QVISTEN ANIMATION & LITTLE KMBO PRÉSENTENT

Sélection officielle ANNECY 2017

UN FILM DE RASMUS A. SIVERTSEN

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY

D'APRÈS L'ŒUVRE ORIGINALE DE THORBJØRN EGNER

Ambassade de Norvège

BUBBLE GOÛT Bio c' Bon Benshi.fr les petits-canaillous.com Little KMBO

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques

Ce dossier, contient des pistes pouvant être activées de la maternelle à la fin du cycle 2 dans les domaines : Explorer le monde - Mobiliser le langage - Agir, s'exprimer comprendre - Enseignements artistiques - Questionner le monde - Enseignement moral et civique.

Ce dossier vous est proposé afin d'exploiter le film après la projection principalement, tout en précisant ce qu'il peut être pertinent d'aborder en amont afin de préparer les enfants à découvrir l'œuvre dans les meilleures conditions. Il présente des pistes de travail et de discussion qui ont pour objectifs la bonne compréhension du récit, la sensibilisation à certains aspects particuliers du film et l'expression des enfants en les incitant à formuler leurs pensées et à interagir dans un débat.

La question du débat est d'autant plus importante que la démocratie et la citoyenneté sont au cœur de ce film. Celui-ci prône en effet le vivre ensemble et la solidarité, et nous rappelle avec humour que l'union fait la force.

Nous vous proposons dans un premier temps de nous attacher à la description des personnages ainsi qu'aux thématiques principales. Nous nous pencherons ensuite sur les origines littéraires du récit ainsi que sur le genre principal du film : la comédie musicale. Pour finir, nous aborderons l'animation en image par image et les secrets de fabrication du film.

Vous avez également à disposition des activités à réaliser seul ou en groupe, en lien avec le film.

L'affiche du programme, le dossier de presse et les images présentes dans ce dossier pédagogique sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site internet www.littlekmbo.com

L'avis d'une institutrice

Au-delà de son esthétique merveilleuse, de son ton divertissant et de quelques séquences musicales très réussies, *Dans la forêt enchantée de Oukybouky* est un film d'animation porteur de valeurs essentielles, militant pour le partage, l'entraide et l'égalité dans un langage qui me semble parfaitement adapté aux enfants. En tant que professeur des écoles, ce film me semble être une superbe passerelle pour aborder les notions d'égalité en droits et d'entraide entre les enfants.

La loi de la souris Lucien, qui empêche les animaux carnivores, comme Marvin le renard ou Horace le hérisson, de manger les petits répond directement au besoin de protection des enfants et illustre parfaitement la nécessité de mettre en place des règles pour protéger chacun. La chaîne alimentaire naturelle abolie, tous les animaux de la forêt se retrouvent sur un même pied d'égalité vis-à-vis de la loi instaurée. Il est particulièrement intéressant que ce soit grâce à un dialogue-débat entre les animaux de la forêt que la Loi Lucien s'enracine. Les enfants font ainsi, à travers le film, l'expérience d'un vote démocratique et peuvent comprendre l'importance de la règle, reconnue et acceptée par tous, pour résoudre les problèmes. Il serait ainsi possible de transposer l'expérience démocratique de la Forêt d'Oukybouky avec les élèves via l'instauration de débats pour construire les règles de la classe. Dans la construction même du débat, faire remarquer le rôle essentiel de Papa Ours, qui agit en modérateur, peut être très intéressant.

Si la Loi Lucien met tout le monde sur un même pied d'égalité, elle ne gomme pas pour autant les différences entre les habitants de la forêt. Outre l'intérêt scientifique du film, qui invite à travailler sur les différents animaux de la forêt et leurs régimes alimentaires, Oukybouky met en scène de façon remarquable la force de la différence. Ce sont de fait les talents combinés de Marvin le renard et des souris Lucien et Sam qui permettent de retrouver Petit Ours. Chacun a sa place dans la forêt d'*Oukybouky* ! La Fontaine disait: «On a souvent besoin d'un plus petit que soi», la fable de Oukybouky l'illustre au mieux. C'est la différence de chacun qui crée la richesse de cette petite société forestière en développant la solidarité et l'entraide en fonction des qualités respectives de chacun. Autant d'éléments à même de valoriser la différence et de promouvoir la tolérance auprès des enfants !

Marie Deguine, Professeure des écoles d'une classe de CE2, Paris

PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS !

Avec vos élèves du CP au CM2, tentez de remporter un kit Good Goûter de la marque Good Goût pour toute la classe, du 4 octobre au 4 décembre 2017.

À vos crayons !
Dessinez les animaux de la forêt en train de manger des fruits et surtout laissez parler la créativité et l'inventivité de votre classe ! Pour participez, envoyez quelques dessins par mail à : **doris@kmbofilms.com** ou par la poste à l'adresse **Little KMBO 61 rue de Lancry 75010 Paris.**

Les goûters !
Des gourdes de bons fruits Bio avec des céréales et des laits végétaux ainsi que des galettes de riz au chocolat parfaitement adaptées aux besoins des enfants, Bio et sans aucun ingrédient bizarre !

Savez-vous pourquoi les animaux de Oukybouky aiment autant les fruits ?

Parce qu'ils sont parfaitement mûrs et gorgés de soleil. Comme les fruits utilisés dans les recettes Good Goût, que nous proposons de faire découvrir à vos élèves !

Toutes les classes participantes remporteront un coloriage géant, dans la limite des stocks disponibles, du film **DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY !**

Sommaire

INTRODUCTION À LA SÉANCE DE CINÉMA • PAGE 6

• Observer l'affiche du film PAGE 6

• Présentation du film PAGE 7

Le réalisateur

L'histoire

EXPLOITER LE FILM APRES LA PROJECTION • PAGE 9

• Se souvenir des personnages principaux PAGE 9

• Se souvenir des lieux PAGE 11

• Les thématiques PAGE 12

La citoyenneté et la démocratie

La solidarité et l'esprit d'équipe

Les animaux et leurs modes de vies

• Du livre au film PAGE 15

• La comédie musicale PAGE 17

• Une aventure animée PAGE 18

L'animation en volume et la réalisation en images

ACTIVITÉS AUTOUR DU FILM • PAGE 21

Le Corbeau et le Renard de Jean De La Fontaine PAGE 21

La charte de l'écolier PAGE 21

Le pain d'épice, c'est du gâteau ! PAGE 22

Le Food art c'est quoi ? PAGE 23

Un memory inspiré du film, pour se remémorer les personnages PAGE 24

POUR ALLER PLUS LOIN • PAGE 27

Bibliographie

Filmographie sélective

Introduction à la séance de cinéma

Avant de vous rendre au cinéma, vous pouvez rappeler aux enfants la conduite à avoir dans ce lieu si particulier : s'installer calmement, ne pas discuter pendant le film pour ne pas déranger les autres spectateurs et profiter pleinement de cette expérience.

OBSERVER L'AFFICHE FILM

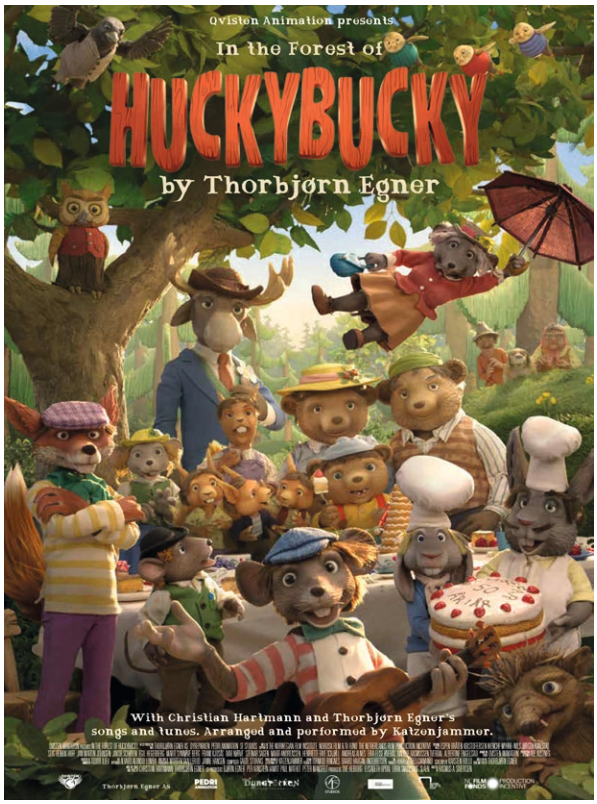
• Que voit-on sur cette affiche ?
Décrire les personnages dont certains qui apparaissent plusieurs fois, les situations et le lieu représenté…

• Quel est le titre du film ? De quoi peut-il parler ?
Que veut dire « enchantée » ?

• Demander aux enfants à quel genre de film l'affiche leur fait-elle penser ?
La souris volant avec son parapluie pourrait faire penser à un film fantastique.
La posture du renard et la souris se cachant les yeux pourraient laisser présager que le film est effrayant.
La souris au premier plan avec sa guitare pourrait faire penser que nous allons entendre de la musique.
Etc…

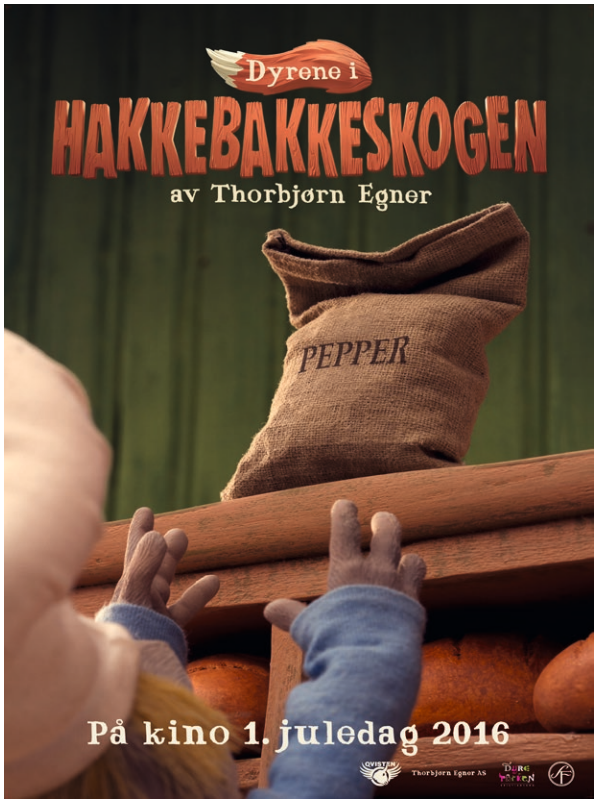
À l'issue de la projection, vous pouvez revenir sur l'affiche et demander aux enfants de reconnaître les personnages :
• Au premier plan : Sam-la-vadrouille et Lucien
• Au second plan : Marvin le renard
• À l'arrière-plan : la grand-mère de Lucien emportée par le vent.
Puis, à nouveau, les trois personnages principaux dans différentes séquences du film : Marvin attend que Sam-la-vadrouille descende de son arbre pour le croquer et s'amuse à tourmenter Lucien.

Vous pouvez également comparer l'affiche française avec deux affiches norvégiennes ci-dessous et observer ce qui a été mis en avant (vous pouvez les trouver facilement sur internet) pour avoir plus d'indices sur le film.



Cette affiche officielle a des airs de portrait de famille et regroupe tous les personnages afin de rappeler le livre, très connu des norvégiens (nous y reviendrons plus loin). Sam-la-vadrouille est au premier plan car il s'agit du narrateur de l'histoire mais tous les autres personnages sont placés sur un même plan, à égalité, selon l'esprit démocratique du récit.

Ces affiches sont promotionnelles, c'est-à-dire qu'elles complètent l'affiche officielle en donnant d'autres informations sur le film. Surtout, elles ont pour but de piquer la curiosité des futurs spectateurs. La date de sortie est mise en avant, et les mains de Sam-la-vadrouille et Barnabé sur le point de saisir la guitare et le sac de poivre renforcent le sentiment d'attente et de suspens.



PRÉSENTATION DU FILM

Le réalisateur
Rasmus Andre Sivertsen est un réalisateur norvégien diplômé en production de film d'animation au Volda University College. Il est copropriétaire de la société Qvisten Animation, qui a coproduit notamment deux de ses longs métrages : *De la neige pour Noël* (2013) et *La Grande course du Fromage* (2015). Il a travaillé en tant qu'animateur et monteur, puis a réalisé plusieurs épisodes de séries télévisées ainsi qu'un court métrage. *Dans la forêt enchantée de Oukybouky* est son sixième long métrage en tant que réalisateur. Il travaille actuellement sur un nouveau film en stop motion : *Le Voyage de Solan et Ludvig sur la Lune.*

L'HISTOIRE

Au cœur la forêt de Oukybouky, la vie est paisible mais il n'est pas toujours facile de cohabiter. Les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d'agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu'ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?
Ils organisent une assemblée qui rassemble les membres de la communauté de la forêt afin d'établir des règles à respecter et, ainsi, vivre sans crainte de l'autre. Une fois la paix trouvée, il faudra de nouveau affronter un nouvel obstacle : le kidnapping de Petit Ours par les fermiers.

Exploiter les films après la projection

De retour en classe et après avoir recueilli leurs impressions, vous pourrez introduire les activités autour du film en demandant aux enfants de raconter l'histoire. Ce petit exercice, que l'on peut effectuer à l'oral - ou à l'écrit pour les plus grands - fait appel à diverses compétences : se souvenir des personnages (personnalité, physique, attitude…), se repérer dans la chronologie du récit, résumer et reformuler l'histoire. Cette étape permet également aux enfants d'acquérir du vocabulaire.

SE SOUVENIR DES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Commençons par le personnage le plus emblématique des contes pour enfants, qui est ici volontairement détourné de sa représentation habituelle : le renard. Considéré comme un animal nuisible, il est représenté négativement et a le plus souvent le mauvais rôle, au même titre que le (grand méchant) loup.

Marvin est la menace carnivore de la forêt, il craint pourtant Maman Ours et ne s'attaque qu'aux souris ou aux pains d'épices. La loi que les animaux – et que lui-même – votent, le contraint à un régime végétarien. Il va devoir prouver qu'il est un citoyen aussi courageux et honnête que les autres. Bien loin de l'archétype fourbe et rusé du renard, Marvin se fait berner à de nombreuses reprises : Maître Lièvre arrive à le convaincre qu'un pain d'épice volé ne peut avoir bon goût, Sam-la-vadrouille lui chante une berceuse pour l'endormir et échapper à ses crocs. Sous ses allures agressives, c'est un personnage au cœur tendre qui verse une larme à l'anniversaire de Papa Ours !

Sam la vadrouille est le narrateur de notre histoire et s'adresse à plusieurs reprises directement au spectateur. Insouciant et effronté, il ne se sépare jamais de sa guitare et n'hésite pas à s'inviter à la table de ses amis…et parfois même à voler quelques noisettes. Il aime par-dessus tout faire tourner Marvin en bourrique et rendre heureux ses amis en poussant la chansonnette. Petite souris dynamique qui aime le jeu et l'aventure, c'est avec empressement qu'il se met sur la piste de Petit Ours .

Lucien est l'ami de tous. Il prend soin de chaque animal de la forêt et, s'il n'est pas aussi intrépide que Sam, sa raison et son sens de la justice le poussent à faire preuve d'un grand courage. Indigné par la tentative d'Horace le hérisson de dévorer sa grand-mère, il va proposer la nouvelle loi pour protéger tous les habitants d'Oukybouky.

Maître lièvre est aussi bon pâtissier que son apprenti est mauvais marmiton : l'un réalise à merveille les pièces montées tandis que l'autre ne réussit pas même les pains d'épices ! À eux deux, ils cuisinent donc de bons gâteaux pour les gourmands et concoctent des pièges pour les gloutons.

La famille ours
Papa Ours fait figure de sage parmi les membres de la communauté d'Oukybouky. Il est le doyen et la forêt s'apprête justement à fêter ses cinquante ans. C'est lui qui réunit les animaux pour discuter de la proposition de Lucien. Il est aussi le papa de Petit Ours, qui se fait kidnapper par les fermiers. Pour que Petit Ours retrouve ses parents, tous les animaux de la forêt vont s'allier.

Les fermiers et leur chien Hannibal
Seuls êtres humains de l'aventure, lui se démarque par sa stupidité pataude tandis qu'elle brille par sa cupidité. Ces sans-cœurs sont accompagnés d'un chien méchant. À eux trois, ils incarnent la barbarie et la violence au-dessus de laquelle les citoyens en herbe d'Oukybouky tentent de s'élever.

SE SOUVENIR DES LIEUX

La forêt d'Oukybouky est bien cachée entre deux montagnes, et il y fait très bon vivre comme nous le présente Sam-la-vadrouille en séquence d'ouverture. Elle abrite les maisons des animaux ainsi que la boulangerie de Maître Lièvre. Celle-ci occupe une place importante dans le récit car les bons pains et les douceurs qu'on y trouve constituent une alternative à la viande pour Marvin et les autres personnages omnivores.

Reflet d'une société humaine, la communauté d'Oukybouky rencontre des difficultés qu'elle doit résoudre afin de trouver un équilibre qui permette à tout le monde de vivre ensemble. À ce titre, l'arbre est un élément important de l'histoire : il est le lieu de rassemblement, de débat et de vote.

La ferme des humains se trouve à la lisière de la forêt. C'est dans le garde-manger où sèche la viande que Marvin rencontre une souris « de maison » aussi adepte que lui de la charcuterie.

LES THÉMATIQUES

• La citoyenneté et la démocratie

Dans la première partie du film, Sam est poursuivi par Marvin, et la grand-mère de Lucien manque de peu de se faire croquer par Horace. Ces évènements poussent Lucien à soumettre une loi aux animaux de la forêt, afin que leur environnement devienne « l'endroit le plus paisible de la Terre ». Mais une petite souris ne peut pas imposer seule sa loi, aussi Sam et Lucien se rendent-ils chez les Ours pour obtenir leur soutien. Papa Ours étant l'animal le plus fort de la forêt, il est respecté et écouté par les autres habitants.

Rapellons la loi de Lucien :
• Tous les animaux de la forêt doivent devenir amis
• Personne ne doit manger d'autres animaux de la forêt
• Ceux qui sont trop paresseux pour chercher eux-mêmes de quoi se nourrir ne peuvent pas se servir chez leurs voisins…mais ils peuvent se faire inviter

Vous pouvez demander aux enfants pourquoi il est nécessaire selon eux d'avoir des règles. Cela peut être le moment opportun pour aborder quelques grands concepts essentiels. Bien évidemment cela est à adapter en fonction de l'âge des élèves.

La citoyenneté : être citoyen d'un pays signifie disposer de certains droits sur un territoire. La citoyenneté est le fait d'être reconnu comme un citoyen, une personne faisant partie d'un ensemble et qui a le droit, mais aussi le devoir, de s'exprimer au même titre que les autres. Les animaux de la forêt de Oukybouky sont donc à leur manière des citoyens et leur territoire est la forêt. Leur loi ne s'applique d'ailleurs qu'à la forêt et c'est pour cette raison que le renard se rend à la ferme, là-bas il peut encore manger du jambon !

La démocratie est un système - politique - dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens qui expriment leurs avis en votant. Nous pouvons ainsi donner notre avis sur certaines lois et participer à choisir les gens qui gouvernent. Ce mot vient du grec *démos* qui signifie « peuple » et de Kratos qui signifie « pouvoir », et donc littéralement : le pouvoir au peuple. Les lieux de la démocratie ont également toujours eu une importance symbolique, de l'agora en Grèce antique à l'Assemblée nationale de nos jours.
En démocratie chacun peut - et doit - donner son avis. Mais dans le cas du vote des habitants d'Oukybouky, la loi n'est pas votée à la majorité, mais à l'unanimité. Aussi, pour convaincre Marvin de voter cette loi anti-carnivores, les habitants trouvent divers arguments : sa digestion, sa santé, et avoir des dents « aussi fortes que celle d'un crocodile » en mangeant uniquement des noix, des fruits et des légumes.

• La solidarité et l'esprit d'équipe

Marvin, attiré par le fumet d'un jambon, se rend à la ferme en quête de nourriture. Mais en volant ce jambon, il marche dans la farine et y laisse ses empreintes. Alors que les fermiers se lancent à sa suite pour se venger, ils découvrent Petit Ours. La seconde partie du film débute lorsque que celui-ci se fait enlever et enfermer dans le garde-manger.

Tous les animaux se lancent à sa recherche, animés par l'espoir de retrouver l'ourson. Tous, sauf Marvin, qui a disparu depuis deux jours. Lorsque les habitants d'Oukybouky le retrouvent, ils craignent le pire, mais le malentendu est rapidement dissipé. Le très égoïste Marvin va faire preuve d'esprit de coopération et de générosité. Doué d'un flair hors du commun, le renard peut pister l'ourson et suivre sa trace. Lucien propose de se faufiler avec Sam-la-vadrouille dans la ferme, profitant de leur petite taille pour ne pas se faire remarquer. Les ennemis d'hier sont devenus des équipiers ! C'est la cohésion de l'équipe et surtout la force des différences (symbolisées par les différentes tailles notamment) qui font de cette entreprise un succès. Par son aide précieuse, Marvin prouve son attachement à la collectivité et gagne sa place au sein de la communauté d'Oukybouky.

• Les animaux et leurs modes de vies

Ce film inspiré d'une œuvre littéraire n'est pas tout-à-fait exact scientifiquement ! Vous pourrez aborder le principe de la classification des animaux à partir du petit échantillon des personnages du film.
Les deux personnages incitant Lucien à écrire sa loi sont Marvin le renard et Horace le hérisson. Pour comprendre leurs difficultés à se retenir de dévorer leurs concitoyens, vous pouvez étudier les régimes alimentaires des animaux.

LES ANIMAUX

• **Les carnivores** constituent un ordre de mammifères qui se nourrissent surtout de viandes. Leurs canines, appelées « crocs », sont beaucoup plus grandes, allongées et pointues que les autres dents. Le seul animal scientifiquement carnivore du film, c'est Hannibal !

• **Les omnivores** regroupent les animaux qui peuvent aussi bien se nourrir d'autres animaux que de fruits, de champignons ou même des plantes. Presque tous les animaux du film sont en fait omnivores : les ours mangent des saumons et du miel ; les hérissons mangent des baies mais s'attaquent parfois aux grenouilles ou à de petits rongeurs ; les oiseaux mangent des fruits mais raffolent d'insectes et le renard sait se contenter de fruits et de baies !

L'HOMME

L'Homme est aussi omnivore mais il peut faire le choix, pour des raisons de santé, de croyance ou encore de convictions, de ne pas manger certains types d'aliments, comme la viande.

• **Les végétariens** ne consomment pas de chair animale. On distingue également les végétaliens qui ne consomment pas non plus d'aliments d'origine animale comme les œufs, le miel et les produits laitiers.

Vous pouvez ensuite faire en classe des « cartes d'identité » des animaux ci-dessous pour mieux comprendre leur mode de vie à l'état sauvage et les comparer avec leurs représentations dans le film, cela permettra de montrer aux enfants qu'un film n'est pas forcément exact scientifiquement !

LE RENARD ROUX est la plus connue des espèces de renard. Reconnaissable à son museau allongé, ses oreilles dressées et son pelage roux, il pèse entre 6 et 10 kilos et vit de 2 à 10 ans.

Où habite-t-il ? Dans un terrier, qui peut se situer dans des bois ou des forêts. Mais il vit de plus en plus proche des villes pour trouver de la nourriture.

Que mange-t-il ? Il est ce qu'on appelle un « omnivore opportuniste », c'est-à-dire qu'il peut manger de tout, en fonction de ce qu'il trouve. Il se nourrit de petits rongeurs, de poules, de lièvres, faisans ou encore de hérissons. Mais il peut également manger des fruits.

Qui sont ses prédateurs ? L'ours, le loup, le lynx, le grand-duc, le vautour, et l'homme.

LE HÉRISSON est le seul mammifère à être recouvert de piquants. C'est un animal nocturne qui a pour particularité de se rouler en boule lorsqu'il se sent menacé. Un hérisson possède en moyenne 6000 piquants. Il vit en moyenne 3 ans, mais peut vivre jusqu'à 10 ans. Le hérisson adulte mesure entre 20 et 30 cm de longueur et pèse entre 450 et 700 grammes. Ils sont plus gros en automne car ils font des provisions pour l'hiver, et perdent du poids durant l'hibernation.

Où habite-t-il ? Il habite partout où l'on trouve des feuilles mortes, qu'il utilise pour construire son nid. Avant, il vivait dans les clairières et en lisière des forêts, mais à cause de l'activité de l'homme - notamment l'agriculture et les pesticides - il préfère se rapprocher des villes et des villages, moins pollués que certaines campagnes.

Que mange-t-il ? Il mange principalement des insectes tels que des chenilles, des araignées et des limaces, ainsi que des fruits et des champignons. Mais il peut également, la nuit, partir à la recherche de souris, de musaraignes, de petits oiseaux ou encore de grenouilles.

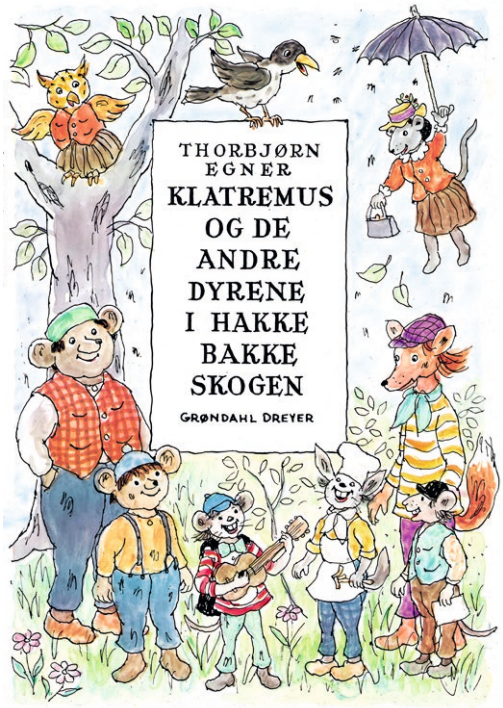
DU LIVRE AU FILM

Dans sa définition la plus commune, une adaptation cinématographique est basée sur une œuvre existante, le plus souvent une œuvre littéraire. Mais il peut aussi bien s'agir d'une série télévisée, d'une bande dessinée ou encore d'un jeu vidéo. Depuis ses débuts, le cinéma puise son inspiration dans la littérature : Georges Méliès adaptait déjà Jules Verne en 1902 avec Le voyage dans la lune, et cette pratique se poursuit encore aujourd'hui avec l'adaptation d'œuvres telles que *Le Gruffalo, Ernest et Célestine* ou encore la collection *En Sortant de l'École* autour de la poésie. Cependant, ce processus était mal accepté à ses débuts par ceux qui considéraient la littérature comme un art noble, à l'opposé du cinéma, considéré comme un art du divertissement qui n'avait pas encore trouvé sa place dans le paysage culturel. Le critique et écrivain italien Ricciotto Canudo milita ardemment pour sa reconnaissance, il utilisa pour la première fois l'expression « Septième Art » en 1911. Le cinéma s'est imposé progressivement comme un art à part entière. Cinéma et littérature n'ont alors plus été considérés dans un rapport d'infériorité de l'un par rapport à l'autre. Néanmoins, nombreux sont ceux qui perçoivent encore l'adaptation cinématographique comme une atteinte à l'œuvre littéraire. Bien souvent, les critiques – et les admirateurs – envisagent une adaptation sous l'angle de la fidélité ou de la trahison de l'œuvre. Mais cela signifierait que le cinéma et la littérature disposent des mêmes moyens d'expressions et qu'une adaptation cinématographique serait la simple traduction du livre en image. Or, peu d'éléments peuvent réellement être transposables à l'écran. L'adaptation est plutôt le moyen de créer une nouvelle œuvre, avec les moyens esthétiques propres au cinéma, afin de donner à l'œuvre de départ une nouvelle signification.

Paroles de réalisateur*

Vous avez déjà adapté *De la neige pour Nöel* et *La Grande Course au Fromage* à partir de l'univers de Kjell Aukrust. Ce troisième long métrage est l'adaptation d'un album de Thorbjorn Egner. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à adapter des histoires originales ? L'histoire de *La forêt de Oukybouky* écrite par Thorbjørn Egner m'est chère depuis ma plus tendre enfance. C'est l'histoire pour enfants la plus connue en Norvège. Son message me tient à coeur et j'ai voulu le porter : les habitants de la forêt sont en conflit et ils doivent trouver un moyen de le résoudre pour vivre en harmonie. C'est un thème intemporel.

*Extrait du dossier de presse



L'histoire originale de Thorbjørn Egner

Dans la forêt enchantée de Oukybouky est adapté de l'œuvre de Thorbjørn Egner (1912-1990), une des figures les plus populaires de la littérature jeunesse norvégienne. Artiste éclectique formé comme dessinateur, il est également imprimeur, décorateur pour le théâtre, dramaturge, compositeur de music-hall et écrivain. Il illustre la plupart de ses livres et rédige même des manuels de lecture pour les classes élémentaires. Il imagine ses premières histoires pour enfants et les publie dès les années 1940. Parmi celles-ci, certaines sont devenues des classiques en Norvège, comme par exemple *Ola-Ola* (1942) et *Jumbo autour du monde* (1943). En 1949, *Karius et Bactus* ainsi que *Gens et Brigands de Pimentville* sont également diffusés à la radio dans une émission pour enfants.

Il a publié une trentaine d'albums jeunesse et a été traduit dans plus de vingt-six langues. Un parc d'attraction norvégien a même reproduit à échelle réelle la forêt de *Hakkebakkeskogen*.

L'histoire de l'album original relate la mise en place d'une règle nouvelle au sein d'un groupe d'animaux. Les habitants de la forêt de Hakkebakke recherchent la paix, le calme et le respect pour tous. Ils sont résolus à changer l'ordre des choses. En dotant ses personnages de vêtements, de manières et de silhouettes humaines, Egner met à la portée de la jeunesse une réflexion sociale et une véritable expérimentation citoyenne. Peut-on aller contre sa nature quand on est un renard ? Un groupe d'individus hétérogènes peut-il parvenir à établir une société libre et juste ? Comment rendre les citoyens égaux en droit quand la nature a tracé ses inégalités ?

Le livre, ses chansons connues de tous les enfants norvégiens et ses personnages charismatiques ont fait de cet album jeunesse une institution nationale. Le livre, édité pour la première fois il y a plus de cinquante ans, continue d'être vendu, offert et lu par des milliers de familles en Norvège. Édité dans dix-neuf pays, il reste malheureusement inédit en France.

Dessins originaux de Thorbjørn Egner.
Publiés avec l'aimable autorisation de la Famille Egner et de l'éditeur Cappellen Damm

Vous pouvez comparer avec les enfants quelques images extraites du film et les illustrations originales de l'album :

Dessins originaux de Thorbjørn Egner.
Publiés avec l'aimable autorisation de la Famille Egner et de l'éditeur Cappellen Damm

LA COMÉDIE MUSICALE

Dans la forêt enchantée de Oukybouky est une comédie musicale, un genre cinématographique à part entière. Apparue au début des années 1930, la comédie musicale désigne au départ un genre théâtral mêlant la comédie, le chant et la danse, par extension le terme désigne un film musical. Sa principale caractéristique réside dans un montage qui alterne scènes dialoguées et intermèdes musicaux, qu'ils soient chantés et/ou dansés.

Petite histoire de la comédie musicale

La Warner, déjà à l'origine du premier film parlant sorti en 1927, Le chanteur de Jazz d'Alan Crosland, produit sa première comédie musicale cinématographique en 1933 : le très célèbre 42ème rue de Lloyd Bacon. Les grandes stars de cette époque sont les inoubliables Fred Astaire et Ginger Rogers, couple mythique du genre jusqu'à la fin des années 1940.
De son côté la société MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) remporte des oscars pour *Broadway Melody* de Harry Beaumont (1929) et *Great Ziegfeld* de Robert Z. Leonard (1936), ce qui l'encourage à produite une des plus belles comédies musicales de tous les temps : *Le Magicien d'Oz* de Victor Fleming (1939) avec Judy Garland.
Les années 1940-50 marquent l'âge d'or du genre avec de nouveaux talents et des œuvres emblématiques : *Chantons sous la pluie* de Stanley Donen et Gene Kelly (1952) avec Debbie Reynolds, *Tous en scène* (1953) et *Un Américain à Paris* (1951) de Vincente Minnelli…
Dans les années 1960, quelques futurs classiques du genre se démarquent : *Mary Poppins* de Robert Stevenson (1964), *La Mélodie du bonheur* (1965) et *West Side Story* (1961), tous deux de Robert Wise. Cependant le changement des tendances musicales de l'époque précipite la fin du genre, qui ne connaîtra que quelques réussites isolées dans les années 1970.

Plus largement, la bande son d'un film contient différents éléments, qui sont travaillés séparément puis assemblés au moment de la post-production :
- **Les dialogues :** ce que disent les personnages, que ce soit parlé ou chanté
- **La voix off :** ce que dit le narrateur ou l'un des personnages sans qu'il n'apparaisse à l'écran
- **Les bruitages :** bruits que l'on fabrique pour accompagner les actions ou l'ambiance d'un lieu
- **La musique :** qui peut être originale ou préexistante au film.

Pour ce film – ce n'est pas toujours le cas – l'enregistrement des voix s'est fait avant l'animation. De cette manière les animateurs peuvent parfaitement synchroniser les mouvements des marionnettes et créer les expressions faciales et corporelles en se fiant à la voix.

Sur le compte Youtube de la production, Qvisten Animation, découvrez les coulisses de l'enregistrement de la chanson finale : https://www.youtube.com/watch?v=xbvk_5t8pxE

UNE AVENTURE ANIMÉE

L'animation regroupe l'ensemble des techniques cinématographiques utilisant la prise de vue image par image. Ces techniques permettent de créer artificiellement le mouvement et donner vie à des objets inanimés. Parmi ses techniques, la plus connue des enfants est le dessin animé, mais il en existe de nombreuses autres : le papier découpé, l'animation en volume (marionnettes, pâte à modeler...), l'animation 2D par ordinateur, ou encore plus récemment la 3D. Le principe de l'image par image - le terme anglais stop-motion est très souvent utilisé - consiste à prendre en photo une scène fixe – un décor et des personnages, puis d'en modifier légèrement le contenu, avant d'en reprendre une nouvelle photo. Pour que l'illusion soit parfaite et le mouvement fluide, il ne faut bouger les différents éléments que de quelques millimètres. Cette opération doit être renouvelée un grand nombre de fois : le cinéma nécessite une cadence de 24 images par seconde. Il a cependant été rapidement considéré qu'en animation, à l'exception des mouvements très rapides, il était possible de ne produire que 12 images puis de les doubler pour atteindre la cadence de 24 images par seconde.

Un film d'animation se réalise toujours en plusieurs étapes successives : **l'écriture du scénario**, la **conception graphique** et la **création des décors et personnages**. Le **découpage** du scénario plan par plan prend alors la forme d'une sorte de bande dessinée appelée **storyboard** (qui va contenir toutes les informations de cadrage, de durée de plan, de dialogues et de bruitages), **l'enregistrement des voix,** puis l'animation. Il s'agit de l'étape la plus longue qui consiste à décomposer toutes les actions des personnages, en fonction de la technique d'animation choisie. Le **tournage du film** se fait en utilisant une caméra image par image, spécialement conçue pour l'animation. Une fois le film réalisé, vient l'étape de la post-production où il faut assembler les images avec la bande son pour obtenir le film.

L'animation en volume et la réalisation du film en images

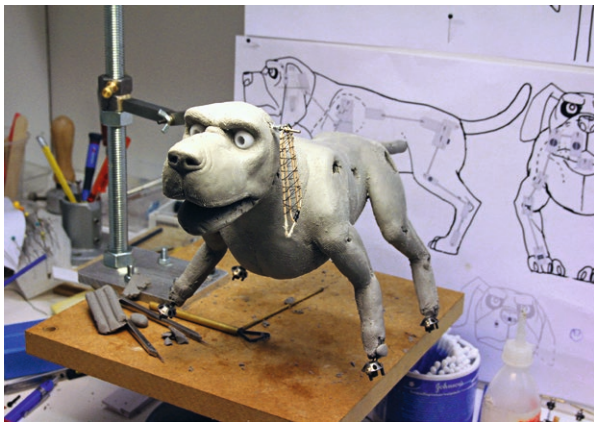
Pour le film *Dans la forêt enchantée de Oukybouky,* les personnages et les décors ont été construits en trois dimensions et entièrement réalisés à la main. Seules certaines séquences ont été assistées par ordinateurs pour créer le ciel et des arrière-plans d'arbres.

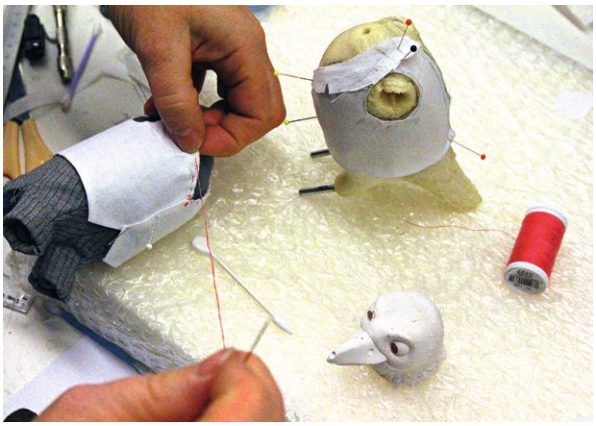
Paroles de réalisateur*
Pour transposer le style de Egner, qui se caractérise par de fines lignes noires, a l'aquarelle, sans ombre et parfois sans décor, vous avez eu recours à l'animation en volume. Pourquoi ce choix ? En Norvège, le livre est très populaire et a donné lieu à une multitude de représentations théâtrales. Il était donc important que nous nous démarquions. Si nous avions fait un film en 2D, nous aurions été contraints de reproduire très exactement la forêt et les personnages tels qu'ils ont été dessinés par Egner. L'animation en volume nous a donné la liberté d'interpréter et d'exagérer le design des personnages et des décors. Cette technique est absolument géniale pour créer des univers foisonnants de détails.

*Extrait du dossier de presse

Les personnages du film sont des figurines en latex, de 25 à 50 centimètres de haut environ. Celles-ci sont constituées d'un squelette métallique articulé recouvert de latex, qui est peint et décoré. Sur certaines marionnettes, les yeux, les bouches et parfois le visage entier, sont interchangeables. L'animateur peut donc choisir les éléments les plus plus adaptés en fonction de l'expression ou du mouvement souhaités. Des costumes et accessoires sont également confectionnés à la taille des personnages.

Les personnages sont fabriqués minutieusement selon des indications précises de matière, de taille et de couleur :





Les décors sont fabriqués et installés dans des studios de tournage. Ils sont surélevés sur des grandes tables en bois pour faciliter le travail des animateurs.

Le tournage du film peut alors commencer. Cette étape est longue et minutieuse, car le moindre faux raccord pourrait faire perdre sa crédibilité à une ou plusieurs scènes.

Paroles de réalisateur*

Qu'est-ce qui vient en premier dans le tournage : l'enregistrement des voix ou bien l'animation des poupées ? Nous commençons toujours par l'enregistrement des voix, car cela permet ensuite de synchroniser au mieux les lèvres et l'expression des poupées. Entendre la voix des acteurs est capital : c'est une grande source d'inspiration pour animer les poupées.

Combien de temps a duré le tournage ?

L'animation a duré une année entière de l'automne 2015 à l'automne 2016. Mais nous avions auparavant passé deux ans à la préparation du tournage : la construction d'une poupée nécessite trois mois, nous avions donc une équipe de pré-production conséquente !

Comment avez-vous animé les scènes chantées dans le film ? Est-ce diffèrent d'animer des scènes dialoguées ?

Les scènes chantées sont plus difficiles à animer ! Il faut leur insuffler plus d'énergie et créer des mouvements chorégraphiques. Ces mouvements ne s'inventent pas sans avoir été conçus et planifiés en amont du tournage. Nous avons filmé des images référentes en live-action afin que les animateurs puissent s'appuyer dessus. Un danseur nous a également aidés à créer les chorégraphies.

Est-ce que vous vous autorisez certains effets numériques ? Lesquels et pourquoi ?

Nous avons uniquement utilisé des effets spéciaux pour le ciel et quelques arrière-plans d'arbres. Pour tout le reste, nous avons eu recours à une animation en volume traditionnelle !

*Extrait du dossier de presse

Activités autour du film

LE CORBEAU ET LE RENARD DE JEAN DE LA FONTAINE

Dans la première séquence du film où apparaît Marvin, Le Corbeau et le Renard de Jean de la Fontaine est détourné malicieusement : c'est le corbeau qui joue un tour au renard peu rusé pour aider Lucien à s'échapper. Cela peut être l'occasion de revoir le texte original avec les enfants :

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus

Jean de La Fontaine, *Fables de la Fontaine,* livre I, Le Corbeau et le Renard, 1668.

LA CHARTE DE L'ÉCOLIER

Vous pouvez mettre en place une charte de l'écolier pour bien vivre ensemble, qui s'appliquera tout le reste de l'année en classe et que chacun signera de son prénom pour s'engager à la respecter. Voici un exemple de ce qui pourrait y figurer :

Je dois
- Respecter les adultes et les enfants de l'école
- Respecter le matériel et bien ranger les jeux/livres que j'ai utilisé
- Profiter de la récréation pour m'amuser mais être sérieux en classe
- Être attentif aux consignes
- Bien me tenir sur ma chaise

Je ne dois pas
- Jouer avec l'eau et la nourriture
- Courir dans les couloirs
- Voler ou abîmer les affaires de mes camarades
- Parler en même temps que le maître ou la maîtresse et les autres enfants
- Me déplacer dans la classe si on ne m'a pas autorisé à le faire
- La recette du pain d'épice, c'est du gâteau !

LA RECETTE DU PAIN D'ÉPICE, C'EST DU GÂTEAU !

Du chant à la pâtisserie, il n'y a parfois qu'un pas ! Voilà une proposition qui pourra prendre la forme d'une activité de chant ou de cuisine ! Vous pouvez apprendre avec les enfants la chanson de Maître Lièvre pour apprendre à faire du pain d'épices :

Vous pouvez apprendre avec les enfants la chanson de Maître Lièvre pour apprendre à faire du pain d'épices :

Pour faire du bon pain d'épice,
Il ne faut pas de pain mais des épices
Donc on met dans une marmite un kilo de margarine
On fait fondre tout doucement en y ajoutant délicatement,
Tout en mélangeant fermement un bon kilo de farine
Quand le mélange est bien moelleux il faut ajouter 8 jaunes d'œufs
Puis on ajoute ni plus ni moins, un kilo de sucre brun !
Et maintenant pour terminer, du poivre, une cuillère à café
On mélange avec entrain et la pâte est prête enfin !

Les musiques sont disponibles en version originale, sur internet, sur Spotify par exemple :
https://open.spotify.com/track/2DKeQxbM1OAUZhguZPrYd0

Si vous souhaitez faire du pain d'épice à l'école, voici la recette qu'il serait plus sage de suivre :

Ustensiles : 1 saladier, 1 casserole, 1 fourchette, 1 plaque de four, du papier cuisson et 1 rouleau pâtissier

Ingrédients :
250g de farine, 250g de miel chaud, 60g de beurre, 100g de sucre en poudre, 10 cl de lait, 2 œuf, 1/2 orange, 1 sachet de levure chimique, 1 c. à café de cannelle, 1 c. à café de muscade râpée, 1 c. à café de gingembre en poudre et 1 c. à café de graines d'anis vert (vous pouvez également trouver dans le commerce un mélange d'épices déjà prêt).

Préparation : Mélangez les ingrédients et enfournez 1h à 160° C.

Les élèves ont sans doute déjà mangé du pain d'épices. Vous pourrez attirer leur attention sur la différence entre le pain d'épices qu'ils connaissent et qui ressemble le plus souvent à un gâteau que l'on coupe en tranche et les pains d'épices du film, qui ressemblent à des biscuits : la recette norvégienne est différente de la recette française.

LE FOOD ART C'EST QUOI ?

Le food est une pratique qui consiste à utiliser des aliments comme matériau de création d'œuvres ludiques et éphémères. Ida Frosk est une artiste norvégienne qui s'est inspiré du film pour réaliser quatre créations à partir d'aliments !

Barnabé l'apprenti pâtissier

Sam la Vadrouille

Marvin de renard

Papa ours

Vous pourrez utiliser ces quatres créations pour revenir sur le film et sa thématique alimentaire : les élèves reconnaissent-ils les personnages ainsi que les aliments utilisés ? Ces créations respectent la règle végétarienne à laquelle se plie Marvin le Renard, elles représentent aussi la gourmandise et l'importance des pâtisseries dans la forêt de Oukybouky.

Peuvent-il décrire avec du vocabulaire précis les créations (cuit, cru, rapé, mûres, persil, pistache, amande, biscuit, gâteau...) ? Cela peut aussi être l'occasion d'aborder la notion d'art avec eux : la nourriture a été détournée de son usage habituel pour devenir un matériau artistique. Les élèves ont-ils envie de manger cette assiette ou préfèrent-ils l'observer ? Est-ce beau ou appétissant ? Est-ce vraiment interdit de "jouer avec la nourriture" ? Qu'est-ce qu'une œuvre éphémère ?

Enfin, les élèves auront sans doute des suggestions : quels aliments pourraient être utilisés pour de nouvelles créations ? Les spaghetti pourraient représenter des cheveux et les choux fleurs des nuages. Que leur inspire les navets, les litchis ou les châtaignes ? Cette activité leur permettra d'observer la diversité des couleurs, des textures, des formes, mais aussi des provenance et peut-être même des goûts des aliments.

UN MÉMORY INSPIRÉ DU FILM, POUR SE REMÉMORER LES PERSONNAGES

Le jeu de memory est un jeu de cartes qui fait appel à la mémoire. On peut y jouer à 2 ou à plusieurs. Pour commencer une partie, il faut déposer toutes les cartes face cachée sur une table. Le but est de retrouver les paires en ne retournant que deux cartes à la fois. Chaque joueur tour à tour retourne deux cartes de son choix. S'il obtient les mêmes motifs il remporte les deux cartes puis rejoue. S'il se trompe il retourne les cartes faces cachées exactement au même endroit, et c'est au tour du joueur suivant. Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le plus de cartes.

Vous trouverez ci-dessous et dans les pages suivantes les cartes à découper. À moins d'imprimer les pièces sur un papier épais, il faut ensuite plier chaque carte en deux et coller les deux faces l'une sur l'autre, pour que l'envers des cartes invisible ! Attention, il faut bien imprimer chaque page deux fois pour avoir une paire de chaque carte.

Pour aller plus loin

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages en lien avec les thématiques :

• **Rosenstiehl Agnès,** *Liberté, égalité, fraternité, dès la maternelle,* Ed. Chemins de Traverse Jeunesse, dès 3 ans.
• **Gay Pierre,** *Liberté, égalité, fraternité, dès l'âge de raison,* Ed. Chemins de Traverse Jeunesse, dès 6 ans.

Ouvrages sur le cinéma d'animation :

• **Cotte Olivier,** *100 ans de cinéma d'animation,* Ed. Dunod, 2015.
• **Génin Bernard,** *Le cinéma d'animation,* Ed. Cahiers du cinéma, Collection CNDP, 2003.
• **Kawa-Topor Xavier et Moins Philippe (sous la direction de),** *Le cinéma d'animation en 100 films.*
• **Lecarne Pierre,** *1001 activités autour du cinéma,* Ed. , 2008.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

Autour de la comédie musicale :

• *Le livre de la jungle* de Wolfgang Reitherman (1967, 1h18, États-Unis) – dès 4 ans*
• *Peau d'âne* de Jacques Demy (1970, 1h29, France) – dès de 5ans*
• *Le vilain petit canard* de Garri Bardine (2010, 1h14, Russie) – dès 5 ans*
• *Le magicien d'Oz* de Victor Fleming (1939, 1h40, États-Unis) – dès 6 ans
• *Chantons sous la pluie* de Stanley Donen et Gene Kelly (1952, 1h38, États-Unis) – dès 7 ans

* Ces trois films musicaux mettent également en scène une société animale avec une représentation du pouvoir et de la justice comparable à la nôtre, à la portée satirique.

Autour des fables et du renard :

• *La fontaine fait son cinéma* / Programme de courts métrages (2017, 40 minutes) – dès 4 ans
• *Les fables de Monsieur Renard* / Programme de courts métrages (2015, 39 minutes) – dès 4 ans
• *Le grand méchant renard et autres contes* de Benjamin Renner et Patrick Imbert (2017, 1h19, France) – dès 5 ans
• *Fantastic Mr. Fox* de Wes Anderson (2009, 1h28, États-Unis) – dès 6 ans