

CINÉMA D'ANIMATION

Exposition itinérante

CONTENU DE L'EXPOSITION

PANNEAU 1 : La naissance d'un art

- Qu'est-ce que le cinéma d'animation
- Les jeux d'optique
- Les pionniers

PANNEAU 2 : Son histoire à travers le monde

- En Amérique du Nord
- En France
- Au Japon

PANNEAU 3 : Ses secrets de fabrication

- Comment anime-t-on ?
- Les étapes de fabrication
- Les techniques

PANNEAU 4 : À travers le temps...

Chronologie subjective des films d'animation qui ont marqué l'histoire du cinéma.

CINÉMA D'ANIMATION LA NAISSANCE D'UN ART

Qu'est-ce que le cinéma d'animation ?

Le cinéma d'animation rassemble des techniques cinématographiques utilisant la prise de vue image par image. Elles donnent l'illusion du mouvement en associant une série d'images fixes à une fréquence suffisante. 24 images pour une seconde de film.

Pour quels publics ?

Étymologiquement, animation vient du grec ancien *ánimē* « souffle de vie », « âme ». L'énergie de l'animation se situe donc dans la capacité à donner vie à tout ce qui est « animé » : dessins, marionnettes, pâte à modeler, etc.

Les Jeux d'optique

L'animation trouve ses origines avant même la création du cinéma comme nous le connaissons de nos jours. Elle commença à se lancer dans la création de jeux d'optiques dès 1833. Ces jeux d'optiques génèrent le mouvement par une succession d'images fixes. Une série de images identiques voit alors le jour :

- Le phénacéorama par Étienne Ponce 1822
- Le zoopraxiscope par Louis-Jacques Mundy 1832
- Le pantomime par Louis-Philippe Raouf 1837
- Le système zoopraxiscope par Louis-Philippe Raouf 1837

Les pionniers

Émile Cohl est un dessinateur et réalisateur français. Il a réalisé en 1906 un court métrage à l'encre de Chine intitulé *Le premier dessin animé*. C'est le premier dessin animé en France. De 1906 à 1928, il réalise plus de 300 films d'animation, utilisant plusieurs techniques : le papier découpé, les marionnettes, ou encore des albumettes. Il donne son nom à l'une des écoles de dessin et de cinéma d'animation les plus prestigieuses de France.

Walt Disney est un acteur américain de bandes dessinées, notamment célèbres pour la BD *L'Étrange Noël de Monsieur Jack*. Il a réalisé en 1928 un court métrage à l'encre de Chine intitulé *Le premier dessin animé*. C'est le premier dessin animé en France. De 1906 à 1928, il réalise plus de 300 films d'animation, utilisant plusieurs techniques : le papier découpé, les marionnettes, ou encore des albumettes. Il donne son nom à l'une des écoles de dessin et de cinéma d'animation les plus prestigieuses de France.

CINÉMA D'ANIMATION SON HISTOIRE À TRAVERS LE MONDE

En Amérique du Nord

Après les expérimentations des pionniers, l'animation s'industrialise et les premiers studios apparaissent :

- Fleischer Studios : créé en 1929 par les frères Fleischer, le studio est à l'origine de mouvements en associant une série d'images fixes à une fréquence suffisante. 24 images pour une seconde de film.
- The Walt Disney Studios : en 1923, Walt et Roy Disney créent le premier studio d'animation sous le nom de Disney Brothers Studio. Le succès connaît un succès mondial avec la sortie de la série *Mickey Mouse* en 1928. Le studio réalise en 1937 son premier long métrage d'animation : *Blanche Neige et les Sept Nains*.

Hors de ce champ délimité par la conquête du grand public et les logiques de studio, de nombreux réalisateurs ont expérimenté les techniques de manière indépendante dans l'animation. Parmi leurs noms, on trouve des premières réalisations expérimentales, avec 13 films abstraits réalisés entre 1924 et 1925 :

Le *Caligari et l'âne* de Carl Theodor Dreyer (Danemark, 1929) et le *Office National du Film du Canada*, dont les talents ont pu accéder au statut de directeur tant sur le plan formel que sur le champ des thèmes abordés.

En France

La reconnaissance de l'animation est favorisée par la création dans les années 1960 à l'initiative de l'Association Inter-Universitaire des Films d'Animation (AIFA) et du Festival International du Cinéma d'Animation d'Annecy qui récompense alors de nombreux talents sur le monde entier.

En 1968, le succès de *Chico et la machine* de Michel Ouziel montre que l'animation traditionnelle a toute sa place. Ensuite, *Les Prodiges de Sophie Chouet* (2003) et *Le Petit Prince* de Marc Caro et Jean-Yves Escoffier (2007), réalisés à la fois en animation traditionnelle et en animation numérique, ont permis de redécouvrir la qualité de l'animation traditionnelle et favorisent une production plus rigoureuse que les séries télévisées des années 1970-80. *Le Prince et le Moine* de René Laloux en 1975, *Le Roi et l'Oiseau* de Paul Grimault en 1980, *Coquelicot*, le film de Sabine de Jean-François Laguérie en 1983.

La création de nombreux écoles (Gobelins, Supplanète), de studios indépendants (La Folie, Folimage) et les aides de l'État favorisent l'émergence de nombreux talents : Lucie Aubert, Anne-Cécile Charrier, Jérôme Clément, Sabine Derennes, Sébastien Laudenbach, Benjamin Bayard, Sarah Van Duin.

Au Japon

Très populaire au Japon, l'animation est simplifiée à l'extrême et débouche sur des films plus accessibles, avant de gagner une véritable reconnaissance artistique dans les années 1980 : le dessin animé japonais fait preuve d'une grande inventivité, s'inspirant à toutes les époques du film noir, du western, fantastique... Plusieurs auteurs se consacrent sur le long métrage comme par exemple : *Le Fantôme du Japon* (1988), *Princes Miyazaki* (avant le travail et reconnu dans le monde entier) et encore *Spirited Away* (qui propose un univers sombre et réaliste avec *Paprika* d'après 1997).

CINÉMA D'ANIMATION SES SECRETS DE FABRICATION

Le cinéma d'animation permet une création indépendante de la réalité et se situe dans un véritable laboratoire d'expérimentation. Les réalisateurs n'ont rien à leur disposition d'un large éventail de techniques d'animation. On peut énumérer trois grands domaines :

l'orientation en volume, planer et par ordinateur.

Comment anime-t-on ?

Pour l'animation traditionnelle, la logique visuelle n'est pas réalisée à l'aide de dessins/images mais à l'aide de puppets, de marionnettes, de pâte à modeler, etc. Comment animer la voix des personnages avant la fabrication de l'image, car l'animation des lèvres repose sur la voix des comédiens.

Les étapes de fabrication

1. Écriture du scénario et choix du technique d'animation.
2. Storyboard : découpage destiné de tous les plans du film.
3. Layout : à partir du storyboard, les mouvements des personnages sont réalisés de manière précise, c'est le moment que sont définis les mouvements de caméra, les déplacements des personnages, les effets spéciaux 2D et 3D.
4. Remplacement de la bande-sonne et traitement des voix. Contrairement au doublage traditionnel, les comédiens doivent enregistrer la voix des personnages avant la fabrication de l'image, car l'animation des lèvres repose sur la voix des comédiens.
5. Animation.
6. Montage : les plans sont ensuite mis bout à bout.

Les techniques

L'animation en volume consiste à modifier l'empilement, la forme, l'expression d'un objet entre deux images. Il peut s'agir de divers objets de courtoisie, de nourriture, de pâte à modeler, etc. Généralement, la caméra est placée sur un trépied.

L'animation plane rassemble l'ensemble des techniques traditionnelles. Elle rassemble de nombreuses variantes de marionnettes, tels que le papier découpé, les marionnettes, les puppets, etc. Le dessin animé utilise la technique la plus visible, avant d'être en partie remplacée par des outils informatiques. Il s'agit d'animer les personnages sur tablettes (feuille d'acétate ou calque). La transparence de celui-ci permet de combiner ou de les superposer (animation) et de les déplacer sur papier.

Les techniques par ordinateur Le travail par ordinateur simplifie le processus de création. Il existe deux types d'animation par ordinateur : l'animation 2D, qui permet de reproduire sur des logiciels d'animation plane, et l'animation 3D.

Avec l'animation 3D, les décors et les personnages sont modélisés sur des logiciels spécifiques. Toutefois, l'image de synthèse ne permettant pas toujours d'obtenir le résultat visuel désiré, il est préférable, pour des raisons esthétiques, de combiner différentes techniques.

À travers le temps...

Liste non exhaustive de longs métrages d'animation (après avoir regardé l'histoire du cinéma)

LES ANIMÉS

- 1917 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1928 *Blanche Neige et les Sept Nains* (USA)
- 1937 *Blanche Neige et les Sept Nains* (USA)
- 1938 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1940 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1941 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1942 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1943 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1944 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1945 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1946 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1947 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1948 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1949 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1950 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1951 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1952 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1953 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1954 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1955 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1956 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1957 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1958 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1959 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1960 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1961 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1962 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1963 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1964 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1965 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1966 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1967 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1968 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1969 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1970 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1971 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1972 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1973 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1974 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1975 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1976 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1977 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1978 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1979 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1980 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1981 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1982 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1983 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1984 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1985 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1986 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1987 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1988 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1989 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1990 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1991 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1992 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1993 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1994 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1995 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1996 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1997 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1998 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 1999 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2000 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2001 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2002 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2003 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2004 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2005 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2006 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2007 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2008 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2009 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2010 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2011 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2012 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2013 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2014 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2015 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2016 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2017 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2018 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2019 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2020 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2021 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2022 *Le petit chapeau rouge* (France)
- 2023 *Le petit chapeau rouge* (France)