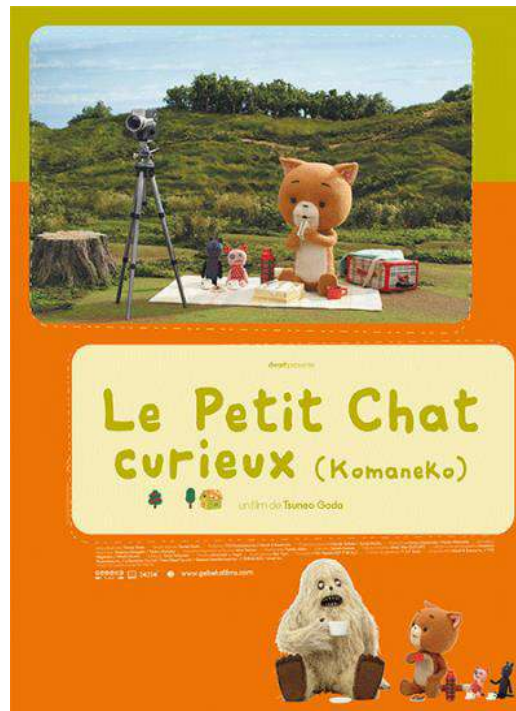

Le petit chat curieux Komaneko

Un programme en couleur
de 5 courts métrages
films d'animation muets,
animations en volume
(marionnettes)
et en 2D (papier découpé)
réalisés par
Tsuneo Goda,
Japon, 2006
Durée 59 min.

Le Premier pas, 6 min
Caméra à la main, 6 min et 30 s
Koma et Radi-Bo, 9 min
La Bataille de Radi-Bo, 6 min
De vrais amis, 31 min

Le synopsis :

Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s'écoule paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte, ne manque ni d'idées, ni d'amis pour occuper ses journées. Mais quelquefois, d'étranges créatures viennent perturber le cours tranquille de l'existence... Heureusement, Koma et ses amis trouvent toujours une bonne solution.

Le réalisateur :

Tsuneo Goda a commencé sa carrière en réalisant des publicités pour la télévision. C'est en développant le personnage de DOMO, la mascotte de la chaîne de télévision japonaise NHK qu'il découvre sa passion pour l'animation. Ce personnage est repris dans le monde entier à partir de 2007 sur les ondes de NICKE-LODEON TV et récompensé au Festival d'Annecy. Il est également illustrateur de livres. En 2003, il crée son propre studio de production Dwarf inc.

Préparer et exploiter la séance :

Avant la projection :

- Rappeler les consignes pour assister à une séance de cinéma
- Travailler sur l'affiche
- Expliquer que c'est un film d'animation avec des marionnettes qui représentent des animaux
- Demander aux enfants d'être attentifs au générique du début et au générique de fin
- **Annoncer que l'on va voir cinq petits films qui racontent chacun une histoire.**

Après la projection

- Recueillir les réactions spontanées des enfants : ce qui a plu, ce qui étonne, ce que l'on n'a pas compris...
- Raconter les histoires, les actions, les rencontres du petit chat curieux
- Retrouver les principaux personnages, retrouver les différents lieux (la maison de Komaneko et les différents pièces, la forêt, le lieu du pique-nique, la maison du petit chien et la chambre,...

L'affiche :

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

Analyse et hypothèses :

L'image :

Que voit-on ? Décrire les objets, les personnages, leurs actions ? Les personnages sont-ils les mêmes sur l'image du haut et celle du bas ?

Tous ces personnages sont-ils dessinés, peints ou photographiés ? Y a-t-il de la couleur ?

Le fond de l'affiche : quelles couleurs ? Comment sont organisées les images ?

Le texte :

Il n'y a pas que des photographies, que voit-on d'autre ? *Des écrits, des lettres, des mots. Le titre du programme est écrit en grand et en vert dans un cadre beige entre les images. D'autres renseignements sur le film sont inscrits en blanc sous le cadre du titre dans la partie du fond orange.*

Le titre :

« Le petit chat curieux, Komaneko ». Que peut signifier Komaneko ? Expliquer aux enfants que c'est le prénom du personnage. En japonais « koma » se traduit par « plan » (de cinéma) et « neko » par « chat ». Est-il représenté sur l'affiche ? Pourquoi ce chat est-il curieux ? Faire émettre des hypothèses.

Les personnages :

Retrouver les personnages principaux et essayer de les décrire physiquement et moralement. Montrer les ressemblances entre certains personnages (le petit chien qui se déguise en yéti et sa maman (habillée d'une robe bleue) et entre le chat à lunettes et son grand père réparateur de radio (mêmes lunettes). Les marionnettes fabriquées par Komaneko : la marionnette rose, la marionnette grise, le yéti.

Le yéti : existe-t-il vraiment ? Faire un lien avec des albums de littérature de jeunesse (le Yéti de Fabrice Houdy, 2006, Thierry Magnier, Yéti de Christine Naumann Villemin, 2014 Kaléidoscope ou un passage de Tintin au Tibet de Hergé).

Les histoires :

Le premier pas

Koma décide un jour ensoleillé de réaliser son propre film. Elle imagine le story-board, fabrique les marionnettes, coud les costumes et dessine les décors. Avec sa camera 8mm, elle tourne minutieusement chaque plan. Faire un film image par image, c'est long... mais quel bonheur de voir les images s'animer sur l'écran et d'assister tous ensemble à la projection.

Les photogrammes :

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Le-premier-pas.pdf>

Caméra à la main

Koma adore se promener caméra à la main : filmer la nature, les poussins tout juste éclos, mais quand le chat dort..., le fantôme s'amuse !

Les photogrammes :

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Came%CC%81ra-a%CC%80-la-main.pdf>

Koma et Radi-Bo

Radi-Bo, le nouvel ami de Koma, vient avec le robot qu'il a fabriqué. Cette poupée mécanique s'entend bien avec les marionnettes.... Ils passent tous ensemble un bel après- midi dans le grenier!

Les photogrammes :

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/Radi-Bo.pdf>

La bataille de Radi-Bo

L'ingénieur Radi-Bo fait voler son avion télécommandé mais un oiseau s'est mis en tête de le contrarier. Il trouvera bien un moyen de se venger de ce petit farceur !

Les photogrammes :

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/La-bataille-de-Radi-Bo.pdf>

De vrais amis

Les idées ne manquent pas : partir en pique-nique, c'est tellement agréable. Mais la rencontre inattendue avec un drôle de yéti va semer le désordre dans la vie tranquille de nos amis. Mais il n'est peut-être pas si méchant qu'on le croit ?

Le photogramme :

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/De-vrais-amis.compressed.pdf>

Des pistes pour exploiter le film :

Le thème de l'amitié

A travers les différentes histoires, le thème de l'amitié est abordé.

Les personnages peuvent être gentils ou méchants, ils peuvent passer alternativement d'un rôle à l'autre puis devenir amis.

Pour appréhender ce thème, avec l'histoire « de vrais amis », raconter l'épisode, montrer et décrire l'évolution de l'attitude des différents personnages. Au début, le petit chien veut faire peur à Komaneko en se déguisant en yéti. Il vole la marionnette rose, puis la restitue. Lorsqu'il jette le doudou yéti, on comprend qu'il abandonne son rôle de méchant. Il deviendra l'ami de Komaneko.

Même démarche avec l'épisode « Koma et Radi-Bo », montrer l'évolution de la rencontre des deux personnages.

Bibliographie :

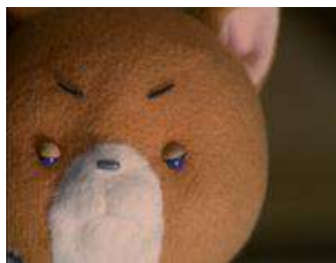
Dossier **Boîtes à histoires** p 6 :

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/proposition_parcours_77.pdf?56/b2789a63857d5c3957c48dd008cd22b01011eba5

Les émotions

Les sentiments et les émotions de Komaneko

Dans ces courts métrages muets, comment traduire les émotions des personnages ?

Montrer l'importance des expressions du visage: joie, tristesse, étonnement, contrariété, colère... Les décrire, les expliquer, retrouver pourquoi ?

Comment sont-ils matérialisés sur la marionnette ? : la position de la bouche, des yeux, des sourcils ..., (faire observer également celles fabriquées par Koma).

Boîte à accessoires pour créer les yeux, les sourcils, la bouche... des personnages

Montrer que les personnages font également des gestes pour accompagner leurs expressions et pour mieux faire comprendre leurs émotions. Faire le lien avec le film muet « Charlot à la plage » dans Duo de choc où les acteurs ont recours à des mimiques souvent exagérées (Charlot rit de toutes ses dents, un personnage de mauvaise humeur fronce d'énormes sourcils broussailleux ...).

Prolonger le travail sur les émotions avec des pistes proposées dans :

- le projet départemental boîtes à histoire/émotions et sentiments

[http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions et boites a histoires 14-15.pdf](http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf)

- le projet départemental Musique, Couleur, Langages 2018/2019

[http://77lezarts.free.fr/Musique et couleur/projet departemental maternelle musique couleur langages.pdf](http://77lezarts.free.fr/Musique_et_couleur/projet_departemental_maternelle_musique_couleur_langages.pdf)

Un film sans parole, avec de la musique et des sons

Il n'y a pas de dialogues, mais de nombreux bruitages.

Dans la séquence « Le premier pas » : bruit de la machine à coudre, de la table qui est poussée, de la lampe qui grince. Il en est de même dans les autres séquences. On entend également de la musique qui ponctue les actions.

Pour faire comprendre les sentiments, les réactions des personnages, il y a des onomatopées émises par Komaneko qui accompagnent les expressions de son visage (joie, étonnement, contrariété, colère...).

Dans le générique, on entend une chanson : Chanson 1, 2, 3

(Refrain)

Coucou coucou, Je suis là derrière toi,

Y'a d'la joie

Là dans ce jardin enchanté

Coucou coucou Je suis là derrière toi,

Y'a d'la joie

Mi fa sol la si do ré, lalala

123, mes amis sont là.

Ma vie est pleine de rires, de joies,

123, mes amis sont là.

Et c'est la fête autour de moi

Mon lapin et mon canari. Et mon petit frère
qui me suit

Mon doudou et mon ouistiti. Et toujours mon
frère qui nous suit

(Refrain) 123 le soleil est là. Et tout s'éveille
encore une fois

123 le soleil est là. Les p'tites fourmis sont
folles de joie

Mon p'tit chat et mon canari. Et mon petit
frère qui me suit

Ma peluche mon ouistiti. Et toujours mon frère
qui nous suit

Exemples d'activités :

- Repérer les bruitages, en créer des nouveaux

- Atelier de doublage :

Travailler sur les émotions, imaginer ce que se disent les personnages dans le film, les faire doubler par les enfants.

Jouer, créer une séquence de film d'animation à la manière de Komaneko sans prononcer de paroles.

À l'école du cinéma

L'animation en volume, ou animation image par image, (« stop motion » et « go motion ») est une technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène paraît animée.

C'est dans le cadre d'une commande publicitaire destinée à promouvoir cette technique que Tsuneo Goda a réalisé le premier des cinq courts métrages, « Le premier pas ». C'est donc à une véritable leçon de cinéma que le réalisateur convie les enfants, avec des images simples et parfaitement adaptées à leur jeune âge.

Cette courte histoire expose de manière originale et concrète les principes et fonctionnement d'une technique cinématographique concurrente à l'animation numérique en 3D.

C'est une sorte de making of du film qui retrace les étapes de la création d'un film en stop motion

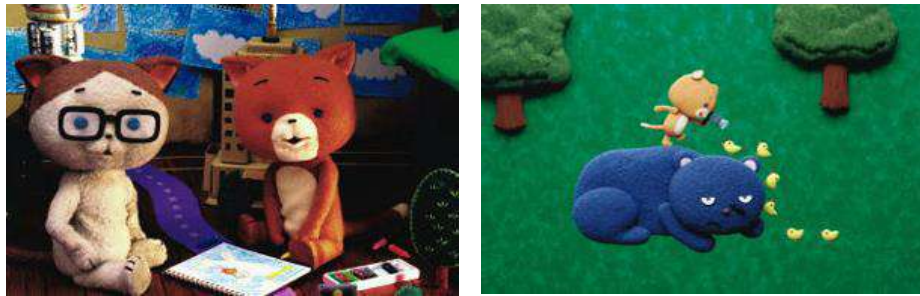

Questionner les enfants : que voit-on sur les images ? Qu'est-ce qui est important pour filmer la petite scène ? Comment Koma s'y prend-il ?

On peut ensuite récapituler avec les enfants, toutes les étapes qui ont été nécessaires à Koma avant de passer au tournage de la scène:

- dessiner un story-board (un scénario imagé qui illustre par des croquis les directives à suivre pendant le tournage)
- fabriquer les figurines avec des bouts de tissu, de la laine, des boutons...
- colorier le décor sur une grande feuille de papier avec des pastels
- placer le décor peint dans le fond de la scène, arranger les figurines, les faire tenir dans la bonne position
- obscurcir la pièce en fermant les rideaux et éclairer juste la scène avec une lampe
- lorsque tout est en place, prendre une image à l'aide d'une caméra placée sur un pied

- enfin, entre chaque «photo», déplacer les figurines dans le décor, leur faire prendre la pose adéquate, les maintenir en équilibre...

Avec les plus grands, faire observer les différences entre l'animation en volume qui caractérise trois des cinq courts métrages et l'animation en 2D pour « la bataille de Radi-Bo » et « Caméra à la main ».

Montrer avec les images la composition en 2D, où les figurines ont une épaisseur très fine et sont posées «à plat» sur un fond de décor.

Pour aider les enfants à mieux percevoir les différences, on peut leur proposer de réaliser le décor d'une saynète selon les deux techniques: en volume et à plat.

Faire un film d'animation

Elaborer un scénario : choisir ou inventer un ou plusieurs personnages, créer une histoire. Faire reformuler l'histoire complète oralement.

Réaliser les décors, les personnages, les accessoires essentiels à l'histoire.

Dessiner le ou les personnages en mouvement sous forme de BD ou story-board (environ 6 vignettes).

Ou **réaliser** le story board (avec 6 photos des principales étapes de l'histoire). Ce story board photographié sera le guide pour mettre en scène et prendre les premières prises de vues.

Prendre les photos (entre chaque photo on déplace les personnages).

Visionner et trier (faire émerger les critères de sélection (main d'enfant, mauvais cadrage, traces d'ombres, luminosité, cohérence des mouvements par rapport à l'histoire.....).

Créer le film à partir d'un logiciel (Windows Movie Maker, gratuit, ou logiciels sur tablette stop motion, stop anime...)

Possibilité de sonoriser le film (musique et/ou paroles), d'enregistrer l'histoire ou du son (qui peut être travaillé avec le logiciel Audacity).

Un DVD final peut être monté (avec Windows Movie Maker).

Fiche : Filmer l'animation

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_8.pdf

Autres ressources sur l'animation :

<http://formation.crdp-strasbourg.fr/animation.php>

<http://www.lesnuitsmagiques.fr/dossier-pedagogique.html>

Construire des objets

- Le folioscope (flip book) :

Distribuez aux enfants des feuilles (5cm sur 10, au minimum 12 feuilles ou un petit bloc de post it ou un petit carnet à reliure collée) sur lesquels on leur demande de dessiner dans la partie droite de la feuille pour que les dessins soient toujours visibles pendant la manipulation). Chaque dessin doit être légèrement différent de celui qui le précède.

Les dessins sont ensuite assemblés sur un côté, faire défiler avec le pouce, à des vitesses différentes pour voir ce qui se produit. Si le rythme est d'environ 24 feuilles par seconde, le cerveau interprétera le défilement des images comme un mouvement.

Autre possibilité : créer un personnage en pâte à modeler (silhouette simple) et le photographe en modifiant, entre chaque photo, un détail (par exemple lui pencher la tête de plus en plus puis la relever, même chose avec les bras...). Lorsque les photos sont développées, on les superpose dans l'ordre des prises de vue. En les tenant sur un côté, on les fait tourner rapidement comme dans l'exemple précédent pour avoir l'illusion du mouvement.

Montrer des folioscopes (ou flip book) : successions d'images fixes qui donnent l'impression de mouvements.

<http://www.youtube.com/watch?v=DzCUTMYycGM>

Fabriquer un flip book avec Komaneko :

<http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/flip-book.pdf>

Pistes plastiques

Autour des tissus

- Collecter différents tissus, textiles, vêtements, dentelles, laines, rubans, ficelles, rideaux, filets, collants, fils, boutons,... accessoires de couture.
- Découvrir, toucher, observer, comparer...
- Trier, classer selon différents critères (choisis par les enfants)
- Réaliser des compositions selon des critères (camaïeu de couleur, contraste, opposition graphisme, formes...) ou pour évoquer des émotions (douceur, bonheur, colère,...), un mot, une phrase, une musique, une chanson...

Possibilité de couper, déchirer, effiloche...

Pour composer : superposer, nouer, épingler, coller, coudre, attacher,agrafer...

Possibilité également de travailler sur le relief : faire de gros nœuds, ajouter des bourrages de tissu, travailler autour d'une armature (fil de fer, grillage, structure en bois...)

Des œuvres de référence

Japonais au Maillot de Bain,
Gérard Deschamps, 1961

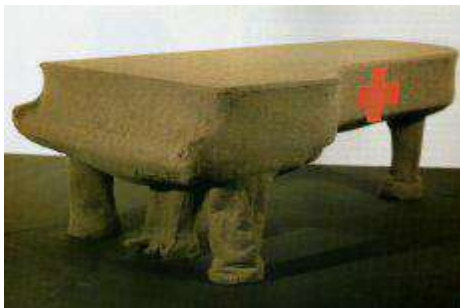
Visitors Coming Today,
Gérard Deschamps 1965

Sans titre,
Claude Viallat, 1979-1980

Agrafage de toile,
Pierre Buraglio, 1966

Infiltration homogène pour piano à queue,
Joseph Beuys, 1966

Le pont neuf empacté Paris,
Christo, 1985

Le Manteau (Demeure n°5),
Etienne Martin, 1962

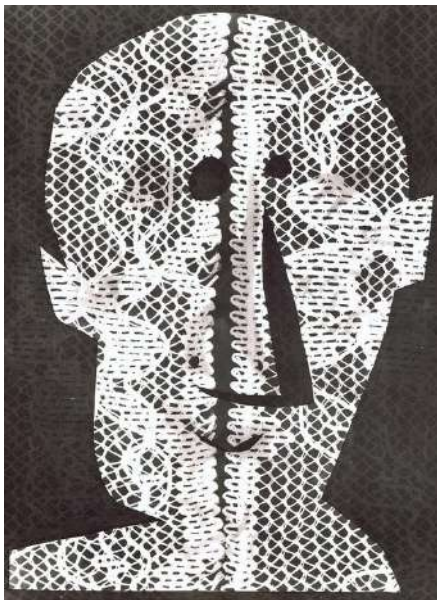
Judith Scott
(« L'art de la pelote »)

Atomique,
Guerra de La Paz, 2009

Tina Struthers, 2014

Le Corrigan à la Dentelle,
Picasso, 1962

Réalisation d'enfants

Une illustratrice d'album de littérature de jeunesse : Cécile Bonbon

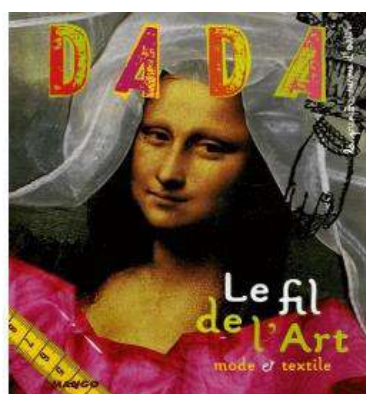
Ses illustrations sont composées de photographies reproduisant des personnages découpés dans différents tissus.

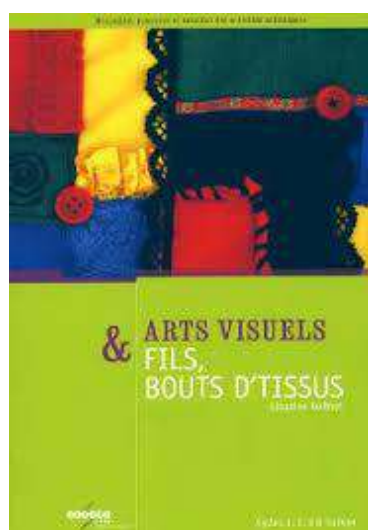

Bibliographie

Dada « Le fil de l'Art »
n°118
Mango, 2006

Arts visuels et « Fils, Bouts
D'Tissus »
Claudine Guilhot
CRDP Poitou Charente, 2008

Autres ressources

Vidéo de présentation du film

<http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Komaneko>

<http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/>