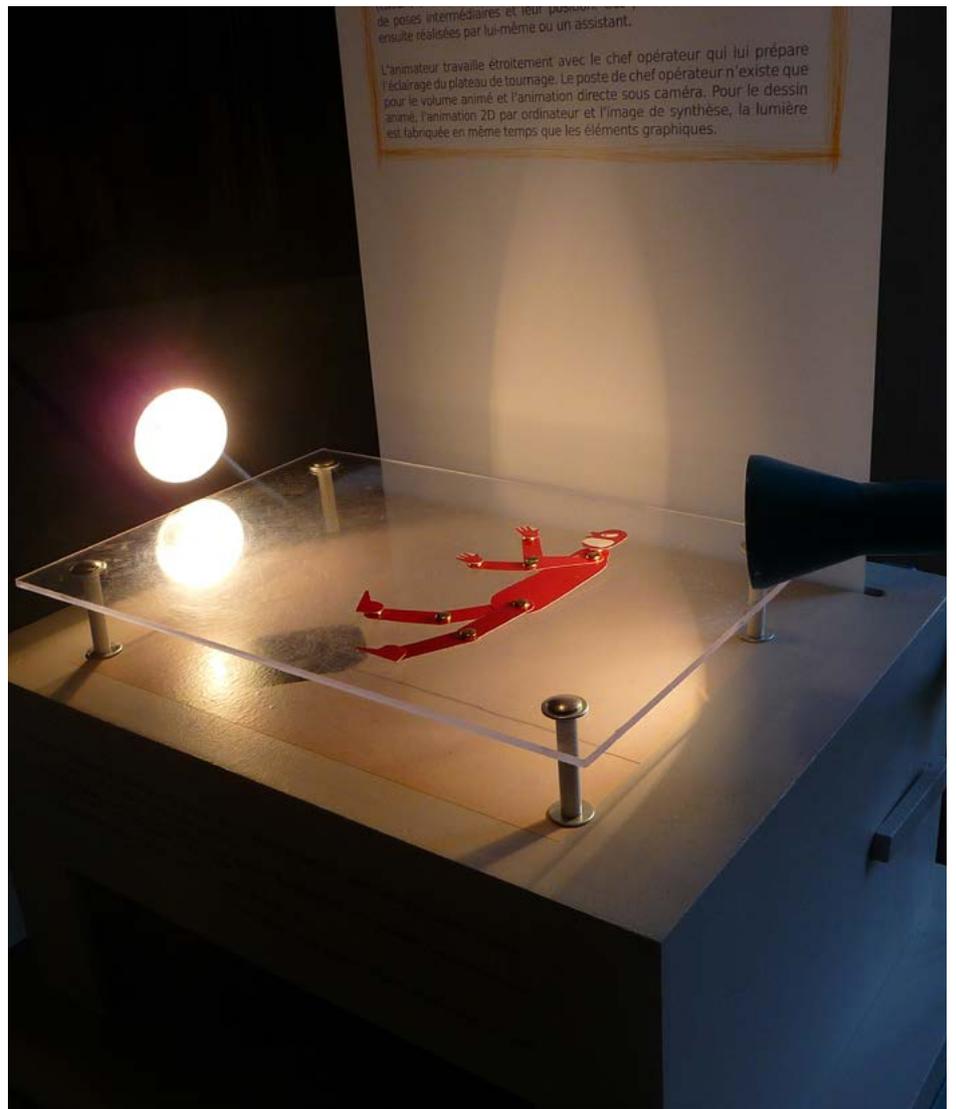
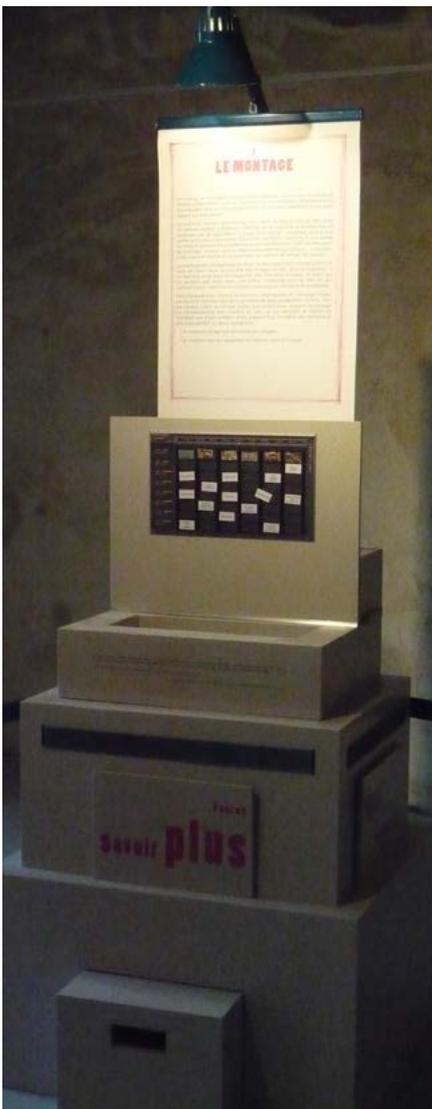

LES MÉTIERS DU CINÉMA D'ANIMATION

Cette exposition propose de faire découvrir les métiers qui interviennent aux étapes clés de la réalisation d'un film d'animation : à travers un parcours ludique, le public est invité à se mettre dans la peau de différents professionnels du cinéma d'animation.

Un « Kit du professionnel du cinéma d'animation » et un « Carnet de bord » sont remis à chaque visiteur.

/// Descriptif

L'exposition se décline en **7 modules** qui chacun s'attache à **faire découvrir une des étapes essentielles de la réalisation d'un film d'animation** :

1. l'écriture du scénario,
2. la mise en scène,
3. la fabrication des éléments du film,
4. le tournage,
5. le compositing et les effets spéciaux,
6. la création de l'univers sonore,
7. le montage du film.

Chaque module se décline en trois ateliers :

- des mises en situation,
- des exercices écrits **rassemblés dans le « Carnet de bord »**,
- des ateliers de fabrication **dont les consignes et fournitures se trouvent dans le « Kit du professionnel du cinéma d'animation »**, remis à l'entrée de la visite.

Les 5 techniques d'animation principales sont présentées, réparties sur les différents modules : le dessin animé, l'animation directe sous caméra, la 2D par ordinateur, l'animation en volume et l'image de synthèse.

À la fin de la visite, le public repart avec ses fabrications !

/// Informations techniques

Public : à partir de 7 ans.

Durée de la visite : environ 2h.

Coût de la location : 1 800 € pour 2 semaines (450 € par semaine supplémentaire), incluant 150 « Kit du professionnel du cinéma d'animation » et 150 « Carnet de bord » à remettre aux visiteurs (possibilité d'acheter des kits supplémentaires au tarif de 2,50 € pour un « Kit du professionnel du cinéma d'animation » + un « Carnet de bord »).

Lieu d'accueil : une salle sécurisée de 80 m² minimum.

Transport : organisé par la structure d'accueil (**prévoir un véhicule de 15 m³ minimum, avec hayon élévateur**), ou éventuellement sous-traité à L'équipée.

Dimensions des colis pour le transporteur :

Colis 1 : 170 x 60 x 60 cm : 0,6 m³

Colis 2, 3, 4 et 5 : 80 x 70 x 100 cm : 0,6 m³

Colis 6 : 100 x 40 x 55 cm : 0,2 m³

(il peut y avoir des colis supplémentaires en fonction du nombre de kits commandés).

Montage/démontage : réalisé par la structure d'accueil (plan de montage fourni - prévoir environ 1/2 journée à 2 personnes).

Assurance : exposition à assurer sur la durée de la location, pour une valeur de 8 000 €.

Matériel à fournir :

- un écran de télévision,
- des tables pour l'espace central de fabrication des ateliers,
- ciseaux, colle et crayons pour l'espace central de fabrication des ateliers,
- un branchement électrique pour les 7 modules et l'espace central de fabrication.

/// Contenu détaillé

Le propos

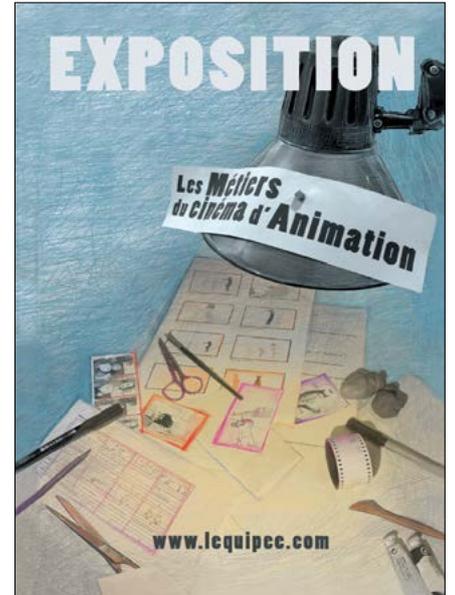
Le cinéma d'animation est un art à part entière, né à la croisée de différents arts : le cinéma, les arts plastiques, les arts de l'écrit, les arts de la scène et la musique. Dessin animé, papier découpé, peinture ou sable animés, marionnettes ou objets animés, pixilation, images de synthèse, combinaison avec la prise de vues réelle... c'est sans doute cette extraordinaire variété plastique qui fait la richesse et l'originalité des films d'animation et qui est accompagnée d'une grande diversité de savoir-faire et de métiers. Cette exposition propose de faire découvrir les principaux métiers qui interviennent aux étapes clés de la réalisation d'un film d'animation, d'une manière originale, ludique et interactive. Muni d'un « Kit du professionnel du cinéma d'animation » et guidé par un « Carnet de bord », le visiteur est invité à se jeter dans l'ACTION.

La scénographie

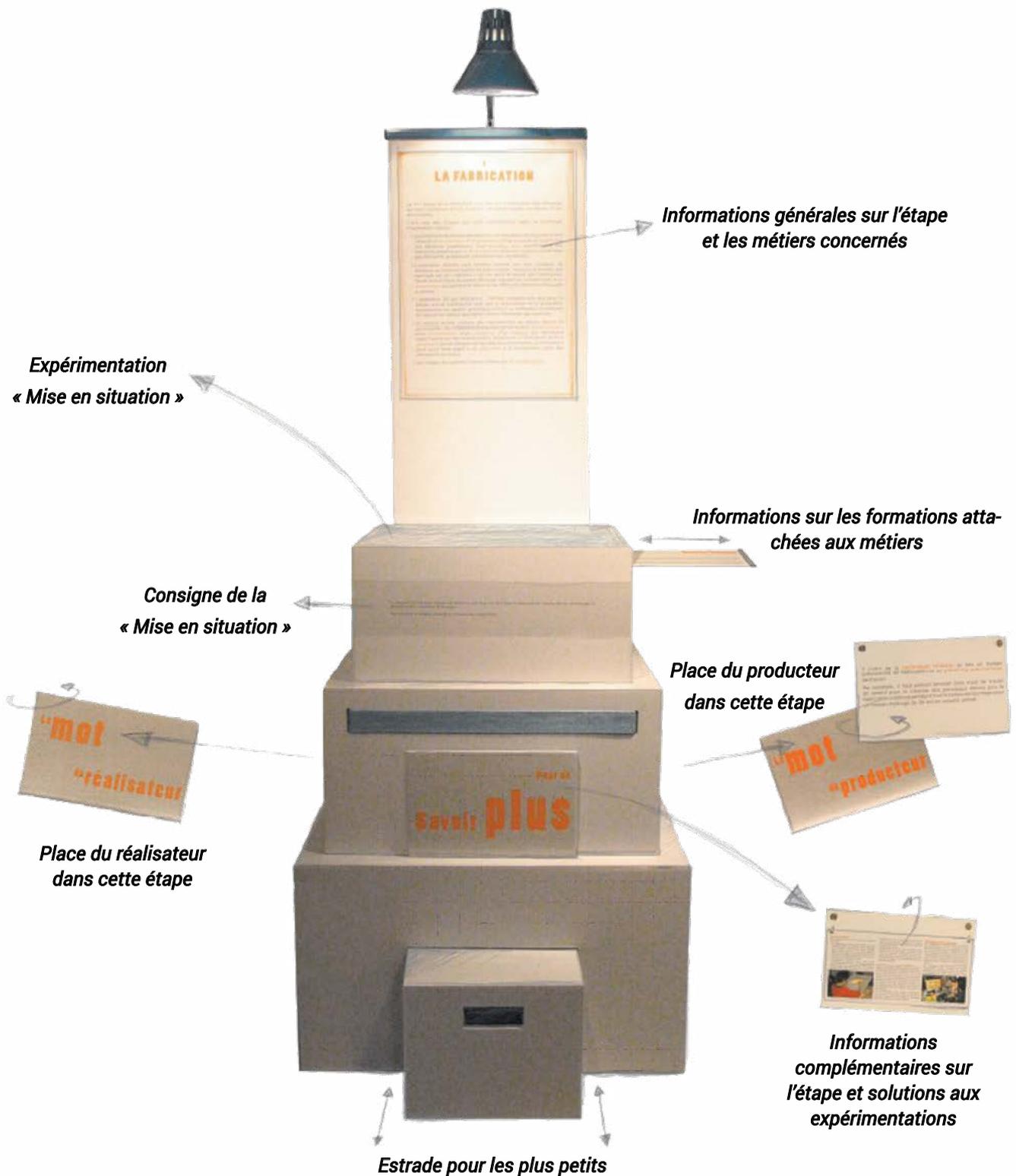
Cette exposition est basée sur l'expérimentation, c'est pourquoi elle favorise la mobilité entre les différents postes qui la composent et propose de faire le lien entre chacun d'entre eux avec une table de travail central où chacun pourra laisser exprimer sa créativité.

L'exposition est composée de :

- **3 bâches d'orientation**
  - ⇒ 1 bâche d'introduction qui présente l'objet de l'exposition,
  - ⇒ 2 bâches d'explication pour s'approprier le fonctionnement de l'exposition.
- **1 frise chronologique des différents métiers**
  - ⇒ De la pré-production à la post-production, cette frise illustre tous les métiers qui interviennent dans la réalisation d'un film, technique par technique.
- **1 table centrale pour l'expérimentation**
  - ⇒ Cet espace, avec lampes, ciseaux, colle, crayon... permet de réaliser les ateliers de fabrication proposés dans le « Kit du professionnel du cinéma d'animation ».
- **7 modules de découverte**

⇒ Chacun des modules s'attache à faire découvrir une étape essentielle de la réalisation d'un film d'animation et se présente selon le modèle suivant :

Zoom sur les modules

Chacun des modules de l'exposition a pour objectif de faire découvrir une étape de réalisation d'un film d'animation mais aussi les compétences et les métiers qui s'y rattachent. Les différents ateliers permettent au public de se mettre en situation professionnelle :

- **module 1 : l'écriture du scénario**

L'écriture du scénario est la 1re étape de la fabrication d'un film. Le scénario est la description rédigée de l'action d'un film. Il décrit, séquence par séquence, l'action détaillée, les dialogues et les éléments sonores du film. Quand on lit un scénario, on doit pouvoir « imaginer » avec précision les actions du film.

Mise en situation : reconstitution de l'image d'un film à partir d'un extrait de scénario.

- **module 2 : la mise en scène**

La 2e étape de la réalisation d'un film est la mise en scène. Cette étape concerne de très près le réalisateur du film qui s'adjoint le savoir-faire d'un créateur graphique (identité stylistique du film) et d'un story-boardeur (adaptation graphique plan par plan du scénario).

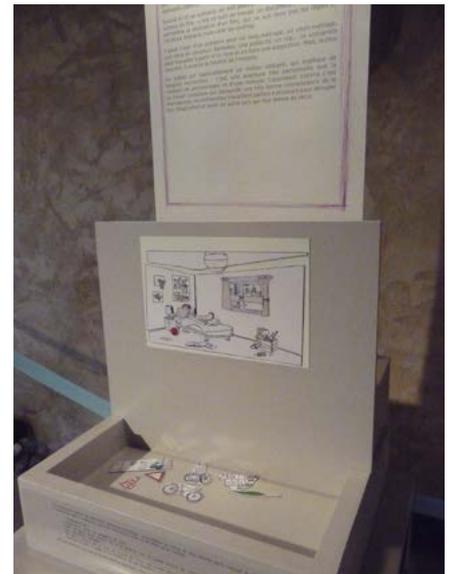
Mise en situation : choix de cadrages.

- **module 3 : la fabrication des éléments du film**

C'est une des étapes qui fait intervenir des corps de métiers très différents en fonction de la technique d'animation choisie :

- ⇒ le dessin animé : dessins réalisés sur papier,
- ⇒ l'animation directe sous caméra : les images sont fabriquées en même temps qu'elles sont animées,
- ⇒ l'animation 2D par ordinateur : dessins réalisés sur palette graphique,
- ⇒ le volume animé : éléments réalisés en volume.
- ⇒ l'image de synthèse : modélisation d'éléments graphiques.

Mise en situation : découverte des matériaux.

- **module 4 : le tournage**

La 4e étape de la réalisation d'un film est le tournage, menée par deux professionnels : le chef opérateur qui va éclairer les éléments à animer et l'animateur qui va animer les images. Le cinéma d'animation est une succession de photos fixes prises par l'animateur qui crée le mouvement du personnage. Il photographie, les unes après les autres, les différentes phases d'un mouvement, en suivant les indications du story-board.

Mise en situation : composition d'une pose clef d'un plan.

- **module 5 : le compositing et les effets spéciaux**

Le compositing est un ensemble de méthodes numériques consistant à mélanger plusieurs sources d'images pour en faire un plan unique qui sera intégré dans le montage. L'opérateur compositing, qui travaille uniquement sur ordinateur, peut incruster des images, les transformer, retravailler leurs couleurs et leurs tailles, assembler des décors ou encore ajouter des éléments.

Mise en situation : recomposition d'une image.

- **module 6 : la création de l'univers sonore et les effets spéciaux**

La bande-son d'un film d'animation est composée de différents éléments sonores :

- ⇒ les bruitages des personnages et les ambiances du décor, réalisés par le bruiteur,
- ⇒ la musique, réalisée par le compositeur,
- ⇒ les voix, faites par des acteurs dirigés par le réalisateur.

Mise en situation : fabrication de la bande-son d'une séquence de film.

- **module 7 : le montage du film**

Le monteur travaille en étroite collaboration avec le réalisateur et lui apporte un nouveau regard. Il assure l'assemblage des plans et séquences du film. Il s'agit d'un travail complexe alliant une partie artistique importante à une partie technique.

Mise en situation : assemblage des pistes images et des pistes sons d'une séquence de film.

Les outils d'accompagnement

Cette exposition propose aux visiteurs de partir à la découverte du cinéma d'animation en leur proposant notamment de réaliser des ateliers à l'aide d'un kit, remis à l'entrée de la visite et composé de deux outils (nous laissons à votre appréciation de vendre ces outils ou de les remettre gratuitement) :

- **le « Carnet de bord »**

Le carnet de bord a pour objectif d'accompagner et de guider les visiteurs. Il contient :

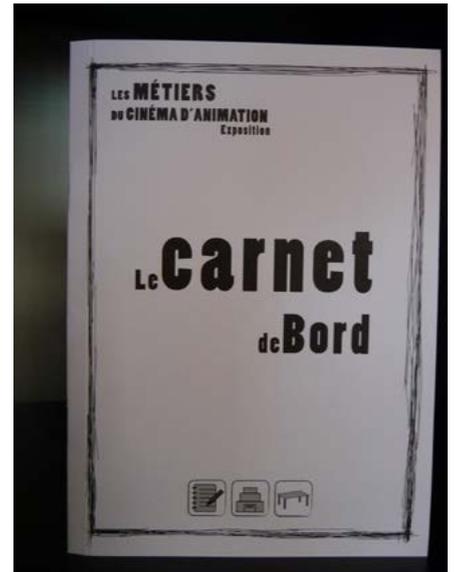
- ⇒ une conduite récapitulant les différents types d'ateliers proposés à chaque module,
- ⇒ les exercices écrits correspondant à chaque module afin d'aller plus loin dans la découverte des métiers,
- ⇒ une présentation des productions professionnelles qui illustrent les ateliers, ainsi qu'une présentation des studios dont elles sont issues : *Thomas et Joël* (La Poudrière), *Us* (Fargo et Les Films du Nord), *Michel* (Foliascope, Folimage et Tanukis) *L'automne de Pougne* (Folimage et Foliascope) et *Angelo la débrouille* (TeamTO),
- ⇒ un lexique détaillé de mots utilisés dans les métiers du cinéma d'animation, auquel les visiteurs peuvent se référer à tout moment.

- **le « Kit du professionnel du cinéma d'animation »**

Le « Kit du professionnel du cinéma d'animation » contient les fournitures nécessaires aux ateliers de fabrication : 2 coupons de tissus, un gant en vinyle, un élastique, 12 gommettes, 2 gélamines, un flip book, un extrait de scénario, un story-board, un décor à assembler, un patron de lunettes (3D relief) et un puzzle.

Il propose aux visiteurs d'expérimenter les métiers en réalisant les ateliers suivants :

- ⇒ l'écriture du scénario : ordonner des éléments scénaristiques,
- ⇒ la mise en scène : retrouver le sens de lecture d'un story-board,
- ⇒ la fabrication : fabriquer un décor en volume,
- ⇒ le tournage : animer l'action d'un personnage,
- ⇒ le compositing et les effets spéciaux : fabriquer des lunettes 3D relief,
- ⇒ la création de l'univers sonore : fabriquer un objet de bruitage,
- ⇒ le montage : reconstituer une image.

Récapitulatif des éléments contenus dans l'exposition :

- ⇒ 1 bâche d'introduction en toile de 90 x 180 cm (fixation barre métal - 2 points d'accroche),
- ⇒ 2 bâches explicatives en toile de 50 x 100 cm (fixation barre métal - 1 point d'accroche chacune),
- ⇒ 1 frise en toile de 300 x 200 cm (fixation tasseau bois - 4 points d'accroche),
- ⇒ 7 modules métiers en bois auto-portants (dimensions : 70 x 60 cm au sol et 200 cm de hauteur),
- ⇒ 2 barres de lampes (25 x 60 cm chacune) et 9 nappes tissus pour habiller l'espace central de fabrication (tables fournies par vos soins),
- ⇒ 1 DVD du court-métrage *Thomas et Joël* (télévision fournie par vos soins),
- ⇒ 150 kits et 150 carnets de bord,
- ⇒ 1 fiche solution qui donne les réponses aux ateliers (à photocopier),
- ⇒ 1 plan de montage et de démontage.

