

Plan académique de Formation
Collège au cinéma 95 –projet pédagogique et culturel (11A0250258)
module Festival Image par Image (29071)

mardi 14 et jeudi 16 février au centre des arts d'Enghien-les-Bains

mardi 14 février – 8h45>16h30

La journée a pour objectif de familiariser les stagiaires avec des méthodes d'animation dans le cadre d'ateliers.

8h45 : accueil

9h/9h30

Yves Bouveret directeur artistique du festival Image par Image accueille les enseignants et présente les trois intervenants de la journée : Nicolas Bellanger, Samuel Yal et Claude Delafosse.

9h/11h45

Rappel des fondamentaux des ateliers avec des enfants (scolaires ou non), présentation des méthodes employées et du contexte de travail, extraits de films réalisés par les intervenants
Travaux pratiques et ateliers

14h/16h30

Travaux pratiques et ateliers

Les enseignants sont répartis en trois groupes sur différents ateliers.

Différentes techniques ou méthodes de travail sont abordées (story board, animation sous caméra, pixilation,...) pour permettre une meilleure perception des œuvres et enrichir des projets qu'ils pourront mettre en place avec leurs élèves.

jeudi 16 février – 9h>16h30

La journée professionnelle au Centre des arts d'Enghien-les-Bains est consacrée au documentaire animé.

Le documentaire animé mêle un genre, le documentaire, et une technique l'animation.

Ses auteurs livrent des œuvres au "filtre formel" rendant plus complexes ou sensibles les pistes du réel.

La journée aborde un pan du cinéma d'animation avec des projections, des rencontres et des échanges avec des réalisateurs et et des professionnels de l'animation.

Cette journée est animée par Alexis Hunot, journaliste et enseignant spécialisé en animation

9h : accueil

9h10 : présentation de la journée par Alexis Hunot

9h15 : projection de *Ryan*

9h30 : présentation et échanges avec Isabelle Vanini et Antoine Lopez sur le pourquoi de l'émergence du documentaire animé (importance de *Ryan*)

9h40-11h10 : proposition de classification typologique du documentaire animé par Antoine Lopez, délégué du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

11h20-11h40 : projection 3 films

11h40-12h15 : témoignage de sa pratique au Forum des Images par Isabelle Vanini, documentaliste, programmatrice.

12h15 -13h00 : projection de 3 films

14h-16h : rencontre avec Jonas Odell, réalisateur suédois, et présentation de ses films

Films programmés

Extrait de **La Croissance des végétaux** de Jean Comandon (Fr. / 1938, 4min) : le "Film scientifique ou ses déclinaisons".

Paul de Cécile Rousset (Fr. / 2003, 7min) : le "Portrait / témoignage formellement identifié".

War Story de Peter Lord (G.-B. / 1989, 5min) : le "Portrait / témoignage anonyme".

Extrait du **Fleuve aux grandes eaux** de Frédéric Back (Can. / 1993, 5min) : le "Portrait / ville, quartier, lieu".

Le Naufrage du Lusitania de Winsor McCay (É.-U. / 1918, 8min) : la "Reconstitution : montrer ce qui n'a pu ou ne peut pas être filmé d'un événement ou d'un épisode historique".

Un peu de place pour demain de Raaya Karas (Isr. / 2003, 4min) : la "Reconstitution : montrer ce qui n'a pu ou ne peut pas être filmé d'un événement individuel".

Dites adieu à tous vos péchés de Cathal Gaffney (Irl. / 2001, 5min) : la "Reconstitution : montrer ce qui n'a pu ou ne peut pas être filmé d'une aventure collective".

Extrait de **L'Échappée** de Marie Gourdain (Fr. / 2009, 4min) : le "Journal intime".

NSP CC "Cartoon" de Russell Brooke (G.-B. / 2002, 1min) : la "Chronique".

Sic transit de Sébastien Régnier, France / anim. 2000 coul. 5min (35mm)
Réalisé à partir de photos d'identité d'une même personne, ce film remonte la vie d'un adolescent jusqu'à sa naissance.

Adieu Général de Luis Briceno, France / anim. 2009 coul. 4min50 (35mm)
Luis Briceno résume à toute allure ce que fut son enfance marxiste dans le Chili de Pinochet, avec une joyeuse causticité et un brin de nostalgie.

À l'époque de Nadine Buss, France / anim. 2005 coul. 8min20 (35mm)
"Rares doivent être les Allemands venus se réfugier en France à la libération... C'est le cas de mon père. Son cauchemar : que quelqu'un apprenne sa nationalité..." (Nadine Buss)

Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois, France / anim. 2009 coul. 12min (35mm)
La découverte de Madagascar à travers le carnet de voyage du réalisateur. Les pages se tournent et les dessins s'animent pour faire découvrir l'île rouge et notamment son culte du retournement des morts, le famadihana.

Les Yeux fermés de Jeanne Paturle, France / anim. 2003 coul. 8min (vidéo)
"Vous voilà partis en tandem, accompagné d'Africains aveugles. Je ne pars pas. Je suis impatiente de vous écouter, de dessiner. En écoutant certains de vos sons, j'ai l'impression d'être avec vous."

Deyrouth de Chloé Mazlo, France / anim. 2010 coul. 17min (35mm)
Entre journal intime et carnet de voyage, éléments factuels et introspectifs, le film raconte le séjour de la réalisatrice à Beyrouth, à la recherche de ses racines.

Programme Jonas Odell

Tussilago – 2010 – 15 minutes

Lies – 2008 – 13 minutes

Never Like the First Time! – 2006 – 15 minutes

Séance accompagnée de plusieurs clips vidéo et publicités réalisées en animation par Jonas Odell

Intervenants

Antoine Lopez – Directeur artistique du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand

Isabelle Vanini – programmatrice et documentaliste au Forum des Images

Alexis Hunot - spécialiste du cinéma d'animation, journaliste et professeur de cinéma dans les écoles d'animation – modérateur de la journée.

Jonas Odell

Jonas Odell, réalisateur suédois est le fondateur du studio FilmTeckarna de Stockholm. Spécialisé dans un mélange d'animation, 2D et 3D, et de live action, il réalise un certain nombre de courts documentaires animés, tels que *Never Like the First Time !* en 2006, *Lies (Lögner)* en 2008 et *Tussilago* en 2010. Il est également à l'origine de vidéo-clips pour The Rolling Stones, U2, Franz Ferdinand, et de publicités pour MTV, Virgin ou encore BMW.

Nicolas Bellanger

Il est diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Il entame une carrière de réalisateur avec son film *Alice* en 1995. Il en mène et développe immédiatement en parallèle un travail de réalisateur d'atelier en direction des enfants dans le cadre de l'Education nationale ou en temps hors scolaire.

Claude Delafosse

Auteur, concepteur et illustrateur dans l'édition jeunesse sur tous les médias possibles du livre à Internet, il a été rédacteur en chef et directeur artistique du journal *Astrapi*. Depuis 2004, il travaille en indépendant comme réalisateur de films d'animation avec de nombreux sujets pour Arte (*Karambolage*) et des films de commande.

Samuel Yal

Diplômé de l'ENAAI, en cinéma d'animation, Samuel Yal expose depuis plusieurs années son travail, tout en collaborant à divers projets en tant que graphiste ou story-boarder, et en menant de nombreux ateliers d'initiation au cinéma d'animation. *L'oiseau* est son premier court-métrage.