

FORMATION D'ÉDUCATION À L'IMAGE

À la découverte du cinéma d'animation

Enrichissez vos connaissances pour bâtir des propositions originales et ciblées en direction de vos publics

5 jours – du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019

Formation encadrée par Fabrice Luang-Vija, réalisateur de films d'animation, avec les interventions d'un créateur sonore et d'un compositeur de musique de films

► Public :

Cette formation est destinée aux **enseignants, animateurs, responsables de structures** (éducatives, culturelles et sociales) qui souhaitent enrichir leurs connaissances en cinéma d'animation pour mieux accompagner les publics qu'ils reçoivent à l'année.

► Environnement :

L'équipée, acteur de référence dans le domaine du cinéma d'animation, propose cette formation dans l'environnement riche et original de la **Cartoucherie de Bourg-lès-Valence**. Ce site exceptionnel regroupe 16 structures autour du cinéma d'animation : sociétés de production, sociétés de distribution, écoles d'animation, regroupement de salles de cinéma d'arts et d'essai ... et L'équipée.

► Pédagogie :

La formation s'articule autour de journées mêlant théorie et pratique pour une meilleure assimilation des spécificités du cinéma d'animation.

Elle s'appuie sur des documents et matériaux de films existants, décryptés avec un professionnel du secteur.

Par ailleurs, une visite de studio de La Cartoucherie est organisée au cours de la formation.

► OBJECTIFS :

- Enrichir ses connaissances en cinéma d'animation, au travers de la découverte de ses principes fondamentaux et des différentes techniques traditionnelles d'animation ; Aborder les enjeux de la composition d'une bande sonore et d'une musique de film ;
- Aborder le travail d'écriture et d'analyse filmique par l'étude de cas cinématographiques concrets ;
- Rencontrer des professionnels du cinéma d'animation (réalisateurs, compositeurs, designers sonores) ;
- S'approprier les spécificités du cinéma d'animation à travers l'expérimentation de techniques d'animation et la réalisation de séquences animées en conditions professionnelles.

► Modalités :

- **Durée totale :** 35 heures 5 jours
- **Durée hebdomadaire :** 35 heures
- **Effectif :** 6 personnes
- **Horaires :** 9 à 12h30 et 14h à 17h30
- **Lieu de formation :** L'équipée, La Cartoucherie, 33 rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence
- **Nombre de sessions :** 1
- **Dates :** du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
- **Coût du stage/stagiaire :** 1 200 €

Méthode pédagogique :

La formation s'articule autour de journées mêlant **théorie et pratique** pour une meilleure assimilation des spécificités du cinéma d'animation ; la réalisation d'essais filmés permet une appréhension concrète et empirique de l'animation.

La formation est assurée par des **professionnels du cinéma d'animation** : la rencontre avec un réalisateur ; la journée consacrée à la découverte de la fabrication d'une bande son est par un créateur sonore et la création d'une musique de film avec un compositeur.

Le matériel mis à disposition des stagiaires est du **matériel professionnel** : la découverte du travail d'écriture et de mise en scène est étayée par des supports (marionnettes, décors...) de films existants.

La présentation **d'outils pédagogiques** sera l'occasion de les décrypter avec le professionnel pour optimiser leur utilisation future en salle avec les groupes.

Déroulé de la formation :

La formation s'articule en deux temps :

- Un premier temps est dédié à la **découverte du cinéma d'animation** via les jeux d'optique, le principe de la persistance rétinienne, le travail de la bande son et une expérimentation pratique des différentes techniques de cinéma d'animation.
- Un deuxième temps est consacré à **l'analyse filmique** de courts et longs métrages d'animation et à une **approche du travail d'écriture** : scénario, story-board, animatique et langage cinématographique. Ce travail est complété par une **présentation de différents outils pédagogiques** exploitables dans le cadre de l'accompagnement de projections.

PROGRAMME :

⇒ Jour 1 – Le cinéma d'animation : principes et techniques

- Découverte des origines du cinéma et du principe de persistance rétinienne, en s'appuyant sur les différents jeux d'optique : le thaumatrope, le phénakistiscope, le zootrope, le praxinoscope, le folioscope.
- Projection et analyse de courts métrages d'animation réalisés selon différentes techniques.
- Ateliers pratique autour des différentes techniques : pixilation, animation en volume (pâte à modeler, marionnettes, objets...) et dessin animé.

⇒ Jour 2 – Son et musique dans le cinéma d'animation

- Sensibilisation à l'« écoute » d'un film d'animation, avec l'analyse de bandes sonores de plusieurs courts métrages.
- Appréhension des différentes composantes d'une bande son : décomposition de la bande son pour permettre de distinguer musique, bruitage, dialogues, ambiance ; approche de la technique du mixage.
- Visite des studios de production Folimage (1h30).
- Origine et histoire de la musique au cinéma ;
- L'évolution des fonctions de la musique au cinéma et des quatre procédés sonores fondamentaux : la musique illustrative, la musique thématique, la musique symbolique et la musique narrative.
- Les relations de travail entre réalisateur et compositeur.
- Exercices pratiques avec création d'une bande musicale d'un film court.

⇒ Jour 3 – Le travail d'écriture : scénario, story-board et animatique

- L'écriture et le langage cinématographique : approche du story-board, du cadrage et des différentes échelles de plan d'après des documents professionnels ; découverte du story-board comme mise en image des mots.
- Découverte du travail de l'animatique à travers différents supports professionnels. Document incontournable, l'animatique est préparé pour affiner la construction du film et la cohérence des enchaînements de plans, en apprécier les rythmes...
- Travaux pratiques : à partir d'une séquence du scénario : création de la séquence storyboardée en groupe ; comparaison des différentes adaptations et discussions des interprétations de chacun.
- Visionnage de la séquence finale du film original ?

⇒ Jour 4 – Atelier pratique : l'écriture et la mise en scène d'une séquence animée

- Ecriture collective d'une courte séquence animée.
- Découpage de la séquence pour un exercice sur le story-board.
- Animation de la séquence animée en petits groupes.

⇒ Jour 5 – Fin de l'atelier pratique, découverte des outils pédagogiques et bilan de fin de formation

- Fin de l'animation de la séquence animée.
- Présentation de différents outils pédagogiques existants : fiches d'accompagnement de films, livret d'analyse de films, malle pédagogique, DVD avec documentaires pédagogiques.
- Bilan de fin de formation.

INTERVENANT

L'ensemble de la formation se déroule sous la direction d'un professionnel du cinéma d'animation, intervenant pour L'équipée : **Fabrice Luang-Vija**, avec les interventions d'un créateur sonore et d'un compositeur de musique de films.

Diplômé en communication audiovisuelle à Grenoble et Valenciennes, Fabrice Luang-Vija a réalisé depuis 1994 plus de 300 clips vidéos et films pour des entreprises ainsi qu'une cinquantaine de produits multimédia.

Depuis 2000, il mène également une carrière de réalisateur de films d'animation : séries et courts métrages, sélectionnés dans des festivals internationaux, récompensé par de nombreux de prix, et diffusé au cinéma, sur Arte, la RTBF et Canal Plus International. Il reçoit en 2017 le César du meilleur court-métrage d'animation avec son film Celui qui a deux âmes.

Fabrice Luang-Vija vit aujourd'hui à Valence, où il mène en parallèle ses projets de réalisateur.

➤ Moyens techniques et matériel mis à disposition :

- Salle équipée pour la vidéoprojection ;
- Appareils photos et ordinateurs ;
- Plateaux de tournage (bancs titres, projecteurs...);
- Fournitures spécifiques au travail d'art plastique et matériel nécessaire à la fabrication d'un film d'animation ;
- Outils pédagogiques développés par L'équipée : « Des mots, des images, vers l'écriture scénaristique » « Les tiroirs secrets du cinéma d'animation », « Les métiers du cinéma d'animation » ;
- DVDthèque : plus de 600 programmes de courts et longs métrages d'animation.

VOUS ÊTES SALARIÉ DU SECTEUR AUDIOVISUEL OU INTERMITTENT

Vous êtes intermittent ou salarié des secteurs de l'audiovisuel, du spectacle vivant, du journalisme ?

L'AFDAS est votre organisme paritaire agréé par l'État pour collecter les contributions formation des employeurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs. Ces contributions sont utilisées pour financer des actions de formation et de professionnalisation. Vous trouverez sur le site de l'Afdas les informations utiles sur les modes de prise en charge et le calcul de vos droits à la formation : <http://www.afdas.com>.

Vous pouvez également prendre contact avec la délégation de votre région d'origine pour faire étudier votre cas.

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes :

**AFDAS – Délégation
Auvergne Rhône-Alpes**

Espace Confluence
3 cours Charlemagne
CS 60038

69286 Lyon Cedex 2

Tél standard : 04 72 00 23 00

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS PRATIQUES

Le coût de la formation peut être pris en charge dans le cadre du **financement de la formation professionnelle continue** ; L'équipée vous accompagne tout au long de l'élaboration du dossier, en lien avec votre OPCA (AFDAS, Uniformation...) ou votre service de ressources humaines.

N° Siret : 440 441 889 00027

L'équipée est enregistrée à la **DIRECCTE** sous le n° 82 26 01 452 26

Anne-Sophie Rey /// 04 75 78 48 67
anne-sophie.rey@lequipee.com

–
L'équipée

La Cartoucherie, 33 rue de Chony,
26 500 Bourg-lès-Valence

–
www.lequipee.com

