

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 favorise le travail d'équipe, tout en permettant à chacun·e de se confronter à des métiers variés.

Objectifs Évaluables :

- 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.

Méthodes utilisées :

- Travail en groupe complet pour la théorie et en sous groupe pour la mise en pratique et la réalisation des séquences.
- Travail à la table, en atelier et en studio de tournage.
- Utilisation d'outils numériques liés au stop motion (jeux optiques, appareil photo, outil de projections et d'enregistrement, ordinateur de montage, logiciel Première Pro, scanner, caméra, banc titre, etc).
- Projection de visuels et vidéos, diffusion de sons (bruitage) pour modèle à chaque étape (scénario, storyboard, animation, etc).

Profil des stagiaires et prérequis

Cette formation s'adresse à des artistes plasticien.ne.s, marionnettistes, ou toutes personnes désireuse d'orienter sa pratique artistique vers l'image animée.

À 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 – LUNDI 4 OCTOBRE 2027

MATIN : Accueil / présentation de la formation / définitions des bases du cinéma d'animation

- 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.
- 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 : Étape de fabrication d'un film / phase de pré-production / présentation d'un thème et d'un cadre de travail pour la réalisation de séquences par groupe

- Explication des étapes de l'idée à l'export final.
- 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).
- Contraintes esthétiques, techniques et de durée, constitution des groupes.

JOUR 2 – MARDI 5 OCTOBRE 2027

MATIN : Bilan de la première journée / Travail d'appropriation par les stagiaires

- Résumer les acquis de la veille, évaluation sur les étapes d'un film (quizz oral)
- Commencer le travail en groupe. Par groupe de 3 (variable en fonction du nombre de participant-e-s) : choix esthétiques et narratifs, adaptation d'un texte court (transmis par les formateurs).
- Écriture d'une voix off.
- Premiers croquis.

APRÈS-MIDI : Présentation des projets / Conception du story-board

- Partage d'idées.
- Définition des finalités du story-board.
- Découpage des scènes du scénario plan par plan.
- Écriture de la voix off définitive.
- Quizz "Les ingrédients d'un story board".

JOUR 3 – MERCREDI 6 OCTOBRE 2027

MATIN : La place du son dans l'animation / enregistrement / avancer sur le story-board et les recherches graphiques

- Les besoins techniques : prise de son, voix, bruitage et montage, mixage.
- Question des sons tests ou définitifs avant tournage.
- Enregistrement de voix off, de bruitages et de musique : évaluer les besoins de sons tests ou définitifs, découvrir le matériel d'enregistrement son et des méthodes pratiques.
- Story-board et recherches graphiques : établir la liste des besoins en marionnettes, accessoires, décors, élaborer un planning de travail, recherche des ambiances, recherche du *character design*.

APRÈS-MIDI : Étapes de montage et d'animation / enregistrement / montage de l'animatique

- L'animatique en pré-production et montage final en post-production.
- Enregistrement de voix off, de bruitage et de musique.
- Réalisation des étapes menant au montage de l'animatique : scan des vignettes de story-board, dérushage 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 – JEUDI 7 OCTOBRE 2027

MATIN : Animatique / présentation

- Bouclage des animatiques.
- Présentation collective des animatiques : discussion sur cette première phase de pré-production.
- Partage d'expérience.

APRÈS-MIDI : Plan en pixilation / décors et marionnettes / mise en pratique

- Tournage d'un plan en pixilation : l'animation d'acteurs réels.
- Étapes de conception et fabrication des décors et marionnettes : projection de photos de préparation de tournages professionnels, aperçu rapide des matériaux, techniques et 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.
- Lister les besoins en marionnettes, accessoires, décors, définir les besoins spécifiques de chaque élément pour décider le matériau et 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 – VENDREDI 8 OCTOBRE 2027

MATIN : Animation image par image / construction des marionnettes, décors et accessoires

- Présentation des principes de base du tournage "image par image"
- Découverte du métier d'animateur en stop motion
- Test du dispositif de tournage et réalisation d'une courte séquence

APRÈS-MIDI :

- 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.

JOUR 6 – LUNDI 11 OCTOBRE 2027

MATIN : Prise de vue / installation des plateaux de tournage

- Bilan de la première semaine : questions et évaluation.
- 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 : 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 des plateaux de tournage / construction

- 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 – MARDI 12 OCTOBRE 2027

MATIN : Début du tournage / derniers éléments de fabrication

- 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.
- Utilisation des matériaux et outils adaptés aux éléments à construire.
- Prendre en compte les différentes échelles et faire coïncider les divers éléments d'un projet.

APRÈS-MIDI : Suite du tournage

- Suite du tournage stop motion.

JOUR 8 – MERCREDI 13 OCTOBRE 2027

MATIN : Suite du tournage et banc-titre

- Suite du tournage stop motion : 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 et banc-titre

- Suite du tournage et banc-titre.

JOUR 9 – JEUDI 14 OCTOBRE 2027

MATIN : Suite du tournage et banc-titre

- Suite du tournage et banc-titre

APRÈS-MIDI : Suite et fin du tournage / banc-titre / post-production

- Tournage des derniers plans stop motion.
- Enregistrement des sons définitifs (bruitage, voix, musique).
- Application des apprentissages sur le montage final.
- Apprentissage de notions de base en post-production (effacer rig ou élément de l'image, surimpression, fondu, etc).

JOUR 10 – VENDREDI 15 OCTOBRE 2027

MATIN : Enregistrements en studio / montage et mixage / montage image et étalonnage

- Réunir toutes les étapes de réalisation en un objet unique : le film.
- Réaliser les étapes de finalisation image et son.

APRÈS-MIDI : Bouclage des films et exports / projection des séquences réalisée / bilan

- Notion d'export et différents formats.
- Présentation par groupe des séquences de chaque groupe et présentation du processus, impressions, difficultés rencontrées, points forts, etc.
- Clôture de la formation / Échange et bilan de part et d'autre. Bilan oral sous forme de tour de table sur la formation (contenu, cadre et organisation), questionnaire de satisfaction sur la formation à remplir par les stagiaires.
- Évaluation des stagiaires sur la base des objectifs évaluables de la formation (faite par les formateurs).
- Temps convivial.