

Coraline, H.Selick, 2018.

Analyse réalisée à partir de la conférence de Jean-Christophe Périer à Mont-Saint Aignan le 13/12/2018.

Fiches CNC maître et élève.

Transmettre le cinéma.

Site des Grignoux.

Prolongement pour le cours d'Anglais : merci à Estelle Bidois , professeure d'Anglais au collège de la Hève à Sainte-Adresse.

Objectifs : Découvrir une technique cinématographique particulière : le stop motion.

Analyser deux affiches de film différentes.

Retrouver les références culturelles dans le film.

Etudier une séquence du film.

Support : Coraline, Henry Selick, 2009.

Avant la projection :

I) Entrons dans l'univers des réalisateurs et des films d'animation réalisés grâce à la technique du « stop motion » :

A) Le stop motion :

Avec l'étude de Phantom Boy, nous avons découvert quelques caractéristiques du film d'animation. Coraline est une œuvre particulière réalisée grâce au stop motion.

- a) Cherchez une définition précise de cette technique et citez quelques films créés ainsi.
- b) Quelle traduction française donneriez-vous à l'expression « stop motion » ?

Synthèse : pour mieux appréhender le film que vous allez voir, il est important de comprendre comment celui-ci a été conçu. Regardez attentivement le reportage suivant :

<https://www.catsuka.com/news/2014-05-23/qu-est-ce-que-la-stop-motion-par-julie-nobelen-et-bastien-dubois-film-pour-l-expo-puppet-show-a-annecy>

B) Un réalisateur : Henry Selick :

- a) Etablissez une courte biographie de ce cinéaste. Aidez vous pour cela de la fiche élève.
- b) Retrouvez quelques films connus de ce dernier.
- c) Pour approfondir l'univers de Selick et de ses héros, regardez, à présent, les trois BA suivantes :

BA : James et la pêche géante, 1996 :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19456781&cfilm=11674.html

BA : Moongirl, 2005 :

<https://www.youtube.com/watch?v=C6NJ3WQVNOI>

BA : Coraline, 2009 :

<https://www.youtube.com/watch?v=XvCdAEF2rOU>

Synthèse : faites des remarques concernant les caractéristiques des héros et de leur univers.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.

III) Analyse du prologue : début à 5mns 14 :

 Constituez des binômes et regardez attentivement le générique et le prologue de Coraline. Vous allez, ensuite, analyser cette séquence.

Pistes de réflexion :

- Que nous indique ce prologue sur le film ?

- Quels éléments plongent le spectateur dans le film d'horreur ?

- Quels rôles semblent jouer la poupée dans le film ?

- Que pensez-vous de la musique ?

IV)Le film :

A) Des références culturelles :

Vous avez peut-être remarqué quelques références cinématographiques, picturales tout au long du film....

A vous de compléter le tableau ci-dessous :

Références culturelles	Clin d'œil dans le film
Un tableau :	
Un tableau :	
Un film de James Cameron :	
L'entrée du tunnel : un film d'Hitchcock :	
Un tableau de Jérôme Bosch :	

La porte secrète découverte par Coraline fait écho à de nombreux passages permettant l'accès à un autre monde.

A quoi celles-ci font-elles allusion ?

De même, Coraline ne vous évoque-t-il pas un célèbre roman de Lewis Carroll ?
Citez quelques éléments présents dans chacun des deux films.

Synthèse : complétez votre relevé après avoir vu la bande annonce :

BA <https://www.youtube.com/watch?v=UetmdGJdblc>

B) D'un monde à l'autre :

L'autre monde ressemble au vrai monde. Ainsi, certains indices réapparaissent avec toutefois quelques petits détails différents...

- Constituez des binômes et complétez le tableau ci-dessous.

Dans le vrai monde	Dans l'autre monde
Un tableau montre un petit garçon triste parce que sa crème glacée est tombée par terre.	
Dans la chambre de Coraline, un porte cadre a la forme d'une mante religieuse.	
Coraline a dans sa chambre une photo de ses amis.	
Dans la chambre de Coraline, une guirlande de libellules en papier garnit le lit à baldaquin.	
La maman de Coraline est habillée d'une manière simple et sans chichi.	
Les repas de la famille de Coraline ne sont pas très élaborés et ne plaisent pas à Coraline.	
La maison de Coraline est triste et froide. Les couleurs sont verdâtres.	
Le chat est pelé, un peu misérable et inquiétant.	
La maman de Coraline refuse de lui acheter les vêtements qu'elle veut.	

Synthèse : regardez ces extraits du film <http://www.transmettrelecinema.com/video/ni-tout-a-fait-le-meme/>.

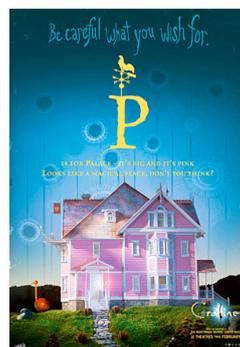
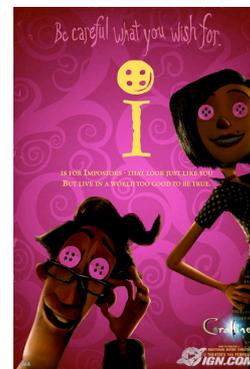
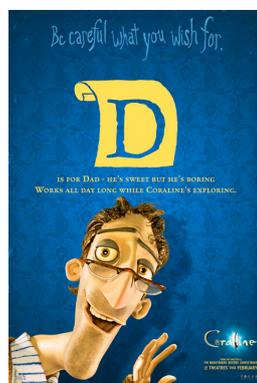
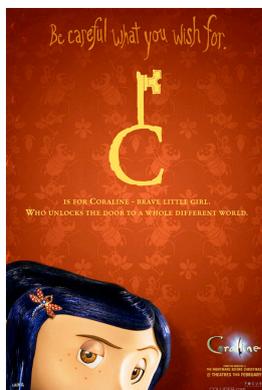
Nous pouvons également constater que le rêve de Coraline dans l'autre monde tourne peu à peu au cauchemar.

Ainsi, complétez maintenant un tableau à trois colonnes où seront mis en parallèle les éléments du vrai monde, de l'autre monde comme rêve et de l'autre monde comme cauchemar...

Dans le vrai monde	Dans l'autre monde : rêve	Dans l'autre monde : cauchemar
La maman de Coraline est une dame ordinaire.		
Le papa de Coraline est toujours occupé.		
Bobinski est un excentrique qui prétend élever des souris.		
Il n'y a pas de fantôme.		
L'environnement de la maison est assez terne et le jardin inexistant.		

V) Une campagne de promotion originale :

26 mini-affiches ont été créées pour promouvoir le film. Elles sont toutes liées à un élément de l'intrigue (personnage, objet, action ...). L'initiale renvoie à une lettre différente de l'alphabet... A vous d'en traduire quelques unes... Retrouvez les sur le padlet de la classe...

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.

Pour aller plus loin....

Rendez-vous sur le padlet de la classe et découvrez le site interactif officiel du film Coraline...

https://padlet.com/nasillski_kathia/ocgc5f3cl327

<https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.coraline.com/&prev=search>

Top 10 des anecdotes à connaître sur Coraline...

<http://www.allocine.fr/film/fichefilm-109125/secrets-tournage/>

Des pistes à explorer...

https://www.youtube.com/watch?v=F4h1JVr_pIE

Un entretien croisé avec Henry Selick (réalisateur du film) et Neil Gaiman (scénariste du film)...

<http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-71862/interviews/?cmedia=18895567>

Entretien avec Neil Gaiman scénariste du film...

<http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-71862/interviews/?cmedia=18893600>

Making off du film....

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894623&cfilm=109125.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894624&cfilm=109125.html

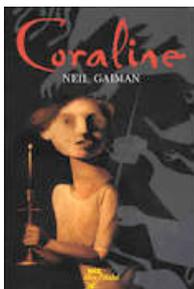
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894625&cfilm=109125.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894626&cfilm=109125.html

Coraline adapté du livre de Neil Gaiman :
réédité à partir d'avril 2019.

Une BD : Neil Gaiman et P. Craig Russel, 2018.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.

Coraline, H.Selick, 2018.

Objectifs : Découvrir une technique cinématographique particulière : le stop motion.

Analyser deux affiches de film différentes.

Retrouver les références culturelles dans le film.

Etudier une séquence du film.

Support : Coraline, Henry Selick, 2009.

Avant la projection : correction :

I) Entrons dans l'univers des réalisateurs et des films d'animation réalisés grâce à la technique du « stop motion » :

A) Le stop motion :

Avec l'étude de Phantom Boy, nous avons découvert quelques caractéristiques du film d'animation. Coraline est une œuvre particulière réalisée grâce au stop motion.

a) Cherchez une définition précise de cette technique cinématographique.

L'animation en volume, ou animation image par image, (stop motion et go motion en anglais) est une technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles.

Le concept est proche de celui du dessin animé : une scène (en général constituée d'objets) est filmée à l'aide d'une caméra capable de ne prendre qu'une seule image à la fois (c'est une photographie sur pellicule de film). Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée.

b) Citez quelques films créés à partir de celle-ci.

L'île aux chiens, Wes Anderson, 2018.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574128&cfilm=241680.html

Ma vie de courgette, C. Barras, 2015.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html

L'étrange Noël de Monsieur Jack, H. Selick, 1993.

<https://www.cinetrafic.fr/film/12045/l-etrange-noel-de-monsieur-jack>

Wallace et Gromit, le mystère du lapin Garou, N. Park, S. Box, 2005.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18397336&cfilm=55129.html

Synthèse : pour mieux appréhender le film que vous allez voir, il est important de comprendre comment celui-ci a été conçu. Regardez attentivement le reportage suivant :

<https://www.catsuka.com/news/2014-05-23/qu-est-ce-que-la-stop-motion-par-julie-nobelen-et-bastien-dubois-film-pour-l-expo-puppet-show-a-annecy>

B) Un réalisateur : Henry Selick :

a) Etablissez une courte biographie de ce cinéaste. Aidez vous pour cela de la fiche élève.

Henry Selick est un scénariste né le 30 novembre 1952, réalisateur et producteur américain, spécialisé dans le stop motion. (Voir fiche élève).

b) Retrouvez quelques films connus de ce dernier.

2009 : Coraline

2001 : Monkey Bone

1997 : James et la pêche géante

1994 : L'Étrange Noël de monsieur Jack

c) Pour approfondir l'univers de Selick et de ses héros, regardez, à présent, les trois BA suivantes :

BA : James et la pêche géante, 1996 :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19456781&cfilm=11674.html

BA : Moongirl, 2005 :

<https://www.youtube.com/watch?v=C6NJ3WQVNOI>

BA : Coraline, 2009 :

<https://www.youtube.com/watch?v=XvCdAEF2rOU>

<p>Synthèse : faites des remarques concernant les caractéristiques des héros et de leur univers. Réponses des élèves : personnages, univers, lieux, couleurs...</p>

II) Un film, deux affiches :

Regardez, attentivement, les deux affiches du film qui sont reproduites sur la fiche élève du CNC. La première, qui présente l'héroïne du film, est la plus vue. La seconde permet de voir que deux mondes se font face.

Affiche française n°1 :

Affiche française n°2 :

- Constituez des binômes et répondez aux questions ci-dessous.

1) Décrivez les personnages présents dans les deux affiches.

Affiche 1 : Coraline : 1 er plan, en pied, de trois quarts droit. Elle a un pull rayé rouge sous une veste bleu foncé, courte et près du corps. Elle est vêtue d'une jupe en laine rouge et de bas en laine jaune. Elle porte une barrette en forme de libellule. Elle croise les bras et semble regarder le spectateur d'un air amusé.

En bas de l'image, à droite, se trouve un chat noir aux yeux bleus. Il est dressé sur ses pattes avant. Son regard est également malicieux.

Affiche 2 : 4 personnages, 4 poupées avec des yeux en boutons noirs. Au centre, une femme, la trentaine, en chemise à manches courtes, bleu marine à pois blancs, et jupe assortie, très cambrée, pose en souriant, la main droite posée sur sa hanche. Son visage rappelle celui de Coraline. A sa gauche, un petit garçon aux cheveux noirs et frisés, porte une blouse bleu-jean foncé. Il est un peu caché par la femme et sourit. Derrière la femme, à droite, un homme, en robe de chambre orange à grand col et ceinture noirs, sourit également. Il a le visage très allongé, les cheveux châtons et porte de petites lunettes triangulaires noires dont il tient le verre gauche. Derrière lui, un homme au visage grisâtre plus allongé encore, tout sourire. Il porte un chapeau haut de forme cerné d'un ruban rouge et d'une veste comme celle de M. Loyal.

2) Quel est le décor ?

Affiche 1 : allée pavée bordée de part et d'autre par un petit muret qui s'élargit pour épouser la forme d'un large puits floral. Deux escaliers qui donnent accès à une terrasse supérieure.

Des fleurs bleues, vertes et jaunes.

Un manoir à deux étages avec un escalier extérieur en bois blanc.

La lune est ronde et est visible pour moitié derrière le manoir, à gauche de l'image, dans un ciel violacé, alors que le ciel à droite est bleu et lumineux.

Un arbuste noir aux branches recourbées se termine par de grandes feuilles rondes et luisantes. Il se situe dans le parterre de fleurs bleues, coté nuit. En face, côté jour, se trouve un feuillus au tronc en colimaçon. Au premier plan à gauche, un tronc d'arbre sans feuilles dont les branches situées au-dessus de la tête de la jeune fille ressemblent à des doigts décharnés et crochus.

- Quels éléments plongent le spectateur dans le film d'horreur ? **De nombreux éléments : poupée vaudou, jouet maléfique, chirurgien malveillant, énucléation oculaire...**

Mais aussi : les gros plans sur les mains métalliques, les ciseaux, la boîte contenant du matériel chirurgical, les pinces, la machine à coudre, l'aiguille qui traverse la poupée au niveau de l'œil (à noter que le film dans sa version 3D donnait l'impression aux spectateurs de recevoir lui-même cette aiguille), En résumé, il s'agit de trancher, percer ou perforer !

Les poupées qui flottent dans le ciel, les boutons nombreux et qui laissent penser que leur rôle sera primordial et inquiétant...

Le décor : maison abandonnée, papier peint passé, toiles d'araignées, la nuit...

Le créateur : qui est-il ? Seules ses mains sont dévoilées au spectateur ! Et celles-ci ne semblent pas très différentes des outils utilisés.

- Quels rôles semblent jouer la poupée dans le film ?

On remarquera d'abord, dès les cartons de départ et les choix de lettrage, l'immersion du spectateur dans l'univers de la couture et de la broderie. L'élément symbolique essentiel est ici le bouton ; il est lié à l'idée de remplacement, qu'il s'agisse du O de Coraline ou de la substitution d'une paire de boutons-yeux à une autre. Il est noir et contraste avec le blanc du fil de couture...

Les différentes étapes de la fabrication d'une poupée de son sont représentées. À l'arrivée, comme s'il s'agissait de refermer le prologue sur le titre, semble naître sous nos yeux un personnage, probablement éponyme, aux caractéristiques très particulières : cheveux bleus, taches de rousseur, ciré jaune, bottines. Frappe néanmoins la rigoureuse symétrie de la séquence : la naissance de la poupée est liée à la disparition d'une autre, qui va être privée de ses attributs et reléguée à son statut d'objet, déshabillée, décousue, énucléée, éventrée et vidée. On soulignera la violence et le malaise induits par l'aspect clinique et chirurgical de cette entreprise d'anéantissement.

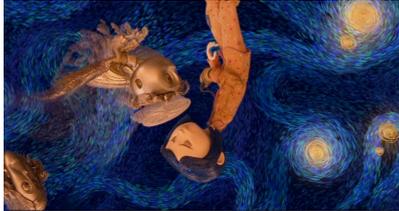
- Que pensez-vous de la musique ? **Musique de Bruno Coulias. Cette musique n'illustre pas le propos, elle est cependant douce, liée à l'enfance...Mais anxiogène et permet de plonger le spectateur dans un univers particulier...**

IV) Le film :

A) Des références culturelles :

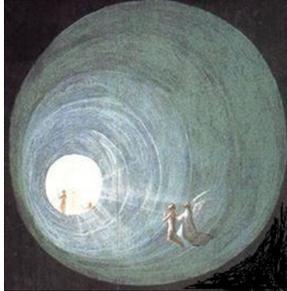
Vous avez peut-être remarqué quelques références cinématographiques, picturales tout au long du film....

A vous de compléter le tableau ci-dessous :

Références culturelles	Clin d'œil dans le film
<p>Un tableau : La Naissance de Vénus, Botticelli, 1484-1485.</p> 	
<p>Un tableau : La nuit étoilée, Van Gogh, 1889.</p> 	
<p>Un film de James Cameron : Terminator, 1984.</p> 	
<p>L'entrée du tunnel : un film d'Hitchcock : Vertigo, 1958.</p> 	

Un tableau de Jérôme Bosch : «Vision de l'au-delà, 1486.

Le Tunnel de lumière et l'ascension des âmes (2ème panneau).

La porte secrète découverte par Coraline fait écho à de nombreux passages permettant l'accès à un autre monde.

A quoi celles-ci font elles allusion ?

1 : Le Monde de Narnia. 2 : Harry Potter. 3 : Alice aux pays des merveilles. 4 : La légende du roi Arthur. 5. Peter Pan. 6. Game of Thrones. 7. Le Seigneur des anneaux. 8. La légende de Zelda. 9. Mario Bros. 10. Sherlock Holmes. 11. Evoque un personnage d'Harry Potter : jeu de mots. 12. Docteur Who.

De même, Coraline ne vous évoque-t-il pas un célèbre roman de Lewis Carroll ?
Alice aux pays des merveilles, 1865.

Citez quelques éléments présents dans chacun des deux films.

Personnages : Le lapin blanc, le chapelier fou, le chat du Cheshire, la reine de cœur, Tweedledee et Tweedledum/ Miss Spink et Miss Forcible, les souris, les rats, les fleurs, la reine de cœur, la reine de pique...

Éléments merveilleux : l'autre monde/le monde merveilleux, la clé de la porte, le jardin magique, la porte, l'autre côté du miroir/le tunnel...

Synthèse : complétez votre relevé après avoir vu la bande annonce :

BA <https://www.youtube.com/watch?v=UetmdGJdblc>

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.

C) D'un monde à l'autre :

L'autre monde ressemble au vrai monde. Ainsi, certains indices réapparaissent avec toutefois quelques petits détails différents...

- Constituez des binômes et complétez le tableau ci-dessous.

Dans le vrai monde	Dans l'autre monde
Un tableau montre un petit garçon triste parce que sa crème glacée est tombée par terre.	Le tableau montre un petit garçon tout joyeux à l'idée de manger un cornet de glace.
Dans la chambre de Coraline, un porte cadre a la forme d'une mante religieuse.	La mante religieuse est le véhicule de l'autre père quand il est au jardin.
Coraline a dans sa chambre une photo de ses amis.	La photo des amis de Coraline est animée: ses amis bougent et lui parlent!
Dans la chambre de Coraline, une guirlande de libellules en papier garnit le lit à baldaquin.	Les libellules sont vivantes, elles virevoltent dans la chambre et sont douées de la parole.
La maman de Coraline est habillée d'une manière simple et sans chichi.	L'autre mère est coquette et habillée avec soin.
Les repas de la famille de Coraline ne sont pas très élaborés et ne plaisent pas à Coraline.	L'autre mère prépare des repas appétissants, copieux et pleins de fantaisie.
La maison de Coraline est triste et froide. Les couleurs sont verdâtres.	La maison dans l'autre monde est illuminée, les couleurs sont chaudes.
Le chat est pelé, un peu misérable et inquiétant.	Le chat est doué de la parole est devient un ami pour Coraline.
La maman de Coraline refuse de lui acheter les vêtements qu'elle veut.	L'autre mère fabrique pour Coraline une tenue qu'elle adore.
Synthèse : regardez ces extraits du film http://www.transmettrelecinema.com/video/ni-tout-a-fait-le-meme/ .	

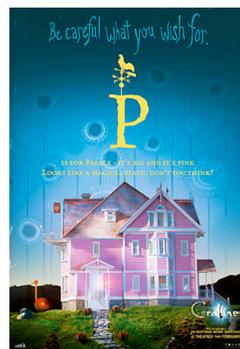
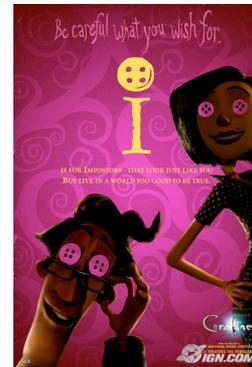
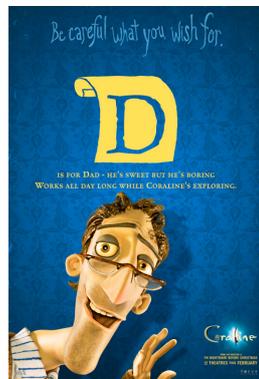
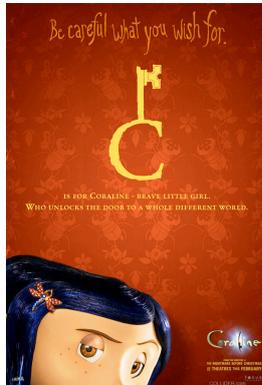
Nous pouvons également constater que le rêve de Coraline dans l'autre monde tourne peu à peu au cauchemar.

Ainsi, complétez maintenant un tableau à trois colonnes où seront mis en parallèle les éléments du vrai monde, de l'autre monde comme rêve et de l'autre monde comme cauchemar...

Dans le vrai monde	Dans l'autre monde : rêve	Dans l'autre monde : cauchemar
La maman de Coraline est une dame ordinaire.	L'autre mère a des boutons a la place des yeux.	L'autre mère se transforme en monstre, en une sorte d'araignée.
Le papa de Coraline est toujours occupé.	L'autre père est joyeux.	L'autre père est une sorte de «chose» manipulée par l'autre mère.
Bobinski est un excentrique qui prétend élever des souris.	Bobinski a mis au point un formidable spectacle avec ses souris.	Les souris de Bobinski sont en réalité d'horribles rats.
Il n'y a pas de fantôme.	Il n'y a pas de fantôme.	Coraline découvre trois enfants fantômes capturés par l'autre mère.
L'environnement de la maison est assez terne et le jardin inexistant.	Le jardin est fantastique est coloré.	Le jardin devient menaçant, puis tout l'environnement de la maison disparaît peu à peu.

V) Une campagne de promotion originale :

26 mini-affiches ont été créées pour promouvoir le film. Elles sont toutes liées à un élément de l'intrigue (personnage, objet, action ...). L'initiale renvoie à une lettre différente de l'alphabet... A vous d'en traduire quelques unes... Retrouvez les sur le padlet de la classe...

C pour Coraline : petite fille courageuse qui ouvre la porte d'un monde complètement différent.

D pour Dad/papa : il est gentil mais il est ennuyeux, travaille toute la journée pendant que Coraline explore.

H pour hands/Les mains : qui se déplacent toutes seules pour essayer de vous arracher à votre foyer.

I pour imposteurs : qui ont la même apparence que vous mais qui vivent dans un monde trop beau pour être vrai.

L pour ladies/les dames : dans ce monde elles sont âgées mais dans l'autre ce sont des acrobates audacieuses et intrépides.

P pour palace/château : il est grand et il est rose, on dirait un endroit magique, vous ne pensez pas ?

T pour toys/les jouets : qui prennent vie dans un monde qui n'est pas très sûr pour une seule fille courageuse.

Z pour Zanzibar : d'où viennent les scarabées en chocolat, étonnamment bons, si vous arrivez à en attraper un.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.

Pour aller plus loin....

Rendez-vous sur le padlet de la classe et découvrez le site interactif officiel du film Coraline...

https://padlet.com/nasillski_kathia/ocgc5f3cl327

<https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.coraline.com/&prev=search>

Top 10 des anecdotes à connaître sur Coraline...

<http://www.allocine.fr/film/fichefilm-109125/secrets-tournage/>

Des pistes à explorer...

https://www.youtube.com/watch?v=F4h1JVr_pIE

Un entretien croisé avec Henry Selick (réalisateur du film) et Neil Gaiman (scénariste du film)...

<http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-71862/interviews/?cmedia=18895567>

Entretien avec Neil Gaiman scénariste du film...

<http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-71862/interviews/?cmedia=18893600>

Making off du film....

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894623&cfilm=109125.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894624&cfilm=109125.html

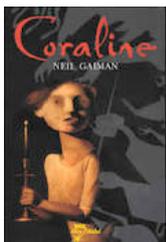
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894625&cfilm=109125.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18894626&cfilm=109125.html

Coraline adapté du livre de Neil Gaiman :
Réédité à partir d'avril 2019.

Une BD : Neil Gaiman et P. Craig Russel, 2018.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Educatif à Normandie Images.