

Ce document décrit deux démarches de réalisation de films d'animation: la première est prévue pour une classe d'école primaire et la seconde pour une classe d'école secondaire.

La réalisation d'un film d'animation

L'organisation à l'école primaire

L'exemple décrit en 10 paragraphes dans ce document a été réalisé dans une classe de troisième année primaire. L'effectif de la classe est de 23 élèves.

L'objectif est de réaliser trois films d'animation. On utilise de la pâte à modeler pour façonner les personnages et un appareil photo pour saisir toutes les images des films.

Près de dix leçons sont nécessaires à la réalisation d'un premier essai: mettre à la suite une dizaine de photos, ainsi qu'ajouter un fond musical.

1. Motiver les élèves.
2. Répartir les responsabilités.
3. Réalisation du scénario. (Français).
4. Réalisation du décor. (ACM - Dessin)
5. Réalisation des personnages. (ACM - Dessin)
6. Prises de vues. (1 leçon par groupe)
--> *Décharger les photos (maître)*
7. Animations sur l'ordinateur. (1 leçon par groupe)
8. Ajouter du son. (90 minutes)
9. Premier essai!
10. Constats et interrogations.
--> *Exporter le film. (maître)*

Sur les phases 3 et 4, on aura dans chaque groupe une différence de vitesse permettant de répartir les tâches 6 à 8 dans le temps. Pour les phases 3 et 4, compter 10 leçons pour les plus lents, 7 pour les plus rapides. Lorsque les derniers monteront le film, ils pourront bénéficier d'une aide de ceux qui ont terminé. D'autre part, on peut à présent jouer avec le co-enseignement pour réaliser les enregistrements dans un contexte plus intimiste.

Matériel.

- De la pâte à modeler.
- Du carton et des feuilles pour les décors.
- Un ou plusieurs appareils photo-numérique.
- Une lampe pour l'éclairage lors des prises de vue.
- Un logiciel de montage vidéo (iMovie, Pinnacle Studio).
- Un logiciel de traitement d'image (Adobe PhotoElements).
- Divers CD audio.

La réalisation d'un film d'animation

L'organisation à l'école primaire

1. Motiver les enfants.

Quelques exemples de films d'animation peuvent être utilisés pour motiver les enfants. Voici deux sites internet permettant la visualisation de films réalisés avec de la pâte à modeler:

<http://www.aardman.com/wallaceandgromit/home2.asp>

<http://www.ricochet-jeunes.org/initdet.asp?id=4&them=Cin%E9ma>

... et bien entendu, les exemples proposés sur le site de l'éducation jurassienne, dans la rubrique "Festival de l'Ultra-Court". Leurs productions participeront à un concours, même mieux, un festival (!).

2. Répartir les responsabilités.

La classe est séparée en trois groupes. Les diverses tâches sont réparties dans les groupes. Les élèves inscrits dans le tableau sont les "spécialistes": ils bénéficient d'une petite formation dans le domaine (responsabilité) qu'ils ont choisi. C'est à eux ensuite de diriger les travaux concernant leur domaine au sein de leur groupe.

Les élèves ne travaillent pas tous en même temps à la réalisation des diverses tâches (le photographe ne peut agir que si le décor, les personnages et le scénario sont prêts).

Responsabilités	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
Création du décor	Dylan C. Thierry	Nathalan Noé Atalie	Jimmy Loris
Création des personnages	Olivier Kirlène	Valentin kelly	Steven Laura
Scénario	Tous	Tous	Tous
Photographie	Margaux	Vanessa S.	Charlotte
Montage du film	Corentin	Dylan J.	Christelle
Ajout du son	Nadia	Mehrose	Vanessa F.

3. Réalisation du scénario.

Il s'agit ici de développer une idée, plutôt qu'une histoire complète: un personnage (ou plusieurs) est placé dans un décor, et quelque chose se passe.

Les enfants décident ensemble de l'aspect du personnage et du décor, puis réalisent des croquis.

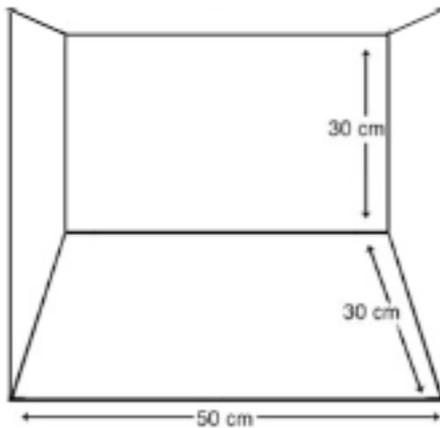
Le scénario est écrit, ainsi que les détails ou les idées amenés par les enfants.

La réalisation d'un film d'animation L'organisation à l'école primaire

4. Réalisation du décor.

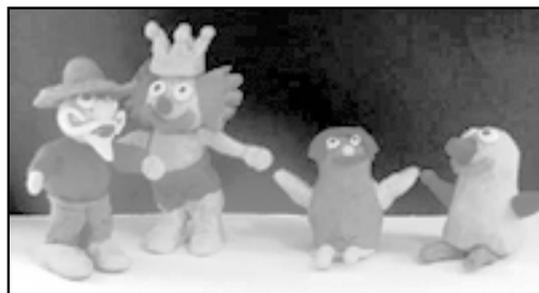
Il s'agit de créer une boîte à moitié ouverte, dont les parois sont peintes et décorées avec du papier de couleur.

5. Réalisation des personnages.

Les figurines sont préparées en pâte à modeler. Elles mesurent approximativement dix centimètres. Il faut faire attention à ce qu'elles tiennent facilement debout et que l'on puisse les manipuler avec aisance.

Les figurines ne fourmillent pas de mille petits détails; elles doivent être assez simples. Toutefois, une attention particulière est apportée au visage, afin de lui donner de l'expression.

La réalisation d'un film d'animation

L'organisation à l'école primaire

6. Prises de vues.

L'enseignant règle et positionne l'appareil photo. L'élève fait la mise au point et prend les photos. D'autres élèves le seconde en manipulant les figurines. Les prises de vues, avec plusieurs éléments du film qui bougent s'organise de la manière suivante : pour un groupe de quatre élèves, il faut au moins trois objets à animer. Ainsi, la scène est photographiée par un élève, et les trois autres élèves bougent leurs objets, image après image.

Astuces pour les prises de vues :

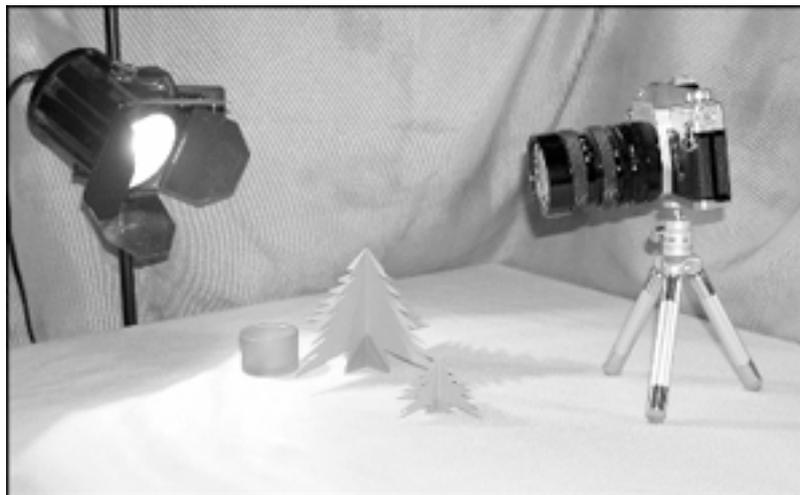
Connecter l'appareil photo au secteur.

Fixer celui-ci sur un pied.

Régler la résolution des photos sur 800x600 pixels si possible (petite définition). Ainsi, avec une carte de 64 Mo, on peut faire jusqu'à 300 photos sans devoir télécharger l'appareil. Et les photos sont dans un format idéal pour faire un film de qualité DVD.

Pour un film de 30 secondes à une 1'30, il faut compter environ 150 photos.

Utiliser une lumière artificielle constante.

La réalisation d'un film d'animation L'organisation à l'école primaire

7. Animations sur l'ordinateur.

Préparation de l'ordinateur = gain de temps.

Le maître prépare des dossiers pour chaque groupe.

Dans chaque dossier, il faut qu'il y ait un dossier photos, un dossier son, un dossier vidéo.

Le maître récolte tous les sons dans un dossier son commun à tous qui sera un fourre-tout. En effet, la classification par dossier chez Pinnacle est difficilement compréhensible par des enfants de moins de 12 ans.

L'enseignant importe toutes les photos sur l'ordinateur, puis dans le logiciel de montage vidéo. Au besoin, il modifie la taille des images.

Les élèves ordonnent les images, règlent la durée de chaque image, copient, collent, etc.

Avec Pinnacle Studio	Avec iMovie
<i>Avant que les élèves utilisent le poste</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lancer le logiciel. 2. Éditer -> Configurer... Mettre les transitions sur 1 seconde et les images sur 1/10e de secondes. 3. Présélectionner l'onglet PHOTO 4. Mettre l'affichage du plan de montage en mode chronologique. 5. Enregistrer le projet, même vide. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lancer le logiciel. 2. Enregistrer un nouveau projet, même vide. 3. Importer les images dans le logiciel d'animation.
<i>Explications aux élèves</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir avec les élèves le dossier contenant toutes les images. 2. Expliquer aux élèves qu'il faut prendre les images dans la bibliothèque du haut, et les GLISSER dans le film du bas. 3. Pour sélectionner une série de photos, on choisit la première, on presse sur la touche MAJUSCULE, et on clique sur la dernière. Puis on glisse la sélection vers le film. 4. On supprime l'image en pressant sur DELETE. 5. Pour changer la durée d'une image, cliquer sur le bord, et glisser. 6. Montrer comment ajouter un titre ou une transition. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expliquer aux élèves qu'il faut prendre les images dans le "Rayon", et les GLISSER dans le visualiseur. 2. Montrer comment diminuer la durée de chaque image. 3. Pour sélectionner une série de photos, on choisit la première, on presse sur la touche MAJUSCULE, et on clique sur la dernière. 4. On supprime l'image en la sélectionnant, puis on appuie sur la touche d'effacement. 5. Montrer comment ajouter un titre ou une transition.
<i>Les élèves préparent et montent leur film : 1 leçon</i>	

La réalisation d'un film d'animation L'organisation à l'école primaire

8. Ajouter du son.

Les élèves choisissent et enregistrent un fond musical. Ils enregistrent également les dialogues. L'enseignant recherche sur Internet les bruits (ou ambiances) demandés par les élèves.

Voici quelques adresses de sites contenant une multitude de bruits en tout genre:

<http://www.sounddogs.com> (--> en anglais, mais le plus complet)

<http://hollywoodedge.com> (--> en anglais)

<http://www.csdriveurs.qc.ca/musique/tictac/> (--> en français)

<http://www.memoclic.com/divers/sons/index.php> (--> en français)

<http://www.randonneur.net/pages/divers/sons.php> (--> en français)

<http://uzone.free.fr/sonix/bankstart.htm> (--> en français)

Avec Pinnacle Studio	Avec iMovie
<i>Explications aux élèves</i>	
<p>1. Sélectionner l'onglet son – choisir le dossier son réunissant tous les sons de Pinnacle.</p> <p>2. Montrer comment on peut ajouter un son existant.</p> <p>3. Montrer comment on peut s'enregistrer avec un micro (clic-droit sur la bande de son -> enregistrer une voix off), et comment on peut déplacer ou supprimer un son enregistré.</p> <p>(Bon à savoir : la piste « musique de fond » ne peut pas recevoir de « voix off ». Si l'enregistrement de la voix rencontre un son existant sur sa bande, l'enregistrement est interrompu.)</p>	<p>1. Montrer comment s'enregistrer (avec le micro intégré).</p> <p>2. Montrer comment élaguer un enregistrement.</p> <p>3. Montrer comment le déplacer</p> <p>4. Montrer comment on enregistre un fond musical (à partir d'un CD audio).</p> <p>(Bon à savoir : régler le micro intégré avant de commencer les enregistrements: Tableaux de bord -> Son -> Entrée)</p>

9. Premier essai !

Montrer le premier essai à toute la classe.

La réalisation d'un film d'animation L'organisation à l'école primaire

10. Constatations et interrogations.

Il s'agit maintenant de se montrer critique envers le travail accompli: constater les erreurs, améliorer le travail, envisager des remédiations.

La suite de la réflexion s'oriente vers "Mais comment va-t-on faire pour réaliser notre scénario ?!". Les élèves sont amenés à réinventer les trucages du cinéma d'animation.

Exemples: comment faire voler un personnage, comment faire entrer un personnage dans l'eau, comment faire tomber un objet, etc.

Terminer le film.

Le film est monté et sonorisé : on exporte. (C'est la tâche du maître.)

Avec Pinnacle Studio	Avec iMovie
<i>Exporter le film.</i>	
Enregistrer le projet une dernière fois. Créer film, Choisir l'onglet MPEG Paramètres. Compatible DVD. Créer Film.	Enregistrer le projet une dernière fois. Menu Fichier: Exporter le film. Choisir Exporter vers Quicktime. Paramètres (Film CD Rom moyen, ou Qualité maximale). Exporter le film.
Il est également possible de graver un DVD (si vous avez un graveur DVD) : dans ce cas, choisir Disque en lieu et place de MPG, puis paramètres et DVD.	Il est également possible de graver un DVD (si vous avez un graveur DVD) : dans ce cas, choisir Exporter pour iDVD, puis reprendre l'exportation dans le logiciel iDVD.

Enregistrer le film dans le dossier de groupe des élèves. Cette exportation donne un fichier que l'on peut agréablement graver sur un CD. Pour l'organisation du Festival de l'Ultra-Court, ce sera le meilleur moyen de reprendre votre film.

La réalisation d'un film d'animation

L'organisation à l'école secondaire

Temps prévu : 10 leçons, hors travail préparatoire.

Préparation : disposer de feuilles 16x12, d'un scanner, d'un dossier partagé (sur un serveur ou sur une clé), de Photoshop Elements et d'un logiciel d'édition vidéo.

Prérequis : les élèves auront préalablement travaillé des images et du son par un travail préparatoire de 6-8 leçons.

Groupes : former des groupes de 2-3 élèves.

Phase 1 - 1 x 45 minutes pour montrer des exemples donner le cadre de travail, constituer les groupes. Donner une à deux semaines de réflexion hors temps scolaire pour rédiger une idée, un scénario. (il est donc possible d'annoncer l'activité à l'avance et continuer à faire la formation de base.)

Phase 2 - 5 x 45 minutes pour avoir toutes les images, au bon format et coloriées, et prêtes à être animées :

1. Un élève dessine les décors, les 2 autres les personnages. Penser aux gros plans et au plan large pour chaque personnage. Préparer assez d'images pour l'animation (par exemple bouche ouverte et fermée).
2. On se met d'accord sur les couleurs.
3. Chacun scanne, colorie ce qu'il a préparé. Les personnages sont enregistrés avec un fond blanc ou transparent, de manière à pouvoir les prendre facilement en sélection.
4. On range toutes les images brutes dans un dossier commun.
5. On se répartit les scènes.
6. Chacun exploite les éléments du groupe pour animer la scène dont il doit se charger.
7. On a donc à présent au minimum 3 dossiers avec une pile d'images correspondant aux 3 séquences animées.

La réalisation d'un film d'animation **L'organisation à l'école secondaire**

Phase 3 - 3 x 45 minutes pour monter le film, trouver des fonds sonores, sur le net ou sur l'ordinateur, mettre un titre, des transitions, mettre des paroles et exporter le film au format DVD.

8. Les 2-3 élèves se retrouvent sur un seul poste pour sommairement monter le film. Le travail est vite fait, on amène les images à raison de 0,05 seconde par image ou, au pire 0,1 seconde (10 images/secondes).

9. On se redistribue le travail rapidement :

- Enregistrer les voix avec Audacity.
- Compléter les images manquantes.
- Faire un choix de fond sonore et de bruitages.
- Préparer les titres et transitions (directement sur l'ordinateur et le projet en cours).

10. On se rassemble enfin pour peaufiner le travail, récupérer les sons et les insérer dans le film, régler les volumes.

11. Finalement, on exporte le film au format DVD (mpeg2) ou Quicktime (mov).

Il est tout à fait imaginable d'associer les efforts des profs de français, de dessin et d'informatique à l'intérieur d'un module pour concevoir sur l'année avec un module de 7e environ six films d'animation.