

- Techniques et technologies dessin d'animation

Hainaut Frédéric

Objectifs

Appréhender le langage cinématographique : l'écriture d'un scénario simple, le story board, le découpage, les différentes échelles de plans. Comprendre les mécanismes du mouvement propre aux techniques d'animation. Etre capable d'observer et de synthétiser un mouvement afin de le transcrire de manière fluide et dynamique. Essayer diverses techniques d'animations : animation traditionnelle image par image en 2D et en volume et animation assistée par ordinateur. Pouvoir maîtriser des outils informatiques : utilisation de Photoshop (dessin et animation), After Effects (animation et assemblage) et Première (montage image et son). Finaliser une animation.

Contenu

Le cours d'animation est un cours d'initiation. Cette initiation privilégie les techniques d'animation traditionnelle 2D, volumes et numériques 2D (dessins sur papier ou à l'aide d'une palette graphique, éléments découpés, objets animés, pâte à modeler, pixelations, marionnettes mais aussi des animations 2D assistées par ordinateur).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

A partir de la réalisation concrète d'une animation, l'étudiant est confronté à diverses difficultés. Résoudre les différents problèmes rencontrés lors du processus de production permettra à l'étudiant d'expérimenter des solutions et d'échanger avec l'enseignant afin d'accroître les ressources créatives et techniques de l'étudiant.

Des courts métrages d'animation sont montrés et analysés afin de comprendre certains mécanismes cinématographiques et leurs techniques.

Bibliographie

Tout est bon à lire sur l'expérience des dessinateurs et réalisateurs. En vrac voici quelques propositions de lecture non exhaustive.

"Le langage des lignes" éd. Les 400 coups cinéma de Marcel Jean

"Pierre Hébert, l'homme animé" éd. Les 400 coups cinéma de Marcel Jean

"Les ateliers de cinéma d'animation: film et vidéo" éd. Pierre-Marcel Favre de Robi Engler (c'est vieux mais c'est chouette)

"Le cinéma d'animation avant et après Walt Disney" éd. Meddends de Robert Vrielynck (c'est historique)

"Ces dessins qui bougent-cent ans de cinéma d'animation" éd. Dreamland de René Laloux

"Motion Factory, les ficelles du monde animé" éd. Pyramid (c'est actuel)

"Animation in process" éd. Laurence King de Andrew Selby (c'est actuel et en anglais)

"Storyboard-le cinéma dessiné" éd. Yellow Now de Benoît Peeters, Jacques Faton, Philippe de Pierpont

"William Kentridge, cinq thèmes" éd. 5 continents / Jeu de Paume

"Paul Driessen-images et réflexions"

"(a partire dalla coda)" éd. Coconino press de Gianluigi Toccafondo (c'est beau, c'est subjectif)

"lettre à un jeune monteur" éd. Archimbaud de Henri Colpi

"Hitchcock Truffaut" éd. Gallimard

Mode d'évaluation pratiqué

Évaluation continue.

Voici une liste de critères qui seront pris en compte lors des évaluations. Certains critères seront prédominants suivant les exercices proposés.

Lors de l'écriture et de la phase de préproduction ; vous serez attentifs à la prémissé, aux choix narratifs et graphiques, au développement du scénario, à la réalisation du story-board

Lors de la production et du tournage; respect des consignes, adaptation du scénario, rythme, fluidité du mouvement, développement du mouvement (accélération, constance, décélération), observation et synthèse du mouvement, lisibilité et compréhension de l'action, expressivité faciale et gestuelle, cohérence des cadrages en lien avec la compréhension et l'atmosphère, qualité de l'atmosphère et de l'ambiance, cohérence graphique (couleurs et formes), execution technique et soin (ordre, propreté, mise au point).

Lors de la post-production et du montage images et sons ; rythme (contraste) en adéquation avec le fil narratif, fluidité dans la succession des plans, cohérence dans la succession des plans, développement de l'action, compréhension de l'action, lisibilité du récit, cohérence graphique et sonore (contraste), respect des consignes

Restez attentif à la gestion du projet dans son ensemble ; apport créatif, audace, innovation, répartition du travail pour les travaux de groupe, gestion du temps et respect de la Ponctualité (calendrier), respect des consignes

n'hésitez pas à soumettre vos suggestions.

Les cotations se feront sur dix ou sur vingt.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours