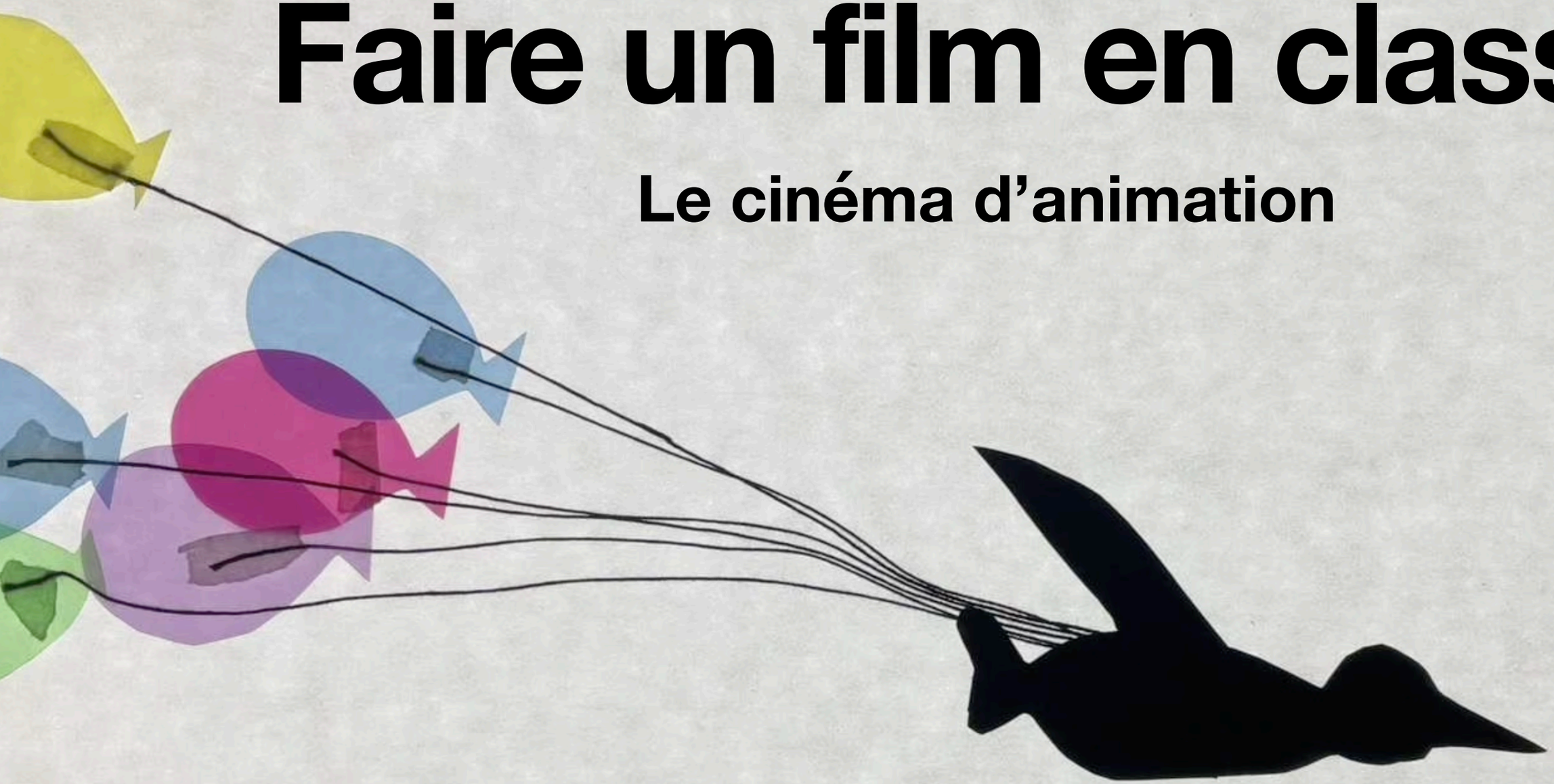
Faire un film en classe

Le cinéma d'animation

Marilou Peral Intervenante Cinéma

FAIRE UN FILM EN CLASSE

- En Prise de Vue réelle. Les élèves jouent un rôle devant la caméra, ils sont filmés en chair et en os. Le film peut-être muet ou en noir et blanc, en couleur et sonore, tous les genres sont acceptés.

- En Stop Motion. Autrement dit en animation. Les objets, dessins, papiers…peuvent bouger tout seuls : ils prennent vie.

Animare en latin : « Souffle de vie »

- On peut aussi mélanger la PVR et le Stop Motion en filmant des élèves image par image.

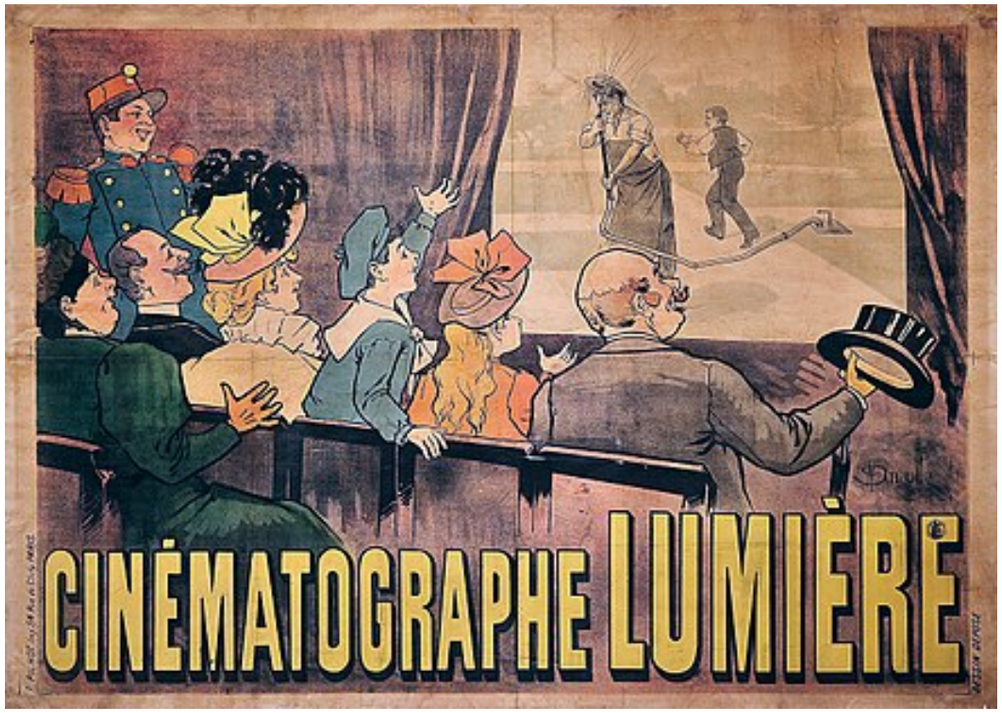
LE KINÉTOSCOPE – THOMAS EDISON – 1891

LE CINÉMATOGRAPHE – LOUIS ET AUGUSTE LUMIÈRE – 1895

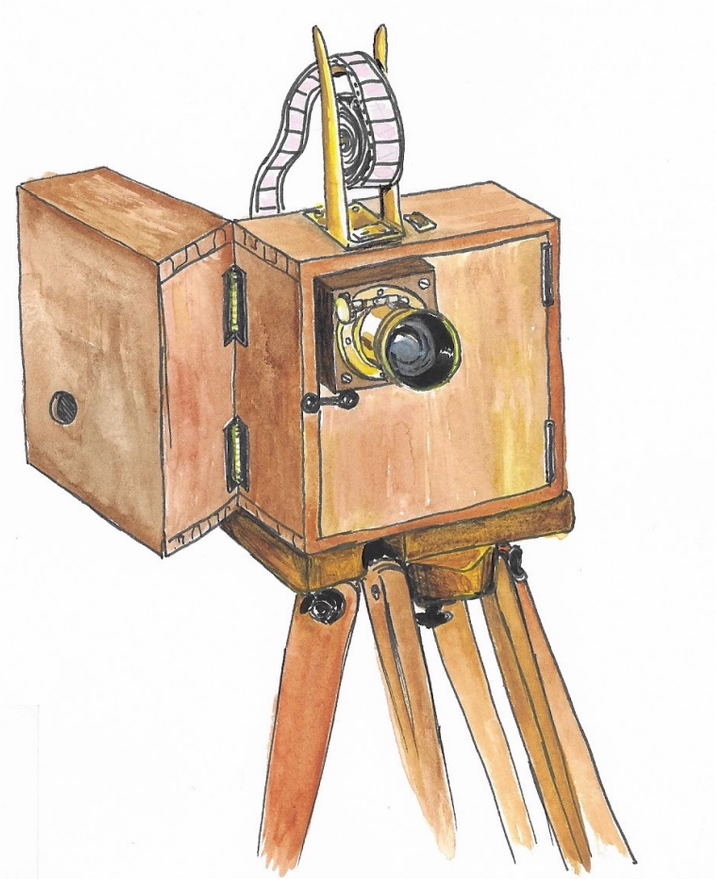

L'ARRÊT CAMÉRA

La découverte

L'ARRÊT CAMÉRA, PRÉSENTATION

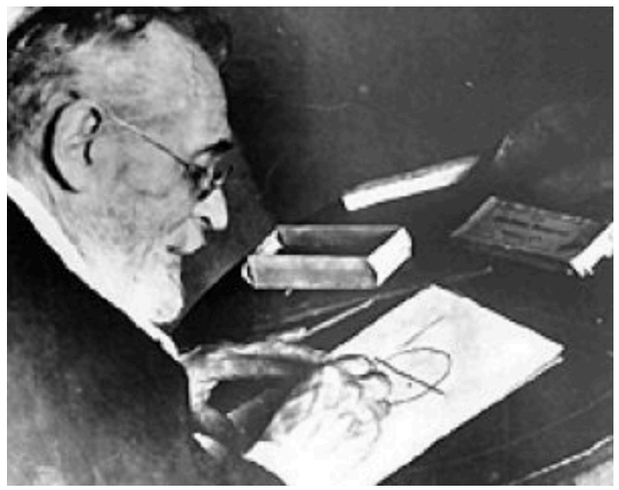
- Thomas Edison aurait chargé Alfred Clark et William Heise de renouveler les sujets des films à destination du Kinétoscope. Ils réalisent *L'exécution de Marie Stuart, Reine des Ecossais* en 1895. https://www.dailymotion.com/video/xhkx1v

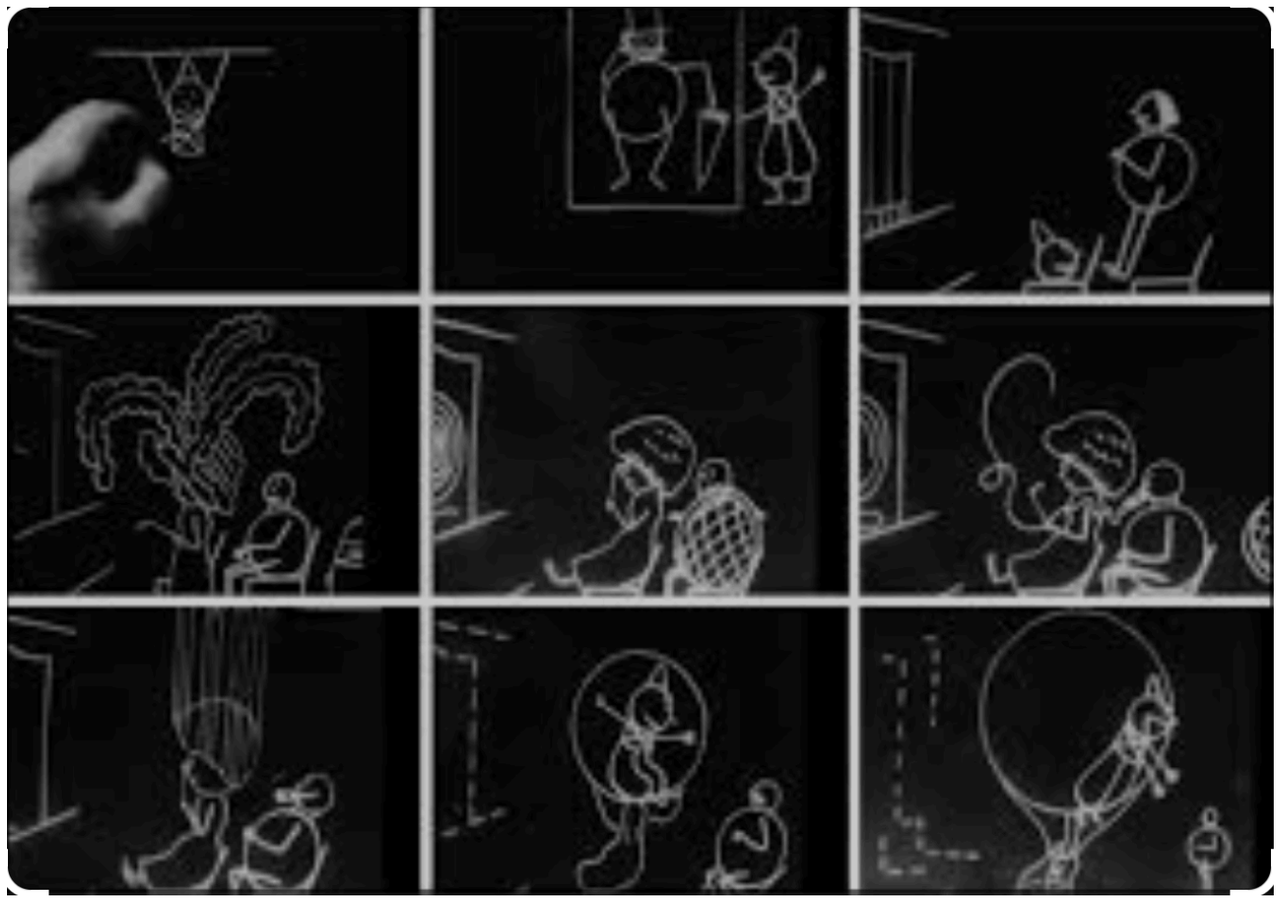
- Georges Méliès : *Le déshabillage impossible*. https://www.youtube.com/watch?v=MTwViCOjKHM

- Segundo de Chomon, réalisateur Catalan réalise « L'Hôtel électrique » en 1905. Ici les objets s'animent pour donner une impression spirite. https://www.youtube.com/watch?v=cCzru63JBSE

L'ARRÊT CAMÉRA APPLIQUÉ AUX DESSINS

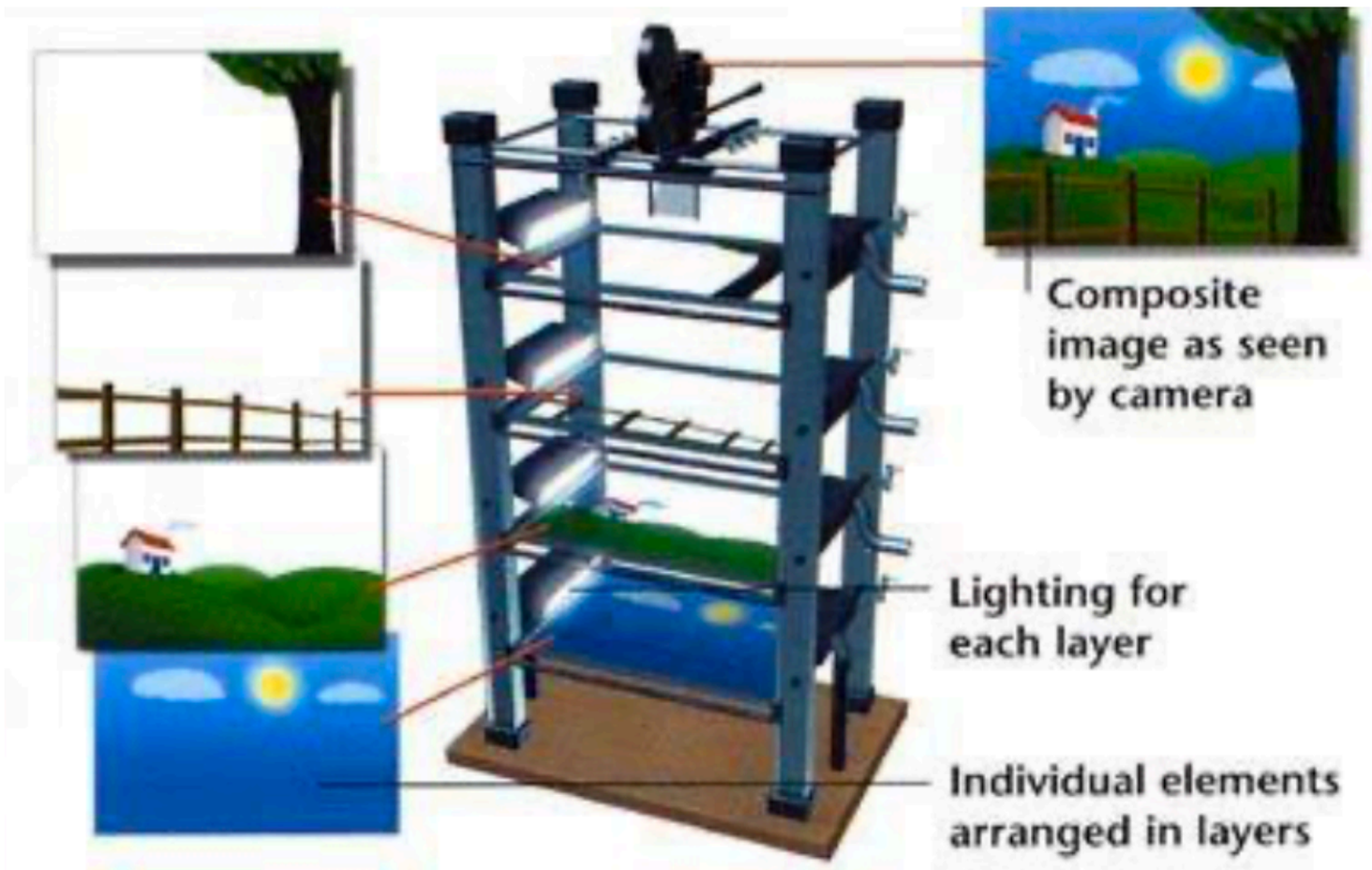
- Premier film entièrement raconté en dessins : *Les Fantasmagories* d'Emile Cohl, 1908
  https://www.youtube.com/watch?v=GvsSwCr38e8

L'ARRÊT CAMÉRA APPLIQUÉ AUX DESSINS

- Le multi-plan, ou banc titre, est un système qui permet de décomposer une image entre les fonds et les personnages. Les détails de l'image sont fragmentés entre différentes plaques de verre autonomes que l'on superpose les unes aux autres.

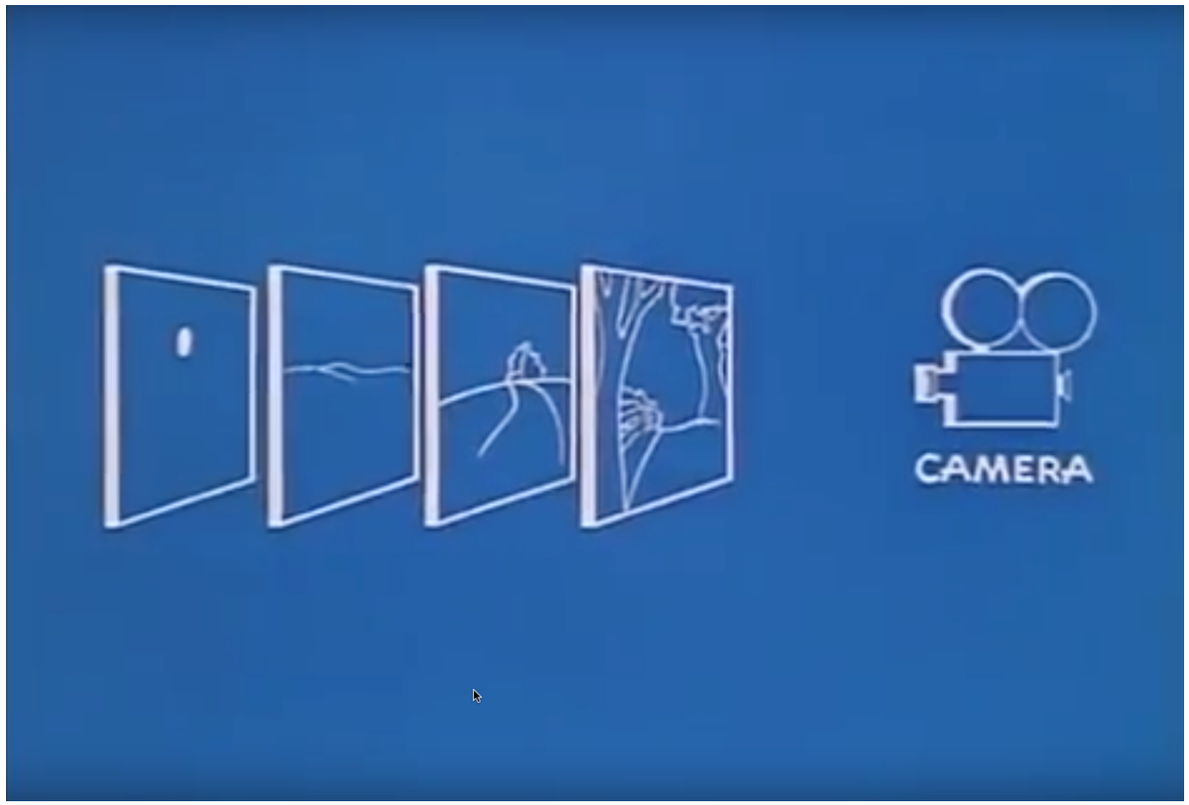

L'ARRÊT CAMÉRA APPLIQUÉ AUX DESSINS

- Walt Disney en a proposé une courte explication vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=bAK7zvOd0oE

LA PIXILATION

- L'idée est ici de faire une suite de l'image par image avec des personnes ou des objets réels. L'effet rendu est étrange car il permet des choses impossibles (voler, remplir sans fin une casserole, se déplacer sans bouger les pieds...).
  Beaucoup de films de Jan Svankmajer utilise cette technique, notamment son adaptation d'*Alice au pays des* merveilles, de fait beaucoup plus étrange et inquiétante que d'autres versions animées. https://www.youtube.com/watch?v=3MLafk3imk4

➤Oren Lavie, clip Her Morning Elegance.

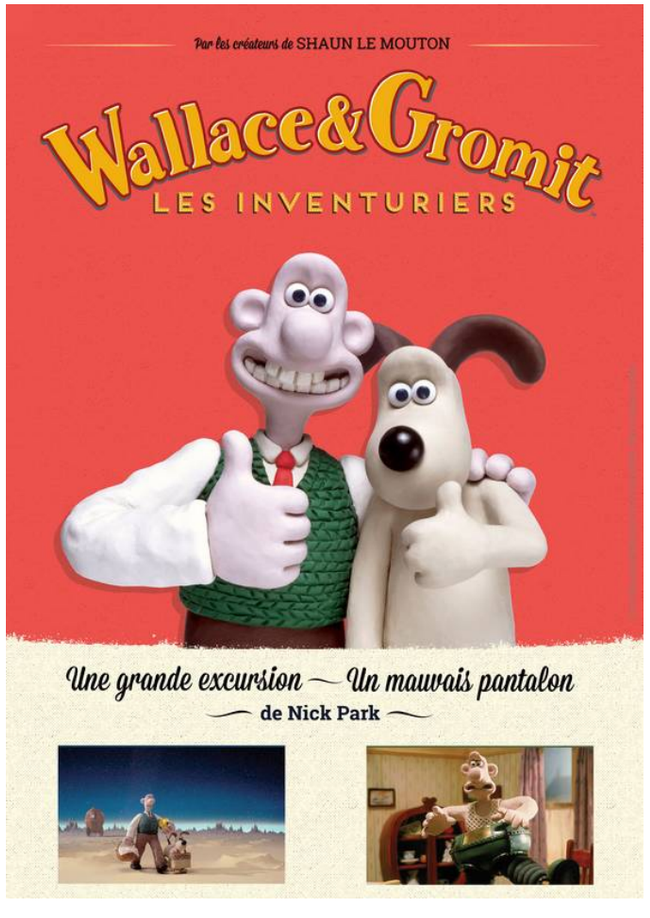
https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY&list=PLeb1dw3S JP3L4wJgLZkYQXXPFKUMKGh1S

- PES, artiste « pixilateur » à l'univers très ludique. https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM&list=PLE30DFC5 B7FA8E6E2&index=2

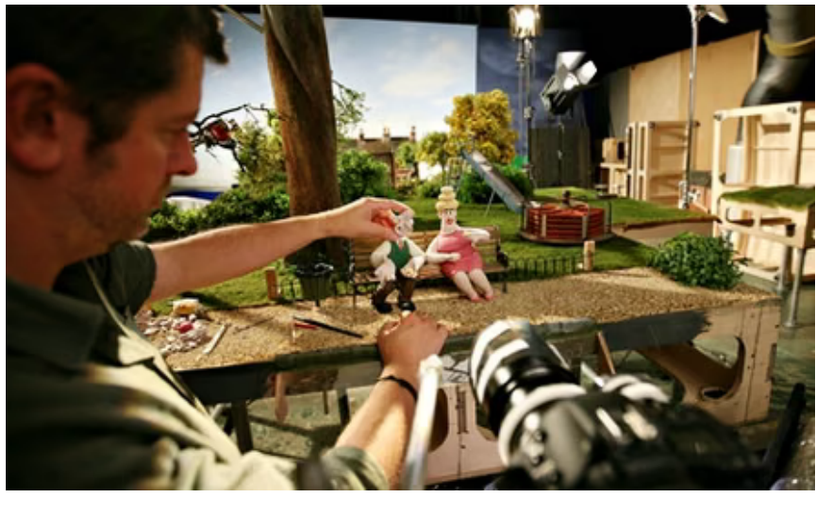
ANIMER DES MARIONNETTES

➤Il s’agit ici de filmer image par image des figurines. Elles peuvent être ne plasticilline (pâte à modeler), en bois, en latex… Cette technique demande beaucoup de patience et garde un aspect artisanal.

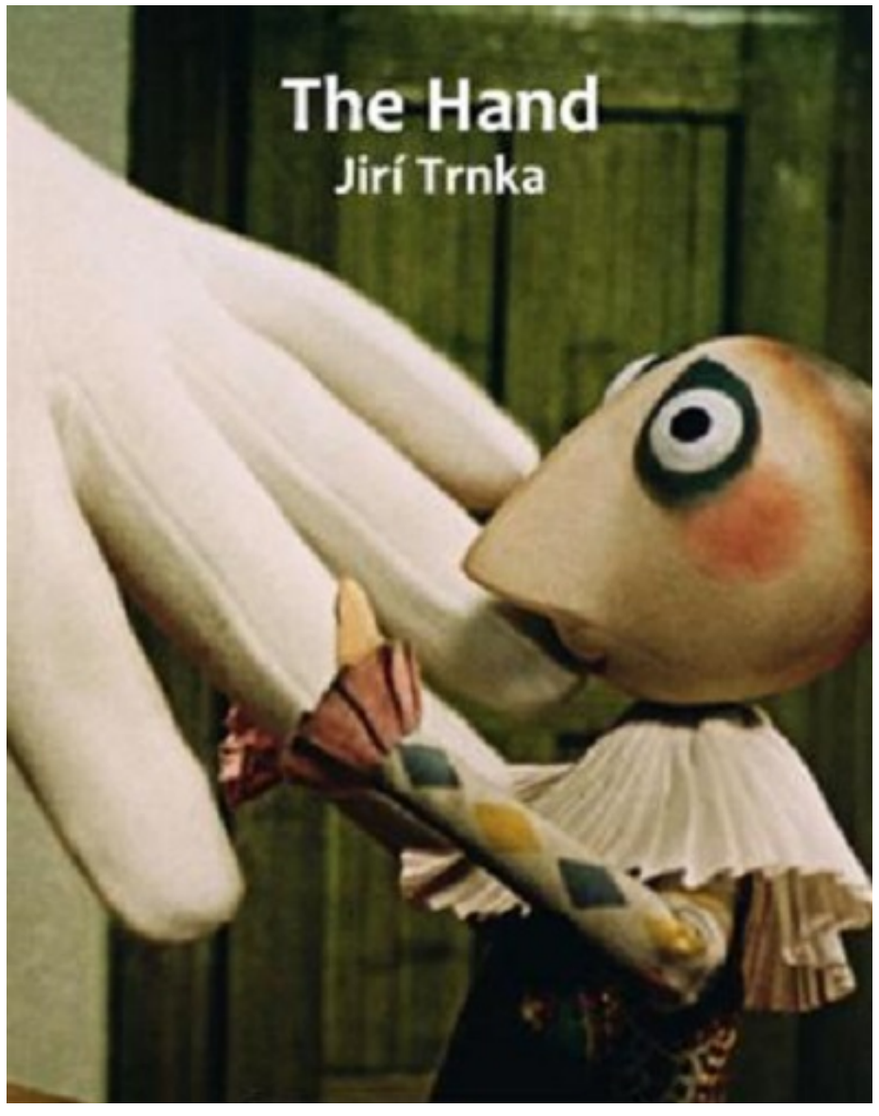
➤Les productions du Studio Aardman : *Wallace et Gromit, Chiken Run, Cro Magnon…*

ANIMER DES MARIONNETTES

LE PAPIER DÉCOUPÉ

➤Il s'agit ici de faire une animation plane, en 2D. On peut utiliser des papiers colorés ou faire des silhouettes animées.
Les Aventures du Prince Ahmed, Lotte Reiniger, 1926.
Les Trois inventeurs, Michel Ocelot, 1979 https://www.youtube.com/watch?v=BbP4m0qXh3w

➤Des idées d'un atelier pour enfant de Yannick Lecoeur https://yannicklecoeur.wordpress.com/atelier-cinema-danimation/

➤ Dernier film du réalisateur Michel Gondry, *Maya, donne-moi un titre* https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=328310.html

➤ Le Secret des mésanges, Antoine Lanciaux https://www.youtube.com/watch?v=FDPhCBO7vss

➤ Comment faire du papier découpé avec silhouettes ? https://vimeo.com/16239800

TOUT S'ANIME !

➤Animer du sable : Caroline Leaf, *Le Mariage du Hibou*, une légende Eskimo, 1974
https://www.youtube.com/watch?v=fusYZ7eIhps

➤La peinture et le grattage sur pellicule. Il s'agit ici d'intervenir directement sur la pellicule vierge que l'on filme ensuite. (Quelques noms : Len Lye, Norman Mc Laren...). Utilisée principalement dans des films abstraits ou expérimentaux. Ici, il n'y a pas de narration classique.
https://www.youtube.com/watch?v=fOEqTwwkB3Y

➤Filmer la peinture. Les artistes peuvent ici jouer avec la matière même de la peinture. Il s'agit de peindre, d'effacer et de repeindre plus loin, avec une idée souvent de la trace, de l'empreinte.
Artiste : Florence Miailhe : https://www.youtube.com/watch?v=9NsEEzpt3Gw

APPLIS UTILES ET GRATUITES

Imotion

Stop Motion
(Même principe que Imotion)

Imovie