

Médiathèque départementale de Seine-et-Marne

ZOOM SUR REPÈRES 7E ART, AFFINITÉS SÉLECTIVES

FAITES DU CINÉMA D'ANIMATION !

Retour sur la journée de formation, prélude au nouveau cycle autour du cinéma d'animation.

Créé le: 14/12/2017

Une journée pour lancer un nouveau cycle

Avant d'entamer un cycle en 2018, la Médiathèque départementale avait prévu une formule apéritive. Cette mise en bouche était le prélude d'un rendez-vous annuel à l'occasion de la fête du cinéma d'animation, au mois d'octobre. En avril, deux jours de formation permettront de bénéficier d'actions culturelles autour de l'animation dans vos bibliothèques en octobre 2018.

Le 12 octobre dernier, **Alexis Hunot** nous a tenu en haleine toute la matinée pour présenter en anecdotes et en images les moments clés de l'histoire du cinéma d'animation français. Puis **Violaine Lecuyer** et **Florentine Grelier** de l'association Barybal ont proposé des ateliers basés sur différentes formes de stop motion qui ont permis une pratique en groupe.

L'histoire du cinéma d'animation

Les précurseurs, quelques clés

- 1892 : **Émile Reynaud** (avant les Frères Lumière) crée des '[Pantomimes lumineuses](https://www.afca.asso.fr/actualites/breves/914.Les-Spectacles-de-Pantomimes-lumineuses-d-Emile-Reynaud-classes-par-l-UNESCO)' (<https://www.afca.asso.fr/actualites/breves/914.Les-Spectacles-de-Pantomimes-lumineuses-d-Emile-Reynaud-classes-par-l-UNESCO>)"
- 1908 : **Émile Cohl**, [Fantasmagorie](https://www.youtube.com/watch?v=qa7TC8QhIMY) (<https://www.youtube.com/watch?v=qa7TC8QhIMY>) (jeu visuel sur les transformations)
- Années 1900 : **George Méliès**, l'inventeur du trucage au cinéma : [Visionner des trucages de Méliès et aller plus loin](http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-7-les-trucages) (<http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/aborder-le-cinema-avec-de-jeunes-enfants/atelier-7-les-trucages>)
- 1941 : **Ladislav et Irène Starewitch** réalisent le premier long-métrage d'animation en France, [Le Roman de Renart](https://www.youtube.com/watch?v=gcznvIBTQFk) (<https://www.youtube.com/watch?v=gcznvIBTQFk>) (qui a servi de modèle pour animer Fantastic Mr Fox de Wes Anderson en 2009). Côté humoristique et très réaliste de l'animation.
- 1932 : **Berthold Bartosch** réalise [L'idée](https://www.youtube.com/watch?v=zT_PCFqd2M) (https://www.youtube.com/watch?v=zT_PCFqd2M), film métaphorique au message politique.
- 1937 : aux États-Unis sort Blanche-Neige de **Walt Disney**, succès international qui donne des canons techniques et esthétiques tout en cantonnant l'animation au seul public infantin. "Les américains ont Walt Disney et nous avons Jean Image..."
- 1950 : **Jean Image** réalise [Jeannot l'intrépide](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18942175&cfilm=6866.html) (http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18942175&cfilm=6866.html). Les films d'animation français restent bien-pensants et éducatifs. Au même moment aux États-Unis est diffusé La famille Pierrafeu et au Japon Astroboy, dont les héros sont bien plus modernes. Dans les années 70, les chaînes TV françaises nouvellement privatisées puiseront volontiers dans les productions japonaises abondantes et moins coûteuses, mais elles suscitent la polémique car les films sont jugés mal faits, trop violents et inadaptés au public infantin (Goldorak, Albatros...). Les longs-métrages français seront souvent des adaptations, les producteurs sont ainsi rassurés, Tintin étant le héros favori :
- 1947 : le crabe aux pinces d'Or est la première adaptation (film bancal, Hergé n'est pas au courant et est horrifié du résultat), une série TV en 18 épisodes, Les aventures de Tintin dans les années 90, jusqu'à [Tintin et le secret de la Licorne](https://youtu.be/UChawWd-dvE) (<https://youtu.be/UChawWd-dvE>) par Steven Spielberg en 2011.
- 1967 à 2014 : la série Astérix ([Voir Astérix et Cléopâtre](https://youtu.be/cpkMsoU0Cd4) (<https://youtu.be/cpkMsoU0Cd4>), 1968)

LE CINÉMA D'ANIMATION : DÉFINITION

(animare : donner vie) Créer l'illusion du mouvement en faisant défiler des images fixes très rapidement (12 images par seconde suffisent pour tromper l'œil).

Pour des images planes, les techniques sont nombreuses : le dessin, la peinture ou le sable sur plaque de verre, l'écran d'épingles, le grattage sur pellicule, les images de synthèse sur ordinateur.

L'animation en volume image par image (stop motion et go motion en anglais) permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. On utilise alors papier découpé, pâte à modeler, marionnettes, etc, la pixilation étant la prise de vue réelle d'acteurs.

Des réalisateurs français incontournables

- **Paul Grimault** (1905-1994) : quand La bergère et le ramoneur devient Le roi et l'oiseau (1980) [analyse du cinéma de Paul Grimault](https://www.youtube.com/watch?v=FSttHBT5d8g) (<https://www.youtube.com/watch?v=FSttHBT5d8g>)
- **Jacques Rouxel** (1931-2004) : liberté de ton politique et critique avec la série TV de 1968 à 2000, Les Shadoks. ([Voir les 5 premiers épisodes](http://www.tagtele.com/videos/voir/20112/)(<http://www.tagtele.com/videos/voir/20112/>))
- **René Laloux** (1929-2004) au statut à part dans l'animation car il est dessinateur mais non animateur, il travaille avec un artiste différent à chaque film : avec **Roland Topor** pour La Planète sauvage (1973)[visible sur Medialib77](https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-planete-sauvage-version-restauree) (<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-planete-sauvage-version-restauree>), avec **Moebius** pour les Maîtres du temps (1981) ([voir un extrait](https://www.youtube.com/watch?v=vkcpVoMSxDw)(<https://www.youtube.com/watch?v=vkcpVoMSxDw>)), avec **Philippe Leclerc** pour Gandahar (1987) [visible sur Medialib77](https://vod.mediatheque-numerique.com/films/gandahar) (<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/gandahar>).
- **Philippe Leclerc** : d'abord assistant de Paul Grimault, de René Laloux et de Jean-François Laguionie, il réalise d'après un roman de Serge Brussolo Les enfants de la pluie (2003) ([bande annonce](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18353260&cfilm=45143.html) (http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18353260&cfilm=45143.html)), puis La Reine soleil (2007) d'après un roman de Christian Jacq.
- **Jean-François Laguionie** (1939-...) : son court-métrage [La traversée de l'Atlantique à la rame](https://www.youtube.com/watch?v=3i7MgjkOgO4) (<https://www.youtube.com/watch?v=3i7MgjkOgO4>) (1978) obtient un César et une palme d'or ([étude sur le court-métrage](https://www.youtube.com/watch?v=3i7MgjkOgO4) (<https://www.youtube.com/watch?v=3i7MgjkOgO4>))
 - 1985 : *Gwen ou le livre de sable* ([voir le film](https://www.youtube.com/watch?v=CGbgJGEvdU4)) (<https://www.youtube.com/watch?v=CGbgJGEvdU4>)
 - 1999 : *Le Château des singes* ([voir la bande-annonce](http://www.dailymotion.com/video/x3449z5)) (<http://www.dailymotion.com/video/x3449z5>)
 - 2004 : *L'île de Black Mor* ([voir le film](http://www.dailymotion.com/video/x7m3pq)) (<http://www.dailymotion.com/video/x7m3pq>)
 - 2011 : *Le Tableau, qui mêle animation et prises de vues réelles* ([voir un extrait](http://www.transmettrelecinema.com/film/tableau-le/#video) (<http://www.transmettrelecinema.com/film/tableau-le/#video>))
 - 2016 : *Louise en hiver* (thématique du temps qui passe, public adulte) ([voir la bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=tqXG5BhbYv0) (<https://www.youtube.com/watch?v=tqXG5BhbYv0>))
[Voir l'analyse du film par Jean-François Laguionie](https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/VIDEO-Jean-Francois-Laguionie-Louise-hiver-film-decouverte-liberte-2016-11-22-1200805024)(<https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/VIDEO-Jean-Francois-Laguionie-Louise-hiver-film-decouverte-liberte-2016-11-22-1200805024>)

La nouvelle garde

- **Michel Ocelot** (<http://www.michelocelot.fr/#accueil>) (1943-...) : Les trois inventeurs est son premier court-métrage professionnel (1979) ([voir le film](https://www.youtube.com/watch?v=BbP4m0qXh3w)). Le succès de Kirikou et la Sorcière (1998) ([visible sur Medialib77](https://vod.mediatheque-numerique.com/films/kirikou-et-la-sorciere)) rend possible la sortie en salles d'autres films d'animation. Même reconnu comme un maître de l'animation à la française, Michel Ocelot a toujours du mal à faire financer ses nouveaux films, moins "rassurants" que les suites de Kirikou qui a déjà fait ses preuves.
 - 2000 : *Princes et Princesses*
 - 2005 : *Kirikou et les bêtes sauvages*
 - 2007 : *Azur & Asmar*
 - 2011 : *Les Contes de la nuit*
 - 2012 : *Kirikou et les Hommes et les Femmes*
 - 2016 : *Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante*
- **Grégoire Solotareff** :
 - 2003 : *Loulou et autres Loups*
 - 2006 : *U (Grégoire Solotareff s'exprime sur U)* (<https://youtu.be/9d4lbB8aZJU>)
 - 2013 : *Loulou et l'incroyable secret* ([bande annonce](https://www.youtube.com/watch?v=zT_NQVFCg8o))
- **Sylvain Chomet** (1963-...) : succès des Triplettes de Belleville (2003) ([voir le film](https://www.youtube.com/watch?v=voNZA0qF6bA)) après son court-métrage *La vieille dame et les pigeons* (<https://www.youtube.com/watch?v=MqhVcRrrauY>) (1997)
 - 2010 : *L'illusionniste* ([voir la bande-annonce et des extraits](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19113021&cfilm=120782.html))
- **Alain Gagnol** (1967-...) et Jean-Louis Felicioli (1960-...) : un univers graphique reconnaissable, véritables enquêtes policières.
 - 2010 : *Une vie de chat* ([voir le film](https://www.youtube.com/watch?v=X2-qrDSuEAA))
 - 2015 : *Phantom boy* ([voir la bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=08ZhiKFBkfc))
- **Benjamin Renner** (<http://reineke.canalblog.com/>) (1983-...)
 - 2012 : *Ernest et Célestine avec Vincent Patar et Stéphane Aubier* ([voir des extraits](https://www.youtube.com/watch?v=Ssd3FKV0snw))
 - 2016 : *Le grand méchant Renard* ([voir des extraits](https://www.youtube.com/watch?v=AwJH1zAlukg))
- **Florence Mialhe** (1956-...) : [voir sa manière de travailler](https://www.youtube.com/watch?v=aadXyTzqzss)
 - *Hammam* (1992), son premier court-métrage ([voir le début](https://www.youtube.com/watch?v=csZAma8UwA0))

C'est une des rares femmes animatrices, en 2017 sortira son premier long-métrage [La Traversée](https://www.arte.tv/sites/olivierpere/2017/01/10/arte-france-cinema-coproduit-traversee-premier-long-metrag-danimation-de-florence-mialhe/). A ne pas manquer !

Des adaptations : va-et-vient entre texte et images

Les adaptations littéraires sont nombreuses et rencontrent généralement un grand succès

- Le chat du rabbin (2001) de **Joan Sfar** (1971-...) ([voir le site du film](http://www.chat-du-rabbin.com/))
- [La Révolution des crabes](https://vimeo.com/68229464) (2004) - court-métrage d' **Arthur de Pins** Zombillennium (2017) ([bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=P5mCClf2XaE))

Pour l'anecdote, Arthur de Pins voulait réaliser un film d'animation, Zombillennium, mais il a dû sortir la BD puis l'adapter au cinéma pour emmener les producteurs derrière lui, rassurés par le succès des tomes déjà publiés.

- Persepolis (2007) de **Marjane Satrapi** et **Vincent Parronau** ([voir la bande-annonce](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18819091&cfilm=125077.html))
[Film visible sur Medialib77](https://vod.mediatheque-numerique.com/films/persepolis)
- Valse avec Bachir (2008) d' **Ari Folman** ([bandes annonce et extraits](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18819091&cfilm=125077.html))
- Coraline (2009) d' **Henry Selick** (1952-...) ([voir l'interview du réalisateur](http://www.focusonanimation.com/henry-selick-realisateur-de-coraline-interviewe-351/))
- Aya de Yopougon de **Marguerite Abouet** et **Clément Oubrerie** (2013) ([voir la bande-annonce et les extraits](http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19515038&cfilm=194895.html))
- Avril et le monde truqué de **Franck Ekinci** et **Christian Desmares** (2015) qui porte à l'écran une histoire originale reprenant l'univers de Tardi ([voir le site du film](https://www.avriletlemondetruque.fr/))
[Film visible sur Medialib77](https://vod.mediatheque-numerique.com/films/avril-et-le-monde-truque)
- Ma vie de courgette de **Claude Barras** (2016) ([voir la bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw%20Casting%20de%20courgette%20%20http://www.dailymotion.com/video/x4arhf7)) ([voir le casting de Courgette](http://www.dailymotion.com/video/x4arhf7))
<http://mediatheque.seine-et-marne.fr/affinites-selectives/Casting%20de%20courgette%20%20http://www.dailymotion.com/video/x4arhf7>)
Film visible sur Medialib77
- La jeune fille sans mains de **Sébastien Laudenbach** (2017) ([voir la bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=guqRCaZCL_Y))
Film visible sur Medialib77

Les ateliers

Étapes d'organisation

- **Initiation : en 1h30**, il est possible de tester des techniques en petits groupes. Sur un thème donné, par exemple "les monstres", chacun pourra réaliser, seul ou collectivement, quelques secondes du film collectif (12 images fixes = 1 seconde de film).

Après un temps de présentation de la technique, des consignes sont données, les rôles distribués. Le film sera monté par l'animateur hors de ce temps et mis en ligne pour le partage.

- **Réalisation : en 12h minimum et plusieurs séances** on organise des étapes pour la mise en place d'un récit écrit et construit. Un script est nécessaire pour veiller à la continuité et la cohérence de la réalisation. Explications / Braimstorming, choix du thème / Répartition des tâches, planning / Fabrication des décors, des personnages / Plan de tournage, storyboard / Animation, film / Prise de son / Montage et finalisation.

EN SAVOIR +

- Voir le [film réalisé en atelier](https://youtu.be/DMzAwQt_b70) (https://youtu.be/DMzAwQt_b70) le 12 octobre à la MD77
- [The cartoon Museum](https://youtu.be/ECF13gsyzk0) (<https://youtu.be/ECF13gsyzk0>) : chaîne YouTube de réalisations d'ateliers avec des enfants

Atelier Flip-book

Star Flip Book

Le flip book permet d'expliquer ce qu'est le film d'animation.

En dessinant image par image un motif abstrait, une forme ou un personnage en déplacement ou se modifiant imperceptiblement, il faudra réaliser 12 images minimum pour créer une seconde d'animation. En mode livre, on agrafe ensuite les dessins que l'on feuillette du pouce pour voir le dessin s'animer.

Pour réaliser un petit film, chaque image sera photographiée à plat sur une table, bien éclairée, puis on utilise un logiciel gratuit pour le montage : iVideo (pour Mac) ou iMovie (pour PC).

Atelier pâte à modeler

Shaun the Sheep

Les films d'animation en pâte à modeler sont nombreux : citons les célèbres [Wallace et Gromit](https://youtu.be/Ccy61slwzGE) (<https://youtu.be/Ccy61slwzGE>), deux personnages de courts et longs métrages d'animation créés par Nick Park, et [Le Pingu Show](https://youtu.be/hyTNGkBSjyo) (<https://youtu.be/hyTNGkBSjyo>), une série télévisée en 156 épisodes de cinq minutes créée par Otmar Gutmannest.

Pour cet atelier, une fois le thème choisi, les stagiaires créent une œuvre collective en apportant tour à tour ou en même temps des éléments en 3D qui modifient peu à peu la scène de départ. Selon le principe technique précédent, les images fixes seront montées en petit film. On soignera l'éclairage qui peut apporter des ombres intéressantes. On peut aussi mêler d'autres matériaux, papiers, écrits...

NB : Privilégier la pâte à modeler de la marque Giotto-Patplume (en pains), qui présente l'avantage de ne pas sécher et d'être réutilisable plus longtemps.

Atelier pixilation

Très utilisée par les réalisateurs français Emile Cohl et Méliès, la pixilation (de pixie, sorte de fée en anglais) permet de réaliser de surprenants effets spéciaux : c'est une technique d'animation en volume, où des acteurs réels sont filmés image par image. Les trucages réalisés au tournage créent un semblant de magie : des personnages volent, glissent, des objets apparaissent... Aujourd'hui c'est une technique d'animation couramment utilisée pour les publicités (voir France inter 2016) et les clips musicaux (voir Her morning elegance, d'Oren Lavie).

➤ Un joli court métrage d'animation à découvrir : [Luminaris](https://vimeo.com/24051768) (<https://vimeo.com/24051768>) de Juan Pablo Zaramella.

Pour cet atelier, les rôles sont distribués : le metteur en scène dirige, les acteurs posent, les techniciens installent les matériaux nécessaires, le script surveille la cohérence, le photographe fixe les scènes. Une bande son avec bruitage et musique peut être élaborée par la suite. Pour récupérer de la musique libre de droit, aller sur [Jamendo](https://www.jamendo.com/?language=fr) (<https://www.jamendo.com/?language=fr>).

On peut utiliser des logiciels pro tel Dragon Stop Motion avec un Reflex ou Hyde Stop Motion avec une webcam (le logiciel est gratuit et s'obtient sur inscription sur le site [Kool capture](http://www.koolcapture.com/) (<http://www.koolcapture.com/>)).

EN SAVOIR +

[IMAGE PAR IMAGE : les meilleurs films du web en stop motion](https://www.artuscrea.com/blog/) (<https://www.artuscrea.com/blog/>): un blog présentant des tutoriels pour réaliser des films, des clips, des courts-métrages, des making off...