

CINAMBULE

Renseignements:
04 90 74 08 84
CINAMBULE.ORG
contact@cinambule.org

GRATUIT

PASSEURS
D'IMAGES

**ATELIER
CINÉMAS**

D'ANIMATION

de la pellicule à l'ordinateur

**POUR TOUS
de 10 à 90 ans**

25 au 29 juillet 2016

CABRIÈRES D'AVIGNON

CINAMBULE

Cinambule, fondée en 1981, organise depuis 23 ans **Court c'est Court!**, rencontres du court-métrage à Cabrières d'Avignon en novembre.

Dans l'esprit du cinéma forain d'autrefois, l'été, avec ses bobines et son projecteur, l'association prend la route avec la tournée **Cinévillages**, et diffuse des courts métrages en plein-air.

Tout au long de l'année, avec **le L.E.M. (Laboratoire d'Expériences Multiples) Cinambule** encadre des ateliers d'initiation-découverte ou d'apprentissage-réalisation. Ces moments d'expérimentation, adaptés à tous les publics, offrent la possibilité à chacun de s'exprimer par le cinéma et de sortir d'une attitude de consommateurs d'images pour s'engager et s'impliquer dans la création.

**du 25
au 29 Juillet
5 JOURS
de découverte des techniques
de cinéma d'animation**

Passeurs d'images est un dispositif national d'éducation à l'image et au cinéma, à vocation culturelle et sociale.

L'objectif est d'allier deux actions complémentaires :
le voir et le faire, la diffusion et la pratique.

Dans ce cadre, Cinambule met en place, durant la tournée d'été, un atelier de réalisation de la bande annonce des Rencontres de l'automne, dont le résultat sera projeté le **vendredi 5 août** à Cabrières d'Avignon et en octobre dans certains cinémas du département.

**Du 25 au 29 juillet à Cabrières d'Avignon à l'ancien point info (à côté de la mairie)
de 10h à 13h et de 14h à 17h**

APPORTEZ VOTRE PIQUE-NIQUE ET VOTRE ENTHOUSIASME

NOUS RÉALISERONS ENSEMBLE

UNE BANDE ANNONCE DE COURT C'EST COURT! 2016

LE CINÉMA, c'est la projection d'une suite d'images qui donnent l'impression du mouvement

Il y a 2 techniques pour faire du cinéma :

- Soit la technique de **PRISE DE VUE EN CONTINU** : on filme des événements qui se déroulent, en direct, devant la caméra.

- Soit la technique de **PRISE DE VUE IMAGE PAR IMAGE** : on photographie successivement de objets, des personnes, des dessins ... qui ne bougent pas, et ...

... le mouvement apparaît uniquement et pour la première fois lors de la projection.

C'EST LA MAGIE DU CINÉMA D'ANIMATION !

« L'animation n'est pas l'art des dessins qui bougent mais l'art des mouvements dessinés – ce qui se passe entre chaque photogramme est beaucoup plus important que ce qu'il y a sur chaque photogramme – une animation est par conséquent l'art de manipuler les interstices invisibles qui sont entre les photogrammes. » Norman McLaren.

POURQUOI CINÉMAS S D'ANIMATION?

Parce que le cinéma d'animation est un champ d'expressions plastiques variées qui permet de « mettre en mouvement », d'animer, de donner vie à toutes sortes de matières inertes, grâce à des procédés multiples.

Nous explorerons pendant ces 5 jours toutes sortes de techniques possibles :

- le grattage de pellicule
- le dessin animé
- le papier découpé
- les poudres animées
- la pixilation
- les effets spéciaux par ordinateur

...

LE CINÉMA D'ANIMATION SANS CAMÉRA

C'est la technique du **grattage de pellicule**. Les images sont tracées directement sur de la pellicule cinéma 35 mm, à l'aide d'un instrument pointu. On grave l'émulsion que l'on peut ensuite colorer avec des feutres ou de l'encre. Il est possible de faire des animations abstraites ou réalistes suivant les capacités et la patience de chacun, en ayant bien à l'esprit que pour une seconde de film, il faut avoir fait 24 images!

Un leçon du professeur Kouro :

<https://www.youtube.com/watch?v=NZoVwE0gXFA>

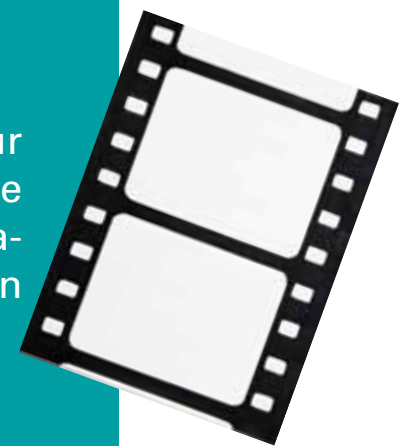
Courts-métrages :

Norman McLaren - Boogie Doodle - 1941

<https://vimeo.com/29431733>

Solweig von Kleist - Criminal Tango - 1985

http://www.solweigvonkleist.info/pages/3_films_animation-3578753.html

Images: <http://www.24mensongesparseconde.com>

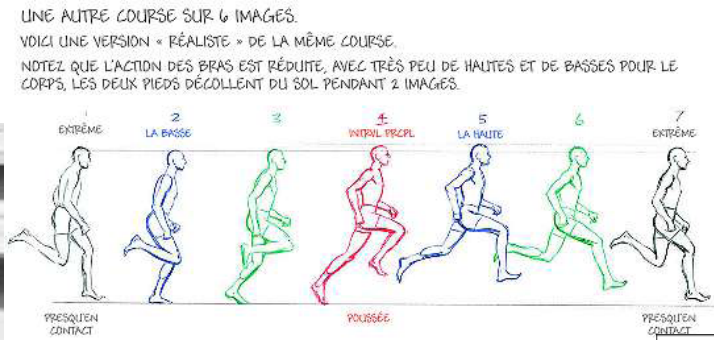
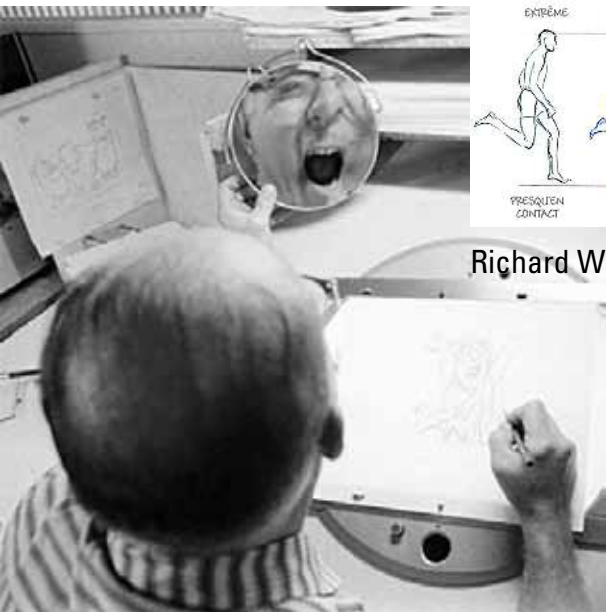

Norman McLaren

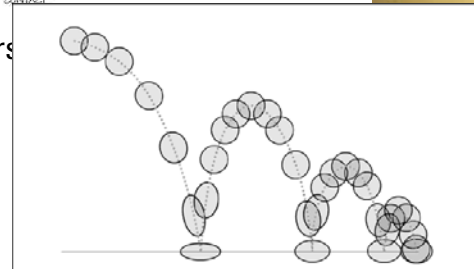

Solweig von Kleist

Richard William « Technique d'animation » : la course

Rebond d'une balle - <http://www.angryanimator.com>

Studio Disney 1950

LE DESSIN ANIMÉ

Avec une **TABLE LUMINEUSE** et des feuilles perforées, on dessine sur du papier les différentes étapes d'un mouvement. C'est la technique classique du cinéma d'animation, celle qui a fait le gloire de Walt Disney. Les studios travaillaient sur des feuilles de celluloid transparentes pour faire plusieurs niveaux d'animation.

Une démonstration :

http://www.dailymotion.com/video/xb3ndv_dessin-anime-sur-cellophane_creation

Courts-métrages :

Winsor McCay - Gertie the Dinosaur – 1914

<https://www.youtube.com/watch?v=TGXC8gXOPoU>

Marv Newland - Bambi Meets Godzilla - 1969

<https://www.youtube.com/watch?v=8s3UogfAGg0>

TECHNIQUES D'ANIMATION PLANE

Le **BANC-TITRE** est un dispositif qui permet de placer une caméra à la verticale au dessus d'un plateau sur lequel on déplace des éléments pour créer une animation. Pour donner plus de relief à l'animation, il est possible de placer des plaques transparentes sur plusieurs niveaux.

Les coulisses du film, les quatre sans cou
documentaire France TV

LE PAPIER DÉCOUPÉ

Avec des éléments découpés (dessins, photographies, journaux, morceaux de tissus...), on fabrique des personnages comme des pantins articulés, des accessoires et des décors, que l'on dispose sur un plateau.

Une leçon du professeur Kouro :

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

Comment raconter une histoire avec du papier découpé ?

<https://vimeo.com/16239800>

Reportage sur un tournage en papier découpé :

<https://vimeo.com/114758107>

Courts-métrages :

Youri Norstein - Le Herisson dans le Brouillard - 1975

https://www.youtube.com/watch?v=sbW2wDkJJ_o

René Laloux - Les Escargots – 1965

https://www.youtube.com/watch?v=sbW2wDkJJ_o

Photos tournage Shiny

BANC-TITRE GÉANT

Il est possible avec une caméra placée en hauteur d'animer de gros objets et même de transformer les humains en personnages d'animation!

Courts-métrages :

Oren Lavie - Her Morning Elegance – 2007

https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShmY

Les coulisses du clip :

<https://www.youtube.com/watch?v=Goi2a1JrH-8>

Daniel Cloud Campos & Spencer Susser-Shiny - 2016

<https://vimeo.com/155572038>

Amer Albarzawi - Fade to black – 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=WlrSDKcO-4M>

Animation de l'affiche du Festival d'Annecy 2015
par Florence Mialhe

Draw my life d'après le film «Amélie Poulain» de J.P. Jeunet

LES POUDRES ANIMÉES

En disposant sur une table lumineuse, du sable, des pigments, ou des poudres comme du café, on obtient des nuances et des effets d'ombre et de lumière très particuliers. C'est une technique idéale pour l'animation de formes qui se métamorphosent.

Démonstration :

<https://vimeo.com/61793357>

Atelier scolaire :

<https://vimeo.com/113373261>

Court-métrage :

Caroline Leaf - LE MARIAGE DU HIBOU: UNE LÉGENDE ESKIMO – 1974

https://www.nfb.ca/film/mariage_du_hibou_une_legende_eskimo/

Michel Ocelot Prince et princesses

PEINTURE ANIMÉE

Il s'agit de modifier une image peinte à la peinture à l'huile sur du verre, au pastel, ou simplement avec des feutres sur un tableau blanc (appelé draw my life sur internet) .

Démonstrations :

http://www.dailymotion.com/video/xbd5iy_peinture-sur-verre_creation

Une leçon du professeur Kouro :

<https://www.youtube.com/watch?v=nwSVP40MIHQ>

Court-métrage :

Alexandre Petrov - Le Vieil Homme et la Mer - 1999

<https://www.youtube.com/watch?v=Niu0oUGvUrA>

Florence Mialhe - Au premier dimanche d'août - 2000

<https://vimeo.com/94211705>

Nag et Gisèle Ansorge - Sabbat -1991

Aleksandra Korejwo - **Carmen Habanera** - 1996 -

OMBRES ANIMÉES

Sur une table lumineuse, avec des éléments articulés découpés dans du papier sombre, il est possible d'animer des silhouettes noires, comme le théâtre d'ombre, combiné avec des feuilles de plastique colorées transparentes, il est possible d'obtenir de beaux effets.

Court-métrage :

Lotte Reiniger - Les Aventures du Prince Ahmed - 1926

<https://www.youtube.com/watch?v=i2GBQxp3Lgk>

TECHNIQUES D'ANIMATION EN VOLUME

En plaçant la caméra sur un pied d'appareil photo, il est possible d'animer des marionnettes, mais aussi tout ce qui nous entoure !

MARIONNETTES ET PÂTE A MODELER

Dans des décors miniatures, avec des accessoires proportionnés, des personnages construits avec des squelettes articulés prennent vie.

Une leçon du professeur Kouro:

<https://www.youtube.com/watch?v=nIOxR3DpjgM>

Une démonstration:

<https://vimeo.com/16738954>

Courts-métrages:

Jirí Trnka - La main - 1965 -

https://www.youtube.com/watch?v=cS4Th36zN_g

Guionne Leroy - la traviata - 1992 -

<https://www.youtube.com/watch?v=VCKLqduTl28>

PIXILATION

On peut tout animer! chaises, lampes, livres... Il n'y a de limite que l'imagination et c'est une aventure collective où chacun peut animer et se «faire animer» puisque même les humains peuvent devenir des marionnettes!

Une leçon du professeur Kouro:

https://www.youtube.com/watch?v=yLztQ_0pXvc

Court-métrage:

Norman McLaren - Voisins - 1952 -

<https://www.onf.ca/film/voisins-neighbours/>

LAND-ART

Avec cette technique, il est possible de voir pousser des fleurs, donner vie à des cailloux et tout ce que l'on trouve dans la nature.

Une leçon du professeur Kouro:

<https://www.youtube.com/watch?v=0FQJzKyldsk>

Court-métrage:

Sébastien Fau - campagne art - 2013 -

<https://vimeo.com/98362663>

Juan Pablo Zaramella - Luminaris - 2013 -
Making of: <https://www.youtube.com/watch?v=eDP9TqCe1n8>

ANIMATION GRAPHIQUE NUMÉRIQUE

Avec des logiciels d'**EFFETS SPÉCIAUX**, il est possible de mettre en mouvement des éléments sans utiliser de prise de vue, par exemple des formes géométriques ou des typos.

L'ATELIER CINÉMA S sera consacré à la création d'une **BANDE ANNONCE.**

L'art d'animer du **GRAPHISME** et des **TYPOS** pour
faire passer un message

dans une bande annonce, un générique, une pub, un clip est appelé.

MOTION DESIGN

Avec des outils de **MONTAGE**

et de création de **BANDE SON** (bruitage et musique)

**TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION
SERONT MIS À DISPOSITION...**

EN AVANT!

Un site consacré aux génériques:

<http://weloveyournames.com>

Qu'est ce que le Motion Design ?

<https://vimeo.com/29734504>

Un court-métrage graphique:

Pierre-Emmanuel Lyet - PARADE - 2009 -

<https://vimeo.com/95099469>