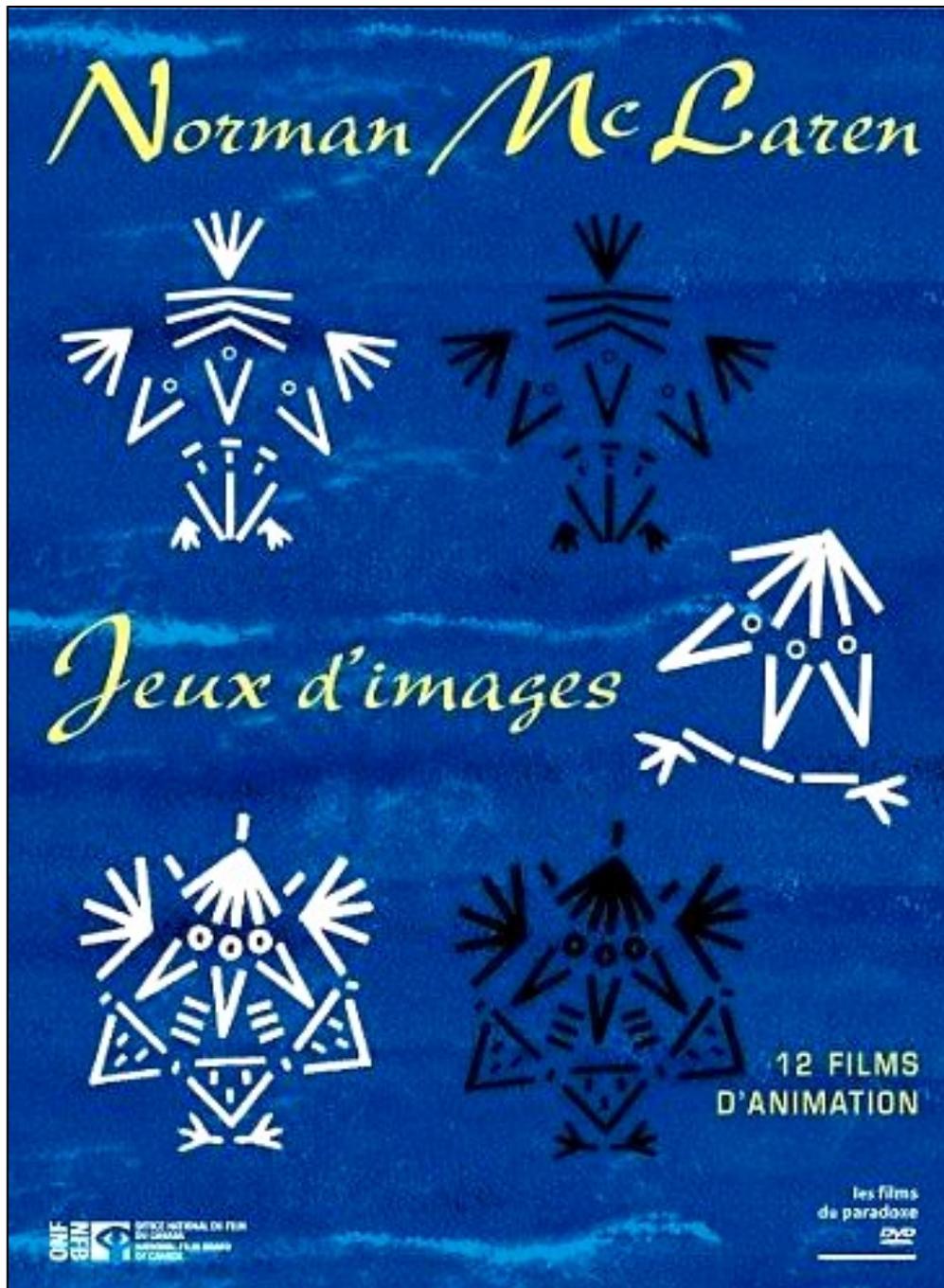

Jeux d'images
Norman Mc Laren
7 courts métrages, 47 min
1942 à 1963, Canada

« Enfin, quelque chose de neuf dans l'art du dessin d'animation ! »
Propos de Pablo Picasso, à propos du travail de Mac Laren, 1942

"Ce que vous faites est unique au monde, unique dans l'histoire du cinéma... J'avais les larmes aux yeux en regardant vos films..."
François Truffaut

Jeux d'images est un programme constitué de 7 films de Norman McLaren pour une durée de 47 minutes (source: Les Enfants de Cinéma).

1/Opening Speech

(Discours de bienvenue de Norman McLaren)

Norman McLaren, 1961, Canada, noir et blanc, 7 minutes

Résumé : À l'occasion du Festival international du film de Montréal, le cinéaste Norman McLaren tente de prononcer un discours de bienvenue, mais un micro récalcitrant l'en empêche.

2/ Hen Hop

Norman McLaren, 1942, Canada, couleurs, 4 minutes

Résumé : Une poule danse et se transforme au rythme d'une musique folklorique canadienne.

3/ Caprice en couleurs

Evelyn Lambart, Norman McLaren, 1949, Canada, couleurs, 8 minutes

Musique : Trio Oscar Peterson

Résumé : Trois variations cinétiques abstraites associées à une construction musicale jazz en trois mouvements.

4/ Canon

Norman McLaren, Grant Munro, 1963, Canada, couleurs 9 minutes

Musique : Eldon Rathburn

Résumé : Film didactique présentant trois illustrations des principes de la forme musicale du canon: la première réalisée en animant des blocs de bois sur un damier, la seconde en animant des éléments découpés et la troisième en filmant séparément des acteurs pour ensuite les placer dans une même image à l'aide d'une tireuse optique.

5/ Le Merle

Norman McLaren, 1958, Canada couleurs, 4 minutes

Musique : Maurice Blackburn, Le trio lyrique

Résumé : Fantaisie visuelle illustrant une chanson traditionnelle québécoise racontant l'histoire absurde d'un merle qui perd une à une les différentes parties de son corps.

6/ Blinkity Blank

Norman McLaren, 1955, Canada, couleurs, 5 minutes

Musique : Maurice Blackburn

Résumé : Provoquant un étrange feu d'artifice, des formes lumineuses se livrent un combat amical évoquant à la fois le jeu et le rituel amoureux des oiseaux.

7/ Il était une chaise

Claude Jutra, Norman McLaren, 1957, Canada, noir et blanc, 10 minutes

Musique : Ravi Shankar, Chatar Lul, Maurice Blackburn.

Résumé : Un jeune homme, qui voudrait bien s'asseoir pour lire un peu, est confronté à une chaise rébarbative. Ce n'est qu'après avoir établi avec elle une relation égalitaire et respectueuse qu'il parvient à ses fins.

Norman Mac Laren est un « découvreur ». Il expérimente avec bonheur de nombreuses techniques : grattage de pellicule, papiers découpés, animations d'objets (stop motion) et animations avec acteurs photographiés image par image (pixilation).

Vous trouverez des documents:

- Sur le site [« Les enfants de cinéma »](#)
- Sur le site [de la DSDEN du 77](#)
- Sur le site [de la DSDEN de Poitiers](#)

Nous vous communiquons quelques pistes à utiliser telles quelles, à adapter, modifier, améliorer ... en fonction de vos élèves et de vos projets.

Avant la projection...

1/ Observer l'affiche

Cette affiche permet de découvrir l'une des techniques abordées par Norman Mac Laren : l'animation image par image de papier blanc découpé sur fond de couleur.

Malgré l'extrême simplification des formes on devine, grâce aux becs, que ces motifs représentent des oiseaux.

2/ Découvrir Mc Laren et son œuvre

McLaren se saisit d'un art naissant, le cinéma, qu'il considère comme un art de l'avenir, en opposition avec la peinture, art ancien et enfermé dans des règles esthétiques strictes. Lorsqu'il regarde un film, il porte un intérêt particulier aux effets produits par la juxtaposition d'images complètement différentes « comme dans un rêve ». Il découvre la capacité de l'esprit de passer d'une chose à l'autre, en dépit de toute logique.

Dans les années 30, le courant surréaliste va influencer son travail. Il met en valeur le rôle de l'inconscient dans sa démarche de création, considérant toujours que le film s'apparente à un rêve.

[Présentation de l'artiste](#) (extraits de l'article d'Anne Foucher CPD musique à Poitiers)

« Norman McLaren est né en 1914 à Stirling en Ecosse et mort en 1987 à Montréal au Canada. Il est considéré comme un grand maître du cinéma d'animation. A 18 ans, il rentre à l'école des Beaux-arts de Glasgow. Réticent à l'académisme du dessin, de la peinture, de la sculpture, il se spécialise en design d'intérieur en deuxième année et découvre le cinéma en 3ème année. Il s'essaie à la caméra et sur les conseils de John Grierson, initiateur du cinéma documentaire britannique, il apprend le métier au service cinématographique des postes et télégraphes de Grande Bretagne.

En 1939, à 25 ans, il part aux Etats-Unis pour fuir la guerre et poursuivre ses recherches en cinéma expérimental. En 1941, il s'installe au Canada et intègre l'office national du film (ONF) où il fonde le studio d'animation.

Des voyages ont marqué ses engagements politiques au cours de sa vie : la Russie en 1935 correspond à son intérêt pour l'idéologie communiste dans sa jeunesse. En 1936, son déplacement en Espagne, comme caméraman, pendant la guerre civile, témoigne de sa position anti fasciste. Enfin dans les années 50, il participe à des actions humanitaires et part en Chine et en Inde où il propose des ateliers de cinéma d'animation. »

Dans les années 60, c'est l'aspect minimaliste qui inscrit ses films dans le mouvement artistique contemporain.

Il a créé 54 courts métrages. Il a reçu l'Oscar du film court en 1952 pour « Voisins » et la palme d'or de Cannes en 1955 pour « Blinkity Blank ».

Avec les élèves :

- Montrer [quelques courts-métrages](#) ne faisant pas partie de la programmation « Jeux d'images ». Chercher pour chacun d'entre eux, en quoi il est inventif.
- Au Cycle 2 : https://www.onf.ca/film/caprice_de_noel
C'est une animation réalisée en papier découpé sur l'air de « Vive le vent ».
- Aux Cycles 2 et 3. Ecouter un « Boogie woogie ». Proposer aux élèves de choisir un rectangle de papier de couleur et deux pastels gras puis de dessiner ce qui leur vient à l'esprit. Découvrir l'animation de Mac Laren « [Boogie-doodle](#) ».
- Aborder la technique de mac Laren : la pellicule est grattée puis ensuite colorisée.

3/ Découvrir et explorer quelques techniques

- Montrer aux élèves une émission de la série « court-circuit » expliquant différentes techniques d'animation dont le grattage sur pellicule : <https://www.youtube.com/watch?v=NZoVwE0gXFA>
- Découvrir la technique de la pixilation : http://www.festivalfilmscolaire.fr/wp-content/uploads/2015/01/Realiser_un_film_avec_la_technique_de_la_pixilation.pdf
- La technique de grattage sur diapositive

Proposition pédagogique en arts visuels : transformer des diapositives	
Norman Mac Laren est un expérimentateur. Il travaille souvent directement sur la pellicule en la grattant, puis en la (re)colorisant. Nous proposons aux élèves de transformer une diapositive en choisissant une ou deux techniques puis de la projeter pour observer les effets produits.	
Objectif	Image de référence (Cliquer pour suivre les liens)
Transformer une diapositive en choisissant une ou deux techniques.	 <p style="text-align: center;">Norman Mac Laren – Violon - 1947</p>
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- diapositives <li style="width: 50%;">- punaises <li style="width: 50%;">- colle <li style="width: 50%;">- papier vitrail <li style="width: 50%;">- stylos feutres <li style="width: 50%;">- feutres Poscas

Déroulement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ - Donner à chacun deux diapositives ➤ - Proposer aux élèves de choisir une ou deux techniques pour transformer leur diapositive. - Gratter la diapositive - Ajouter des lignes aux stylos feutres ou feutres Posca, - Coller des papiers découpés ou déchirés (vitrail ou non), ➤ - Évaluer (voir ci-dessous).
Évaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Projeter les diapositives pour observer les effets produits : que nous suggèrent les images produites ? - Comment ont-elles été réalisées ?

4/ Ecouter la chanson du répertoire départemental « Le merle ».

- Apprendre la chanson.
- Découvrir le dessin d'animation réalisé par les CE1 de l'école Curie de Châteaudun, sur le DVD associé au répertoire de l'année 2015-2016.

5 – Découvrir l'histoire du cinéma d'animation en quelques étapes que vous choisirez pour vos élèves

- <http://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/animation-pe.html#12>

Après la projection...

De nombreuses pistes d'exploitation vous sont proposées sur le site [de la DSDEN du 77](#) :

- Pour réaliser un film d'animation (page 5)
- Pour produire des appareils pré-cinématographiques (page 5)
- Pour travailler sur des productions non-animées (contrastes, alternances (page 6) mais aussi l'emakimono (page 9)...))
- Pour faire des liens avec la danse (page 10), avec la musique (pages 11, 13 à 17)