTIE

Avec le même principe de lavis animé, mais cette fois d'après des peintures de CHENG Shifa.

Le film est réalisé 20 ans plus tard avec la même technique et par des artistes qui à leurs débuts avaient travaillé sur *La flûte du bouvier*.

TANG Cheng est la fille d'un peintre qui lui transmet son art. En 1950, elle rejoint l'équipe de cinéma d'animation de Shanghai et en 1957, elle est nommée responsable du département «Dessin animé». Elle participe aux films *Les têtards à la recherche de leur maman* (1960) et *La flûte du bouvier* (1963).

Après la Révolution culturelle, TANG Cheng coréalise avec WU Qiang *Un éléphant très ressemblant*, puis *Le grelot du faon*.

WU Qiang se consacre au cinéma d'animation à partir de 1954 et travaille en tant que chef animateur sur de grands films comme *Les têtards à la recherche de leur maman* (1960) et *La flûte du bouvier* (1963).

Pistes de travail et de réflexion avec les élèves

Les décors des deux récits appartiennent à la culture chinoise : paysages, animaux, habits des personnages, coutumes...

Paysages : montagnes, forêt de bambous, fleuve...

Animaux : faon, buffle, oiseaux, poissons...

Habits : chapeaux, pantalons, tablier...

Coutumes : cueillette, marché, transporteurs de bois, guérisseur, berger, piroguier.

Dans *La flûte du bouvier*, la musique et le rêve.

Dans *Le grelot du faon*, c'est le danger, la séparation, l'entre-aide pour s'en sortir et dans ce processus la possibilité de grandir.

Dans les deux films le temps est traité de façons différentes.

Dans *Le grelot du faon*, c'est un temps réel, et dans *La flûte du bouvier* il y a un temps réel et un temps imaginaire qui se donne à travers le rêve.

Dans les deux cas, la musique joue un rôle très important dans la relation, la musique est un pont, c'est le langage qui rapproche les personnes et les animaux. Les sentiments sont montrés subtilement.

REGARD SUR LA TECHNIQUE

La transparence des couleurs des animaux et de l'environnement naturel laisse apparaître des gestes souples et fluides. Le contour des personnages humains sont délimités avec des traits plus définis, ils se différencient de leur environnement.

Regarder un film en grand écran peut nous amener à une expérience où ce que l'on voit devient vivant.

Deux films sans paroles où la musique, la gestuelle des visages et des corps transmettent tous les sentiments des personnages et des situations qu'ils vivent.

Les sons des flûtes et du grelot remplacent les paroles, les bruits d'animaux et les dessins en mouvement invitent à plonger dans un univers probablement peu connu des enfants, où les paysages et le temps défilent de manières différentes.

DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE CULTURE

La Chine est connue par une écriture différente, on peut l'observer dans les génériques. Dans ces courts métrages, nous découvrons différents environnements, celui de la forêt, la montagne, un village...

Ces deux films d'animations nous mettent en relation avec une esthétique traditionnelle chinoise (lavis animé).

Aujourd'hui on est contraint à la vitesse de la vie quotidienne, la surinformation, l'invasion de la publicité. Ses deux propositions nous invitent à changer de rythme, ce sont des outils pour réhabiliter le regard. Casser le rythme et enseigner à regarder et à contempler.

Le défi d'assister à ces deux films d'animation vient du fait qu'il n'y a pas de paroles. Les personnages parlent et transmettent leurs émotions à travers les expressions du visage et leur gestuelle corporelle. La musique, langage universel, présente dans les deux courts métrages, est un élément clé pour se laisser emporter dans les histoires des mélodies jouées par la flûte, les sons du grelot et des animaux.

La place que les animaux ont dans ces films nous fait nous questionner sur la place que la nature a dans la culture chinoise.

L'importance et la symbolique de certains animaux dans la culture chinoise.

Le buffle est un animal très important dans les campagnes chinoises. La Chine est un pays agricole et les agriculteurs utilisent les buffles pour travailler les champs de riz. Ce sont les enfants qui s'occupent d'eux.

Ils sont amis.

Les faons sont des animaux qui ont une haute valeur économique dans la culture chinoise car toutes les parties de leurs corps peuvent être mangées. Leur chair est considérée comme de la médecine. Ce sont des animaux qui ont été domestiqués depuis fort longtemps. Ils sont pour autant symbole de beauté et gentillesse. Ce sont des animaux aimés. Ils peuvent être retrouvés parfois en tant qu'animaux de compagnie.

Pourtant la relation qui lie buffle et humains est plus forte que celle avec les faons.

Les séances de cinéma s'inscrivent dans l'optique de l'éducation du regard.

« Langage au carrefour des autres arts (théâtre, musique, danse, peinture, etc.), le cinéma est un vecteur de savoirs mais c'est d'abord la pratique créative et le visionnement méthodique des œuvres qui contribuent au développement de l'imaginaire et de l'esprit critique »

Le plan pour les arts et la culture à l'école, LE CINÉMA : un art et une culture, pages 28 et 29

Avant le film

LECTURE D'AFFICHE

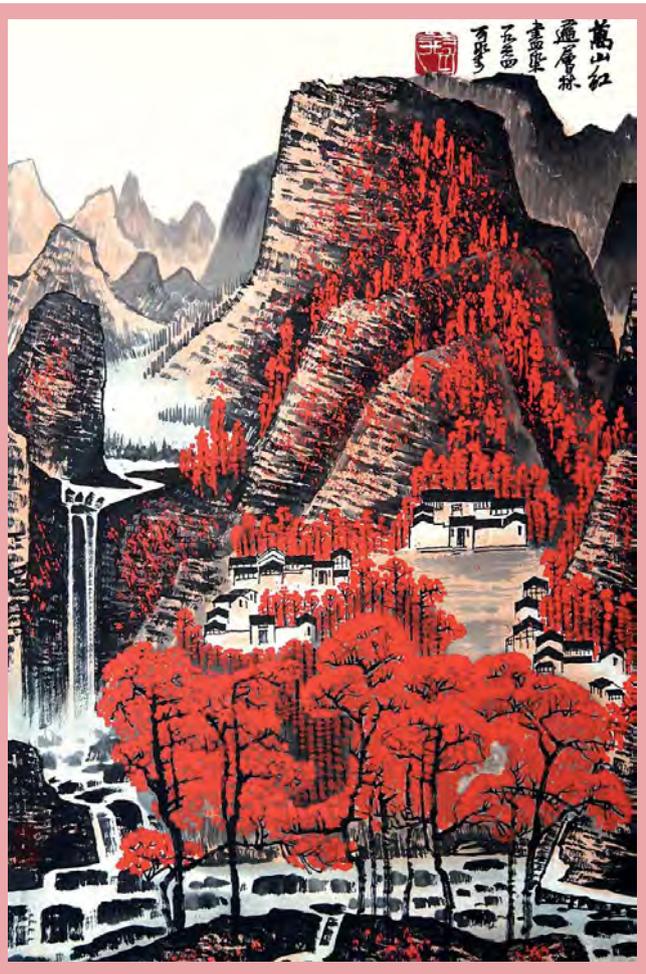
Observation de l'affiche.

Quels éléments apparaissent :

- un faon, un buffle et un petit garçon
- de quelle manière sont-ils représentés (peinture, aquarelle, encre de chine)
- est-ce que ce sont des animaux que les enfants connaissent ?
- quelles couleurs sont utilisées et ce que cela inspire : couleurs de la nature, tons marrons, verts, blancs, roses, inspirent douceur et quiétude
- d'après les décors, imaginer où les scènes se déroulent

Regarder les peintures des peintres **Li Keran** (peintre dont s'inspire *La Flûte du bouvier*) et **CHENG Shifa** (peintre dont s'inspire *Le Grelot du faon*). Observer les peintures, à quoi font-elles penser ? Quelles couleurs sont utilisées ? Quels éléments peut-on repérer (personnages, maisons, animaux, fleurs), quels paysages... S'inspirant de ces peintures, les cinéastes vont leur donner vie, les faire bouger, les « animer ».

Après le film

TRAVAILLER SUR LES RÉACTIONS : OPINIONS, SOUVENIRS ET SENTIMENTS

Conversation sur :
Ce qu'ils ont aimé ou pas aimé
Ce qui les a surpris, étonnés
Ce qu'ils n'ont pas compris
Si ils ont vu des films semblables ou des livres, ou des musiques : lesquels ?

FAIRE L'INVENTAIRE DE CE QU'ILS ONT VU :

QUI Les humains, les animaux :

La petite fille, le grand-père, les villageois, commerçants.

Le bouvier, les enfants, les porteurs de bois, pirogier.

Identification de tous les animaux représentés : poissons, oiseaux (aigle, grues, hirondelles, corbeau, vautours...), faon, chèvre, buffle, singe...

OÙ Les paysages : forêt de bambous, montagnes, village, rivière, chutes d'eau.

QUOI rencontres, séparations, retrouvailles...

QUAND

En combien de temps se déroulent les histoires.

La flûte du bouvier : une journée

Le grelot du faon : le temps que les cornes du faon commencent à pousser

Jeux des similitudes et différences entre les films

Personnages principaux : un garçon/une fille, un buffle/ un faon

Animaux : différents oiseaux, faons, poissons, chèvre, singe...

Paysages, montagnes, forêts, village, rivière...

Outils qui lient les protagonistes avec leurs amis animaux : flûte/grelot

Personnages secondaires : famille, personnages du village / enfants, porteurs de bois

Fin de l'histoire : un des deux animaux retourne à l'état sauvage

Ateliers

MATIERES A EXPLORER :
EXPRESSION
SCIENCES DE LA VIE
ARTS
MOTRICITE

Prendre en compte les sources d'inspiration des Studio d'art de Shanghai, à savoir les arts traditionnels chinois, comme peuvent l'être le théâtre chanté, le théâtre d'ombres chinoises et marionnettes, la calligraphie, la peinture, les papiers découpés ou pliés, les estampes, pour développer des ateliers.

EXPRESSION

-Travail sur la narration et l'imaginaire. Création d'une histoire collective sur le modèle de structure du conte. La narration peut se baser sur des éléments déjà existant dans films : personnages (enfants), animaux (buffle et faon) ou décors (village, montagne, forêts).

-Une autre option peut être d'imaginer la suite de l'histoire.

Illustrer l'histoire créée par différents médiums (peinture, collage, calligraphie, etc..).

Structure traditionnelle des contes :

1. Situation initiale : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits et décrits
2. Complication : perturbation de la situation initiale
3. Péripéties - Actions : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation
4. Résolution : conséquence de l'action
5. Situation finale : résultante de la résolution, équilibre final

Selon les formats des illustrations, celles-ci peuvent être sujet d'une Edition, une édition sans texte qui peut ainsi avoir différentes relectures.

SCIENCES DE LA VIE

Explorer d'autres paysages de la Chine, sa flore et sa faune, ses grandes métropoles.

Shanghai

Le Panda

Fleuve Yangzin

La muraille de Chine

Le Dhole

Fleur de Pivoine

Fleur de prunier

Dans un autre décor, avec d'autres animaux, on peut aussi imaginer quelle aurait été l'histoire.

Animaux de Chine : <http://materialbum.free.fr/doro-chine/sylvie/syl-animaux.pdf>

Fresque murale

Création de personnages et de paysages inspirés de la culture chinoise.

Animaux : faon, buffle, chèvre, tigre, dragon, cochon, chèvre, souris, chien, lièvre, coq

Paysages : montagnes, fleuves, champs de riz, métropoles...

Les travailler dans les techniques souhaitées : peinture, encre de chine, collage de papiers de couleurs ou images déjà existantes

Par la suite, les assembler afin de composer une sorte de peinture murale ou fresque.

Le format de la composition peut faire écho à l'écran de cinéma.

Le geste

La question du geste peut également être abordée.

Expérimenter avec différents outils : pinceaux, brosses à dents, éponges, plumes, branches.

Utiliser différents formats et supports : très petits, très grands, A4, format oval, carré, rectangulaire, sur papier, tissus, bois.

Explorer les différents gestes que la main et le bras peuvent réaliser: des gestes circulaires, l'intensité de l'appui, les mouvements de poignet (haut-bas, droite-gauche), mouvement du coude sans bouger le poignet, mouvements avec tout le bras, guider une main avec l'autre, travailler avec les deux mains...

Travailler la fluidité, pendant une durée déterminée sans lever l'outil.

Par ce biais travailler les couleurs. La création de nouvelles couleurs. Superpositions, la transparence ou opacité de chaque couleur selon la quantité de peinture et d'eau utilisée.

Par exemple, choisir deux couleurs : rouge et jaune.

Avec un pinceau, pendant 5 secondes, faire des mouvements circulaires en utilisant la couleur jaune peu diluée.

Ensuite utiliser une éponge pour appliquer par dessus de la peinture rouge très diluée en faisant des mouvements de poignet qui vont de la droite vers la gauche.

Quelles nuances retrouve-t-on ?

Il est également possible de travailler le geste d'après une musique (musiques des films). Quelles traces d'émotions apparaissent ? (amour, tendresse, joie, irritation, colère, peur...)

Joan Mitchell

Le tampon et l'empreinte

Travailler sur le tampon (que l'on peut voir sur l'affiche) et la notion d'empreinte (d'une partie du corps, d'un objet ou forme).

Pour la création d'un tampon, utiliser un support mou : mousse, éponge, pâte à modeler, argile.

Pour déposer l'empreinte, utiliser de la peinture ou de l'encre.

Par exemple : utiliser de la pâte à modeler. Modeler une surface plate. Avec un élément en relief comme : un caillou, le bout d'un crayon, une clé, un verre... on va créer le négatif de l'objet ou un dessin sur la partie lisse de la pâte à modeler.

Imbiber dans de l'encre ou de la peinture la surface travaillée. Ensuite venir déposer l'empreinte sur une feuille (tissu, bois, carton...). Quelles compositions peut-on faire en répétant l'action ? Utiliser une ou plusieurs couleurs.

La calligraphie

Travailler à partir de calligraphies, écritures, alphabets déjà existants pour en réaliser des imaginaires. En noir et blanc ou en couleurs. Approcher différentes écritures : chinoise, japonaise, arabe, grecque, latine, par leurs formes.

En calligraphie chinoise, le pinceau doit rester parfaitement vertical, la pointe perpendiculaire au papier. Entraînez-vous à maintenir cette position avec fermeté de manière à obtenir des traits fluides et réguliers.

Αα <small>alpha (alpa)</small>	Ββ <small>beta (beta)</small>	Γγ <small>gamma (gamma)</small>	Δδ <small>delta (delta)</small>
Εε <small>epsilon (epilini)</small>	Ζζ <small>zeta (zeta)</small>	Ηη <small>eta (eta)</small>	Θθ <small>theta (theta)</small>
Ιι <small>iota (iota)</small>	Κκ <small>kappa (kappa)</small>	Λλ <small>lambda (lambda)</small>	Μμ <small>mu (mu)</small>
Νν <small>nu (nu)</small>	Ξξ <small>xi (xi)</small>	Οο <small>omicron (omicron)</small>	Ππ <small>pi (pi)</small>
Ρρ <small>rho (rho)</small>	Σσ <small>sigma (sigma)</small>	Ττ <small>tau (tau)</small>	Υυ <small>upsilon (upsilon)</small>
Φφ <small>phi (phi)</small>	Χχ <small>chi (chi)</small>	Ψψ <small>psi (psi)</small>	Ωω <small>omega (omega)</small>

ح <small>ha</small>	ج <small>jim</small>	ث <small>tha</small>	ت <small>ta</small>	ب <small>ba</small>	ا <small>alif</small>
س <small>sin</small>	ز <small>za</small>	ر <small>ra</small>	ذ <small>zal</small>	د <small>dal</small>	خ <small>kha</small>
ع <small>'ain</small>	ظ <small>za</small>	ط <small>ta</small>	ض <small>dhad</small>	ص <small>sad</small>	ش <small>shin</small>
م <small>mim</small>	ل <small>lam</small>	ك <small>kaf</small>	ق <small>qaf</small>	ف <small>fa</small>	غ <small>ghain</small>
ي <small>ya</small>	ء <small>hamzah</small>	ه <small>ha</small>	و <small>waw</small>	ن <small>nun</small>	

火 <small>FEU</small>	土 <small>TERRE</small>
天 <small>CIEL</small>	水 <small>EAU</small>

ARTS TRADITIONNELS CHINOIS

Papiers découpés

Estampes

Théâtre d'ombres

Théâtre chanté

Dossiers pédagogiques sur la Chine et ateliers de création

https://webinstit.net/fiche%20par%20theme/chine/chine_recap.htm

<http://lolococo.canalblog.com/archives/2009/12/15/16235649.html>

<http://laclasse delila.eklablog.com/fresque-collective-dragon-chinois-avec-les-ms-et-les-gs-a115276198>