

Linnea dans le jardin de Monet

Film d'animation (et prises de vues réelles) de Christina Björk & Lena Anderson 1992
31 min VF

Adaptation du livre illustré de ces deux réalisatrices, publié en 1980.

SOMMAIRE

I Avant la projection	p. 1
II Présentation de l'Histoire et pistes d'exploitation	p. 2 à 8
III Le cinéma d'animation	p. 9 à 11

I AVANT LA PROJECTION

- Observation de l'affiche :

Observer **texte** (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l'espace de l'affiche) et **image** (scène, personnage, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage ...) pour les mettre en lien en vue d'émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film.

Le titre est écrit en blanc, en haut et à gauche.

On précise que c'est le jardin de Monet (le peintre).

Au premier plan, en bas et à droite, on voit l'héroïne de l'histoire : Linnea dans une allée du jardin, penchée vers une fleur.

Au bout de l'allée, on voit une porte de maison.

On peut proposer des hypothèses sur ce jardin.

- **CONSIGNES pour un bon déroulement de la séance de projection** : cf. plaquette Ciné-enfants.

II PRESENTATION DE L'HISTOIRE et PISTES D'EXPLOITATION

1- L'histoire :

- **Résumé :** Linnea, petite fille vivant en Suède, aime aller rendre visite à son voisin, Monsieur Florent Blom, pour regarder les livres de sa bibliothèque. Il y en a un qu'elle aime tout particulièrement, c'est celui dans lequel on peut voir des tableaux de Claude Monet, un célèbre peintre français. Linnea est fascinée par celui qui représente des nénuphars sur un étang. Elle se demande où se trouve ce merveilleux tableau. Monsieur Blom lui révèle alors qu'en France, se trouve un musée où l'on peut voir de nombreux tableaux de Monet, et que l'on peut même aller visiter sa maison et les jardins qu'il a passé tant de temps à contempler et à peindre. Ils embarquent alors ensemble pour un voyage à Paris, sur les traces du célèbre peintre.

- Histoire détaillée :

Le film débute sur la vue d'une maison, avec une fenêtre éclairée. Un chat passe ; une cloche sonne ; on entend de la musique. Puis un travelling sur la fenêtre permet de découvrir une fillette, Linnea. Elle est dans sa chambre et colle des photos sur un album : Paris, Notre-Dame... Elle dit : « Et dire que j'ai été dans le jardin de Monet à Paris. Florent y était aussi et c'était son idée. Mais peut-être que je devrais commencer par le début. »

On le retrouve devant une porte avec un nom marqué dessus : « Blomkvist ». Elle sonne et un monsieur ouvre la porte. « Bonjour, je peux entrer ? » demande Linnea. Il répond oui. Elle lui répond qu'avec lui, ça tombe toujours bien quand j'arrive. Il se prépare un café et lui demande si elle veut un sirop, comme d'habitude. Elle répond : oui, surtout celui qui est jaune, mais avec pas beaucoup d'eau. Ils s'installent dans le canapé pour boire. « On pourrait pas regarder dans tes livres, sur celui qui peignait son jardin et tous les nénuphars et le pont ». « Celui sur Claude Monet répond Mr Blom. » Il lui passe le livre. « Nous allons regarder celui-là : le tableau avec l'allée du jardin où poussent les capucines. Monet adorait les fleurs et les plantait les unes après les autres dans son jardin. Il a même fait construire un étang dans son jardin et il a planté des nénuphars pour les peindre ». On voit une photo de Monet peignant. : « Tu te rends compte, le voilà dans son jardin avec toutes les fleurs et la maison rose ; avec Alice et leurs 8 enfants. » puis on découvre le tableau « Bassin des Nymphéas ». « C'est celui que tu préfères dit Mr Blom à Linnea ». Une photo montre Monet peignant ce tableau dans son atelier. Puis se succèdent différents tableaux du pont, peints le matin, le soir, par temps nuageux, ensoleillé... qui révèlent les nuances de couleurs. Linnea répond : « Des fois, je m'imaginais sur ce pont. » On pourrait certainement s'arranger pour y aller répond Mr Blom. « Mais, il existe toujours ce jardin ? » questionne Linnea. Mr Blom répond qu'il est devenu un musée, après la mort de Monet en 1926.

Ils prennent tous les deux l'avion pour se rendre de la Suède à Paris. [Fondu au noir].

On entend la chanson « La romance de Paris ». Ils arrivent à l'hôtel Esméralda dans lequel vivent 1 chien (Cannelle) et 3 chats). La patronne fume. En montant vers leur chambre, Linnea découvre un tableau d'Esméralda et Mr Blom lui explique que c'est l'héroïne d'un roman de Victor Hugo « Notre-Dame de Paris ». Arrivés dans leur chambre, ils ouvrent les fenêtres et voient Notre-Dame de Paris. « Quasimodo faisait sonner les cloches » dit Mr Blom. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demande Linnea. Mais Mr Blom, fatigué, s'est endormi et ronfle. [Fondu au noir].

Ils prennent le métro pour aller au musée Marmottan, où sont exposés de nombreux tableaux de Monet. Linnea peut visiter gratuitement ce musée, mais elle doit déposer son

appareil photos car on ne peut pas photographier les tableaux. Mr Blom achète un ticket. Ils descendent pour arriver dans la salle où sont exposés les vrais tableaux de Monet. Linnea regarde de près les nymphéas et a l'impression de voir un barbouillage et dit à Florent Blom qu'elle ne voit que des taches. Il lui demande de regarder de loin et lui explique que Monet peint ses impressions de la lumière sur l'eau, qu'il a appelé un tableau « Impressions au soleil levant » et que c'est un peintre qualifié d'impressionniste. Ils regardent un autre tableau : une barque.

Ils vont à la gare et montent dans un train « moderne » pour aller à Vernon. Ils achètent de quoi faire un pique-nique et Linnea souhaite acheter une baguette. [Fondu au noir].

Ils prennent un taxi bleu pour les conduire à Giverny. [Fondu au noir]. Ils arrivent à l'entrée du jardin de Monet. Là, il faut acheter 2 tickets, mais les photos sont autorisées. Par contre, le pique-nique est interdit et Linnea est contrariée car elle voulait s'asseoir sur le même banc que Monet pour déjeuner. Ils arrivent dans le jardin et découvrent plein de fleurs : Roses, Pivoines, Coquelicots, Digitales, Mauves, Balsamines, Campanules, Pensées... On voit à la fois les vraies fleurs et des tableaux de Monet. Linnea fait des photos. Elle découvre l'allée des Capucines et dit qu'elle préfère le tableau. Ils arrivent devant la maison de Monet et ils entrent dans la salle à manger. Sur le mur sont accrochés de nombreux tableaux de peintures japonaises. On voit une photo de Monet et sa famille dans la salle à manger. Puis ils sortent pour se diriger vers l'étang (vue aérienne du site). Ils doivent passer dans un tunnel car une route coupe le site. Ils voient la barque peinte par Monet ; puis le pont japonais (parallèle entre tableaux et animation). Florent photographie Linnea sur le pont et elle voit son reflet dans l'eau. Florent la rejoint sur le pont. Elle regarde les vrais Nymphéas et les reflets des arbres et des nuages dans l'eau (parallèle avec les tableaux). Elle court pour s'asseoir sur le banc de Monet. Elle demande à Florent de s'asseoir et prend des photos (la première est mal cadrée). On voit une photo de Monet assis sur le banc : « il pensait à ses grands tableaux peints pendant 10 ans. Ensuite, il est mort. » dit Mr Blom. Linnea se penche pour photographier les Nymphéas et Mr Blom la retient pour qu'elle ne tombe pas dans l'eau. Florent a repéré un endroit près de la rivière pour pique-niquer. [Fondu au noir].

Ils pique-niquent. Linnea trouve que l'endroit n'est pas aussi beau qu'autour de l'étang aux nénuphars. Elle fait des photos.

De retour dans sa chambre, elle colle ses photos pour faire un album souvenir. Elle dit : « Maintenant, il va falloir que je vous quitte pour aller chez Florent, lui montrer toutes les photos. Au revoir. J'espère que, vous aussi, irez voir le jardin de Monet. »

Travelling sur le poster des Nymphéas acheté au musée Marmottan.

Musique pendant le générique de fin.

2- Pistes d'exploitation :

*** Restitution :** raconter l'histoire

Tout part d'un album, dans lequel une petite fille découvre une toute petite reproduction d'un tableau de Monet. C'est la rencontre avec une œuvre qui a lieu. Linnea est fascinée par ce tableau représentant des nénuphars. Elle ne sait pas vraiment l'expliquer mais c'est finalement ce qu'elle ressent qui est le plus important. C'est d'ailleurs cette fascination qui va la mener jusqu'en France, à la découverte du peintre et de son œuvre. Elle se rend d'abord au musée Marmottan de Paris, où se trouve la plus importante collection d'œuvres de Monet au monde. Puis elle va jusqu'à Giverny, visiter la maison du peintre et ses incroyables jardins. Là, elle

pourra marcher dans ses pas, découvrir son lieu de vie et de création ; mais aussi explorer les recoins de ses tableaux en évoluant sur les lieux mêmes où ils ont été créés.

*** Les principaux personnages :** les décrire ainsi que leurs relations

- LINNEA : c'est une petite fille qui habite, en Suède, la même maison que Mr Blom et qui souvent chez lui pour boire du sirop et regarder des livres, en particulier un livre sur le peintre Monet. Elle rêve d'être sur le pont japonais du jardin de Monet.
- Monsieur BLOM, de son vrai nom BLOMKVISF (nom inscrit sur la plaque de la porte de son appartement). Il se prénomme Florent. Il permet souvent à Linnea de venir consulter ses livres de bibliothèque. C'est lui qui a l'idée de proposer à Linnea de partir en France pour aller voir les tableaux et les jardins de Monet.
- La caissière du Musée Marmottan à Paris : elle explique que la visite est gratuite pour les enfants et qu'on ne peut pas photographier les tableaux du musée
- La caissière des jardins de Monet explique que tous les visiteurs doivent pater leur entrée, qu'on peut faire des photos, mais qu'on ne peut pas pique-niquer (à cause du risque de détritus laissé par terre).
- MONET et sa famille sont présents dans le film à la fois en dessin d'animation et en vraies photos. Monet a eu deux fils et sa deuxième femme a six enfants (d'un premier mariage).

*** Le voyage et les moyens de transport :**

Linnea et Mr Blom partent de Suède et voyagent en avion pour arriver en France, à Paris. C'est en métro qu'ils se rendent au Musée Marmottan. Ils prennent ensuite le train, puis un taxi pour arriver à Giverny.

- On peut localiser sur une carte ces déplacements.

* **Les lieux** : maison et appartements de Linnea et Mr Blom (chambre, canapé...) en Suède, à Paris : hôtel Esméralda, vue sur Notre-Dame et Musée Marmottan et Jardins de Monet à Giverny.

- Le Musée Marmottan Monet, situé dans le 16e arrondissement, abrite l'une des plus importantes collections impressionnistes de la capitale : 100 chefs d'œuvres de Claude Monet (d'Impression Soleil Levant aux Nymphéas de Giverny) ainsi que de nombreuses œuvres de la collection personnelle de l'artiste (Gauguin, Guillaumin, Renoir, Sisley, Degas...). La femme du groupe impressionniste, Berthe Morisot, est représentée par de nombreux tableaux, huiles, pastels et aquarelles. Les expositions temporaires du musée Marmottan Monet, organisées régulièrement, font partie des événements phare de la saison culturelle parisienne

Dans le film, c'est là que Linnea verra les vrais tableaux et découvrira la peinture de Monet vue de près ou de loin : aspect de « gribouillage » ou aspect de Nymphéas. Mr Blom lui expliquera que Monet est un Impressionniste.

Le musée d'Orsay et l'Orangerie possèdent aussi des tableaux de Monet.

- Les jardins de Monet à Giverny :

Les jardins de Monet sont divisés en deux parties, un jardin de fleurs devant la maison, qu'on appelle le Clos Normand, et un jardin d'eau d'inspiration japonaise de l'autre côté de la route.

Quand Monet et sa famille s'installent à Giverny en 1883, le terrain qui descend de la maison jusqu'à la route est planté d'un verger et entouré de hauts murs de pierre.

Ce Clos Normand d'environ un hectare, Monet le transforme en un jardin riche en perspectives, en symétries et en couleurs.

Le terrain se découpe en plates-bandes où les massifs de fleurs de différentes hauteurs créent les volumes. Les arbres fruitiers ou d'ornement dominent les rosiers grimpants, les tiges

élancées des roses trémières et les masses colorées des annuelles. Monet mêle les fleurs les plus simples (Pâquerettes et Coquelicots) aux variétés les plus recherchées.

L'allée centrale se couvre d'arceaux sur lesquels poussent des rosiers grimpants. En écho, d'autres rosiers couvrent les balustrades qui longent la maison. A la fin de l'été des Capucines envahissent le sol de l'allée centrale. Claude Monet n'aime pas les jardins organisés ou contraints. Il allie les fleurs en fonction de leurs couleurs et les laisse pousser assez librement. Au fil des années, il se passionne pour la botanique, il échange des plants avec ses amis Clémenceau ou Caillebotte. Toujours à l'affût de variétés rares, il fait venir à grand frais des bulbes ou des jeunes pousses. "Tout mon argent passe dans mon jardin" confie-t-il. Mais aussi « Je suis dans le ravissement."

En 1893, dix ans après son arrivée à Giverny, Monet achète le terrain qui voisine sa propriété de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Il est traversé par un petit cours d'eau, le Ru, une dérivation de l'Epte. Monet y fait creuser un premier petit bassin.

Par la suite le bassin sera agrandi pour atteindre ses proportions d'aujourd'hui. Le jardin d'eau tout en asymétrie et en courbes, s'inspire des jardins japonais que Monet connaît par les estampes dont il est un fervent collectionneur. On trouve dans ce jardin d'eau le fameux pont japonais couvert de glycines, d'autres ponts plus petits, des saules pleureurs, une forêt de bambous, et surtout les fameux Nymphéas qui fleurissent pendant tout l'été. Le bassin et la végétation qui l'entoure forment un monde clos, indépendants de la campagne alentours.

Jamais encore un peintre n'avait à ce point façonné son motif dans la nature avant de le peindre, créant son œuvre deux fois. Monet y puise son inspiration pendant plus de vingt ans. Après la série des ponts japonais il se consacre à celle des Nymphéas, jusqu'aux gigantesques décorations de l'Orangerie.

- Décrire ce que Linnea et Mr Blom voient dans ces jardins : différentes fleurs, l'allée aux Capucines, l'intérieur de la maison de Monet, le jardin d'eau avec les Nymphéas et le pont japonais, le banc de Monet...
- On peut comparer quelques tableaux de Monet avec ce qui est vu dans le film d'animation.
Exemples : allée des Capucines et fleurs ; à gauche : tableaux de Monet.

* La peinture de Monet :

Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 décembre 1926 (à 86 ans) à Giverny (Eure), est un peintre français et l'un des fondateurs de l'impressionnisme

À partir de 1890, Monet se consacre à des séries de peintures, c'est-à-dire qu'il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses saisons. Il peint alors parfois des dizaines de toiles en parallèle, changeant en fonction de l'effet présent. Il commence par Les Meules, puis enchaîne successivement Les Peupliers, la série des Cathédrales de Rouen, celle des Parlements de Londres et Les Nymphéas de son jardin, qu'il décline en grand format pour peindre de grandes décorations. En effet, depuis 1903, Monet s'adonne intensivement au jardinage.

Toujours à la recherche de brumes et de transparences, Monet s'attache de plus en plus aux reflets dans l'eau, une sorte de monde inversé transfiguré par l'élément liquide.

En 1908, il peint également à Venise mais sans faire de série.

Monet peint devant le modèle sur l'intégralité de sa toile dès les premières ébauches, il retouche ensuite de nombreuses fois jusqu'à ce que le résultat le satisfasse. Il termine la plupart de ses toiles en atelier, prenant modèle sur les premières peintures d'une série pour peindre les autres.

Exemple de série : la Cathédrale de Rouen (d'autres tableaux existent aussi).

Autre exemple : Le pont japonais
Monet a peint son pont 45 fois.

A droite, le pont dans le film avec les 2 personnages.

Les impressionnistes utilisent des couleurs vives, des jeux de lumière et sont plus intéressés par les paysages ou les scènes de la vie de tous les jours. Les caractéristiques du mouvement : L'impressionnisme est notamment caractérisé par la volonté de capter sur la toile une impression éphémère.

- Faire peindre les enfants à la manière des impressionnistes : un nénuphar vu de près.

On peut voir dans le film d'animation « Le tableau » de Jean-François Laguionie, de 2011, les différentes étapes de la fabrication d'un tableau ou les genres picturaux.

* **Nénuphars et Nymphéas** : ce sont des fleurs appartenant à la famille des Nymphéacées. Exemples, de gauche à droite : le lotus sacré, le nénuphar jaune, le nymphéa. La taille des feuilles et le nombre de pétales des fleurs varient.

* **La peinture japonaise** : Elle est évoquée dans la salle à manger de la maison de Monet : sur les murs sont accrochés divers tableaux de plusieurs estampes japonaises que collectionnait Monet, surtout d'Hokusai, d'Hiroshige et d'Utamaro.

* **Les objets dans le film** : nombreux tableaux, livres, appareil photos

- Les livres sont importants : c'est grâce à un livre sur Monet que Linnea a envie d'aller dans les jardins de Monnet.

Dans l'hôtel Esméralda, Linnea voit un tableau avec le portrait d'Esméralda et Mr Blom lui parle du roman de Victor Hugo : « Notre Dame de Paris ». il évoque aussi le personnage de Quasimodo.

C'est un livre de souvenirs que se fabrique Linnea, après le voyage, en collant des photos.

- L'appareil photos est utilisé par Linnea à diverses reprises.

III LE CINEMA D'ANIMATION

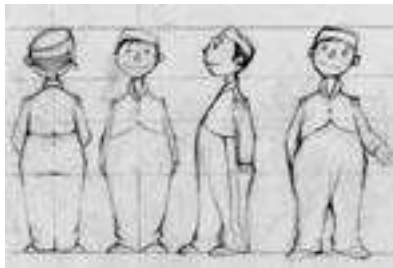
1- La fabrication d'un film d'animation :

Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé : cas de certains dessins animés japonais.

Dans ce film : les personnages ont des bords flous à aspect tremblotant.

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. **Dans ce film**, c'est une adaptation d'un livre existant déjà.

Le scénario 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-quarts, de dos, en entier ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des feuilles de model-sheet.

(Images tirées du film d'animation « Le tableau »)

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 comblent 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.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les cellulos posés sur le décor, image par image, avec parfois, en plus, des effets spéciaux. Il est possible de

superposer plusieurs celluloses. Les dialogues, les bruitages et la musique sont ensuite mixés à l'image au moment du montage final.

Le film est vérifié sur une table de montage.

Dans ce film, l'animation est plat ou en 2 dimensions (2 D) utilisant une caméra perpendiculaire au sujet.

2- Le mélange de techniques :

- **Dans ce film**, les réalisatrices mélangent le cinéma d'animation et de vrais documents : on voit des photos de Monet ; Monet apparaît aux côtés de Linnea sur le pont japonais du jardin d'eau ... D'autres prises de vue réelles montrent des éléments du jardin : Monet devant sa maison, Monet sur son banc, Monet qui peint dans son atelier, vrais Nymphéas, pont japonais, images de tableaux de Monet...

- De même, à la fin du film « Le tableau », les personnages du film rencontrent le vrai peintre.

3- Techniques cinématographiques :

- Le film est construit en « flashback » ou retour en arrière. C'est un procédé d'écriture de scénario qui, au sein de la continuité narrative, introduit une action qui s'est déroulée chronologiquement avant l'action en cours.

Dans le film : Au tout début, Linnea, dans sa chambre, est en train de coller les photos de son voyage. Ce n'est qu'ensuite qu'elle nous décrit l'origine et le déroulement de ce voyage. A la fin du film, elle a fini de coller ses photos et s'apprête à les montrer à Mr Blom.

- Une séquence se compose de un ou plusieurs plans; elle est définie par une unité de temps, de lieu, d'action. Les séquences peuvent s'enchaîner par coupure, par un fondu au noir ou un fondu enchaîné pour traduire un changement de lieu ou une ellipse temporelle (passage de temps), par un plan de coupe ou par un insert. Dans le film, on voit plusieurs fondus au noir et fondus enchaînés :

- Fondu au noir : l'image disparaît peu à peu et fait place au noir.
- Fondu enchaîné : à partir du noir l'image apparaît peu à peu.

- On peut repérer des mouvements de caméra : c'est la position qu'adopte la caméra pendant le tournage d'un plan ou d'une séquence.

Plan fixe : la caméra ne bouge pas durant toute la durée du plan.

Panoramique : la caméra balaie le champ dans le sens horizontal ou vertical par rotation sur son axe, gauche droite, droite gauche, haut bas, bas haut.

Travelling : la caméra est mobile placée sur des rails, des pneus, des véhicules.

➤ La présence de Linnea dans sa chambre, au début du film, est repérée par un

Travelling avant : approche progressive vers l'objet.

De même, à la fin du film, un travelling révèle le poster des Nymphéas dans la chambre de Linnea.

- Le cadrage comporte la place de la caméra, le choix de l'objectif, l'angle de prise de vues, l'organisation de l'espace et des objets filmés dans le champ

- Un plan est une suite d'images enregistrées en une seule prise. Il est défini par un cadrage et une durée. Il existe une échelle des plans : plan large (plusieurs personnages présents dans le même plan), plan rapproché, gros plan.

Exemple : un gros plan de Linnea

- La bande son est très importante dans un film pour créer des ambiances, accompagner l'action...

La musique donne le sens à l'image. Elle traduit des sentiments...

RESSOURCES :

- Sites :

http://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiques/DP-Linn%C3%A9a_.pdf
dossier de 30 pages, avec activités pour enfants

<http://www.marmottan.fr/> Musée Marmottan

<http://fondation-monet.com/>. Musée Monet à Giverny

<https://benshi.fr/films/linnea-dans-le-jardin-de-monet/289>

- DVD : Linnea dans le jardin de Monnet, Collections Splendor film.

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Juin 2019.