

Guide pédagogique – *L'épine mentale*

(Un film de Mathieu Bergeron et Yves Martel, Vent d'Est Films, 2009, 52 min)

Guide pédagogique par Inês Lopes, consultante en éducation

VUE D'ENSEMBLE DU GUIDE PÉDAGOGIQUE

Programme disciplinaire

- Arts (cinéma d'animation)

Ordres d'enseignement

- 2e cycle du secondaire
- Collégial
- Universitaire

Avertissement- Ce film contient des extraits de films d'animation comportant des scènes de nudité et/ou de sexualité.

Intentions éducatives

- Apprendre sur le cinéma d'animation
- Découvrir différentes techniques d'animation
- Réfléchir et exprimer son opinion sur certains points de vue émis sur le processus créatif ou l'animation
- Effectuer une recherche sur une technique d'animation, un cinéaste, un thème spécifique ou l'histoire de l'animation
- Déclencher le goût de créer

Matériel

- Film *L'épine mentale*
- Téléviseur et lecteur DVD / Écran et projecteur
- Photocopies des annexes A et B à remettre aux élèves (facultatif; elles peuvent aussi être lues en classe)
- Internet (facultatif; uniquement si vous choisissez de faire les options de recherche ou encore de visionner d'autres courts métrages en ligne sur le site de l'ONF)

Activités proposées

#	Titre de l'activité	⌚
Activité 1	Questions initiales et présentation du documentaire	20 min
Activité 2	Techniques d'animation	Variable
Activité 3	Discussion / Rédaction sur le processus créatif	Variable
Activité 4	Discussion / Rédaction sur l'animation	Variable
Activité 5	Recherche / Analyse comparative de films d'animation	Variable

SYNOPSIS – L'ÉPINE MENTALE

Incursion dans l'imaginaire de six créateurs de films d'animation d'Europe et d'Amérique du Nord : les Canadiens Jacques Drouin et Tali, le Britannique Barry Purves, le Russe Pjotr Sagepin, le Suisse Georges Schwizgebel, le Belge Raoul Servais. Le film pose un regard à la fois original, touchant et incisif sur le processus de création d'un film d'animation. Une rare occasion d'entendre des cinéastes d'animation parler de l'art de raconter des histoires, des contraintes liées à leur métier et de leur mode d'expression, qu'il s'agisse de marionnettes, de dessin, de peinture ou de l'écran d'épingles d'Alexeïeff.

ACTIVITÉ 1 : QUESTIONS INITIALES ET PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE

 20 min

1. Questions initiales

Afin de lancer le sujet, posez les questions suivantes aux élèves :

- Si je vous dis le mot « animation », qu'est-ce qui vous vient en tête?
- Connaissez-vous des techniques d'animation? Lesquelles?
- Avez-vous déjà vu des films d'animation qui vous ont marqués? Lesquels?

2. Présentation du film

Expliquez aux élèves que le documentaire qu'ils s'appêtent à voir aborde le cinéma d'animation en donnant la parole à quelques réalisateurs provenant de différents pays d'Europe et d'Amérique. Vous pouvez aussi leur lire le synopsis.

3. Consigne pour la prise de notes

Suggérez aux élèves de prendre quelques notes pendant le visionnage du film *L'épine mentale*. Ils n'ont pas à tout noter, mais leurs notes pourront éventuellement les aider dans l'une ou l'autre des activités proposées dans ce guide.

Note : Il est préférable de choisir les activités au préalable et d'informer les élèves sur le travail final à réaliser. Ainsi, ils pourront noter des éléments pertinents pour leur recherche (p. ex., une recherche sur une technique d'animation ou sur un créateur de cinéma d'animation).

ACTIVITÉ 2 : TECHNIQUES D'ANIMATION

 Variable

Afin d'aborder la thématique des techniques d'animation, trois options vous sont proposées :

Option 1 : Discussion sur l'importance de la technique d'animation

À partir des deux citations présentées à l'Annexe A, entamez une discussion en groupe-classe sur l'importance du choix de la technique d'animation... Qu'en pensent les élèves? La technique doit-elle être choisie dès le départ ou plutôt en second lieu, venant soutenir le film à réaliser?

Option 2 : Recherche sur une technique d'animation

Dans le documentaire, on voit plusieurs techniques d'animation, par exemple :

- le dessin (Tali);
- la peinture (Georges Schwizgebel);
- l'écran d'épingles (écran d'Alexeïeff) (Jacques Drouin);
- les marionnettes (Barry Purves);
- la pâte à modeler (Pjotr Sapegin).

Il en existe plusieurs autres que les élèves pourront découvrir sur le site *Objectif animation* de l'ONF :

<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/index.php>.

Proposer aux élèves d'effectuer une recherche sur une technique d'animation de leur choix.

Techniques

Cette section a pour but de recenser et de décrire les principales techniques d'animation, tout en montrant le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire de l'ONF. Ainsi, pour chaque technique recensée, on retrouve une brève définition et des repères historiques pour mieux la situer dans l'histoire du cinéma.

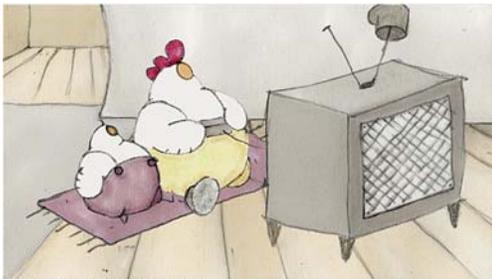

Option 3 : Analyse comparative de films réalisés à partir de la même technique d'animation

Les élèves visionnent, sur le site de l'ONF ou ailleurs, des films réalisés selon la même technique d'animation (dessin, marionnettes, écran d'épingles d'Alexeïeff, etc.). Ils procèdent ensuite à une analyse comparative de ces films. Quels éléments ont-ils en commun? Quelles différences peut-on y repérer?

Le site suivant de l'ONF est un bon point de départ : <http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/films/>.

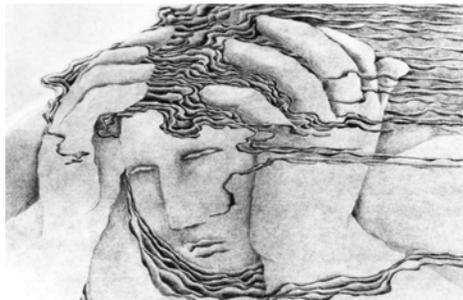
(Soixante-dix films d'animation de l'ONF, dont plusieurs classiques, sont accessibles depuis cette section. Il est possible de les rechercher par titre, réalisateur ou réalisatrice et année de production.)

Chez madame Poule/At Home with Mrs. Hen
Directed by / Réalisé par Tali
Produced by / Produit par Marc Bertrand
Photo taken from the production / Photo tirée de la production
© 2006 National Film Board of Canada / Office national du film du Canada. All rights reserved / Tous droits réservés.

Retouches
Directed by / Réalisé par Georges Schwizgebel
Produced by / Produit par Marc Bertrand (ONF), Georges Schwizgebel (Studio GDS)
Photo taken from the production / Photo tirée de la production
© 2008 National Film Board of Canada / Office national du film du Canada. All rights reserved / Tous droits réservés.

Premiers Jours/Beginnings
Directed by / Réalisé par Clorinda Wamy
Produced by / Produit par Gaston Sarault
Photo taken from the production / Photo tirée de la production
© 1980 National Film Board of Canada / Office national du film du Canada. All rights reserved / Tous droits réservés.

ACTIVITÉ 3 : DISCUSSION / RÉDACTION SUR LE PROCESSUS CRÉATIF

 Variable

Cette activité peut se faire sous forme de discussion en groupe-classe ou encore par une rédaction individuelle sur une ou plusieurs des questions suivantes :

- Quelles étapes sont nécessaires pour mener à bien la création d'un film d'animation? (Idée originale; scénario; dessin, peinture, fabrication de marionnettes, etc.; animation, musique, etc.)

- Créer un film d'animation... cela peut-il se faire seul ou faut-il travailler en équipe?

- Faut-il tout planifier d'avance (tout scénariser) ou peut-on le faire au fur et à mesure que le film avance, selon vous?

- « Tout a déjà été dit... mais pas par moi. » Que pensez-vous de cette affirmation? Est-il possible de traiter d'un même sujet ou d'une même histoire en y apportant quelque chose de nouveau? Est-ce que cela est aussi de la création?

- On entend Marcel Jean dire dans le documentaire : « Un des dangers, dans le cinéma d'animation, c'est de perdre de la spontanéité; de perdre une vérité d'émotion au profit d'une plus grande maîtrise. » Qu'en pensez-vous?

- Quels défis attendent le créateur de films d'animation à votre avis? (Devoir recommencer, devoir scénariser à nouveau en fonction de contraintes inattendues, avoir à demander de l'aide pour les étapes non maîtrisées, suivre les mouvements imposés par ses marionnettes, avoir la patience de porter un projet pendant plusieurs années, etc.)

- Dans les œuvres que vous avez déjà créées (que ce soit un film d'animation, une toile, une chanson, etc.), comment le processus de création s'est-il déroulé? En d'autres mots, comment l'idée de départ est-elle née et a-t-elle évolué? Quelles étapes ont dû être franchies pour en arriver à l'œuvre finale?

- Avez-vous des trucs pour déclencher la création? (P. ex. : piger un mot et essayer de développer une idée à partir de celui-ci; penser à une couleur; avoir un thème et trouver une métaphore qui puisse s'y appliquer; etc.)

ACTIVITÉ 4 : DISCUSSION / RÉDACTION SUR L'ANIMATION

 Variable

En groupe-classe ou en petites équipes, lancez une discussion sur les points de vue exprimés dans les citations présentées à l'Annexe B. Cette activité peut aussi se faire sous forme de rédaction.

Les élèves lisent d'abord les citations tirées du film *L'épine mentale* présentées à l'Annexe B, puis expriment leur point de vue sur celles-ci. Les citations ont été regroupées en quatre thèmes :

- les perceptions par rapport aux films d'animation;
- le contenant et le contenu;
- la couleur;
- les contraintes.

Jeu

Réalisé par Georges Schwizgebel
Produit par Michèle Bélanger (ONF),
Marcel Jean (ONF), Georges Schwizgebel
(Studio GDS)

Photo tirée de la production

ACTIVITÉ 5 : RECHERCHE / ANALYSE COMPARATIVE DE FILMS D'ANIMATION

 Variable

Proposez aux élèves l'une des trois options de travail ci-dessous. Les sites suivants peuvent être de bons points de départ pour la recherche :

Site <i>Objectif animation</i> (ONF)	http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/
Page sur l'histoire de l'animation (ONF)	http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/histoire/premiere-equipe.php
70 films d'animation (ONF)	http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/films/
Site de l'ONF (général)	http://www.onf.ca/

Option 1 : Recherche sur l'histoire de l'animation

Proposez aux élèves une courte recherche sur l'histoire de l'animation. Le site suivant de l'ONF peut être un bon point de départ :

<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/histoire/premiere-equipe.php>.

Option 2 : Recherche sur les films d'animation d'un cinéaste en particulier

Les élèves concentrent leurs recherches sur un cinéaste qui a réalisé plus d'un film d'animation. Ils visionnent plusieurs de ses créations, puis rédigent un court rapport de recherche sur les éléments qui caractérisent son art. Comment celui-ci a-t-il évolué?

Option 3 : Analyse comparative de films d'animation abordant un même thème

Les élèves choisissent un thème particulier qui puisse se retrouver dans divers films d'animation (il peut s'agir d'un thème relativement large tel que « les relations » ou « une quête », par exemple). En visionnant différents films sur le thème choisi, les élèves observent quelles techniques d'animation ont été utilisées et comment celles-ci servent le thème abordé.

ANNEXE A : CITATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ 2 (TECHNIQUES D'ANIMATION)

Une technique, c'est un instrument. Donc il ne faut pas mythifier la technique ni lui donner trop d'importance. Je suis toujours étonné quand j'entends des trucs tels que « je n'aime pas le 3d » ou « je n'aime pas les marionnettes »... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner à la technique une trop grande importance.

- Marcel Jean, spécialiste du cinéma d'animation, auteur et producteur

Il s'agit de trouver la bonne technique pour la bonne histoire.

- Barry Purves, créateur de films d'animation

ANNEXE B : CITATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ 4 (DISCUSSION / RÉDACTION SUR L'ANIMATION)

Les perceptions par rapport aux films d'animation

Il y a cette perception que l'animation doit être amusante et être destinée aux enfants... mais je ne me rappelle pas d'avoir lu ça dans aucun livre.

- *Barry Purves*

Le contenant et le contenu

L'important, ce n'est pas de bien dessiner, c'est d'avoir de l'originalité et de la vie dans ses dessins.

- *Tali*

La force d'un film ne réside pas dans la perfection de l'exécution ni de l'animation ni du graphisme, mais plutôt dans une intention dramatique.

- *Marcel Jean*

La couleur

La couleur est importante et l'absence de couleur est importante également. J'ai fait certains films où il n'y avait pas de couleurs parce que la couleur n'était pas nécessaire. J'ai fait d'autres films où la couleur était réduite à une monochromie pour soutenir certains effets spéciaux. J'ai aussi utilisé la couleur dans des films où je m'en tenais à deux couleurs dominantes, par exemple le bleu et le rouge, où le rouge dominait dans les scènes dramatiques, et le bleu, dans les scènes, disons, plus poétiques.

- *Raoul Servais*

Les contraintes

Les contraintes pour moi sont positives dans le sens où elles nous forcent à nous débrouiller à l'intérieur de quelque chose pour faire quelque chose.

- *Jacques Drouin*

Je préfère travailler en toute liberté... Les contraintes qu'on pourrait m'imposer ne me stimulent pas du tout; au contraire, elles me bloquent et me font perdre la foi en ce que je veux faire.

- *Raoul Servais*

Il y a des éléments imposés par les personnages... Par exemple, si tu pensais que la marionnette allait se gratter le nez, mais son anatomie fait en sorte que la main ne se rende pas jusqu'à son nez... eh bien, il faut reconsidérer. Tu dois donc faire ce que la marionnette veut que tu fasses.

- *Barry Purves*