

MARIONNETTSSIMO

À la découverte de la réalisation en stop-motion

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques

Ce stage de 10 jours permettra aux participant·es, par groupes de 3 personnes, de découvrir les étapes de fabrication d'une séquence animée en stop motion :

- approche synthétique des techniques du cinéma d'animation traditionnelle
- écriture sur la base d'une proposition initiale
- découpage et storyboard
- conception et fabrication des marionnettes et des décors
- planning de tournage et installation des plateaux
- tournage en image par image au rythme de 12 images par seconde
- enregistrement d'une bande son
- montage.

La durée approximative des séquences réalisées sera de 1 minute. Encadrée par un groupe de professionnel·les, cette formation favorisera le travail d'équipe, tout en permettant à chacun·e de se confronter à des métiers variés.

Objectifs :

- Concevoir un storyboard : découpage technique du scénario plan par plan
- Fabriquer des marionnettes, décors et accessoires dans les contraintes du stop motion
- maîtriser le dispositif de tournage en stop motion

Profil des stagiaires et prérequis

Cette formation s'adresse à des artistes plasticien·nes, marionnettistes, ou toute personne désireuse d'orienter sa pratique artistique vers l'image animée.

A propos des formateurs

Pierre-Adrien Lecerf

Réalisateur, décorateur et marionnettiste, Pierre-Adrien Lecerf travaille pour des compagnies de théâtre, de marionnettes, pour des décors d'événements, de publicité ou de cinéma. Il se spécialise depuis plusieurs années dans la conception et la construction de marionnettes stop motion. Depuis Mirabella, court métrage en stop motion réalisé en 2005, il construit des espaces, sculpte des objets, modèle des marionnettes et développe un imaginaire tout en papier.

Nicolas Lemée

Après des années de construction dans le cinéma et les arts vivants, Nicolas Lemée s'est spécialisé dans le cinéma d'animation. Depuis 10 ans, il occupe des postes variés qui lui ont permis de développer une vision d'ensemble sur la fabrication d'un film d'animation traditionnelle : scénariste, réalisateur, assistant réalisateur, animateur et décorateur sur des courts métrages et série TV.

Parallèlement à ses projets professionnels, il encadre des stages de formation à destination d'enfants et d'adultes.

Ce programme est amené à évoluer durant le stage pour être au plus près du rythme et des attentes des stagiaires.

Jour 1 – Accueil / présentation générale / groupes de travail

MATIN

- **Accueil des stagiaires** : présentation de la formation, présentation de la Ménagerie, tour de table, visite du studio la Ménagerie (découvrir les lieux de la formation et le matériel utilisé dans un studio de stop motion), rappel des consignes de sécurité.
- **Les bases du cinéma d'animation** : persistance rétinienne et jeux optiques (manipulation libre), atelier pratique (fabrication d'une boucle d'animation pour praxinoscope), projection d'extraits de films aux techniques variées (dessin, peinture, marionnettes, sable, terre, pixilation, papier découpé, sur pellicule, par ordinateur...).

APRÈS-MIDI

- **Les étapes de fabrication d'un film** – de l'idée à l'export final : détail du programme des 10 jours.
- **Phase de pré-production** – de l'idée à l'animatique : les étapes d'écriture (idée, résumé, synopsis, traitement, scénario), story-board (découpage technique du scénario plan par plan), enregistrement de sons témoins ou définitifs, montage d'une animatique à partir des visuels et du son, développement de l'univers graphique (décors et marionnettes).
- **Présentation d'un thème et d'un cadre de travail pour la réalisation de séquences par groupes** : contraintes esthétiques / techniques / de durée, constitution des groupes.

Jour 2 – Scénario et story board

MATIN

- **Bilan collectif de la première journée** : résumer les acquis de la veille, évaluation sur les étapes d'un film.
- **Travail d'appropriation par les stagiaires** (par groupes) : choix esthétiques et narratifs, écriture d'un synopsis, puis d'un scénario court (et d'une éventuelle voix-off), premiers croquis.

APRÈS-MIDI

- **Présentation des projets de chaque groupe** : partage d'idées, définition des finalités du story-board.
- **Conception du story-board** (par groupes) : découpage des scènes du scénario plan par plan, écriture voix off définitive, quizz "Les ingrédients d'un story board".

Jour 3 – Animatique : enregistrements sonores et montage

MATIN

- **La place du son dans l'animation** : les besoins techniques (prise de son voix et bruitages, montage, mixage), question des sons tests ou définitifs avant tournage.
- **Enregistrement** de voix-off, de bruitages et de musique (par groupes) : évaluer les besoins de sons tests ou définitifs, découvrir le matériel d'enregistrement son et les méthodes pratiques.
- **Avancer sur le story-board et recherches graphiques** (par groupes) : établir la liste des besoins en marionnettes, accessoires, décors, élaborer un planning de travail (construction et tournage), recherche des ambiances, recherche du *character design*.

APRÈS-MIDI

- **Les deux étapes de montage en animation** (présentation) : l'animatique en pré-production, le montage final en post-production.
- **Enregistrement** de voix-off, de bruitages et de musique (par groupes).
- **Réalisation des étapes menant au montage de l'animatique** (par groupes) : scan des vignettes de story-board, dérushing son, importation des éléments dans un logiciel de montage (Adobe Première Pro), prévoir une durée globale et les durées de plan en fonction du contenu, évaluation sur les étapes et outils nécessaires à la réalisation d'une animatique et d'un plan de travail.

Jour 4 – Projection des animatiques / exercice en pixilation / étapes de fabrication / design et croquis

MATIN

- **Bouclage des animatiques** (par groupes).
- **Présentation collective** des animatiques (projection) : discussion sur cette première phase de pré-production, partage d'expériences.

APRÈS-MIDI

- **Tournage d'un plan en pixilation** : l'animation d'acteurs réels.
- **Les étapes de conception et fabrication des décors et marionnettes** : projection de photos de préparation de tournages professionnels, aperçu rapide des matériaux / techniques / différents niveaux d'exigences selon les types de projets, choisir les structures et matériaux adaptés aux contraintes du scénario et du stop motion, respecter les échelles.
- **Mise en pratique** (par groupes) : lister les besoins en marionnettes / accessoires / décors, définir les besoins spécifiques de chaque élément pour décider le matériau / le type de fabrication, concevoir le design des éléments principaux et leur faisabilité technique, croquis préparatoires.
- **Bilan de la journée** au regard des objectifs fixés dans le planning de travail et

selon l'animatique.

Jour 5 – Bases de l'animation / construction marionnettes et décors

MATIN

- **Les bases de l'animation image par image** : projection de références ou exemples, distribution de bases théoriques sur papier, décompositions de mouvements, démonstration d'animation avec marionnette à l'aide du logiciel Dragonframe, découvrir le métier "Animateur en stop motion".
- **Évaluation** : principes de base du tournage "image par image".

APRÈS-MIDI

- **Construction des marionnettes, décors et accessoires** (par groupes) : accompagnement, définitions des besoins spécifiques en fonction des actions que les marionnettes doivent accomplir, mise à disposition de plateaux de tournage pour tester les éléments devant la caméra (échelles, couleurs...), appréhender les contraintes inhérentes au caractère "animable" de la marionnette et des accessoires.
- **Bilan d'avancement des réalisations** : chaque groupe montre les éléments fabriqués et en cours.

DIMANCHE / PAUSE : repos / séchage des éléments en fabrication

Jour 6 – Prise de vue, éclairage / construction marionnettes et décors

MATIN

- **Bilan de la première semaine** : questions, évaluations.
- **Principes de base sur la prise de vue** : type d'appareil photo et réglages, éclairage (différents types de sources, température de lumière, réflexion...).
- **Installation des plateaux de tournage et mise en lumière** (par groupes) : tests de décors et marionnettes à l'image, recherche de cadrages, prises tests et références, évaluation sur les principes de base d'éclairage.

APRÈS-MIDI

- **Installation plateaux et éclairages** (suite) : tests décors et marionnettes à l'image, recherche de cadrages, prises test et références.
- **Construction** avec le soutien d'un décorateur supplémentaire (par groupes) : marionnettes, décors, accessoires, test d'animation avec les marionnettes réalisées permettant d'observer si les stagiaires ont intégré les principes de base du tournage "image par image", test sous forme de questions ouvertes "Citer l'ensemble des contraintes de construction des marionnettes et décors inhérentes au stop motion".

Jour 7 – Construction marionnettes et décors (suite) / Tournage volume

MATIN

- **Construction** (suite et fin) : marionnettes, décors, accessoires.
- **Début du tournage stop motion** (par groupes): tournage des premiers plans du film en accord avec le story board et le planning de tournage, mise en application des techniques d'animation enseignées en amont.

APRÈS-MIDI

- **Suite du tournage stop motion.**

Jour 8 – Tournage volume (suite) et banc-titre

MATIN

- **Suite du tournage stop motion** (par groupes) : Sur les jours 8 et 9, chaque groupe se relaie 2-3h sur un plateau banc-titre pour le tournage d'un plan en papier découpé, point sur l'avancée du tournage au regard du planning de travail, ajustements si nécessaire.

APRÈS-MIDI

- **Suite du tournage stop motion** et tournage banc-titre : réalisation d'un plan d'intermède lié aux séquences préparées.

Jour 9 – Tournage volume et banc-titre (suite et fin) / Enregistrements sonores

MATIN

- **Suite du tournage stop motion** et tournage banc-titre.

APRÈS-MIDI

- **Fin du tournage stop motion** et tournage banc-titre.
- **Enregistrement des sons définitifs** (par groupes) : bruitages, voix, musique, réalisation de la bande son du film.
- **Post-production** (par groupes) : traitement de l'image (correction, rig, surimpression, fondu...), visionnage et importation des plans réalisés dans le logiciel de montage et démonstration des outils de base.

Jour 10 – Enregistrements sonores (suite et fin) / montage / mixage / étalonnage

MATIN

- **Derniers enregistrements sonores.**
- **Montage et mixage son** (par groupes).
- **Montage image et étalonnage** (par groupes) : réaliser les étapes de finalisation image et son, réunir toutes les étapes de réalisation en un objet

unique : le film, quizz "Les différentes étapes du dispositif de tournage : image et son".

APRÈS-MIDI

- **Bouclage des films et exports** (par groupes) : notion d'exports et différents formats.
- **Projection des séquences réalisées** : chaque groupe présente sa réalisation et fait part de ses impressions, difficultés rencontrées, points forts...
- **Bilan** : évaluation des acquis des stagiaires par les formateurs, recueil de la satisfaction des stagiaires, document rempli par les formateurs "Évaluation finale des acquis" à partir d'un questionnaire individuel écrit que les stagiaires doivent remplir le dernier jour de la formation.