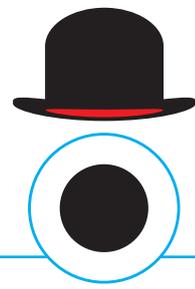




# MON ŒIL EXPLORE 4



CP - 5<sup>ème</sup>

LA WEB-SÉRIE « MON ŒIL »

## TECHNIQUES DU FILM D'ANIMATION TECHNIQUES MIXTES ET COLORISATION

### OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

- Découvrir deux techniques de réalisation de film d'animation parmi le corpus proposé par « Mon Œil ».

### LES TECHNIQUES MIXTES

L'avènement de l'assistance par ordinateur dans les années 1960 a renouvelé et modifié l'univers de l'animation. Aujourd'hui, toutes les étapes de production d'un film peuvent être informatisées. Le réalisateur peut par exemple réaliser un film en stop-motion [voir « Mon Œil explore 2 »] ou, en dessinant à la main ou avec une tablette graphique, le numériser, le colorer et l'animer informatiquement au moyen de logiciels spécifiques. Cependant, les techniques traditionnelles demeurent très usitées.

Qu'il s'agisse de films expérimentaux ou de longs-métrages primés, beaucoup allient animation traditionnelle et techniques numériques de traitement et d'animation de l'image : on parle dans ce cas de techniques mixtes.

#### *Johnny Kelly, The Seed, 2008*

Pour animer le cycle de vie d'un pépin de pomme, Johnny Kelly et son équipe de tournage ont associé animation en stop-motion [voir « Mon Œil explore 2 »] et création assistée par ordinateur. La procédure de fabrication du film est alors segmentée et les tâches divisées entre les spécialistes de la 2D, de la 3D et du **compositing**. Chacune des prises de vue est envoyée à la **timeline** de l'ordinateur, pour réaliser informatiquement le montage et les effets spéciaux.

La séquence décrivant le chemin du pépin dans le corps humain est réalisée grâce à des maquettes en papier. Celles-ci ont été dans un premier temps modélisées et colorées par ordinateur, puis imprimées, découpées et montées à la main par une équipe de modeleurs.

Elle a ensuite été animée image par image selon la technique du stop-motion. Ainsi, chaque étape a nécessité une maquette propre pour rendre compte du rétrécissement du gâteau, du sandwich et de la pomme.



Johnny Kelly, *The Seed*, 2008, 2'09, © Johnny Kelly

L'oiseau a été conçu de la même manière, dessiné sur support numérique puis maqueté en volume et animé en stop-motion. La croissance de l'arbre a été quant à elle entièrement réalisée par ordinateur.

Ce court-métrage se fonde donc sur l'association de différentes techniques, à la fois artisanales et usant de technologies numériques de pointe. Cette esthétique renforce l'impression de réel du film, bien que les astuces et techniques soient facilement décelables.

## LA COLORISATION MANUELLE

Le cinéma et la photographie naissants se rapprochent étroitement des avant-gardes scéniques de la fin du 19<sup>e</sup> siècle. Ces disciplines nouvelles s'attachent à capter le mouvement : le geste avec les chronophotographies de Muybridge et Marey ou encore les mouvements de foules des premiers films d'Edison ou des frères Lumière. Il n'est donc pas étonnant que le cinéma se soit intéressé très tôt à la danse, comme l'atteste le film *Danse Serpentine*.

*Anonyme, Danse Serpentine, 1897-1899, Centre Pompidou*

Il s'agit d'une chorégraphie créée en 1892 par la danseuse américaine Loïe Fuller. Ici, la danseuse s'enveloppe dans un voile de soie blanche et exécute des mouvements fluides. Elle prolonge ses bras en tenant des bâtons de bois, permettant d'amplifier le flottement du voile et ainsi de générer des formes abstraites dans l'espace.

### Enregistrement de la danse

Filmée en plan fixe et selon un axe orthogonal, la danseuse évolue dans un cadre spatial artificiel (fond noir et scène éclairée) : la luminosité est adaptée aux contraintes de prise de vue de la caméra en noir et blanc. La danseuse se produisait en réalité sur une scène entièrement plongée dans le noir. Des rayons lumineux colorés venaient se projeter sur son voile, afin d'accentuer l'irréalité de l'apparition.



Anonyme, *Danse serpentine* [II] [Cat.Lumière N°765-I], 1897 - 19 juin 1899, copie colorisée au pinceau d'après la danse de Loïe Fuller, © Centre Pompidou / Dist. RMN-GP, © droits réservés

### La colorisation

La couleur, partie intégrante du rendu hypnotique des mouvements du voile, a été peinte directement sur la pellicule de celluloid après le tournage du film. Différentes techniques existent à cette époque : on colorie le film tantôt à la main, avec un pinceau et des couleurs liquides adaptées au support filmique, tantôt à la machine. Les effets chromatiques varient de la monochromie au camaïeu, la couleur évoluant avec plus ou moins de subtilité selon la technique utilisée et la dextérité de l'artisan. Ce court-métrage est l'un des premiers films colorisés de l'histoire du cinéma.

### PARDON ? VOUS AVEZ DIT ?

- **Compositing** : aussi appelé composition d'image. Technique apparue grâce à l'image numérisée. Elle consiste à corriger certaines erreurs, à ajouter des effets voire à modifier des cadrages, intégrer d'autres images issues d'autres sources (vues réelles, 3D).
- **Danse Serpentine (films)** : plusieurs versions de la *Danse Serpentine* ont été filmées durant la dernière décennie du 19<sup>e</sup> siècle, notamment par Louis Lumière, Thomas Edison, Paul Nadar et William Dickinson.
- **Timeline** : ligne du temps dans laquelle on insère les plans à monter sur un logiciel de montage numérique.

## EXERCICE PRATIQUE

### DÉMONTAGE/REMONTAGE

Temps de réalisation : 1h30

Matériel nécessaire : images (fournies par l'enseignant), papier, colle

### Objectifs pédagogiques

- Appréhender la notion de montage cinématographique et quelques-uns de ses enjeux : continuité et discontinuité, maintenir une cohérence avec la narration
- Classer des images dans le temps en fonction d'une narration

### Déroulement de l'exercice

- Au préalable, l'enseignant aura sélectionné différentes images appartenant à la même histoire (les vignettes d'une bande-dessinée par exemple) ou différents plans appartenant à une même séquence d'un des films visionnés dans « Mon Œil ». Ces différents moments narratifs sont présentés aux élèves dans le désordre. Ils devront contenir des éléments permettant aux élèves de se repérer dans une chronologie.
- Chaque petit groupe d'élèves doit recomposer la narration qui a été décousue par l'enseignant. Pour cela, ils doivent identifier chacun des temps proposés par les images/plans, puis déterminer la chronologie des événements. Une fois la trame narrative rétablie, chaque groupe colle les images dans l'ordre sur une grande feuille de papier et présente son travail à la classe en retraçant l'histoire, images à l'appui, en argumentant sur les signes ou éléments qui leur ont permis de reconstruire le montage. En montant eux-mêmes leur séquence, les élèves expérimentent le rôle du montage dans la création du sens des images, d'abord isolées, puis les unes par rapport aux autres.

## PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

Sébastien Denis, *Le cinéma d'animation*, Paris : Armand Colin, 2010

Philippe-Alain Michaud (dir.), *Le mouvement des images* [exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, 9 avril 2006-29 janvier 2007], Paris : Centre Pompidou, 2006

Philippe-Alain Michaud (dir.), *Films : la collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne*, Paris : Centre Pompidou, 2012

### Ressources en ligne

Johnny Kelly, 4 décembre 2008, *Making of The Seed* [video en ligne], décembre 2008.

Disponible sur <https://vimeo.com/2425610>