

REALISER UN FILM D'ANIMATION,
UN DOCUMENTAIRE
OU UNE FICTION

ÇA A TOURNE !!

En milieu scolaire.

Atelier Cinéma Stéphanois

Nous sommes une association loi 1901 créée en 1979.

Passionnés par la création cinématographique et audiovisuelle, nous avons décidé par notre expérience professionnelle de vous proposer une approche précise et diversifiée de la vidéo :

- . Le film d'animation
- . La fiction
- . Le documentaire

Nous disposons également un numéro de SIRET et un code APE pour faciliter les interventions de l'intervenant.

Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet : <http://www.podcastor.fr/acs.html>

CONTACT

Carine LOUBEAU - 06 12 22 26 78

Le film d' Animation

A travers la conception d'un film d'animation, différentes matières sont enseignées d'une façon ludique à des enfants, des adolescents ou des adultes.

Objectif :

Faire découvrir le cinéma d'animation avec une approche théorique et pratique.

A travers la conception d'un film d'animation, différentes matières sont enseignées d'une façon ludique à des enfants, des adolescents ou des adultes. C'est aussi apprendre à travailler en équipe, ce travail passe par l'écriture (scénario), la conception de décors (arts plastiques), le travail du son (voix off, musique et bruitages)

Méthode et encadrement :

Mener des projets qui vont d'une demi journée à plusieurs jours en fonction du projet.

Faire découvrir le cinéma d'animation avec une approche théorique et pratique.

Ce sont des projets complets qui permettent à un groupe, en une dizaine de jours, de créer un film d'animation en prenant part à toutes les étapes de la réalisation.

- Module de base (Durée 3h)

Découvrir le cinéma d'animation

- Découvrir par l'Observation d'une pellicule de film 35mm ... que le cinéma est une suite d'images fixes
- Application pratique : les enfants réalisent les images animées du zootrope, thaumatrope ... et apprenne l'illusion du mouvement.
- Manipulation de "flipbook" petits livres qui donnent l'impression du mouvement lorsque l'on fait défiler les pages entre le pouce et l'index

Ce module peut se réaliser en classe complète avec l'aide d'un adulte, animateur, professeur ...

Voir explication en annexe 1

- Module d'approfondissement (durée 6 à 9h)

Comporte le module de base 3h

Plus un module création suivant l'une ou l'autre des techniques proposées

Ce module de création nécessite des groupes plus réduits et un temps allant de 3 à 6h en fonction du procédé choisit

- animation sur tableau
- papier découpé
- pâte à modelé
- dessin animé classique
- marionnettes
- pixilation

Voir les différents descriptifs en annexe 2

- Module réalisation (4 à 5 journées)

Comporte le module de base (3h) et le module création (6 à 9h)

Ce module permet d'aboutir à la réalisation d'un court film d'animation qui comporte les étapes suivantes

- Vocabulaire à l'image
- Pratique de la caméra
- Ecriture du scénario
- Storyboard et découpage technique
- Construction des décors , des personnages
- Tournage
- Montage
- Réalisation de la bande son

Voir les différents descriptifs en annexe 3

Ces modules peuvent s'échelonner sur une année scolaire, voire sur plusieurs, dans un projet d'établissement par exemple.

Annexe 1

Module de base (Durée 3h)

Découvrir le cinéma d'animation

. Le Thaumatrope :

En 1820, deux Anglais Fritton et Paris inventent un jouet qu'ils appellent le thaumatrope. Cet appareil vous donne une bonne idée de la persistance rétinienne grâce à une illusion optique.

Prenez 1 disque de carton et du papier A4 avec 2 ronds dessinés aux dimensions du disque. Dessinez une partie d'une scène sur un rond et l'autre partie sur l'autre.

Découpez les et collez les dos à dos sur le disque en carton et faites passer une ficelle entre les 2 disques à travers le centre.

En faisant tourner entre le pouce et l'index ces ficelles, le disque suit le mouvement et les deux dessins se confondent

. Par exemple, on peut avoir d'un côté une souris et de l'autre une cage. Si l'on fait tourner le disque assez rapidement, on peut voir la souris dans sa cage.

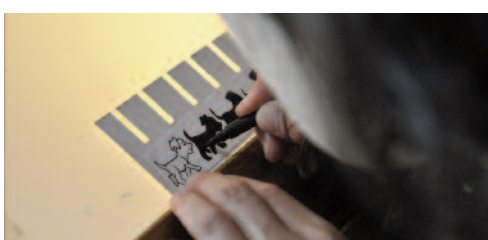
. Le phénakistiscope :

Entre 1829 et 1833, un physicien belge, Joseph Plateau se livre à plusieurs expériences sur les propriétés de l'oeil. Ce dispositif circulaire vous offre la vision continue d'une action

C'est un disque découpé dans du carton solide. Il y a 12 encoches tout autour du disque à intervalle régulier.

Ce disque est fixé par son centre à une baguette en bois. Placez vous devant le miroir, faites tourner votre disque, regarder à travers les encoches et vous verrez votre dessin bouger.

. Le Zootrope

Créé en 1833 par William Horner.

Appareil circulaire qui restitue le déroulement continu d'une action répétée. Une bande de carton avec des encoches verticales est fixée sur un disque circulaire de base.

Le tambour est fixé par son centre à une poignée.

Faites alors tourner zootrope autour de la poignée, regardez par les encoches et devenez le propre voyeur de votre spectacle.

. Folioscope :

Le Folioscope est un petit livre qui, quand on l'effeuille rapidement, donne l'illusion du mouvement.

Il nécessite seulement papier crayon et un pouce en bon état de marche.

Découper en fiches identiques d'environ 5X10 cm du carton flexible.

Faites en 24 ou 36. Un dessin légèrement modifié est fait sur chaque fiche au même endroit.

Toutes les fiches sont assemblées entre elles. Prenez ensuite le livre et faites tourner les pages avec votre pouce et regardez comme les dessins s'animent.

Annexe 2

Module d'approfondissement (durée 6 à 9h)

. Animation sur tableau noir et craie

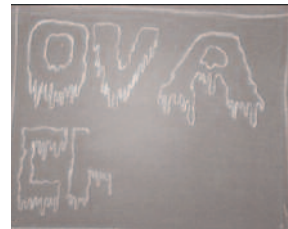
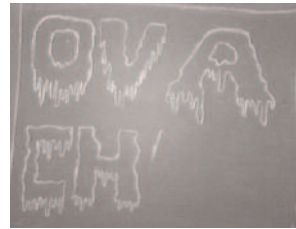
C'est une technique plane dans laquelle le sujet à animer est vertical. Un dessin est créé, complété ou modifié directement devant la caméra.

3 façons de faire :

Créer un dessin de A à Z

Compléter ou modifier un dessin existant

Effacer partiellement et modifier un dessin pour créer le mouvement

. Papier découpé

Le sujet est filmé vue du dessus sur une plaque de verre

Un décor est situé en dessous.

Créer des personnages avec une tête, 2 bras, 2 jambes et un corps.

Réaliser les habits séparément

Décor en matériaux existants (toile, feuilles, papiers, décors peints...)

. Pâte à modeler

Technique :

C'est une technique en trois dimensions dans laquelle l'objet en pâte à modeler est directement placé devant la caméra sur une table ou il y a un décor de sol et un décor en arrière plan de face.

Création des personnages dans la masse,

c'est à dire faire une boule de pâte à modeler et créer le personnage en modelant la pâte.

Ne pas prendre de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Les yeux et la bouche se fabriquent séparément.

. Dessin animé

Dessiner les dessins sur une table lumineuse sur une feuille A4 blanche.
 Créer 12 dessins pour une animation de mouvement.
 Colorier les dessins avec peinture, crayon, aquarelle...
 Créer 5 dessins pour une animation de bouche A.E.I.O.U.
 Créer les décors sur une autre feuille A4, au crayon, feutre, peintre, aquarelle...

3 tables lumineuses à raison de 2 postes par tables permettent de réaliser les différents dessins qui composeront un mouvement.
 La lumière facilite la transparence.

. Marionnettes

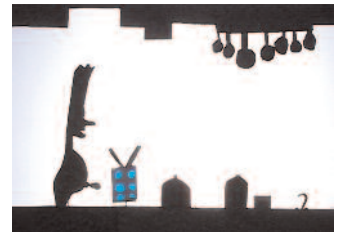

Les techniques d'animations sont aussi diverses que les marionnettes elle même :
 Marionnettes à ficelle, marionnettes à main, à baguettes...
 Les marionnettes jouent dans un théâtre ou sur un fond calque en ombre chinoises
 Créer une marionnette :

Soit, Baton, balle de mousse pour la tête, et tissu pour les vêtements

Soit, Papier mâché, support rigide pour le corps (bouteille), fil de fer pour les bras, mains en papier mâché, tissu pour les habits, laine pour les cheveux... yeux et bouche à part.

Créer une marionnette qui soit le plus animée possible
 Pour le mouvement des lèvres, fabriquer 5 bouches différentes

. La Pixilation

Cette technique est assez utilisée en extérieur.

Les acteurs sont filmés image par image

De vrais acteurs se déplacent en glissant, apparaissent ou disparaissent subitement.

On peut créer des situations impossibles et tout à fait fantastiques : des acteurs peuvent voler ou rouler, marcher sur la tête, traverser mur et clôture.

Le mot pixillation est d'origine anglo-saxonne, créé à partir de pixillated (bizarre, frénétique) et d'animation.

C'est Norman McLAREN (1914-1987), cinéaste au National Film Board canadien (ONF), qui l'a employé pour la première fois dans les années 50.
 La pixillation est une branche du cinéma d'animation permettant de mettre en mouvement, selon les choix du cinéaste, des personnes ou des objets.

C'est donc une animation en 3 dimensions qui, grâce à la prise de vues image par image, fait évoluer des personnes de manière tout à fait inhabituelle, ou fait se déplacer comme par magie des objets habituellement immobiles.

Annexe 3

Module réalisation (4 à 5 journées)

. Découverte et sensibilisation

Visionnage de différents de films d'animation, ex : Wallace et Gromit, l'étrange Noël de Mr Jack, Mon voisin Totoro, l'âge de glace...
Vocabulaire à l'image : notion de plan , de mouvement de caméra, d'angle de prise de vue, le champ contre champ ...
Les fonctions de base de la caméra

. Ecriture du scénario

L'écriture permet à la fois un travail individuel dans la recherche des idées et un travail collectif où chaque participant apporte sa marque pour finaliser l'histoire.
Agencer des plans pour créer une séquence, notion de raccord, de rythme
Passer de l'écrit à l'image : notions de synopsis, scénario.

. Réalisation du story-board

Mise en images du scénario sous forme de vignettes dessinées,
le story-board permet d'affiner au plus juste l'histoire et l'organisation des séquences.

. Fabrication du décor et des personnages

Après avoir choisi la technique employée (marionnettes, pâtes à modeler, pixillation...) ` les participants conçoivent et réalisent leurs personnages et le décors du film.
Matériaux pouvant être utilisé :
Carton, feuilles de papier, calques, peinture gouache, éléments de décors réels (feuilles, terres)... ou bien utiliser le décor réel.

. La lumière

Son importance
Comment éclairer un décor de film d'animation.

. Tournage

L'animation: à raison de 24 images par seconde, chaque personnage à animer doit être manipulé image par image.
Les élèves viennent par petits groupes, chacun leur tour, travailler sur le plateau.
Contrôle de l'animation: grâce à une caméra numérique assistée par ordinateur,
Un participant enregistre image par image le déroulement de l'histoire...

. Le son

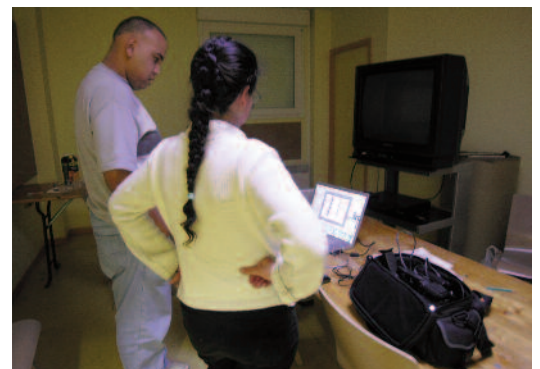
Son importance
La prise de son, les microphones
Une fois toutes les séquences filmées, inventaire de tous les sons dont on a besoin.
Enregistrement des bruitages, des musique, des voix off (conteur), des voix des personnages (dialogues ou/et onomatopées)

. Le montage

Le montage : notions de dérushage, de plan de montage, acquisition des images dans un logiciel de montage Final Cut Pro. Insertion de la musique, des voix et des bruitages sur les images.

. Projection

Les films suivant le parcours que vous voulez lui donner peuvent faire l'objet de diffusion à des festivals, à la cinémathèque...

FICTION

C'est une histoire entièrement imaginée, écrite et réalisée par les élèves.

Objectif :

- . Analyse
- . Vocabulaire de l'image
- . Développer l'imaginaire
- . Ecrire l'histoire
- . Apprendre à jouer devant une caméra
- . Apprendre à l'outil camescope
- . Réalisation des images du film
- . Apprentissage du logiciel de montage
- . Post-synchronisation
- . Diffusion

Méthode et encadrement :

- Module de base (Durée 2h)

- Analyse de film
- Visionnage de différents films et analyse de séquence

Voir explication en annexe 4

- Module d'approfondissement (durée 2 à 5h)

- Comporte le module de base ... 3h
- Plus un module création suivant le temps de disposition .

- Vocabulaire de l'image : du très gros plan au plan large, explication théorique
- La caméra : découverte de l'outil par l'utilisation

Voir explication en annexe 4

Module réalisation (4 à 5 journées)

- Comporte le module d'approfondissement (5h)
- Ce module permet d'aboutir à la réalisation d'un métrage de fiction qui comporte les étapes suivantes
- Ecriture du scénario
- Storyboard et découpage technique
- Repérage
- Casting
- Tournage
- Montage
- Réalisation de la bande son

Voir explication en annexe 5

Ces modules peuvent s'échelonner sur une année scolaire, voire sur plusieurs, dans un projet d'établissement par exemple.

...

Annexe 4

Module de base (Durée 2h)

- Réalisateur ou réalisatrice, son parcours, ses oeuvres
- De quel genre de film s'agit-il (film psychologique, historique, fantastique...), et pourquoi ?
- Faire un petit résumé du film en montrant le passage de la situation initiale à la situation finale.
- La dramaturgie
- Analyse d'une séquence
- Mise en scène et signification
- Quels sont les événements et les personnages qui amènent progressivement ou brusquement la situation finale du film ?
- Quels sont les personnages qui exercent un rôle positif ou négatif ?
- Quelle est la catégorie sociale et la profession de ces personnages ?
- Comment les personnages évoluent-ils sur le plan moral et social ?
- Quelle est l'idéologie explicite ou implicite véhiculée par les personnages et/ou le réalisateur ?
- La fiction du film est-elle originale ? Expliquez

Module d'approfondissement (durée 2 à 5h)

- Vocabulaire de l'image

Notion de plan, de cadrage : les différents types de plan, du très gros plan au plan général

Notion d'angle de prise de vue, plongée, contre-plongée, angle neutre

Notion de Mouvement de camera : travelling, panoramique..

Champs contre champs

- La caméra

Temps : 1h pour la découverte

5h avec « le tourné-monté »

Découverte de «l'outil comescope»

Notion de mise au point, de diaphragme, de balance des blancs, lumière du jour, lumière artificielle.

Exercice du vocabulaire de l'image mise en pratique.

L'élève apprend le cadrage des différents type de plans, le champ contre champ... en utilisant la caméra. Réalisation d'un «tourné-monté» en direct par rapport au champ contre champ ou avec un mélange de différents type de plans afin de voir si l'élève comprend la notion de montage d'un film.

Annexe 6

Module réalisation (4 à 5 journées)

Comporte le module d'approfondissement (5h)

Ce module permet d'aboutir à la réalisation d'un métrage de fiction qui comporte les étapes suivantes

- Ecriture du scénario
- Storyboard et découpage technique
- Repérage
- Casting
- Tournage
- Montage
- Réalisation de la bande son

. Ecriture du scénario

L'écriture permet à la fois un travail individuel dans la recherche des idées et un travail collectif où chaque participant apporte sa marque pour finaliser l'histoire. En effet chaque élève travail soit sur un thème donné, soit sur une idée personnel à l'écriture d'une histoire.

Mise en commun de chaque histoire afin d'en avoir une seule avec une durée de 4 à 5 mn suivant le temps disponible

Création d'un ou plusieurs personnages, définition de leur trait de caractère

Etude des différents décors du film

Inventaire de tous les accessoires à apporter.

. Réalisation du story-board

Mise en images du scénario sous forme de vignettes dessinées,

le story-board permet d'affiner au plus juste l'histoire et l'organisation des séquences.

. Casting

Les élèves apprennent les dialogues du scénario suivant le personnage qu'ils veulent jouer.

Et nous définissons ensemble, les meilleurs acteurs.

Voire, ils peuvent choisir des comédiens professionnels.

. La lumière

Son importance

Comment éclairer les différents décors de fictions

Notion de lumière du jour et lumière artificielle mise en application.

Qu'est qu'une gélatine ?

. Le son

Son importance

La prise de son, les microphones

Enregistrement des bruitages: une fois toutes les séquences filmées

et mises bout à bout, l'intervenant enregistre les bruitages avec les élèves.

. Le tournage

Mise en pratique, d'après le découpage technique, de la notion de cadrage.

Tous les élèves ont été formés à la notion de cadrage, lumière et son.

Pour chaque scène écrite, nous avons un cadreur, un preneur de son et un directeur photo différent.

Seuls les comédiens restent à jouer leur rôle.

. Le montage

Prise en main du logiciel de montage Final Cut Pro ou autre.

Montage des différentes séquences

Insertion de la musique et des bruitages sur les images.

. Projection

Cinémathèque, Télé locale, Festivals...

Documentaire

C'est une étude approfondie et créatrice sur un sujet choisi et développé avec un vrai point de vue de réalisation.

Le film documentaire est une catégorie dans le domaine cinématographique qui se fixe pour but théorique de produire la représentation d'une réalité, sans intervenir sur son déroulement, une réalité qui en est donc indépendante.

Il s'oppose donc à la fiction, qui s'autorise de créer la réalité même qu'elle représente par le biais, le plus souvent, d'une narration qui agit pour en produire l'illusion.

Par analogie avec la littérature, le documentaire serait à la fiction ce que l'essai est au roman.

Le documentaire se distingue aussi du reportage. Il est parfois très difficile de faire la distinction entre un reportage et un documentaire.

Il faut donc juger les oeuvres dans leur globalité, sur un ensemble de critères.

Objectif :

- . Permettre aux élèves de s'informer
- . Travail d'écriture
- . Prise de vue
- . Montage (image, voix off)
- . Diffusion du film

Méthode et encadrement :

- Module de base (Durée 2h)

- Analyse de documentaire :

- . Approche du cinéma documentaire : visionnages et analyse.
- . Bases de la prise de vue et de la prise de son.
- . Fondamentaux du langage audiovisuel et du montage.
- . Etat des lieux de la production et de la diffusion du documentaire en France.

- Module d'approfondissement (durée 2 à 5h)

- Vocabulaire de l'image

- Notion de plan, de cadrage :
- les différents types de plan, du très gros plan au plan général
- Notion d'angle de prise de vue, plongée,
- contre-plongée, angle neutre
- Notion de Mouvement de camera : travelling,
- panoramique..
- Champs contre champs

- Module réalisation (4 à 5 journées)

Comporte le module d'approfondissement (5h)

Ce module permet d'aboutir à la réalisation d'un métrage de fiction qui comporte les étapes suivantes

- Travail d'écriture
- Préparation de tournage
- Tournage
- Lumière et son
- Montage
- Réalisation de la bande son

.Travail d'écriture

Définition initiale du sujet et du projet.

Des repérages à la rédaction détaillée du dossier de présentation.

Préparation des questions pour les interviews

. Préparation du tournage

Découpage et plan de travail, demandes d'autorisation.
Préparation et prise en main du matériel...

. Le son

Son importance

La prise de son, les microphones

l'Interview et sa technique

. La lumière

Son importance

Comment éclairer une interview ?

Notion de lumière du jour et lumière artificielle mise en application.

Qu'est qu'une gélatine ?

. Tournage.

Réaliser le son d'une interview

Faire la lumière sur l'intervenant

. Travail du montage

Prise en main du logiciel de montage Final Cut Pro.

Dérushage, plan de montage, premier ours,

visionnages intermédiaires, corrections et finalisations.

. Projection

Evaluation et projection publique.

Cinémathèque, Télé locale,

Festivals...

Etonnants instruments pédagogiques, le cinéma et la vidéo permettent aux élèves de développer en eux des qualités importantes :

- . Apprendre à travailler en groupe
- . Développer l'esprit critique
- . Apporter un autre regard sur l'image

L'intervenante possède une expérience importante dans le domaine du documentaire, de la fiction et de l'animation. (voir cv en annexe)

Plusieurs administrations et écoles ont déjà fait appel à ses compétences et elle accompagne de nombreux projets pédagogiques dans le cadre de centres de loisirs et en milieu scolaire..