

Pierre et le loup

Suzie Templeton, adapté de l'œuvre de Prokofiev,
Grande-Bretagne / Pologne, 2006, 33 mn, animation avec marionnettes,
version originale sans dialogues.

Sortie en France : 23 septembre 2009.

Titre original : Piotrus i wilk.

- <https://benshi.fr/content/pierre-et-le-loup-41214>

Les espaces

La palissade dans *Pierre et le loup*, un espace radicalement autre, qui se laisse investir par l'enfant.

La forêt est un lieu qui stimule l'imaginaire.

Il en va de même pour la forêt de Templeton, dans laquelle Pierre n'a pas la liberté de s'aventurer.

Elle semble se concentrer toute entière dans ce grand arbre qui marque la frontière entre les deux mondes.

Mais le travail de la lumière la rend quasiment magique, jamais effrayante. En cela, la mise en scène dément visuellement la perception du grand-père.

Le filet

25:28 / 33:47

Manger ou dévorer

Mais il n'y a pas de jugement dans ce constat comme il semble y en avoir dans le film de Templeton. La dévoration du canard est une des scènes les plus violentes de *Pierre et le loup*.

Comme pour le loup blanc, on s'est attaché au canard et il est difficile d'accepter sa mort. La scène, vue du point de vue de l'enfant dans les deux films, rend l'émotion plus intense. Ce fut difficile aussi au tournage pour Suzie Templeton, car la marionnette du loup n'ayant pas de gosier, l'animateur Adam Wyrwas a dû découper le canard pour le faire entrer tout entier, image par image, dans la gueule du loup !

Dans la dernière séquence, les plans sur le boucher et les carcasses décident Pierre à libérer le loup.

Il veut le garder vivant, que sa peau ne soit pas détachée de sa chair pour finir suspendue le long d'un carrelage blanc.

Serge Prokofiev

<https://youtu.be/HCUefAe7wAQ>

Sergueï Sergueïevitch Prokofiev¹ (généralement appelé **Serge Prokofiev** en France ; en russe : Сергей Сергеевич Прокофьев et en ukrainien : Сергій Сергійович Прокóф'єв, *Serhi Serhiovych Prokofiev*) est un compositeur, un pianiste et un chef d'orchestre russe, né le 11 avril 1891 (23 avril 1891 dans le calendrier grégorien) à Sontsivka (Empire russe) et mort le 5 mars 1953 à Moscou (URSS).

En URSS, le début des années 1930 est marqué par de nombreuses polémiques à propos de Prokofiev, qui est accusé d'avoir un style « bourgeois ».

Le compositeur est très attentif à ces critiques. Lors d'une troisième tournée à succès en 1932, le gouvernement soviétique lui promet un appartement à Moscou, une voiture et une datcha. Il décide alors de rentrer au pays, mais ce n'est qu'en 1936 qu'il devient résident permanent à Moscou.

Sur une commande du Théâtre central des Enfants, il écrit aussi un conte musical qui a vocation à éveiller les enfants à la musique, *Pierre et le Loup* (1936).

Le son- les instruments/ les caractères des personnages

- Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument pour décrire le tempérament et les particularités des personnages :
- - l'agilité / virtuosité de l'**oiseau** / flûte traversière et sa sonorité cristalline,
 - le pataud/ bucolique du **canard**/ hautbois et son caractère pastoral,
 - la félinité / légèreté du **chat** / clarinette et son espièglerie naturelle,
 - le bougonnement/ caustique du **grand-père** / basson et sa voix profonde,
 - le lugubre/ envoûtant du **loup** / trois cors et ses accords si sombres,
 - le clinquant / réjouissance des **chasseurs**/ cuivres/percussions et leur marche triomphale,
 - le spontané/ simplicité de **Pierre**/ orchestre à cordes et sa candeur naïve.

Pour revoir le film entier

- https://www.youtube.com/watch?v=kvnqLG3e_hg&t=131s

Pierre, l'oiseau et le canard

- Bravant l'interdiction de son grand-père, Pierre s'aventure dans la forêt. Avec l'aide d'un oiseau farceur et d'un canard rêveur, il trouve le courage de capturer le loup.

https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2013/07/431_1.mp4

Le décor du film est planté

- 0'00-0'51
- Le film s'ouvre dans une rafale de vent et de neige. Un plan fixe en demi-ensemble nous installe à l'intérieur d'une cour : baraque en bois, palissade, barbelés. On remarque, au cliquetis qu'elle fait sur le toit, une silhouette tenant un fusil. L'image est gris bleu. Le second plan recadre la silhouette en vigie: c'est le grand-père, en veste matelassée et chapka, arme au poing, qui scrute l'horizon. Des hurlements de loup se font entendre.
- Ellipse. Le grand-père, à l'arrière-plan, consolide la palissade à coups de marteau. La scène est observée par Pierre, depuis la maison. Derrière la vitre, il fixe intensément son grand-père. Ses yeux bleu clair et sa veste matelassée rouge apportent les premières vraies couleurs du film. Il est brun, coiffé d'une casquette brune à rabats. Il ferme ses yeux qui se noient soudain dans une larme. Nous entrons alors dans le rêve de Pierre, en noir et blanc.

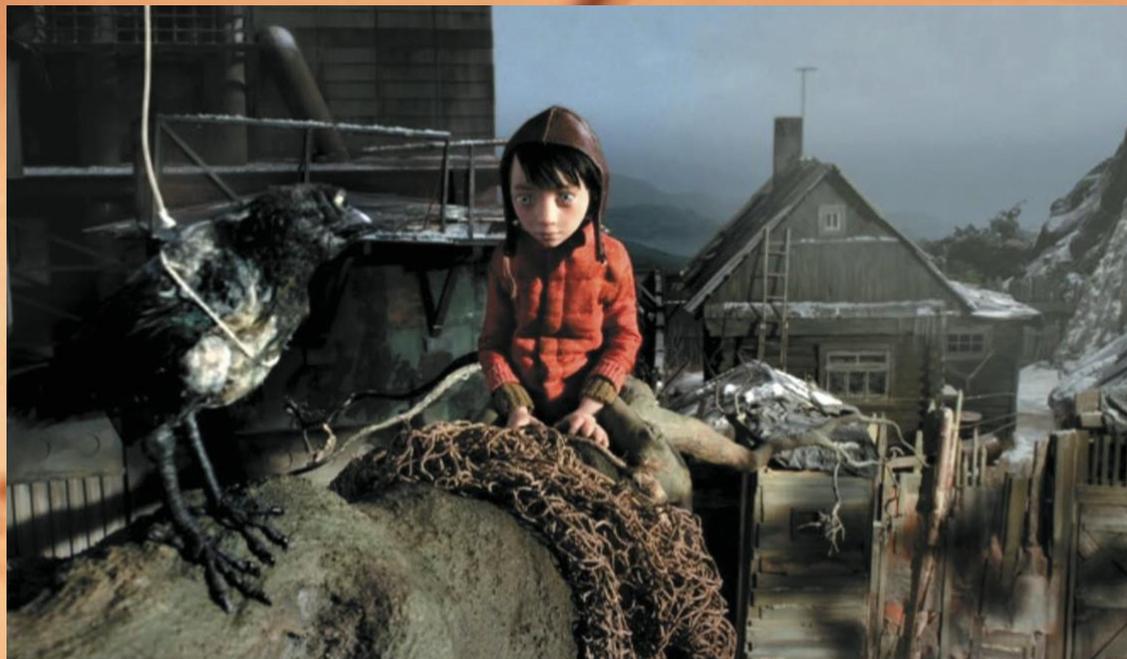

Signal de l'ambiance

- une silhouette tenant un fusil. L'image est gris bleu. Le second plan recadre la silhouette en vigie: c'est le grand-père, en veste matelassée et chapka, arme au poing, qui scrute l'horizon.

Les yeux

Les autres dans la ville, la boutique, les chasseurs

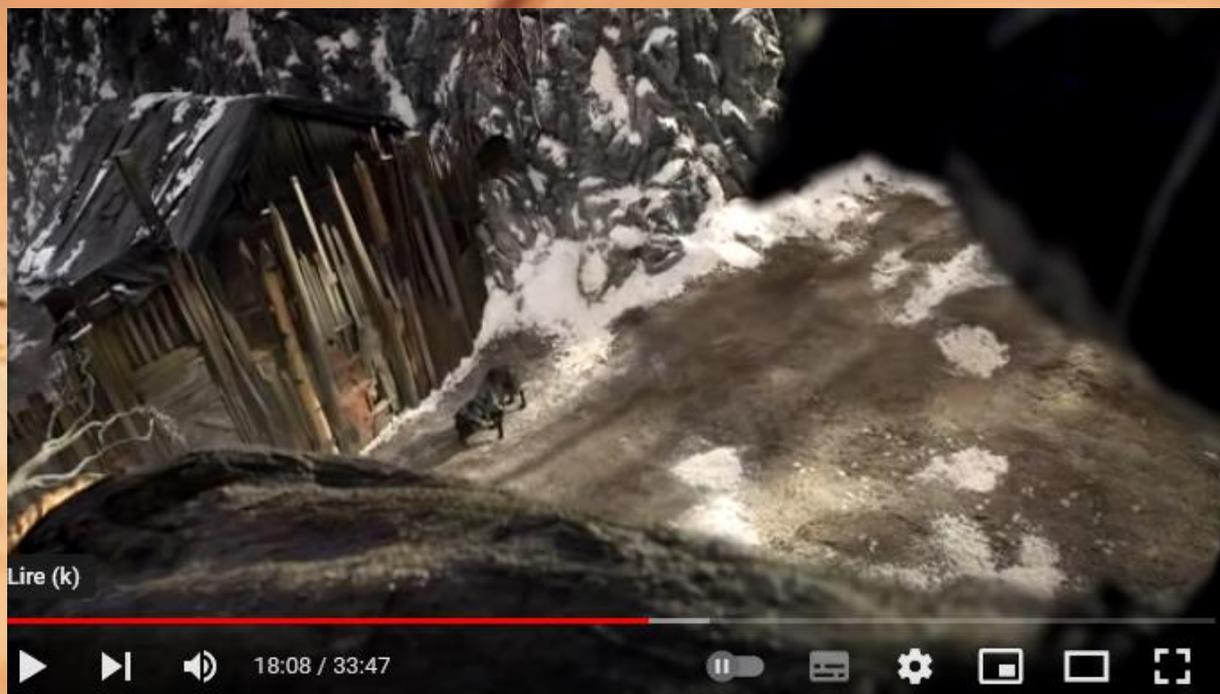

La violence, les images insoutenables

« l'œil caméra »

Plongée/contre-plongée

<https://www.passeursdimages.fr/sites/default/files/2021-05/Atelier%20-%20De%20tre%CC%80s%20pre%CC%80s.pdf>

Gros plans

Nanouk
Ateliers de pratique
cinématographique

De très près
par Nathan Nicholovitch

Public
une classe d'élèves du CP au CM2

Suzie Templeton est née en 1967 dans le Hampshire. Dès l'enfance, avec son frère, elle s'est intéressée à l'animation, en expérimentant avec une vieille caméra Super-8. Pourtant, elle a d'abord étudié les sciences car elle ne se sentait pas à la hauteur d'une vie d'artiste. Auteur de trois courts métrages, elle est désormais reconnue et a su créer une œuvre très cohérente et maîtrisée.

Son traitement des marionnettes, dans un souci de réalisme sans concession, leur confère toute leur humanité.

Ses films sont tristes, profondément, mais comme la vie peut l'être parfois.

Ils sont ainsi comme un exorcisme à la désillusion, à la mélancolie viscérale de l'homme.

Suzie Templeton aime en effet à dire qu'elle est hantée par ses films.

Pierre et le loup, sa musique, ses personnages, l'ont habitée pendant cinq ans.

Hugh Welchman, futur producteur du film, avait invité le chef d'orchestre Mark Stephenson à voir le film de fin d'études de Templeton, *Dog*.

Fortement impressionné, il propose le sujet du film et entraîne ainsi la jeune femme dans une aventure dont ces quelques chiffres permettent de mesurer l'ampleur :

plus de deux cents techniciens, un décor de vingt-deux mètres de long sur seize mètres de large, un autre de cent septante mètres carrés, mille sept cents arbres, des milliers de petits buissons, cinquante marionnettes pour une vingtaine de personnages, une demi-journée de préparation et une journée de tournage en moyenne pour un plan. Le tournage en lui-même durera un an, d'août 2005 à septembre 2006.

Les pistes arts plastiques

Papier, carton
découpés

Assiettes en carton, des pailles, du scotch, des chaussettes, de la feutrine, des yeux mobiles...

•**Choisissez une chaussette.** Essayez d'en trouver une qui remonte jusqu'au genou afin de ne pas laisser la moitié de votre bras visible quand vous l'utiliserez comme marionnette. Écartez toute chaussette tachée ou trouée. Choisissez une couleur adaptée à la personnalité de votre personnage. Une chaussette rayée donnera une impression de gaieté, tandis qu'une chaussette noire donnera au personnage un air mystérieux ou criminel. Si votre personnage est un animal, la couleur de la chaussette devra correspondre à la couleur de son corps.

Penser, organiser un kamishibai pour le présenter aux cycles 1 et 2 narration, dessin ou collage et storyboard

