

PETIT MALABAR

BAPTISTE GROSFILLEY

JEAN DUPRAT

NELLY BLUMENTHAL

Petit Malabar est une série de 26 épisodes de 4 minutes qui invite les enfants de 3 à 7 ans à découvrir les grands objets naturels qui nous entourent (les océans, les montagnes, la lune, les planètes, les étoiles, etc.) afin de mieux les connaître, les comprendre, et vivre avec eux des aventures extraordinaires !

tchack

ALBIN MICHEL JEUNESSE

Science et enfance

Les objets naturels autour de nous, même les plus immenses ou lointains, ont eux aussi une histoire. Ils n'ont pas toujours existé : au début la Terre ne possédait pas ses océans, la Lune ne tournait pas autour d'elle... Comment tout cela s'est-il passé ?

Le but de cette série est de raconter aux enfants, avec autant de rigueur scientifique possible, les objets ou phénomènes naturels qui les entourent. Certains sont à l'origine du monde dans lequel nous vivons.

Petit Malabar est une série qui explique aux enfants des résultats scientifiques récents qui ne sont pas forcément connus du grand public. *Petit Malabar* nous raconte ce qui s'est passé...

Science + Fiction = Aventure!

La science nous explique les phénomènes naturels qui sont à l'origine de notre univers, elle nous livre des histoires passionnantes et vertigineuses ! Ces histoires, *Petit Malabar* les raconte aux enfants selon deux points de vue :

- Dans la « bouche » des planètes, des étoiles et des galaxies, elles se transforment en récits vivants, drôles et poétiques.
- À travers les yeux de *Petit Malabar*, elles deviennent des aventures grandioses...

Petit Malabar est à la fois l'interlocuteur des objets naturels et le témoin de leurs histoires. Un témoin privilégié, capable de chevaucher les comètes, de danser sur les anneaux de Saturne, ou de surfer sur la surface (gazeuse !) de Neptune...

Dans les pas de ce héros facétieux, la fiction s'accorde la liberté nécessaire pour dynamiser le récit. Elle joue avec le discours scientifique sans jamais le contredire. Ensemble, ils fabriquent des aventures hors du commun.

Dans *Petit Malabar*, la science est une occasion de rêver et de s'amuser.

NOTE D'INTENTION GRAPHIQUE

Les illustrations mises au point dans *Petit Malabar* sont issues d'un processus itératif. À partir d'une idée ou d'un concept scientifique, je propose une solution graphique qui est ensuite discutée par l'ensemble des auteurs (Jean, Baptiste et moi-même). Le scientifique me raconte une histoire, les images viennent, je les dessine sous forme de croquis. L'intention est de montrer une science vivante et en mouvement.

C'est au cours de ce jeu de ping-pong entre science et imaginaire que ce bâtit la partie graphique de *Petit Malabar*. De la même façon, la richesse imaginaire ou visuelle peut amener le chercheur à développer certains concepts scientifiques plus que d'autres. Cet échange est le fil conducteur du travail graphique réalisé.

La technique graphique est celle du « mille feuilles ». Pour faire une illustration, plusieurs dessins se superposent sous forme de calques sous photoshop. Un dessin à l'encre noire trace le contour des personnages, leurs yeux, leur bouche, etc. Puis, je crée un échantillonnage de matières colorées réalisées avec des encres, de la gouache, des acryliques, dans lequel est effectué le choix des illustrations. Les matières sont décalées du cerné noir pour donner une impression de mouvement, de vibration... Chaque personnage a une ou plusieurs matières qui lui correspondent et le caractérisent.

Ainsi, les éléments qui entourent *Petit Malabar* prennent vie. L'île, la terre, les montagnes, l'air, le vent, les cailloux se métamorphosent, je leur dessine des yeux, une bouche...

L'illustration joue un rôle central, elle permet de parler de science légèrement, sans en avoir l'air...

Note de réalisation

ECRITURE ET STORYBOARD

Dans ses aventures, Petit Malabar croise beaucoup d'objets naturels comme la barrière d'astéroïdes, Jupiter, le Nuage de Oort, le Soleil, les Galaxies etc. Avec lui, les enfants vont donc apprendre à mieux connaître l'espace. Mais lorsque l'on s'adresse à un public très jeune, le discours scientifique peut effrayer, surtout quand il est didactique et qu'il donne l'ordre de comprendre.

Dans Petit Malabar, ce discours est réduit à une simple notion par épisode. L'aventure sera une intrigue naïve construite autour de cette notion. Elle sera le moteur de l'histoire et diffusera l'information de manière indirecte. Le discours scientifique ne sera donc pas didactique mais amené indirectement et subtilement par l'action et les dialogues.

26 sujets scientifiques ont été pré établis par Jean Duprat et ont été développés en pitch courts en collaboration avec les scénaristes. Nelly Blumenthal va proposer des recherches graphiques et apporter un regard poétique à chacune de ces histoires. Les storyboard se feront donc sur cette base: une notion scientifique juste dans un univers libre et poétique.

ANIMATION ET TON

En ce qui concerne l'animation, une large banque de peintures et de matières animées sera constituée. Ce stock sera utilisé pour les décors et la mise en couleur des personnages. L'intention est de garder le côté spontané du dessin de Nelly. Les traits sont irréguliers, ils vibrent. Les couleurs et les matières débordent des contours des dessins. Le résultat donne une fraîcheur, un style naïf, que les enfants peuvent s'approprier facilement. Une feuille blanche, un crayon, de la peinture et de l'imagination, c'est de là que vient la série. Il y a donc un aspect brut et immédiat loin de toute sophistication. Pas de flous, peu de mouvement de caméra, une mise en scène simple mais étonnante.

C'est une chose qui frappe quand on découvre Petit Malabar. Le personnage n'a jamais la même taille. Il est à l'échelle humaine ou bien microscopique, ou c'est encore un géant assis sur une planète terre toute petite. Il n'y a pas d'échelle de taille logique. De même, il traverse l'espace temps sans problème, allant du présent au passé très lointain. Il ne prends pas de machine à remonter le temps, pas de fusée. Quand Petit Malabar veut découvrir le Big Bang, il fait juste quelques bonds pour aller le voir !

Sur l'île où habite Petit Malabar, le ciel est blanc, la mer est blanche. Quelques taches indiquent parfois si on est dans l'eau sur l'herbe ou dans le ciel. C'est tout. C'est à l'imagination de faire le reste. D'une manière générale cela illustre aussi la simplicité du propos. On est débarrassé du superflus. On va droit au but. On reste simple. Tout cela nous permet d'avoir une grande liberté au niveau du découpage. Aussi bien dans la narration que dans le graphisme, les enchaînements peuvent être surprenants et très variés. Nous ne sommes pas dans un univers réaliste, mais dans un univers poétique où la fantaisie diffuse une idée scientifique. Le ton sera résolument espiègle et les situations seront souvent drôles et étonnantes. L'intention étant d'enseigner par le biais du divertissement.

BANDE SONORE

La voix de Petit Malabar sera jouée par un enfant pour garder un ton naturel. Quand on travaille avec de jeunes comédiens, on se rend compte tout de suite si le texte que l'on a écrit pour eux fonctionne ou pas. Il est important que le personnage de Petit Malabar ait des réactions spontanées et espiègles. Il réagit au sujet scientifique avec un dialogue naïf d'enfant.

Les voix des planètes seront jouées par des adultes et auront des caractères marqués pour bien différencier les astres entre eux.

Une dernière chose importante, c'est la musique. C'est Fred Pallem qui a composé le thème original du teaser. Fred est un musicien expérimenté, et pour Petit Malabar il a créé une mélodie originale très simple, très entêtante. Elle a une tonalité rétrofuturiste qui évoque parfaitement le voyage dans le temps et la découverte de l'espace.

Patrick Volve

NOTE D'INTENTION DE PRODUCTION

Lorsque nous avons lu les six histoires déjà parues (en deux livres) de *Petit Malabar*, nous développons des images animées pour une série de documentaires scientifiques. Un des sujets abordés était la dérive des continents. En contact avec de nombreux scientifiques, nous avons été confrontés à la difficulté de retranscrire avec des images, non pas une l'exactitude scientifique de faits, mais la justesse du regard et de sens à donner à un phénomène.

Petit Malabar s'adresse aux enfants. Nous avons immédiatement adhéré à l'approche de ces problématiques dans le travail des auteurs de *Petit Malabar*. Nous avons été séduits par la manière dont les auteurs expliquent simplement ces questions scientifiques et rendent oniriques. Il existe un lien très fort entre le texte et les illustrations. Chaque histoire est courte, simple et poétique, et met le doigt sur une question scientifique fondamentale et parfois méconnue. *Petit Malabar* raconte et explique aux enfants des idées scientifiques sur le monde qui les entoure. Un format de série courte nous a alors paru être une évidence.

Nous avons commencé à travailler avec les auteurs Nelly Blumenthal et Jean Duprat, pour réfléchir à l'adaptation audiovisuelle que nous pourrions faire avec eux. Nous avons reçu le soutien début 2012 de la région Nord-Pas-de-Calais sous la forme d'une aide par paquet de projets. Ce qui nous a permis d'adjoindre aux auteurs initiaux un scénariste, Baptiste Grosfilley. Il a pu, grâce à son expérience dans la série d'animation, nous aider avec les auteurs à trouver les clefs pour mettre en place une narration adaptée au format 4 minutes et à la série d'animation.

Nous avons obtenu, en 2013, l'aide au développement du fond à l'innovation du CNC. Cela nous permet aujourd'hui de continuer à développer cette série sur le plan littéraire et graphique. Scénariser les thèmes scientifiques, trouver les enjeux narratifs pour répondre au mieux à la question posée. Baptiste et Jean ont déjà posé la structure narrative et le ton de la série. Cette première approche doit être aussi développée sur plusieurs scénarii pour renforcer la cohérence de la série.

Pour réaliser notre teaser et le présenter au Cartoon Forum. Nous avons mis au point des techniques hybrides pour que l'animation reste la plus fidèle possible à l'univers graphique développé par Nelly. Nous avons animé le teaser sous flash pour les habitants de l'île et les objets naturels. L'animation des matières s'est fait sous Adobe After Effects. Pour la suite nous envisageons de travailler avec Toon Boom Harmony qui pourrait simplifier ce travail. Pour cela, nous prévoyons d'organiser une cession de formation pour notre équipe.

Lors de ce Cartoon, nous avons reçu un très bon accueil. France Télévision vient d'accepter de financer un développement. Dans cette perspective, nous prévoyons l'écriture des vingt six pitches, de finaliser cinq scripts et de fabriquer deux animatiques. Nous organisons un séminaire fin avril, qui permettra un échange, une mise en commun des idées entre les auteurs. Ce travail permettra aux scénaristes d'élaborer les pitches et d'écrire les cinq premiers scripts. Nous souhaitons présenter les deux animatiques au prochain Cartoon Forum.

Qui est Petit Malabar?

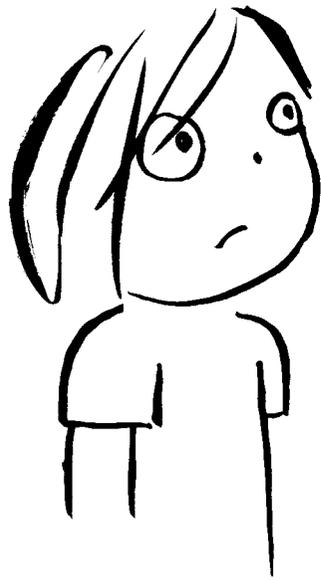
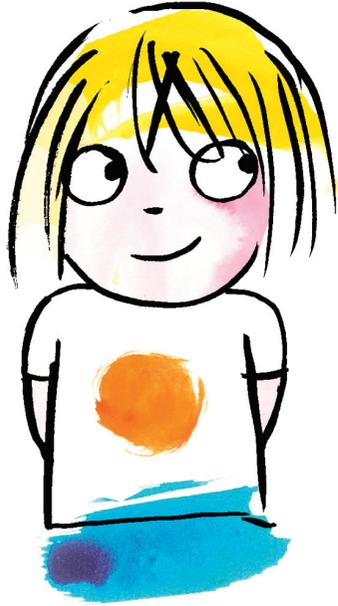
C'est un garçon vif, espiègle, joueur, inventif, et libre comme l'air !

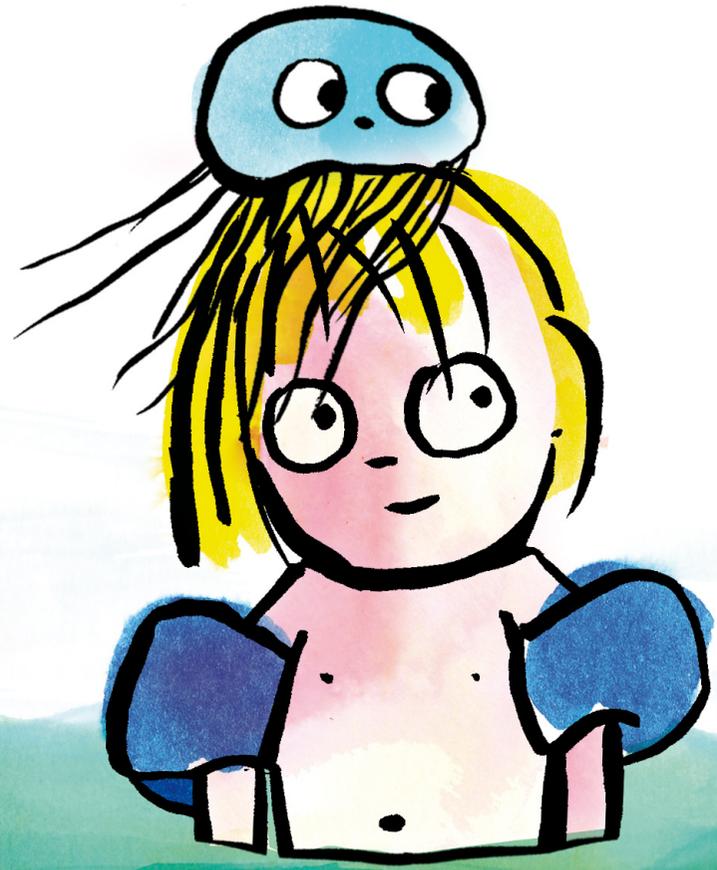
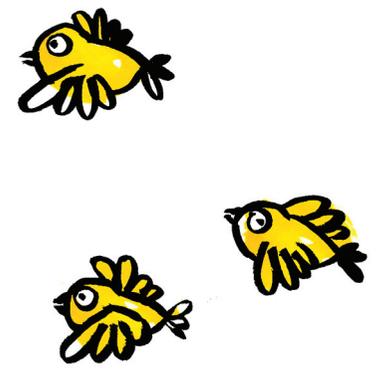
Son quotidien n'a rien à voir avec celui des enfants de son âge. Il vit en dehors de notre monde, sur une île sauvage où n'existent ni les parents, ni l'école, ni la télévision, ni aucun autre des repères qui rythment habituellement notre vie de tous les jours...

Notre héros et son univers sont tels qu'ils pourraient naître de l'imagination d'un enfant : poétiques et dénués de contraintes.

Petit Malabar est un Robinson Crusocé qui ne souffre pas de la solitude... son île est peuplée d'amis de toute sorte !

d'île et ses habitants

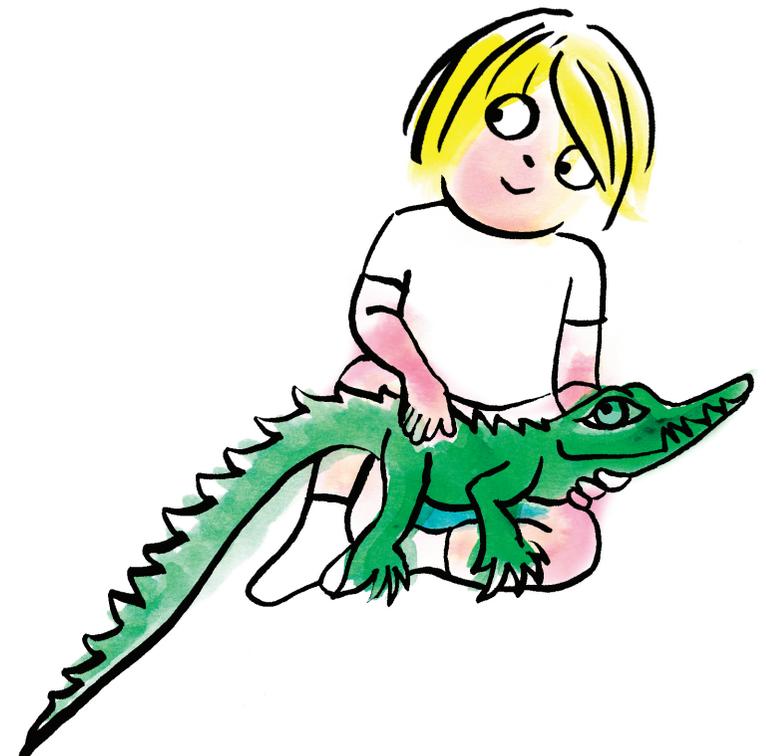
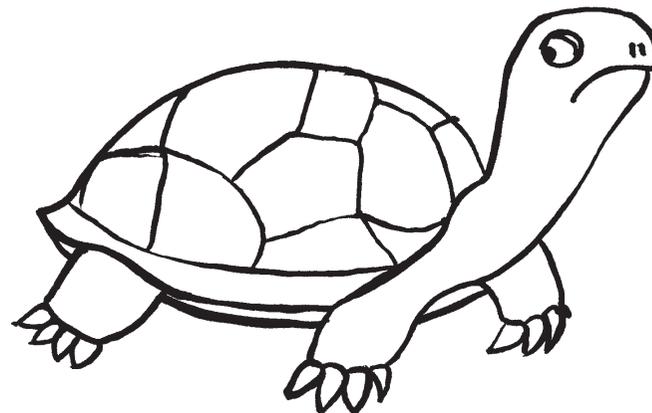
Sur l'île, la faune et la flore sont personnalisées, caractérisées, mais muettes. *Petit Malabar* entretient avec eux d'étroites relations de complicité. Ensemble ils jouent, s'amuse, partagent des moments de douceur... et parfois se chamaillent ! *Petit Malabar* fait intégralement partie de l'écosystème merveilleux de l'île.

Avec *Petit Malabar*, les habitants de l'île sont les moteurs d'une action comique secondaire qui accompagne toujours l'intrigue principale.

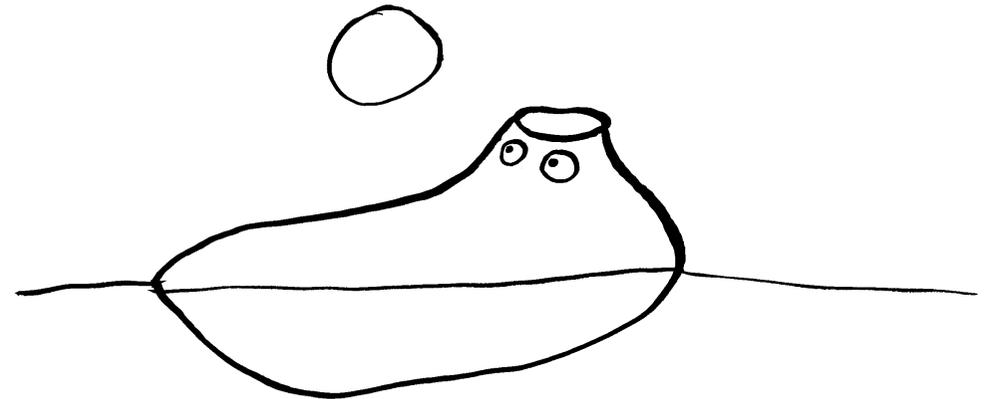
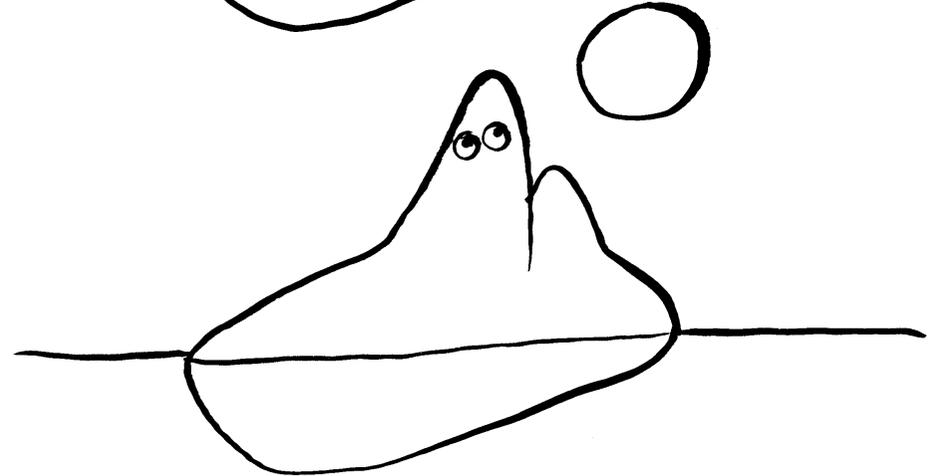
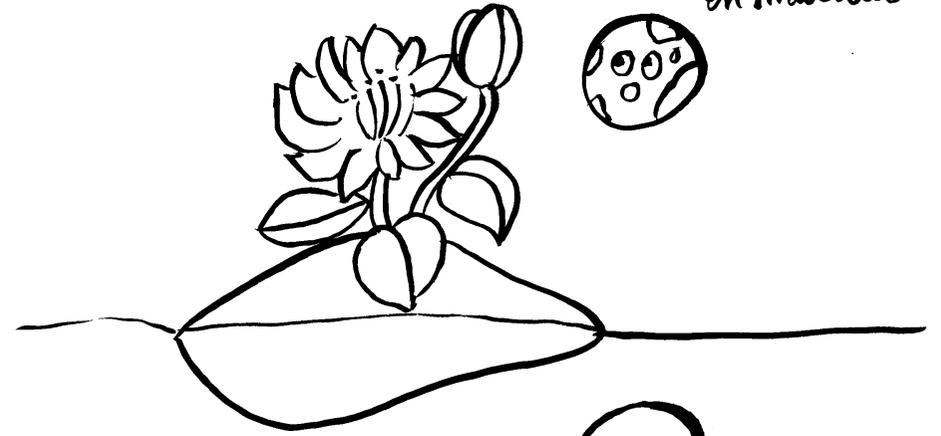
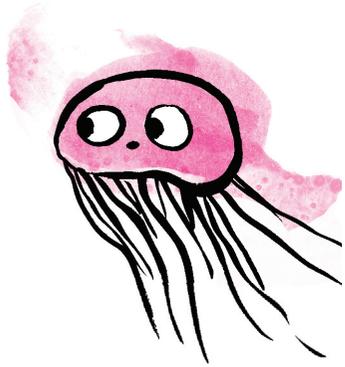
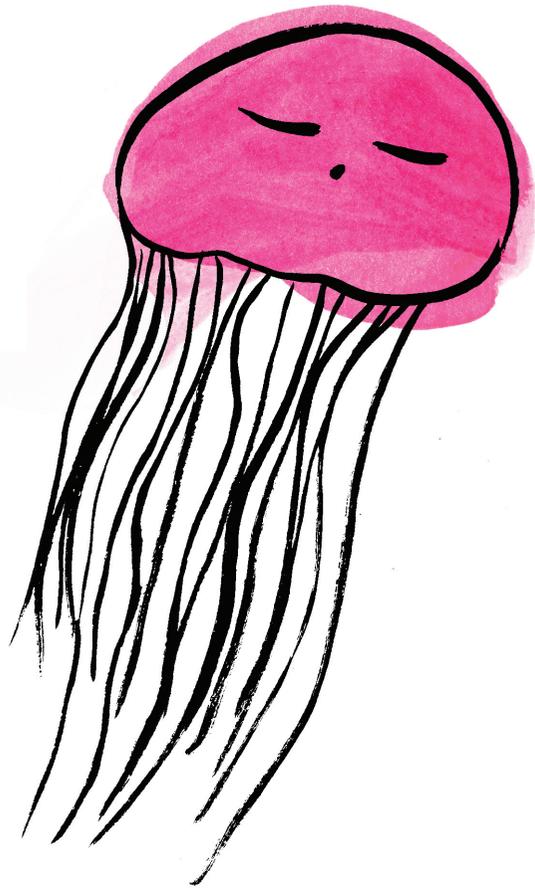
L'île est un petit bout de terre perdu au milieu d'un océan. Comme la plupart des animaux, des objets et des paysages qui peuplent la série, l'île est personnalisée et caractérisée. Elle possède des yeux, mais pas de bouche, elle aussi demeure muette. Elle a la faculté de changer son apparence : libre à elle, en un instant, de se coiffer d'une forêt, creuser un lac en son centre ou faire pousser une montagne !

Par le biais de ses métamorphoses, l'île témoigne une attention maternelle à *Petit Malabar*.

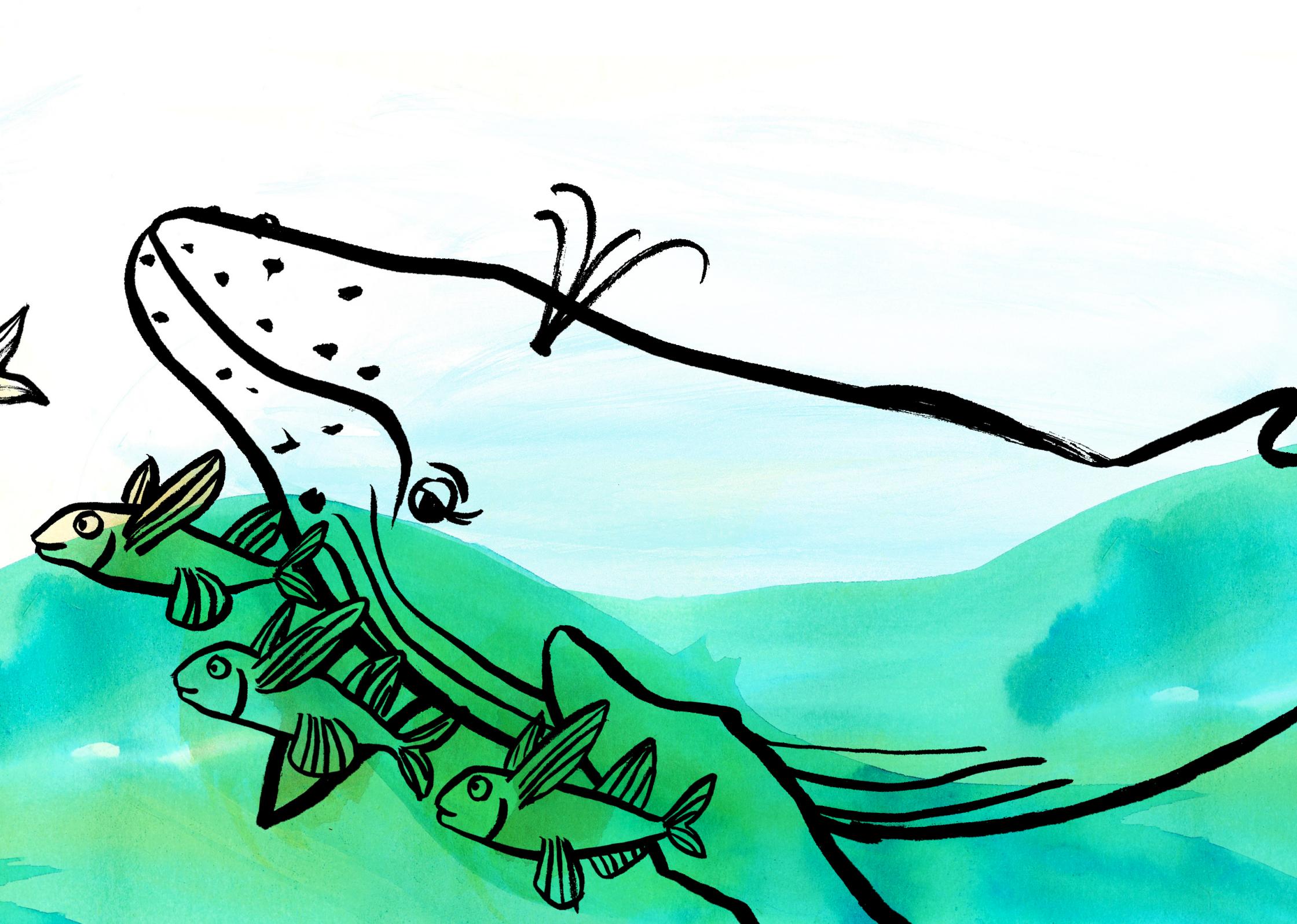
Souvent, elle le surveille avec un regard doux, elle veille à ce qu'il ne coure aucun danger. Et lorsque le petit garçon s'endort, l'île le recouvre d'une épaisse couverture d'herbe douce.

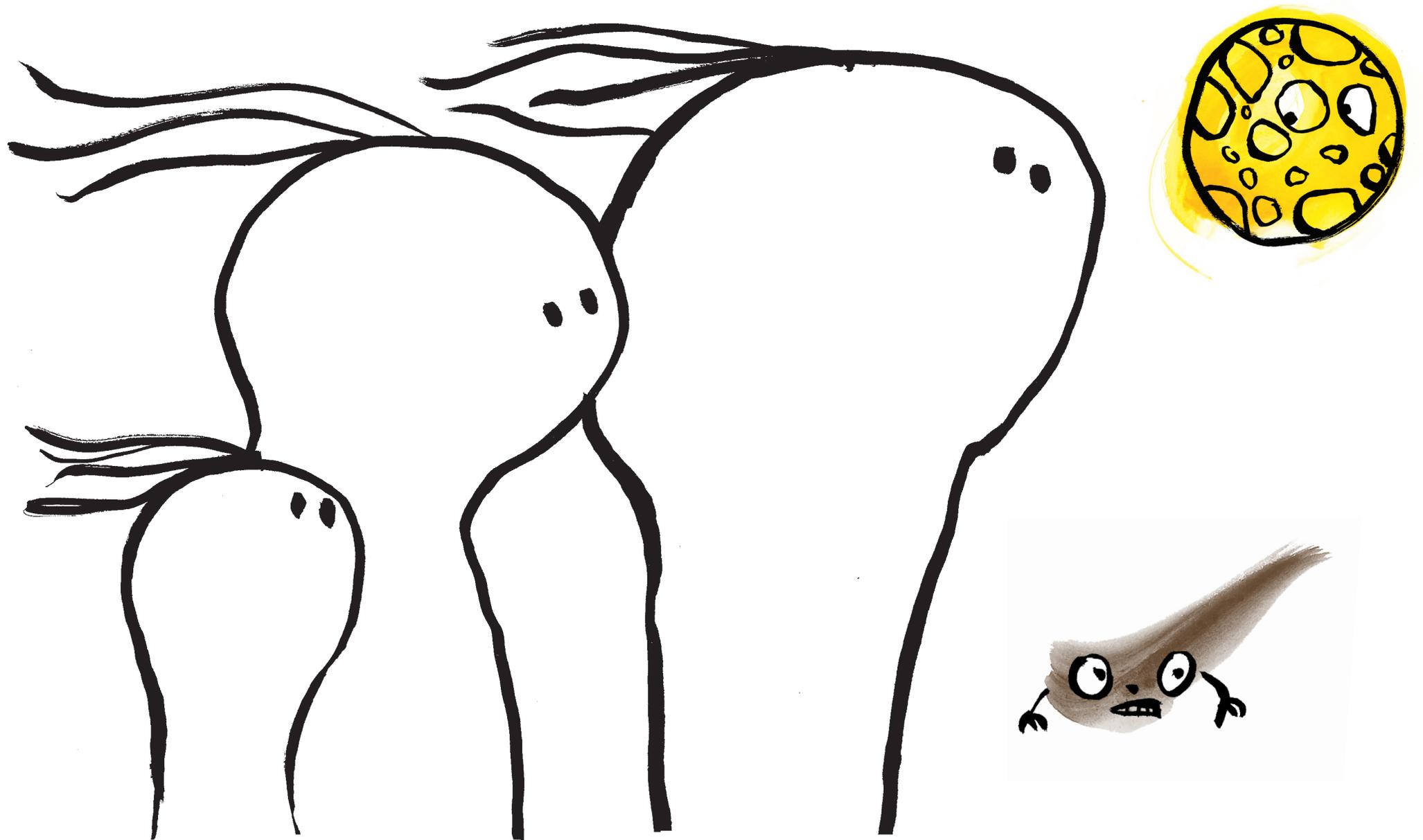

*l'île
en mutation*

des « objets naturels »

Petit Malabar a la chance de pouvoir s'entretenir avec certains objets naturels habituellement inanimés : les pierres, les montagnes, l'eau, les nuages, le vent, mais aussi le soleil, la lune, les comètes, les planètes...

Une fois que le contact est établi entre eux, l'objet devient à son tour un personnage animé, personnalisé et caractérisé : deux yeux lui « poussent », une bouche lui forme un visage...

À l'inverse de l'île et de ses habitants, les objets naturels peuvent prendre la parole dès lors qu'ils s'animent !

Petit Malabar peut découvrir l'histoire des grands objets naturels qui nous entourent et leurs rôles dans l'univers. Dans chaque épisode, à la suite d'une de ces rencontres, l'objet naturel propose à *Petit Malabar* de lui raconter comment il s'est formé, la manière dont il évolue et influe sur notre univers, et parfois même ce qu'il adviendra de lui dans un lointain avenir...

Les objets naturels, personnalisés et caractérisés, deviennent ainsi les narrateurs de leur propre histoire.

Ces histoires sont toujours mises en récit selon deux principes fondamentaux :

- Respecter, de la manière la plus simple qui soit, l'état actuel des connaissances scientifiques ;
- Construire des histoires passionnantes, drôles, au déroulement desquelles les protagonistes principaux (et en premier chef *Petit Malabar*) participent activement.

look

LA NARRATION

La narration joue sur deux tonalités distinctes : le discours scientifique à la fois rigoureux et poétique tenu par les objets naturels et la parole de *Petit Malabar*, enfantine et fantaisiste.

Le jeu de ces deux voix donne à la série une valeur pédagogique forte en conservant une trame de comédie.

Les épisodes se déroulent selon le schéma narratif suivant :

Intrigue initiale et rencontre avec l'objet naturel

L'histoire commence sur l'île où *Petit Malabar* s'adonne à son activité favorite : s'amuser ! Seul ou avec ses amis animaux, il n'est jamais en panne d'inspiration. Rapidement une intrigue à hauteur d'enfant se noue : il perd ou casse un jeu, doit venir en aide à un animal, s'interroge sur l'univers qui l'entoure, etc. Un objet naturel intervient et invite notre héros à le suivre pour découvrir un phénomène naturel qui fait écho, de manière directe ou imagée, à l'intrigue installée.

Le phénomène naturel raconté

Petit Malabar est transporté dans l'univers où se déroule le phénomène naturel raconté.

Ce phénomène est mis en images avec esthétisme et rigueur scientifique. Il est raconté et expliqué simplement par l'objet naturel (le plus souvent en voix off). Pendant ce récit, *Petit Malabar* questionne l'objet naturel, il interagit avec le phénomène qui se déroule devant lui. Il grimpe sur les volcans, chevauche les comètes, tournoie avec les galaxies... Facétieux et imaginatif, le petit garçon crée sa propre aventure. Souvent, un animal de l'île accompagne *Petit Malabar* dans cette aventure. Ensemble, ils forment un duo qui génère la comédie tout au long du récit.

Retour sur l'île et résolution de l'intrigue

Lorsque le récit du phénomène naturel prend fin, *Petit Malabar* est ramené sur son île.

Grâce à l'expérience qu'il a vécue, il trouve la clef permettant de résoudre l'intrigue initiale. La vie sur l'île reprend son cours habituel.

De fabuleux univers à visiter

Afin que *Petit Malabar* (et à travers lui notre jeune public) comprenne les histoires des objets naturels, notre héros est transporté à l'endroit et à l'époque où ces histoires prennent place. *Petit Malabar* est ainsi susceptible de visiter la Terre, la Lune, mais aussi le système solaire ou les galaxies, à différentes époques de leur existence.

Chaque épisode nous plonge au milieu d'un univers passionnant et vertigineux !

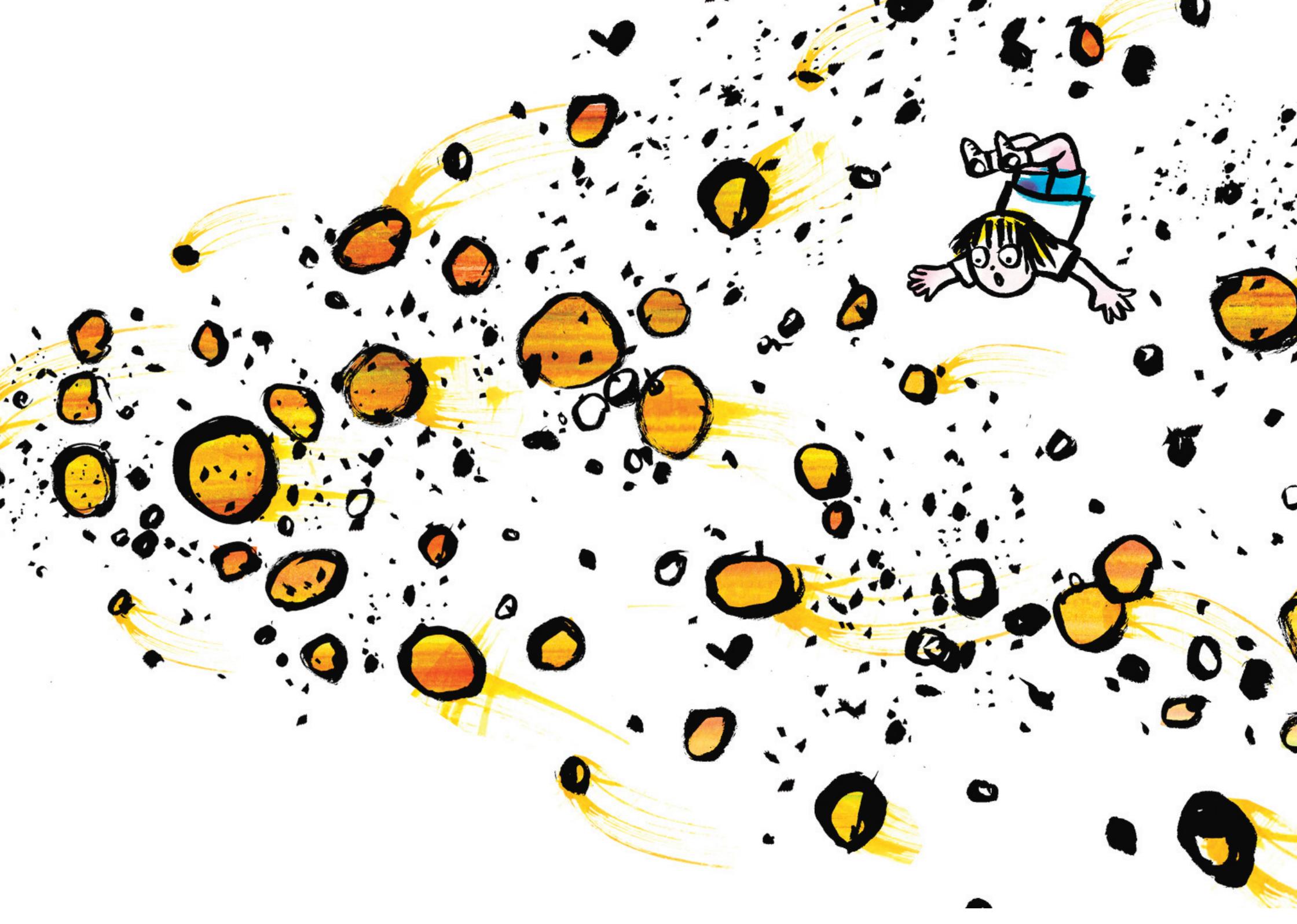
Dès que l'objet naturel commence son récit, le paysage de l'île s'estompe pour laisser place à un formidable décor : la surface de la Terre lors de sa formation, le fond des océans primitifs, la surface d'une autre planète, la ceinture d'astéroïde, l'espace interstellaire, etc.

Avec un style graphique poétique et une scénarisation dynamique et amusante, la série a pour caractéristique majeure d'être centrée sur un concept ou une question scientifique forte : comment sont nés la Lune, la Terre, le Soleil ? D'où viennent les planètes, les étoiles, les galaxies ? Etc.

Ainsi, Jean Duprat, Directeur de recherches au CNRS, définit le cadre scientifique de chaque épisode et garantit la rigueur scientifique de son contenu. Le but poursuivi est de présenter de façon ludique et enjouée à un jeune public des questions sur lesquelles les scientifiques travaillent aujourd'hui.

À travers les yeux curieux de *Petit Malabar*, nous devenons les témoins privilégiés des phénomènes naturels majeurs qui façonnent notre univers.

LE MONDE DU PETIT MALABAR

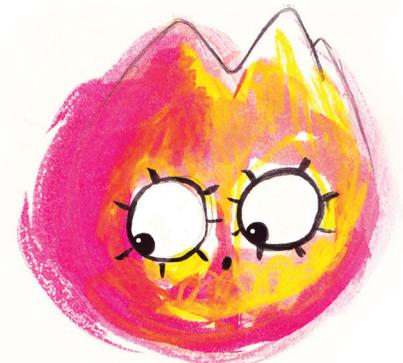
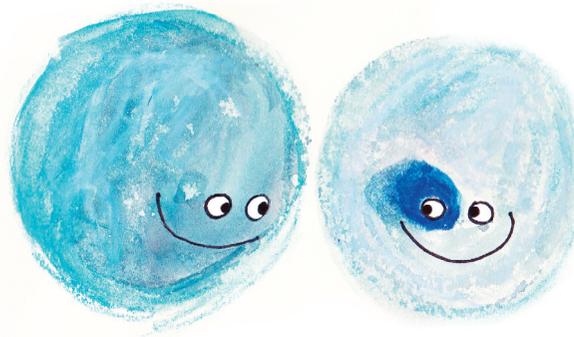
L'enchaînement des épisodes s'inscrit dans un voyage dans le temps et dans l'espace. Le petit Malabar nous entraîne dans une grande boucle qui, partant de la Terre, ira jusqu'aux confins du système solaire puis explorera l'univers lointain pour finalement revenir à la maison, sur une Terre jeune, encore en formation... Son trajet s'éloigne de notre planète et du Soleil pour arriver jusqu'aux confins de l'Univers connu pour finalement revenir sur Terre. Ce périple est divisé en cinq parties correspondant à cinq univers successifs. Pour autant, la série n'est pas conçue comme un feuilleton, chaque épisode pourra être apprécié indépendamment des autres.

Un monde de roches

En quittant la Terre, *Petit Malabar* commence par explorer notre univers proche, c'est un monde de roches. Cette première étape permet de découvrir les planètes telluriques du système solaire ainsi que leurs satellites: Mercure, Vénus, La Terre, Mars... et de la Lune ! C'est un monde de cailloux, de poussières, de cratères et parfois de volcans bouillonnants... Comment ces planètes ou ces satellites se sont-ils formés ? Et quelles sont les particularités de chacun ? D'où viennent-ils ?

Un monde de gaz et de glaces

Dans une seconde étape, *Petit Malabar* visite les planètes géantes du système solaire : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est un monde de gaz et de glaces. Ces planètes se sont formées en capturant de la matière dure (des solides), puis du gaz. Mais pourquoi et comment ont-elles « avalé » tout ce gaz ? Pourquoi sont-elles si grosses ? Que se cache-t-il derrière les tâches de Jupiter ? Et ces anneaux autour de Saturne, d'où viennent-ils ? Puis Petit malabar rencontre Uranus et Neptune, les jumelles géantes et glacées. Géantes, mais un peu moins que leurs voisines, Jupiter et Saturne... En quoi sont-elles différentes de ces dernières ? D'où vient la glace qu'elles ont capturée ? Saviez-vous qu'Uranus avait des anneaux elle aussi ? Est-ce que Neptune avait une tâche, comme Jupiter ?

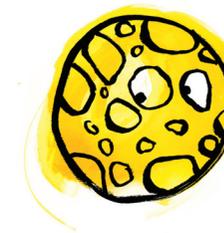
A la frontière du système solaire

Dans une troisième étape, *Petit Malabar* s'approchera de la frontière du système solaire. C'est une région peuplée de petits corps. Au-delà de Neptune et Uranus s'étend une immensité vide et silencieuse où errent de petites boules de glace et de poussières... C'est le monde des comètes ! Elles vont et viennent, jusqu'au confins du système solaire, jusqu'à la frontière avec l'espace interstellaire, c'est à dire « entre les étoiles »... Cette frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire constitue une réserve de comètes que l'on appelle le nuage d'Oort. Mais pourquoi ces comètes voyagent-elles ainsi ? Pourquoi sont-elles les seules à s'aventurer dans ces régions si lointaines ?

L'espace profond

Enfin, dans une quatrième étape, *Petit Malabar* s'aventure dans l'espace profond. Après le nuage d'Oort, il quitte le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. Un monde gigantesque aux dimensions prodigieuses, peuplé de galaxies, elles-mêmes constituées de milliards et milliards d'étoiles... Mais que sait-on exactement des étoiles ? Comment naissent-elles ? Comment meurent-elles ? Et les galaxies, sont-elles immobiles dans l'espace ? A quoi ressemble notre galaxie, la Voie Lactée ? Où est située notre étoile, le soleil, dans la Voie Lactée ? Pourquoi certaines galaxies ont-elles une forme de spirale ?

La Terre primitive

Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage... après son long périple spatial *Petit Malabar* revient sur Terre. Il rentre à la maison, mais pour découvrir une Terre en formation, la Terre primitive. Il y a très longtemps, avant même que les océans et les continents se soient formés, avant que la vie apparaisse ! Comment la Terre a-t-elle pris son apparence actuelle ? Comment l'eau des océans est-elle arrivée ? Et les montagnes, qui les a construites ? Et, bien sûr, comment la vie est-elle apparue... ?

À travers ses 26 épisodes, la série propose une longue boucle dont le point de départ et d'arrivée sont la Terre. Un fabuleux voyage à travers le système solaire, l'espace interstellaire, et les origines de notre monde !

Liens vidéos / Teaser et présentation vidéo du Cartoon Forum

Lien pour voir le Teaser

<http://www.tchack.com/petit-malabar.html>

Lien pour voir la présentation vidéo du Cartoon Forum

<https://vimeo.com/108419823>

code : toulouse

