Pierre et le loup / Le loup blanc Pistes d'explorations pédagogiques

> Quelques aspects techniques de la réalisation de ce film

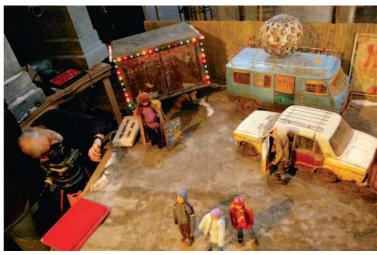
« Est appelé film d'animation, tout film qui n'est pas réalisé en prise de vue réelle. De ce fait, les possibilités d'animation sont très étendues : le dessin est sans doute la technique la plus utilisée, mais le papier découpé, le sable, la pâte à modeler ou la mie de pain constituent des moyens tout aussi intéressants, en particulier pour les expérimentations à l'école. Dès le début de sa carrière, Suzie Templeton a privilégié les marionnettes : parce qu'elles paraissent réelles et dotées de vie, elles correspondent à sa vision esthétique empreinte de sensibilité, que l'on pourrait qualifier de réalisme poétique.

Comment le film a-t-il été réalisé ?

Dans une première phase, la réalisatrice a dessiné les personnages : l'image de Pierre s'est imposée à elle dès la première semaine de travail. L'équipe des dessinateurs a produit, sous sa direction, des storyboards (l'histoire en images) qui ont été photographiés, puis synchronisés avec la musique. Ce travail a duré une année entière. Des décors ont été créés sur ordinateur, dans lesquels les personnages et les appareils de prise de vue ont été positionnés pour préciser les angles de vue, les cadrages et les mouvements de caméra.

Plusieurs marionnettes identiques ont été fabriquées pour chaque personnage : comme elles sont souvent manipulées, elles finissent par s'user. Elles ont des armatures complexes pour pouvoir reproduire les gestes, les mouvements, les miniques caractéristiques du personnage. Toutes les marionnettes sont appareillées, soutenues par des supports et mises en mouvement par des tiges articulées ; les appareils disparaissent de l'image, soit directement à la prise de vue, soit ils sont effacés en postproduction par l'équipe des effets visuels. Les marionnettes sont à l'échelle 1/5, mais des modèles plus grands sont prévus pour certaines scènes. Les décors ont été réalisés à la même échelle.

Au cinéma, l'impression de mouvement est une illusion d'optique :

Pour Pierre et le Loup, 24 photos ont été réalisées pour une seule seconde de film. C'est pourquoi la tâche du manipulateur de marionnettes est si difficile : il faut la bouger 24 fois par seconde, en déplaçant parfois seulement de quelques millimètres la partie mobile, tandis que le reste du corps doit souvent effectuer simultanément un mouvement complexe. Ce film a reçu plusieurs récompenses internationales, dont l'Oscar du meilleur court métrage à Hollywood en 2008. »

extrait du livret du scéren pour le film « Pierre et le Loup »

Film d'animation

Pierre et le Loup de Suzie Templeton est un film d'animation réalisé à partir de marionnettes.

➤ Lister avec les élèves les films d'animation qu'ils connaissent. Les interroger sur les techniques utilisées. Il peut être intéressant de prévoir des extraits pour être sûr que tout le monde parle de la même chose.

Par exemple:

Les aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger : film de sylhouettes en papier découpé extrait 1

Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier : dessins extrait 2

Wallace et Gromit de Nick Park et Steve Box : pâte à modeler extrait 3

Voisins de Norman Mc Laren : pixilation extrait 4

Rezign de David Myriam : sable extrait 5

<u>oxtrait o</u>

Panique au village : figurines en stop motion

extrait 6

Caméra subjective

Juste avant l'apparition du titre, la caméra se déplace rapidement dans la forêt, au niveau du sol : le spectateur voit la scène à travers les yeux d'un personnage. On appelle ce procédé « caméra subjective ».

Demander aux élèves qui pourrait être ce personnage qui se déplace ainsi furtivement au niveau du sol dans la forêt.

Est-ce que l'on est alors dans la tête du loup qui galope dans la forêt ? Est-ce Pierre, que l'on voit les yeux fermés derrière la fenêtre juste avant, qui rêve de s'enfuir pour vivre en liberté, lui qui est enfermé dans sa maison ?

> Les personnages

Proposer aux élèves de caractériser les personnages de ce conte.

Pierre:

Pierre est un jeune garçon qui vit avec son Grand-père à la lisière d'une grande forêt en Russie. Il souhaiterait passer de l'autre côté de la palissade qui entoure sa maison mais il n'a jamais été autorisé à la franchir. Un jour, il décide de franchir le pas ...

Pierre est personnifié par le quatuor à cordes.

Le loup:

Le Loup habite dans la forêt. Il en sort, sans doute attiré par les jeux de Pierre et de ses compagnons. Il est magnifique, il a les mêmes yeux que Pierre. Il se déplace comme un félin. Affamé, il dévore le Canard d'un seul coup.

Le Loup est personnifié par les cors.

L'oiseau :

Malgré son aile cassée, il réussit à voler grâce à Pierre et à un ballon bleu donné par le montreur d'ours. Il n'est pas peureux car il aide Pierre à piéger le loup en se posant sur le museau de la bête!

L'Oiseau est personnifié par la flûte.

Le canard:

C'est l'ami de Pierre, son compagnon de jeu. Il s'amuse comme un fou à patiner sur la glace, mais malheureusement il est trop lent, trop pataud, et se fait dévorer par le Loup.

Le Canard est personnifié par le hautbois.

Le Grand-père :

Le Grand-père, sous son air farouche, adore Pierre et veut le protéger des dangers de la forêt. Il lui interdit de sortir. Il est très âgé et aime faire des petites siestes pour reposer ses vieux os.

Le Grand-père est personnifié par le basson.

Le chat :

Le Chat du Grand-père est énorme et paresseux. Lui aussi, il aime faire des siestes. Il déteste l'eau. Quand il ne dort pas, il n'a de cesse de courir après l'Oiseau et le Canard. Le Chat est personnifié par la clarinette.

Les chasseurs :

Les deux Chasseurs veulent absolument capturer le Loup. Ce sont de méchantes personnes, notamment avec Pierre ,qu'ils mettent dans une poubelle, et les autres enfants. En réalité ils sont peureux et déguerpissent à toute vitesse dès qu'ils entendent des coups de feu !

Les Chasseurs sont personnifiés par les bois et les cuivres, et les coups de feu sont illustrés par des coups de timbales et de grosse caisse.

➤ Imaginer ce que ressent le grand-père après le combat de Pierre avec le loup. Écrire un texte à la première personne. (la peur après coup, les limites franchies, la fierté d'avoir un petit fils aussi courageux, ...)

> Imaginer ce que ressent Pierre quand il arrive en ville avec le loup prisonnier dans la cage, les questions qu'il se pose, ses doutes et enfin sa décision.

> La musique

Vous trouverez à l'adresse suivante un excellent dossier sur la musique de Prokofiev

http://www.orchestrenormandie.com/pdf/pierre_et_le_loup.pdf

Voici le sommaire de ce dossier :

Serge Prokofiev

Sa vie	4
Son époque	5

Pierre et le Loup

A l'origine	8
Le récit	
Activités d'exploitation	12
Pierre et le Loup	
Une version insolite	18
Pierre Charial et l'orgue de Barbarie	19
Pauline Couic	
Dans les coulisses du spectacle	23

Sur ce site vous pourrez écouter les thèmes instrumentaux des personnages du conte :

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1044&debut_page=1

Comparer les dénouements

Quelles sont, à la fin, les différences entre le conte écrit par Prokofiev et le film d'animation de Suzie Templeton ?

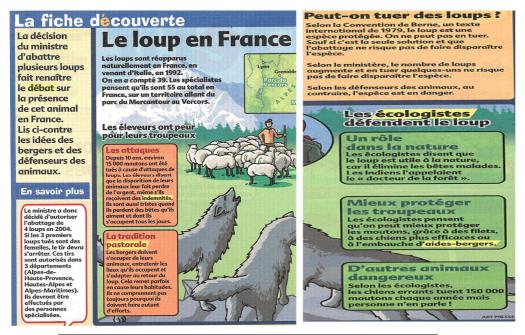
« Dans le conte de Prokofiev, les chasseurs qui suivaient les traces du loup, surviennent après que Pierre a réussi à attraper le loup par la queue ; il leur demande de ne pas tirer, mais de les aider (l'oiseau et lui) à « l'emmener au jardin zoologique ».

Le héros du film se montre aussi soucieux d'épargner la vie du loup, mais il décide ensuite de le libérer, ce que le personnage de Prokofiev n'a pas envisagé. Il est nécessaire de s'interroger sur l'évolution de l'image du loup au XX° siècle pour comprendre le geste de Pierre dans le contexte de notre époque.

Le compositeur russe a écrit son conte en 1936 ; or la deuxième partie du siècle a vu l'émergence du souci de l'environnement et de la pensée écologique ; ce courant de pensée cherche à promouvoir le respect de la nature et la protection des espèces animales menacées par le développement des sociétés humaines. Le loup n'est plus considéré comme un ennemi dangereux, mais comme un représentant de la nature ; néanmoins son retour naturel ou sa réintroduction dans certaines régions où il avait disparu, comme dans le parc naturel du Mercantour, fait débat. Le geste de Pierre, qui remet le loup en liberté, peut donc être considéré comme un geste écologique : même s'il a avalé le canard et si les éleveurs du Mercantour se plaignent de la disparition des moutons, le loup ne chasse pas par cruauté, mais par nécessité, pour vivre. Sachant les risques que cela comporte, faut-il préserver la vie en liberté des animaux sauvages ? »

extrait du livret du scéren pour le film « Pierre et le Loup »

Les deux textes suivants peuvent être des supports dans un tel débat.

Article issu de « Le petit quotidien », 22 juillet 2004

La peur du loup...

ENVIRONNEMENT – Les députés ont voté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de la présence du loup en France.

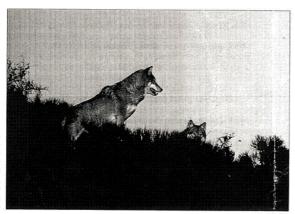
Anniversaire pour le moins singulier du retour du loup en France.

Il y a tout juste dix ans, Anne-Marie Issautier, agent du parc national du Mercantour, qui menait une opération de comptage d'animaux sauvages, découvrit fortuitement la présence d'un couple de lours sur le territoire national.

Mardi, onze députés UMP élus de dif-10 férents départements de l'arc alpin, sous la houlette de Christian Estrosi (Alpes-Maritimes), ont posé la première pierre d'un édifice visant à en découdre avec² la présence de la bête sauvage dans le sud-est 15 de la France.

Ils ont soumis à l'Assemblée nationale leur proposition de création d'une commission d'enquête sur « les conditions de la présence du loup en France et 20 l'exercice du pastoralisme dans les zones de montagne », adoptée à l'unanimité.

C'est à la suite de la mort, une nuit d'orage de juillet dernier, de plus de 4(%) brebis qui dérochèrent³ pour échapper à leur 25 prédateur, *Canis lupus* (lire *La Croix* du 29 juillet), que les élus décidèrent de passer

Les loups, qui avaient disparu du territoire français dans les années 1930, sont revenus il y a tout juste

... gagne l'Assemblée

à l'attaque en arguant^a d'une incompatibilité irréductible entre le loup et l'activité pastorale.

L'incompatibilité avait déjà été soulignéc, en octobre 1999, par une précédente mission parlementaire. Celle-ci estimait, selon les termes du rapport de Daniel Chevallier, qu'«aujourd'hui, ce n'est plus le loup, mais l'homme lui-même qui constitue en montagne l'espèce en voie de disparition».

Pour Christian Estrosi et son rapporteur, le député UMP Patrick Ollier (Hauts-de-Seine), une commission d'enquête donnerait les moyens d'éclaireir les conditions du retour de l'animal qui avait disparu dans l'Hexagone depuis les années 1930. Ils contestent en effet «la thèse officielle d'un "retour naturel" d'animaux venant des Apennins ou des Abruzzes».

«Le débat est politique et non scientifique » affirme, sans vouloir polémiquer, Florent Flavier, responsable du programme e européen Life-loup à la direction régionale de l'environnement pour Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les loups, protégés en Italie, ont prospéré et franchi la frontière

Les loups, qui n'ont jamais disparu du territoire italien, n'étaient plus qu'une centaine en 1970, année où ils furent protégés en Italie. Ils ont depuis prospéré – passant à 750 60 bêtes –, et étendu leur aire d'expansion. Une trentaine d'entre eux ont ainsi durablement franchi la frontière. Il s'agit bien, comme en atteste leur patrimoine génétique, de loups sauvages italiens et non pas 65 de loups en captivité relâchés clandestine-

« On ne connaît en captivité que des loups en provenance d'Europe centrale ou de Mongolie », note Pierre Pfeffer, du 70 Muséum d'histoire naturelle, ex-président du conseil scientifique du parc du Mercantour...

Le but de la commission d'enquête était clairement, au départ, de permettre « une 75 régulation de la population des loups, assortie de possibilités d'élimination», comme le spécifiait en juillet Christian Estrosi...

En attendant, la France a demandé à Bruxelles de prolonger d'un an le programme Life-loup. Celui-ci, d'une durée de trois ans, doit s'achever à la fin de l'année. Grâce à lui, l'Europe finance à 40% les 2,8 millions d'euros du programme pour aider les éleveurs à se protéger du prédateur 85 – en construisant des enclos pour les troupeaux et en s'équipant de chiens de garde – et indemniser les pertes animales, qui se sont élevées à 1830 brebis en 2001.

D'après Marie Verdier, La Croix, 7 novembre 2002.

I. sous la houlette : sous la direction.

^{2.} en découdre avec : se battre avec.

dérocher : tomber d'une paroi rocheuse.

^{4.} arguer de : donner comme raison.

> Le loup

Ce film peut être l'occasion d'un travail autour du loup.

> Retrouver la signification des expressions et les relier à la définition.

Un froid de loup	Se dit de quelqu'un qui est très connu
Se jeter dans la gueule du loup	C'est un froid très vif.
Marcher à pas de loup	Avoir une grande faim qui donne envie de manger n'importe qu
Être connu comme le loup blanc	Marcher les uns derrière les autres.
Se jeter dans la gueule du loup	C'est l'heure où la nuit tombe.
Avoir une faim de loup	Avancer sans aucun bruit.
Un vieux loup de mer	Tomber dans un piège.
Marcher à la queue leu leu	C'est un vieux marin qui a beaucoup voyagé et qui aime être seul.
Quand on parle du loup, on en voit la queue	C'est être en train de parler à une personne quand justement celle-ci arrive.

➤ Lire la fable *le loup et le chien* de Jean de la Fontaine.

Un loup n'avait que les os et la peau Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau, Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers ; Mais il fallait livrer bataille,

Bérengère Delbos - CPDAV de la Vienne-

Et la Mâtin était de taille

À se défendre hardiment.

Le loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint, qu'il admire.

« Il ne tiendra qu'à vous beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui répartit le Chien.

Quittez les bois, vous ferrez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Cancres, hères, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car quoi ? Rien d'assuré : point de franche lippée ;

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi: vous aurez un meilleur destin. »

Le loup reprit : « Que me faudra-t-il faire ?

-Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire :

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons, sans parler de mainte caresse. »

Le loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.

« Qu'est-ce là ? Lui dit-il. - Rien. - Quoi ? Rien ? - Peu de chose.

-Mais encore ? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

-Attaché ? dit le loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?

-Il importe si bien, que de tous vos repas

Je n'en veux d'aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »

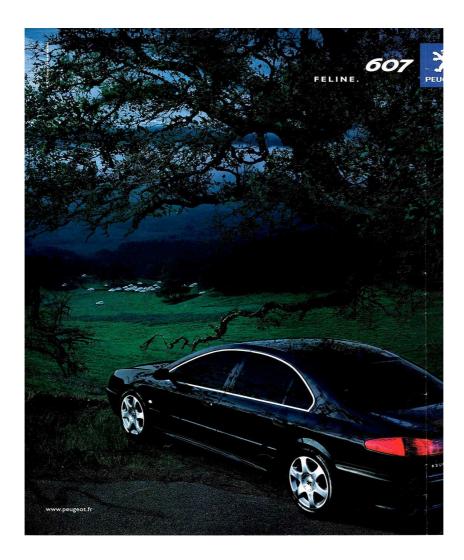
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore.

Les élèves pourraient comprendre et retenir que :

- C'est une fable de Jean de La Fontaine.
- Ils connaissent sûrement d'autres titres : Le corbeau et le renard et le lièvre et la tortue.
- Il y a deux personnages : un loup très maigre qui n'a rien à manger et un chien qui est bien nourri.
- Le loup rencontre le chien, ils se parlent.
- Le chien propose au loup de venir avec lui, il aura alors des caresses et des os de poulet ou de pigeon.
- Le loup est d'accord mais il voit sur le cou du chien une trace de collier.
- Le chien lui avoue qu'il est parfois attaché.
- Alors le loup se sauve car il préfère être en liberté même s'il risque de mourir de faim.

La fin de cette fable peut être mise en lien avec les dénouements différents du conte de Prokofiev et du film. En effet, ici Pierre préfère libérer le loup pour qu'il retrouve sa vie sauvage plutôt que, comme c'est le cas dans le conte écrit par Prokofiev, nourri dans un un parc zoologique mais privé de liberté.

Analyser une image :

Ce que l'on reconnaît : une voiture noire au premier plan, des pâturages dans un paysage de montagne, beaucoup de voitures blanches, toutes identiques, disposées en troupeau dans le champs, il n'y a pas beaucoup de lumière. Un mot : féline

Ce qui est évoqué : la voiture noire, énorme, brillante, puissante représente le loup, elle est à l'affût, elle surveille les petites voitures blanches qui représentent un troupeau de moutons dans la montagne. La lumière faible fait penser que nous sommes « entre chien et loup ». Le mot « féline » évoque la notion de fauve.

Cette publicité veut nous dire que le propriétaire d'une telle voiture a l'agressivité, la puissance et la férocité du loup : elle va « dévorer la route ». A l'opposé, le troupeau des petites voitures blanches symbolise les gens « ordinaires ».

> Livre en réseau

Miguelanxo Prato: une adaptation du conte de Prokofiev aux éditions Duculot.

Beaucoup de pistes intéressantes sur le site :

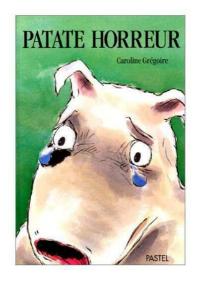
http://educalire.fr/Pierre et le loup.php notamment la partie « analyse et dispositif pédagogique possible »

> Le loup blanc

Des mises en réseau plastiques :

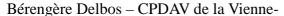

Le loup blanc
Pierre -Luc Granjon

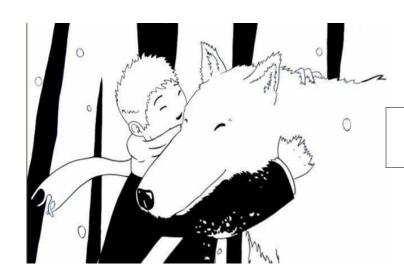
Patate horreur Caroline Grégoire

Sparky
Tim Burton - Frankenweenie

Loup noir Antoine Guillopé