

QUAND L'IMAGE S'ANIME : DES ALBUMS AU PETIT ÉCRAN

*par Monique Perriault**

Pour faciliter l'accès des enfants aux albums de qualité, et avec le souci de mettre l'écriture audio-visuelle au service de la découverte des images et des histoires, le CNDP diffuse, depuis une dizaine d'années, des adaptations d'albums, mis en images animées, en musique et en voix.

Monique Perriault responsable de ces réalisations, présente le déroulement et les méthodes de ce travail et en explique les objectifs.

Depuis longtemps les éditeurs contribuent à rendre la découverte de la lecture plus attrayante, mais malgré la richesse du patrimoine de la littérature de jeunesse, des parents, des éducateurs, des responsables du monde de l'édition, tirent la sonnette d'alarme. Les enfants lisent de moins en moins parce qu'ils passent de plus en plus de temps devant la télévision. L'écriture audiovisuelle - surtout les dessins animés - les fascine.

Ce constat ne pouvait manquer de nous interpeller, nous, les responsables d'émissions éducatives. Ne pouvait-on se servir de ce formidable outil de diffusion de masse qu'est la télévision, du potentiel fantastique de l'écriture audiovisuelle, pour faire connaître les livres et, en les animant, les rendre encore plus attractifs ? C'est le pari que fait le CNDP depuis 1987, en diffusant à la télévision (d'abord sur FR3 dans le cadre des émissions

Les Badaboks et Les Crobs, puis sur La Cinquième dans La Tête à Toto) des mises en images d'albums de 6 minutes chacune.

Bien que ces mises en images et en sons utilisent les techniques des dessins animés que les jeunes enfants consomment en abondance, ils en sont pourtant, dans leur esprit et leurs objectifs, fort différents. Tout d'abord, il ne s'agit pas de décliner l'histoire d'un personnage en 60 ou 120 épisodes, comme le font généralement les séries de dessins animés pour des raisons de rentabilité. Il s'agit, au contraire, de donner aux enfants cette extraordinaire diversité de textes et d'illustrations qui constituent aujourd'hui le vaste patrimoine de la littérature enfantine.

C'est ainsi que les lecteurs en herbe pourront s'initier à l'humour grâce aux dessins et aux textes que nous livre Pef dans *Le Monstre*

* Monique Perriault est chef de projet au C.N.D.P sur l'émission *La Tête à Toto*.

poilu, La Belle Lisse Poire du prince de Motordu ou encore *Rendez-moi mes poux* publiés chez Gallimard Jeunesse. Avec *On s'aimera toujours*, publié chez Syros, par contre, ils pourront découvrir une histoire pleine d'émotions, qui traite de la perte d'un être cher, avec un très beau texte de Michel Piquemal et des illustrations de Johanna Kang. Avec les éditions Mango, ils apprendront les jeux de mots grâce aux albums écrits et illustrés par Bruno Heitz : *Papier Buvard*, *Pli non urgent* et *Format A4*. Chez Albin Michel Jeunesse, avec le talent des auteurs-illustrateurs comme Jacques Duquennoy, Antonin Louchard, Muzo, Hervé Pinel, la collection Zéphyr est tout à fait adaptée à un premier contact avec la lecture. *Marlaguette*, *Le Petit chacal très malin*, *La Plus mignonne des petites souris*, *Les Bons amis*, les best sellers de l'Atelier du Père Castor qui prennent vie, régaleront les petits comme les grands. Quant aux Éditions du Rouergue avec les textes et les illustrations très originaux d'Olivier Douzou, de Charlotte Mollet, de Lynda Corazza, de Régis Lejone, apprendre à lire devient plaisir.

Ce sont ces albums et bien d'autres encore (environ 200 depuis 1987), tous différents les uns des autres, que nous avons ainsi mis en images et en sons pour une diffusion à l'antenne mais aussi pour une mise en cassettes VHS (voir liste en fin d'article) pour une utilisation sur magnéscope. Mais que ce soit au Salon du Livre de Montreuil devant un parterre de bibliothécaires, d'éditeurs, d'auteurs, d'illustrateurs de livres pour enfants ou devant les instituteurs ou institutrices au Congrès de l'AGIEM ou dans les différents stages d'IUFM que j'anime, je suis toujours confrontée au deux mêmes questions :

- « Comment passez-vous de l'image imprimée à l'image animée ? »
- « En quoi cette nouvelle forme d'écriture

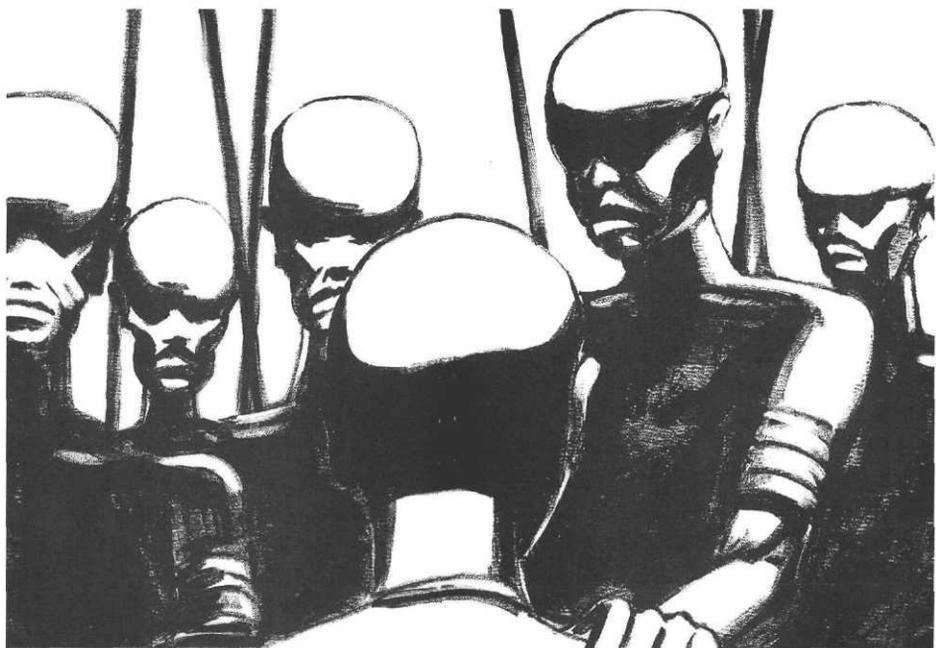
peut-elle aider les enfants de 3 à 7 ans - à qui s'adresse ce projet - à aimer les livres et à aborder la lecture avec plaisir ? ».

La mise en images d'un album est un travail d'équipe dans lequel interviennent, à chaque étape de fabrication, des compétences différentes et complémentaires mais qui, toutes, concourent à rendre l'histoire plus facile d'accès. Le soin tout particulier que nous mettons à respecter le texte écrit par l'auteur ainsi que la façon dont nous traitons les illustrations pour mieux les explorer et les donner à voir, font de ces mises en images un produit unique, fort différent des dessins animés diffusés par ailleurs.

Le choix des livres

Les albums sont choisis pour la qualité de leur texte et de leurs illustrations, à partir d'une liste proposée par La Joie par les livres mais aussi par rapport à des coups de cœur qu'en tant que chef de projet et réalisatrice je ressens à la lecture de certains d'entre eux.

Une fois le livre choisi, il reste à passer une convention avec l'éditeur qui autorise l'adaptation de l'œuvre dans le cadre de la télévision éducative. Si l'éditeur ne donne pas son accord, l'album ne peut être adapté. Tous les éditeurs français - conscients que le CNDP et La Cinquième leur offrent ainsi, chaque semaine, 6 à 7 minutes d'antenne pour faire connaître leurs œuvres, leurs auteurs et leurs illustrateurs - nous ont toujours donné leur accord à l'exception de L'École des Loisirs. Pour cet éditeur, la télévision ne peut en aucune façon être un outil au service du livre. Elle peut même, à long terme, contribuer à sa disparition. Or, nous constatons, au contraire, que dans les classes où le produit est utilisé, les enfants connaissent le nom de l'auteur, de l'illustrateur, de l'éditeur de chaque album mis en images et que ce dernier est le plus souvent dans la classe, à la suite d'un achat ou d'un

Yacouba, ill. T. Dedieu, Seuil Jeunesse

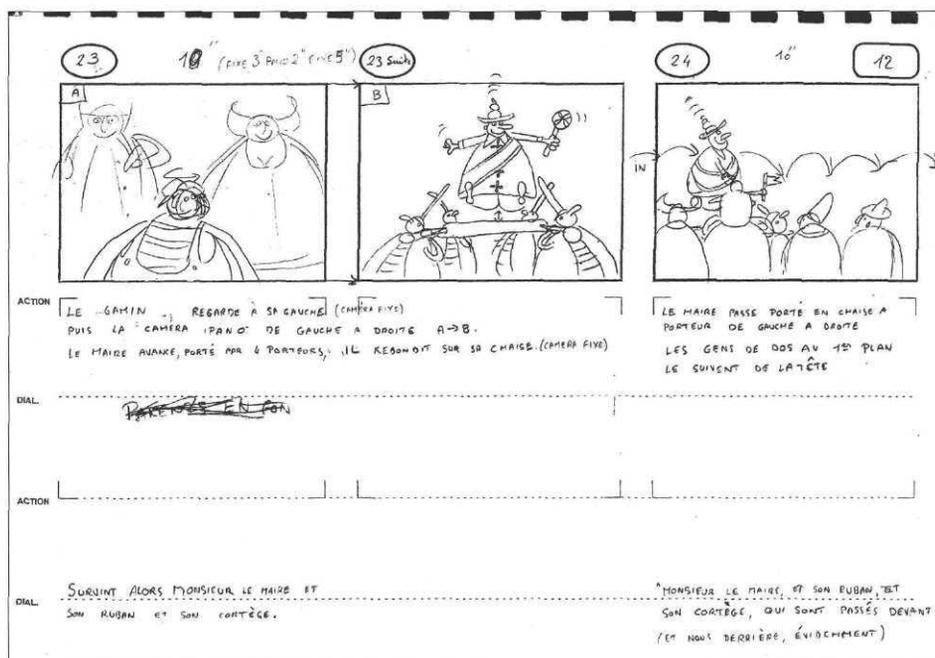
emprunt à la bibliothèque. La séquence, enregistrée lors de son passage à l'antenne par les instituteurs, est utilisée tout au long de la semaine avec le groupe classe. Après son visionnement collectif, les enfants montrent un réel plaisir à lire le livre, nous affirmant les enseignants.

Une fois la convention passée avec l'éditeur, il nous reste à prendre contact avec l'auteur et l'illustrateur. Pour ceux avec lesquels nous n'avons encore jamais travaillé, le visionnement du travail fait sur d'autres albums est nécessaire pour obtenir leur adhésion. L'illustrateur nous confie alors les originaux des illustrations à partir desquelles va se faire la saisie des images. Certains d'entre eux - selon leur disponibilité - collaborent à la réalisation du film. Par exemple, pour la mise en images de *Yacouba* dont je suis la réalisatrice, c'est en me rendant chez Thierry Dedieu, l'illustrateur, en le voyant travailler, que l'idée

maîtresse de la réalisation m'est venue : faire apparaître les personnages et les décors à l'image comme il les fait apparaître sur sa toile et sous son fusain. Une fois l'accord passé avec l'éditeur, l'auteur et l'illustrateur, la mise en images et en sons d'un album est confiée à un réalisateur.

1ère étape : l'écriture du *story board*.

L'auteur et l'illustrateur de l'album ont écrit l'histoire en mots, en phrases et en dessins. Le réalisateur, lui, va la réécrire en plans. Comme les phrases dans un récit, ce sont les plans qui rythment l'écriture audiovisuelle qui, à sa manière, tout en s'appuyant sur le texte et les illustrations de l'album, va raconter l'histoire. Aucun album ne ressemble à l'autre. Pour chacun d'entre eux il faudra trouver la forme visuelle qui lui convient. En effet, il n'y a rien de commun

Une page du *story-board* du *Défilé* d'Olivier Douzou et Émilie Chollat (Rouergue) - Réalisation C. Maschas

entre *Yacouba*, cet album tout en noir et blanc qui traite du rite d'initiation d'un petit Masai dans la steppe africaine et *Marlaguette*, l'histoire de l'amitié d'une petite fille et d'un loup dans la forêt de nos contrées. Au réalisateur de trouver la forme d'écriture audiovisuelle qui correspond le mieux à l'histoire et aux illustrations qu'il a à traiter.

Pour donner vie aux personnages dessinés, le réalisateur dispose de la compétence, du savoir-faire et du talent d'un certain nombre de professionnels :

- des infographistes de l'atelier d'animation. De nos jours, l'animation se fait à l'aide d'ordinateurs et de logiciels spécialisés. Les infographistes sortent tous d'une école d'animation mais savent également se servir de l'outil informatique.

- des comédiens qui ont, non seulement le talent de conteurs, mais aussi la capacité de

donner à chacun des personnages de l'histoire une voix différente.

- des musiciens qui, grâce aux bruitages appropriés et à la création d'une musique originale, vont entraîner le jeune téléspectateur dans l'univers sonore spécifique à chaque album.

La fabrication

Il faut un mois et demi pour réaliser la mise en images d'un album d'une durée de 6 à 7 minutes. Le réalisateur rédige généralement son *story board* en 5 jours. Ce dernier comporte entre 50 et 70 plans pour une durée finale de 6 à 7 minutes. Pour chaque plan sont indiqués le cadrage, les mouvements de caméra (travelling, zoom avant ou arrière, pano etc...) et des personnages (il marche, lève le bras, parle etc.).

La lecture du *story board* donne lieu à une discussion collective au sein de l'atelier

d'animation. Le chef de projet, le réalisateur, le responsable de l'atelier, les infographistes analysent chaque plan et chaque membre de l'équipe enrichit alors le *story board* par ses suggestions issues de son savoir-faire et de la connaissance qu'il a des machines.

L'animation

Elle se fait avec l'aide des ordinateurs et du logiciel Eddy de Soft Image. Elle s'étend sur 20 jours qui se décomposent comme suit : 5 jours pour le détournage des personnages et la recomposition des décors, 10 jours pour l'animation proprement dite des personnages et des objets et 5 jours pour le compositing, c'est-à-dire la réincrutation des personnages animés sur les décors. La saisie des images se fait au scanner à partir des dessins originaux fournis par l'illustrateur, selon les cadrages et les indications données par le *story board*.

Le détournage des personnages et la préparation des décors

Cette étape se fait sur une palette graphique dotée de 16 millions de couleurs. Pour pouvoir animer un personnage, il faut le détacher du décor sur lequel il est dessiné. L'infographiste détoure chaque objet ou personnage à animer, à l'aide d'un crayon optique agissant comme une paire de ciseaux. Le personnage ainsi isolé du décor peut alors être stocké dans la mémoire de l'ordinateur.

Le personnage enlevé a laissé un vide dans le décor qu'il faut reconstituer. Par exemple, pour faire avancer Marlaguette et le loup, dans l'histoire bien connue du Père Castor, il faut enlever les deux personnages puis reconstituer la forêt derrière eux. Ce même type de travail devra être exécuté sur les 50 à 70 plans décrits dans le *story board*.

L'animation proprement dite

Dans une seconde de film vidéo, il y a 25 images (24 dans le film optique). Dans l'animation traditionnelle type Walt Disney, il fallait donc 24 dessins différents pour réaliser une seconde de film. On imagine aisément combien il fallait de dessinateurs pour réaliser un film de 90 minutes : des centaines de dessinateurs travaillant pendant des années. Aujourd'hui, le travail est grandement facilité par les machines. Si le talent des animateurs est toujours nécessaire, si ceux-ci doivent toujours sortir d'une école d'animation, s'ils doivent toujours connaître comment se décompose un mouvement, ils ont désormais à leur disposition des logiciels d'animation qui les aident dans cette tâche. Ils n'en doivent pas moins programmer la machine. Celle-ci ne fait évidemment que ce qu'on lui demande de faire. L'infographiste décompose les différentes phases du mouvement, programme la machine pendant la journée. Le calcul se fait pendant la nuit. Ce n'est que le lendemain que l'on peut voir le résultat obtenu. S'il n'est pas bon, il faut recommencer.

Le compositing

La dernière étape de l'animation consiste à réincruster les personnages animés sur le décor.

Le montage

Lorsque tous les plans animés sont livrés, il faut procéder au montage final. Cette étape de finalisation de l'image se fait sur une machine appelée Editbox qui permet, elle aussi, de créer des effets spéciaux. La voix du comédien enregistrée au préalable sert de guide au montage. C'est donc le texte qui, en fin de compte, définit la longueur de chaque plan.

La musique

Le film monté avec la voix calée est alors confié au musicien. Lui aussi travaille avec l'aide d'outils informatiques. Il a, stockés dans le disque dur de son ordinateur, des milliers de sons, en particulier des sons de vrais instruments de musique anciens et modernes (guitare, violon, harpe, vielle, bignou etc...) dont il va se servir pour composer sa musique en fonction de l'image que le réalisateur lui aura fournie. Il puisera également dans cette banque pour trouver les bruitages appropriés : chants d'oiseau, bruits de pas, etc.

On peut dire que la mise en images d'un album est faite de trois éléments, tous aussi

importants les uns que les autres : les images, la voix, la musique et les bruitages. C'est de la complète harmonie des trois éléments conjugués que résultera la qualité du produit final.

Aider à « voir » les illustrations, à les décoder, aider à découvrir la musique d'un texte pour mieux le comprendre et l'assimiler, en un mot utiliser la puissance et la magie des techniques du dessin animé tant appréciées des enfants pour valoriser les histoires écrites dans les albums, tel est l'objectif de cette série diffusée dans l'émission *La Tête à Toto* programmée tous les mercredis à 8 h 15 sur La Cinquième. ■

DES CASSETTES REGROUPANT LES ALBUMS PAR THÈME SONT EN VENTE

CONTES D'AFRIQUE ET D'AILLEURS

- *Tibili et la gazelle* (Mango)
- *M'Toto* (Kaléidoscope)
- *Le Lièvre, l'éléphant et le chameau* (Kaléidoscope)
- *L'Envol de Djo* (Albin Michel Jeunesse)
- *La Planète Méganéga* (Kaléidoscope)
- *Simon et le géant* (Albin Michel Jeunesse)

VHS : 35 min

Réf. 002 R8184 - 162 F

HISTOIRES DRÔLES, TENDRES OU À FAIRE PEUR

- *J'ai froid* (Mango)
- *Monsieur Buvard* (Mango)
- *La Tache* (Milan)
- *César boit la tasse* (Mango)
- *Sous la pluie qui tache* (Albin Michel Jeunesse)
- *Le Voyage de Monsieur Colombe* (Albin Michel Jeunesse)

VHS : 35 min

Réf. 002 R9863 - 162 F

ADORABLES VOYOUS OU PETITES CHIPIES

- *Mini-loup en vacances* (Hachette Jeunesse)
- *Ma concierge est une sorcière* (Hachette Jeunesse)
- *Pôle Nord - Pôle Sud* (Albin Michel Jeunesse)
- *Princesse Lédéga* (Kaléidoscope)
- *Histoire d'yeux* (Syros Alternatives)
- *Le Noël d'Ernest et Célestine* (Duculot)

VHS : 30 min

Réf. 002 R8155 - 162 F

OGRES, MONSTRES ET SORCIÈRES

- *Le Grand livre de tous les méchants* (Gallimard)
- *Le Monstre poilu* (Gallimard)
- *Pas de violon pour les sorcières* (Seuil)
- *L'Ogresse, maîtresse d'école* (Milan)
- *La Naissance de la sorcière Camomille*
- *Le Mariage de la sorcière Camomille* (Sor-bier)

VHS : 36 min

Réf. 002 E8980 - 180 F

HUMOUR, TENDRESSE ET POÉSIE

- *Vous n'avez pas vu mon nez ?* (Albin Michel)
- *On s'aimera toujours* (Syros)
- *La Belle lisse poire du Prince de Motordu* (Gallimard)
- *Moi Ferdinand, quand j'étais pirate* (Nathan)
- *Tour de manège* (Éditions du Rouergue)
- *Lola Cartable* (Éditions du Rouergue)

VHS : 36 min
Réf. 002 E8981 - 180 F

ET SI NOUS FAISONS LA PAIX

- *Pourquoi ?* (Nord-Sud)
- *Yakouba* (Seuil Jeunesse)
- *Toc, Toc ! Monsieur Cric-Crac !* (Nathan)
- *Fantôminus* (Nord-Sud)
- *Castagrogne de Carabistouille* (Le Père Castor-Flammarion)
- *Mère Citrouille* (Le Père Castor-Flammarion)

VHS : 42 min
Réf. 002 E9864 - 180 F

SONT EN PRÉPARATION LES REGROUPEMENTS SUIVANTS

LES BONS AMIS

- *Les Bons Amis* (Le Père Castor-Flammarion)
- *Les Bestioles* (Kaléidoscope)
- *Île flottante* (Albin Michel Jeunesse)
- *Le Vieil Homme et Le Lion* (Albin Michel Jeunesse)
- *Mon ami crocodile* (Albin Michel Jeunesse)
- *Boniface et Philibert* (Kaléidoscope)

MONSTRES ET FANTÔMES

- *Panique monstre* (Nord Sud)
- *Mes Monstres à moi* (Le Père Castor-Flammarion)

HISTOIRES D'ANIMAUX

- *Rendez-moi mes poux* (Gallimard)
- *Les 24 heures du chat* (Seuil)
- *Où va l'eau de la baignoire ?* (Didier)
- *Renaud le corbeau* (Seuil)
- *Voisin, voisine* (Milan)
- *Quioui n'aime pas le fromage* (Albin Michel)

VHS : 36 min
Réf. 002 E8985 - 180 F

NOUVELLES HISTOIRES D'ANIMAUX

- *Marlaguette* (Le Père Castor Flammarion)
- *Albert le Crâneur* (Nathan)
- *La Plus mignonne des petites souris* (Le Père Castor-Flammarion)
- *Peut-on faire confiance à un crocodile affamé ?* (Albin Michel Jeunesse)
- *Maxime Loupiot* (Le Père Castor-Flammarion)
- *La Taupe et la Taupe* (Albin Michel Jeunesse)

VHS : 41 min
Réf. 002 E9967 - 180 F

- *Philomène* (Kaléidoscope)
- *Le Monstre bleu* (Nord-Sud)
- *Le Dîner Fantôme* (Albin Michel Jeunesse)
- *Une histoire à faire peur* (Kaléidoscope)

ÉTRANGES AVENTURES

- *Zoé Pirate* (Albin Michel Jeunesse)
- *Tibili ou le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école* (Mango)
- *C'est arrivé mercredi* (Grasset Jeunesse)
- *Les Loupiots et l'Agneau* (Hachette Jeunesse)
- *Matou miteux* (Seuil Jeunesse)
- *Tropical Center* (Mango)

DRÔLES D'HISTOIRES

- *Le Défilé* (Éditions du Rouergue)
- *Sanji, le Voleur d'odeurs* (Milan)
- *Le Trône* (Milan)
- *Le Loup est revenu* (Kaléidoscope)
- *Aux fous les pompiers* (Gallimard Jeunesse)
- *Toto Malabar aux jeux olympiques du chewing-gum* (Mango)

HISTOIRES SINGULIÈRES

- *Feng, fils du vent* (Seuil Jeunesse)
- *La Petite Fille incomplète* (Ipomée / Albin Michel)
- *Navratil* (Éditions du Rouergue)
- *Misto Tempo* (Éditions du Rouergue)
- *Le Monsieur de la rue d'à côté* (Syros)
- *Le Billet bleu* (Éditions du Rouergue)

CONTES ET LÉGENDES

- *La Petite Fille de glace* (Ipomée / Albin Michel)
- *Un Petit Chacal très malin* (Le Père Cas-

tor-Flammarion)

- *Eliot le Troll* (Kaléidoscope)
- *Le Prunier* (Albin Michel Jeunesse)
- *Le Cavalier qui venait de la mer* (Hachette Jeunesse)
- *Zekeyé ou le Serpent python* (Hachette Jeunesse)

HISTOIRES D'AMOUR

- *Un Amour de bisou* (Actes Sud Junior)
- *Monsieur le loup est amoureux* (Milan)
- *Cet amour de Bernard* (Gallimard Jeunesse)
- *Pli non urgent* (Mango)
- *Perdu* (Albin Michel Jeunesse)
- *Jean Toutou et Marie Pompon* (Kaléidoscope)

Ces cassettes sont en vente dans les CRDP et à la Librairie, rue du Four à Paris mais aussi par correspondance au service de la distribution, 13-15 bd d'Italie. 77127 Lieusaint. Tél : 01 60 60 00 83