

ECOLE ET CINEMA - SHAUN LE MOUTON –

Titre original : *Shaun the Sheep Movie*

Long métrage d'animation en stop motion

Sans dialogues – Durée : 85 minutes.

Réalisation : Richard Starzak et Mark Burton

Royaume-Uni et France, 2015.

Oscar du meilleur film d'animation en 2016

SOMMAIRE

1ère partie: Pour l'enseignant

- Informations sur le film
- Connaissances culturelles utiles
- Indispensable à considérer avec les élèves
- Des enjeux pour former l'entendement et l'éloquence
- Liens avec d'autres domaines d'enseignement
- Des dossiers pédagogiques à consulter

2ème partie: Avec les élèves

- Avant la séance au cinéma
- La séance au cinéma
- Après la séance au cinéma
- Ouverture culturelle

POUR L'ENSEIGNANT

INFORMATIONS SUR LE FILM

- *Shaun le mouton* sur le site [Nanouk](#), site pédagogique national du dispositif « École et Cinéma »
- Le [point de vue](#) sur le film, rédigé par Dominique Seutin, diplômée en Histoire de l'art contemporain et en Écriture et analyse cinématographiques de l'Université libre de Bruxelles
- Affiche disponible sur le site [Nanouk](#), site pédagogique national du dispositif « École et Cinéma »
- Voir la [bande annonce](#)
- Des informations sur le film sur le site [Wikipédia](#)

Fabienne PY- Conseillère en arts plastiques – Coordinatrice « *Maternelle et Cinéma* » et « *Ecole et Cinéma* » pour le Bas-Rhin -
DSDEN 67

- Le [dossier de presse du film](#)

CONNAISSANCES CULTURELLES UTILES

Ce film est un film d'animation en volume.

La technique de [l'animation en pâte à modeler](#) consiste à fabriquer chaque personnage en plasticine (une pâte à modeler non séchante permettant donc facilement des modifications en cours de tournage) et à animer les scènes image par image avec entre chaque image le déplacement et/ou la modification légère(s) du (des) personnage(s), du (des) décor(s), en fonction de la narration, des comportements et des émotions à traduire.

C'est la technique utilisée pour la plupart des films réalisés dans les studios Aardman Animations, créés en 1972 et devenus une référence en matière de films d'animation en volume, particulièrement grâce à la production de la série [Wallace et Gromit](#) (années 80) et d'autres courts métrages comme *Chicken Run* et la série télévisée consacrée à Shaun.

Le mouton Shaun est un personnage qui apparaît pour la première fois dans l'épisode [Rasé de près de Wallace et Gromit](#) (Nick Parket, 1995). Shaun se prononce comme « shorn » et veut dire -tordu- en anglais. La série télévisée consacrée à Shaun naît en 2007, chaque épisode dure 7 minutes et Shaun devient un personnage adoré des jeunes anglais. En 2015, soit 4 saisons et 130 épisodes plus tard, les producteurs se lancent dans un long métrage avec ce personnage.

Dans *Shaun le mouton, le film*, les personnages sont des figurines dotées de squelettes métalliques plus ou moins élaborés.

Le film ne comprend aucun dialogue articulé : les personnages animaux s'expriment naturellement par cris d'animaux, les personnages humains s'expriment par des grognements et des syllabes inintelligibles. Comme pour tout film sans parole, ceci implique que l'intrigue et les émotions des personnages soient éloquentes. Parmi les moyens mis en oeuvre pour rendre compréhensible l'histoire, on recense le jeu des attitudes et des expressions du visage des personnages, la musique, le placement de la caméra, l'animation elle-même et la musique.

Une imagination débordante d'inventions et de plans conçus par Shaun pour se débarrasser du fermier rythment l'intrigue et contribuent au comique du film. La plupart semblent improbables et pourtant, ils réussissent.

Le film est semé de références cinématographiques, plus ou moins perceptibles et de références culturelles plus populaires. Elles contribuent au comique du film, pour qui sait s'en saisir, mais elles servent à permettre au cinéma d'animation d'obtenir sa caution dans le monde du cinéma. On observe d'ailleurs ce même phénomène dans la série [Les Simpson](#).

Parmi ces références, on peut citer un clin d'œil à Robert De Niro dans *Taxi Driver* (1976, Martin Scorsese), à Arnold Schwarzenegger dans *Terminator* (1985, James Cameron), à la mythique pochette de l'album *Abbey Road* (1969) des Beatles. Ces références sont recensées et citées dans la rubrique [Le point de vue de l'auteur, sur Nanouk, le site pédagogique national](#) du dispositif.

INDISPENSABLES A CONSIDÉRER AVEC LES ÉLÈVES

Des personnages attachants et tous différents

Même si certains personnages paraissent avoir un rôle plus important que d'autres dans le film,

Fabienne PY- Conseillère en arts plastiques – Coordinatrice « Maternelle et Cinéma » et « Ecole et Cinéma » pour le Bas-Rhin -

chaque personnage se distingue des autres par son attitude et sa contribution au groupe qui révèlent son caractère. Les réalisateurs ont poussé cette idée jusqu'à donner à chaque mouton du troupeau, un nom, une histoire qui lui est propre et son style d'humour qui se découvre au fur et à mesure du film.

Les histoires mettant en scène des animaux humanisés plaisent aux enfants et sont nombreuses dans la littérature enfantine. Cette tendance à humaniser l'animal s'installe à partir de la fin du XIXe siècle avec *Peter the Rabbit*, de Beatrix Potter et en France, avec *Babar*, de Jean de Brunhoff. Souvent, les animaux permettent aux auteurs d'aborder des questions importantes (la mort ou la naissance, par exemple) en offrant une médiation douce.

Dans le film *Shaun, le mouton, le film*, les humains sont chahutés par des animaux aux réactions très réalistes qui traduisent un niveau de réflexion parfois plus pertinent que celui des humains. C'est ce qui donne au film son caractère humoristique.

Au-delà du côté plaisant la parodie permet aux réalisateurs une critique de la société.

Le comique du film : des décalages et des inventions qui font gags

Le comique est apporté dans le film par différents procédés qui tiennent

- aux allures et aux mimiques des personnages
- aux excès des personnages
- à la transposition maladroite des comportements humains par les animaux
- à la caricature (voire la critique) des comportements humains,
- à des clins d'œil culturel comme celui lié, par exemple, à la recommandation de « compter les moutons pour s'endormir »
- à des gags comme celui lié, par exemple, à la bonne idée de camoufler Timmy, le bébé mouton en sac à dos.
- au rythme propre à la comédie

Les réalisateurs de *Shaun le mouton, le film* affiche leurs sources d'inspiration comiques:

- les comédies du muet et particulièrement les films de [Buster Keaton](#) (1895-1966) « *J'ai toujours adoré Buster Keaton et son visage parfaitement impassible. Sur un plan pratique, Shaun ne peut pas non plus exprimer grand-chose avec son visage mais de toute façon, j'aime beaucoup l'humour pince-sans-rire. C'est une approche de la comédie propre à Buster Keaton, sorte de mélange entre burlesque et second degré.* » Richard Starzak
- les films de [Jacques Tati](#) (1907-1982) « *On regardait pas mal de comédies du muet, se remémore Mark Burton, et on n'a jamais hésité à s'en inspirer pour les gags. On a aussi revu les films de Jacques Tati qui s'est servi du son pour raconter une histoire.* »
- [Wall-E](#), film d'animation de André Stanton, 2008,
- [Mr.Bean](#), série télévisée britannique, comique, de Rowan Atkinson et Richard Curtis, 1990-1995
- [Paul Blart : Super Vigile](#), comédie américaine de Steve Carr, 2009, autour d'un vigile obèse qui souhaitait devenir policier. Il est une source pour le personnage de Trumper

Le comique au cinéma; un genre

La comédie est un genre cinématographique. La caractéristique principale des films comiques est l'humour.

La comédie est certainement le genre le plus ancien du cinéma. Les pionniers du cinéma ont, en effet, produit leurs premiers films autour de gags visuels, pour lesquels le son n'était pas

Fabienne PY- Conseillère en arts plastiques – Coordinatrice « *Maternelle et Cinéma* » et « *Ecole et Cinéma* » pour le Bas-Rhin -

nécessaire (sachant qu'il n'était pas possible dans les débuts du cinéma)

Parmi eux :

- Les frères Lumière avec [L'arroseur arrosé](#), 1895, film présenté pour la première séance publique de cinéma
- [Charlie Chaplin](#) (1889-1977) crée son propre personnage et transmet le comique à travers son costume, ses mimiques, son allure et toute sa gestuelle
- [Buster Keaton](#) (1895-1966), il est l'un des premiers à utiliser la caméra pour obtenir des effets comiques.
- Laurel et Hardy, duo comique constitué en 1927 et formé par les acteurs [Stan Laurel](#) (1890-1965) et [Oliver Hardy](#) (1892-1957) plus connus pour leurs comédies courtes, ils produisent aussi des longs métrages
- [Georges Méliès](#) (1861-1938) inventeur des trucages et arrêts de caméra qu'ils utilisent pour obtenir des effets théâtraux et comiques.

Un film sans parole

« On regardait pas mal de comédies du muet, se remémore Mark Burton, et on n'a jamais hésité à s'en inspirer pour les gags. On a aussi revu les films de Jacques Tati qui s'est servi du son pour raconter une histoire. »

Shaun le mouton, le film, s'inscrit dans les films sans paroles, sans échanges entre les personnages. C'est un véritable choix des réalisateurs qui les contraint à travailler les expressions des visages des personnages, à se servir de bruitages pour contribuer au contexte, à introduire des musiques pour servir l'ambiance.

Le travail de la [bande-son](#) est fait par des spécialistes différents selon le son créé.

Le bruiteur travaille en post-production. La musique est une composante essentielle de la bande-son, les musiques peuvent être créées spécialement par un compositeur pour le film ou être des musiques ou chansons existantes reprises à l'identique ou transposées ou remixées ou réinterprétées, etc. Le mixage consiste à mêler plusieurs sources sonores de manière à les mêler tout en assurant une cohérence.

Le [dossier de presse du film](#) consacre une page à la musique (page 16/22)

DES ENJEUX COMME POINTS D'APPUI POUR FORMER L'ENTENDEMENT ET L'ÉLOQUENCE

Le retour sur certaines questions posées ou effleurées dans le film, et dans le cinéma en général, peut jouer un rôle formateur dans le dépassement progressif de ressentis (sans pour autant anéantir les émotions) vers le développement de capacités à se forger une opinion, à débattre et à se servir d'arguments.

Proposition de procédure :

(Cette proposition généraliste peut servir pour d'autres films ou d'autres objets culturels)

- Dans un premier temps, les élèves peuvent noter, à travers de simples mots, de courtes phrases, de manière individuelle et spontanée, leur(s) idée(s) sur la question en jeu. L'utilisation de post-it disponibles dans l'[espace consacré au cinéma](#) ou selon toute autre organisation peut être une facilitation. Cette activité doit être accessible à tout moment pour l'élève, sur une durée tangible,

- A partir de l'ensemble de mots collectés, des listes seront établies collectivement en petits groupes d'élèves,
- Ces listes doivent répondre à un critère de classement,
- Ces listes s'entendent mobiles et plusieurs listes sont donc composées par le même groupe d'élèves, à partir de critères différents (donnés ou à déterminer),
- Ce travail de tri est destiné à mettre en valeur des oppositions, des ressemblances, des différences,
- La lecture des listes établies par les différents groupes permet de dégager des ressemblances et des différences dans les choix faits et des contradictions qui sont les sources des avis différents,
- Les listes sont enrichies de nouvelles idées,
- Des discussions peuvent s'engager selon l'intérêt et les compétences des élèves. Les élèves exercent des capacités à tenir un discours raisonné et convaincant.

Proposition de questionnement :

La vie à la ville, la vie à la campagne

Différentes entrées permettent d'aborder la question: les activités (le travail) / le style de vie / le paysage / les relations humaines / les dangers et risques / l'environnement social

Être célèbre : un désir, un choix, un bonheur, un plaisir, un supplice

Les différentes manières de se tenir à table et de manger, selon les cultures, les coutumes et la nourriture servie

Connaitre et respecter les convenances « A table ! »

RELATIONS AVEC D'AUTRES DOMAINES D'ENSEIGNEMENTS

Le film permet d'aborder toutes les questions du cinéma d'animation dans leur forme créative et technique.

La réalisation d'un mini-film en stop-motion est un projet ambitieux qui exige du temps et une certaine technicité pour la réalisation du film (+ logiciel convenant)

Un tel projet engage l'enseignement des arts plastiques et la maîtrise de la langue à travers la réalisation de personnages mobiles / la création d'un décor / la réalisation d'un scénario court (narration + story-board) / la réalisation du petit film en stop-motion

Un projet moins ambitieux peut consister à ne réaliser qu'une des composantes, à savoir: modeler un ou plusieurs personnages ou habiller une figurine ou créer un décor.

DES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES A CONSULTER

- Des [vidéos](#) à consulter et/ou à présenter aux élèves
- Un [mini Making off](#) en allemand
- Une [planche avec les personnages](#) et une description sommaire, issue du site officiel de *Shaun le mouton*
- Un ensemble de documents utiles (images / extraits sonores / dossier pédagogique) sur le [site Media-Tarn](#), site partenaire de Ecole et Cinéma dans le département du Tarn (menu déroulant « film » : sélectionner *Shaun le mouton*)

Fabienne PY- Conseillère en arts plastiques – Coordinatrice « *Maternelle et Cinéma* » et « *Ecole et Cinéma* » pour le Bas-Rhin -

- Le [dossier de production](#) avec des informations concernant la réalisation, la musique, les maquettes et l'animation
- Une vidéo expliquant le [principe du stop-motion](#) et une vidéo déroulant un [historique du stop-motion](#)
- Une vidéo expliquant le [principe du stop-motion](#) accessible aux élèves

AVEC LES ÉLÈVES

Cette rubrique permet aux enseignants de **se saisir de contenus et de démarches** pour accompagner la réflexion, l'enrichissement, les connaissances des élèves **dans la considération du film.**

La page intitulée « [Les incontournables d'une séquence autour d'un film au cycle 2](#) » donne des contenus indicatifs sur **les leviers génériques d'une éducation artistique, culturelle et sensible autour du cinéma.** A consulter, à exploiter !

Les rubriques ci-dessous donnent les recommandations pour le film *Shaun le mouton, le film*
Les deux pages d'approche pédagogique se complètent.

AVANT LA SÉANCE AU CINÉMA

Le site [Nanouk](#), site pédagogique national du dispositif « École et Cinéma » présente deux affiches identiques; l'une avec le texte en français, l'autre avec le texte en anglais.

Dans le moment de préparation à la rencontre avec le film, il sera indispensable de présenter une affiche. Selon le cas, il peut être pertinent de présenter les deux affiches.

- décrire l'affiche
- prélever des indices pour émettre des hypothèses sur le contenu du film
- considérer le titre : *Shaun, le mouton* et présumer du contenu du film
- en s'appuyant sur l'analyse des ces données et sur d'autres documents mis à disposition (photogrammes / bande annonce / lecture d'un résumé), profiler un contenu de plus en plus cerné pour le film
- individuellement ou en duo, retenir 3 mots clés exprimant une projection personnelle du contenu du film – une [liste de mots clés](#) peut être mise à disposition des élèves –

LA SÉANCE AU CINÉMA

Les élèves y apprécient	<ul style="list-style-type: none">• Une histoire drôle• Une aventure animale• L'anthropomorphisme• Les rebondissements• Les personnages• La collaboration animale• Le jeu des oppositions « gentils/méchants »
Les élèves y découvrent	<ul style="list-style-type: none">• Le plaisir de rire ensemble et des émotions collectives• Une histoire sans parole

	<ul style="list-style-type: none">• Une bande son authentique et éloquente• Des caractères différents• Comment une nouveauté fait le buzz sur les réseaux sociaux• Une forme de caricature• Une animation forte
Les élèves y éprouvent (et y apprennent)	<ul style="list-style-type: none">• Des moments de suspens• Les craintes et angoisses devant la nouveauté ou l'inconnu• La transposition des caractères humains dans les animaux = l'anthropomorphisme• La caricature des caractères humains = une forme de critique de la société• Un style d'animation• La gamme des plans (plan général / plan rapproché / gros plan) et leurs effets• La notion de point de vue (de face, en plongée, en contre plongée) et ses effets

APRÈS LA SÉANCE AU CINÉMA

Confronter l'idée qu'on s'était faite du film et le film

- revenir sur la projection personnelle et sur les mots-clés choisis avant la séance
- estimer les écarts
- exprimer satisfaction ou déception
- trouver 3 mots-clés pour caractériser le contenu du film (individuellement / collectivement)

Observer les personnages et leur caractère

Échanger son avis sur les personnages est un incontournable pour les élèves.

Pour faciliter l'analyse, mettre à disposition des élèves des photogrammes ou des planches d'images ([planche disponible](#)) présentant les personnages pour

- citer son personnage préféré, le décrire
- recenser l'ensemble des personnages
- les classer selon différents critères.
Pour ce film, on attend une classification animal/humain, « méchant/gentil » = une classification selon le rôle dans l'histoire (aide à la réussite/obstacle à la réussite)
- se saisir des qualificatifs les plus pertinents pour parler des personnages. Un document comportant des [qualificatifs](#) peut être mis à disposition des élèves pour élargir le potentiel de termes disponibles et leur permettre de faire des choix pertinents
- trouver, citer d'autres histoires de la littérature de jeunesse ou des contes mettant en scène des animaux
- définir ce qui rend les animaux humains dans les histoires
- dans le film, retrouver des scènes dans lesquelles les animaux ont des comportements humains réalistes; les décrire brièvement
- estimer ce qui rend les scènes comiques et expliquer
- mettre en valeur l'inversion des rôles qui est prétexte à de nombreux gags.

La part de comique dans le film

L'analyse des personnages permet de mettre en valeur le comique lié à l'inversion des rôles entre humains et animaux.

D'autres effets contribuent au comique du film. Ils sont liés à des situations burlesques et à des gags.

- recenser les stratégies et inventions de Shaun pour se débarrasser du fermier, les lister, les décrire
- recenser les stratégies et inventions de Shaun pour échapper à la fourrière, les lister, les décrire
- pour chacune, estimer la probabilité de succès possible, les risques encourus, la part du hasard, celle de la chance
- dégager le comique des diverses situations
- estimer les mêmes situations avec des humains
- décrire à l'oral ou par écrit ou par un dessin, son effet comique préféré

Retrouver les grandes étapes de l'histoire = établir une liste avec les moments forts ou écrire un court résumé

Définir l'intrigue

- à partir d'une [liste de propositions](#), établir pour chaque personnage sa quête, une découverte faite grâce aux événements et une « leçon » à retenir de l'aventure
- examiner l'attitude des différents personnages. en faire l'éloge ou la critique en argumentant son point de vue

Prêter attention à la bande-son

Le film ne contient pas de dialogue, pas d'échanges entre les personnages. Les expressions des visages sont éloquentes, des bruitages contribuent au contexte, des musiques servent l'ambiance.

- lister les différentes sources sonores repérées dans le film, selon les souvenirs des élèves
- lister les différentes sources sonores repérées grâce à l'écoute d'extraits à partir du site [Media-tarn](#), partenaire EetC dans le Tarn (sélectionner Shaun le mouton dans le menu déroulant « film » puis choisir « extraits sonores » dans le menu déroulant)
- catégoriser selon les origines (bruits de la ville/ cris d'animaux / bruits domestiques / machines ou appareils divers / etc.)
- voir une [vidéo présentant le travail du bruiteur](#)
- émettre des bruits avec des objets de la classe, des objets plus insolites (travail sur l'intensité sonore)
- émettre des bruits avec une intention de bruitages (travail sur l'écoute / travail sur le rythme / travail sur l'intensité). [Accéder à une fiche technique](#)
- constater l'absence de paroles humaines (quelques paroles certes dans la bouche du fermier mais complètement inintelligibles) et retrouver les procédés utilisés pour les compenser
- rechercher des moyens de s'exprimer sans parler : faire des mimiques éloquentes / prononcer un mot, une phrase en articulant exagérément mais sans émettre de sons
- filmer ou prendre des photos

S'exprimer à travers les activités plastiques

- regarder une vidéo expliquant le [principe du stop-motion](#)

Fabienne PY- Conseillère en arts plastiques – Coordinatrice « Maternelle et Cinéma » et « Ecole et Cinéma » pour le Bas-Rhin -

- recenser et lister les incontournables de la création d'un film en stop-motion
- s'attacher à la création et à l'animation des personnages
- expérimenter la réalisation de personnages en 3D, ayant des expressions marquées, voire Différentes propositions d'expérimentations et de recherches plastiques:
 1. créer une tête de personnage en argile. Y modeler successivement différentes expressions. Prendre des photos pour garder traces des différentes expressions obtenues (*pour que l'argile ne sèche pas trop vite et que l'élève puisse rechercher différentes expressions, entre les séances d'arts plastiques, conserver la réalisation dans un sachet plastique après l'avoir humidifiée avec un brumisateur*)
 2. créer un personnage en fil de fer. Contraintes posées: le personnage doit être mobile dans ses articulations afin de pouvoir lui donner des attitudes expressives. Rechercher des attitudes éloquents. Prendre des photos des attitudes les plus remarquables. Mettre plusieurs personnages en scène pour donner l'impression d'un dialogue, d'une rencontre, d'une dispute, d'un jeu, etc.
 3. créer un personnage à partir d'une poupée (genre poupée mannequin) à relooker et à habiller (*Matériaux et matériel utiles : tissus / laine / chute de cuir / vieux vêtements (de poupée, de bébé) / colle / ciseaux.*) de manière à en faire un personnage caractérisé et original.

D'[autres pistes](#) en arts plastiques disponibles dans un document réalisé pour la coordination Ecole et Cinéma de l'académie de Caen

OUVERTURE CULTURELLE

Quelques références et clin d'oeil culturels

- Nick Parket, 1995, [Rasé de près de Wallace et Gromit](#)
 - Les comédies du cinéma muet
 - [Charlie Chaplin](#) (1889-1977), *La ruée vers l'or*, 1925 pour la scène « [La danse des petits pains](#) ». Accéder à un [document des citations](#) présentant le clin d'oeil
 - [Les Beatles](#) (1960-1970) pour la pochette de l'album [Abbey Road](#) (1969). Accéder à un [document des citations](#) présentant le clin d'oeil
- En 2019, quelques hommages sont rendus pour fêter les 50 ans de la sortie de l'album. La photo est devenu une icône, le passage pour piéton est classé aux Monuments Historiques. Voir : [Un article de presse sur France-Inter](#) / Un [article de presse sur France-info](#)

Fabienne PY — Conseillère pédagogique en arts visuels —
Coordinatrice MetC67 / EetC67
_____ DSDEN du Bas-Rhin _____

Publié le 03/09/2019