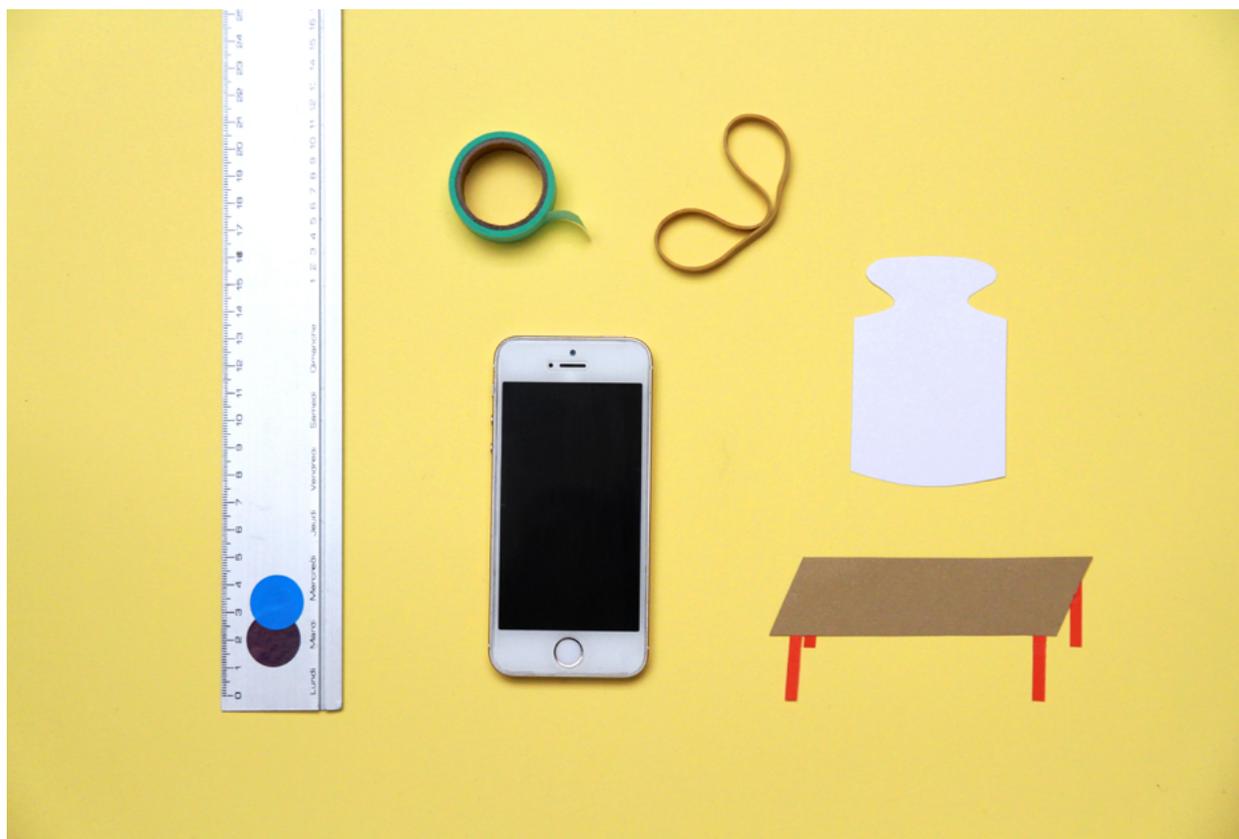

Atelier GIF

photokino

Cycle d'ateliers autour du **cinéma d'animation**

Dès 7 ans
avec un adulte

GIF, kézako ?

« GIF » est l'abréviation de Graphics Interchange Format qui se traduit par « Format d'Échange d'Images ». Comme les formats « .jpg » ou « .mp4 » c'est un **format de fichier numérique**, mais qui permet de **stocker plusieurs images à la fois**. Inventé par Steve Wilhite en 1987, il deviendra le GIF animé que l'on connaît en 1995 grâce à des ingénieurs informaticiens travaillant pour un moteur de recherche. Pas étonnant donc que l'on trouve des GIFs surtout sur internet. C'est un peu la **version 2.0 du zootrope**, du phénakistiscope ou du praxinoscope ! Ces jouets optiques, créés avant l'invention du cinéma, **font défiler en boucle une suite d'images fixes**. Le GIF fonctionne un peu pareil : on utilise des éléments immobiles pour **créer un mouvement qui va se répéter**. Comme pour le flipbook, les images fixes qui se suivent ont peu de différences entre elles, elles représentent chacune une étape précise d'un mouvement décomposé.

Avant de commencer, nous t'invitons à parcourir les pages suivantes et à découvrir **la sélection de GIFs** que nous t'avons préparée pour t'inspirer !

Voici un moyen de faire un GIF à partir d'éléments en **papers découpés**, photographiés avec un téléphone. C'est un pas supplémentaire vers le stop-motion (l'animation image par image) que nous te présenterons dans le prochain atelier (même si chronologiquement, le stop-motion est apparu bien avant le GIF) !

GIF : le matériel

1 storyboard
(voir page 8) et des
papiers de couleurs

des ciseaux

1 crayon
à papier

de la colle

du scotch transparent

1 règle

un objet lourd,
ex. : un tas de livres

1 chaise

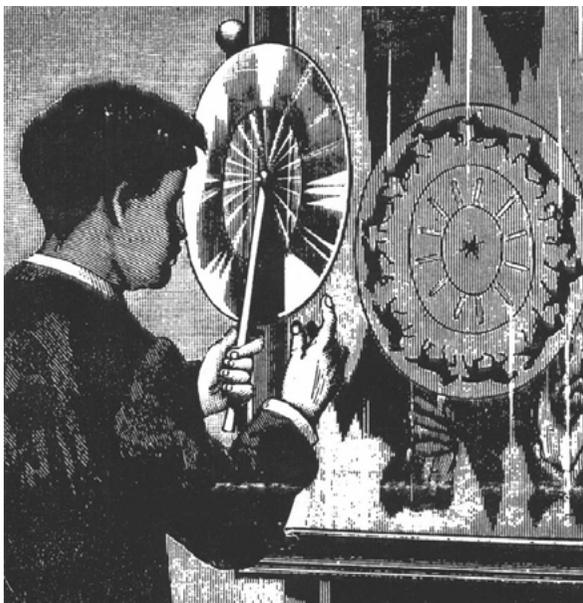

1 portable / 1 tablette

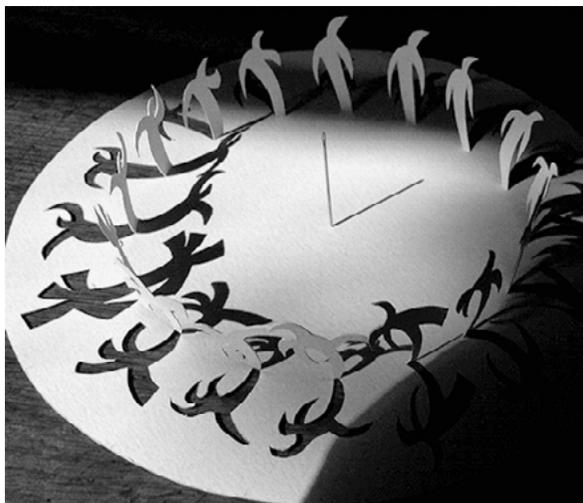
une application
pour créer des GIFs
(Giphy, Gifmaker)

● Références

Bien avant le GIF

Nombre de jouets optiques du précinéma animent une suite d'images de manière répétée, à l'aide d'une structure circulaire ou cylindrique. Le phénakistiscope, inventé par Joseph Plateau en 1832, est un disque que l'on fait tourner pour voir se mettre en mouvement les dessins qui le décorent. La microanimation se répète en boucle tant que le disque est en mouvement. Le gif, c'est le phénakistiscope d'internet !

GIF et phénakistiscope

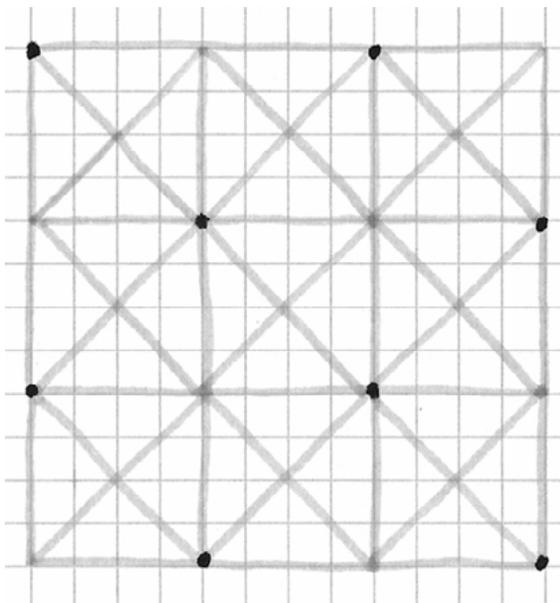
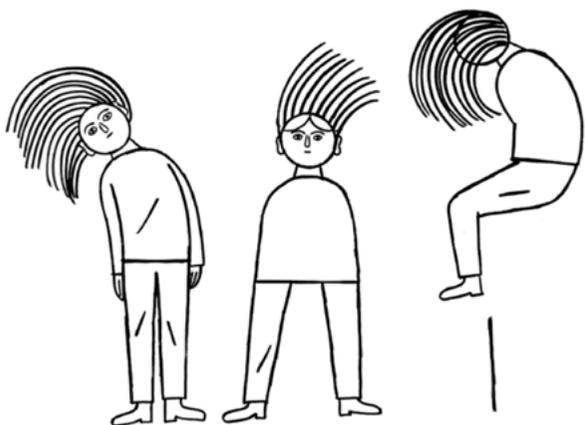
Matthias Brown s'inspire beaucoup du précinéma pour réaliser des animations. Tu y retrouveras des dessins sur disques animés, comme le phénakistiscope, ou des GIFs réalisés en dessin sur des petites feuilles, comme des flipbooks. Matthias Brown n'utilise pas que le dessin, il découpe aussi des disques de papier et les photographie pendant qu'ils tournent pour créer une animation. Il a parfois recours à la rotoscopie : il prend d'abord une vidéo, puis y extrait une succession d'images pour les transformer en dessin et recréer une animation.

GIF et papier découpé

Annette Jacob est designer graphique et illustratrice. Elle utilise très souvent dans son travail des papiers découpés très colorés. Elle réalise des stop-motion pour des commandes et s'amuse à faire des petits GIFs à partir d'extraits de ses animations. Dans ses dernières réalisations, un élément s'anime dans un décor fixe : une marmite sur le feu dans la cuisine, un lapin qui sort d'un chapeau, une carotte coupée, etc. Cela suffit à donner vie à l'image !

● Références

GIF et dessins

Sur son blog miniminigolf.tumblr.com, Amélie Fontaine collectionne les GIFs qu'elle dessine en quelques coups de crayon. Les animations sont minimalistes, volontairement saccadées, car elle utilise peu de dessins différents (parfois deux seulement) pour les réaliser. Cela suffit à comprendre le mouvement !

GIF et géométrie

Benjamin Zimmermann s'inspire de l'op art et de l'art cinétique pour réaliser des GIFs qui ressemblent à des illusions d'optique. Il réalise d'abord une série de 8, 24, 36 ou 80 dessins au feutre ou au crayon, puis les scanne afin de les transformer en GIFs hypnotisants. Il utilise parfois du papier quadrillé pour dessiner ses motifs géométriques, cela lui permet aussi de garder des repères d'un dessin à l'autre.

GIF et volume

Pendant plusieurs années, Charles Young a réalisé chaque jour une construction miniature en papier qu'il photographie et anime en GIF. Il met en scène ses créations en les combinant et l'animation donne l'impression qu'elles prennent vie. On en oublie presque leur micro-taille. Eh oui, on peut aussi faire des GIFs à partir de volumes photographiés, d'objets du quotidien ou que tu as fabriqués, des jouets, des éléments naturels, tout ce qui te passe par la tête !

✂ GIF : les étapes

1. Imprime ton story-board et remplis 10 cases au crayon en décomposant le mouvement que tu imagines, de manière synthétique. Ce story-board va te servir de brouillon et dans un second temps de repère, lorsque tu prendras les photos.

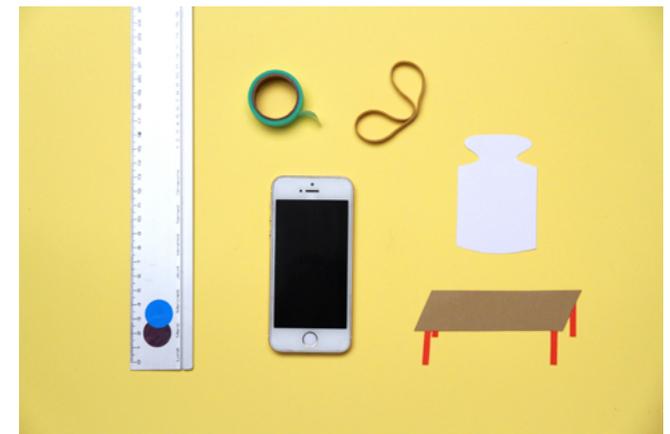
Attention! Pour que la boucle soit fluide, dessine d'abord la dernière puis la première case du story-board, elles doivent se suivre!

Quel mouvement dessiner ?

Parfois, le plus simple est le plus efficace, ne cherche pas la complexité : une personne qui marche, une voiture qui roule à travers un paysage qui défile, un enfant qui joue à la balançoire, un verre d'eau que tu remplis et bois, une balle qui rebondit dans le cadre de prise de vue (la limite de ce que ton téléphone prend en photo).

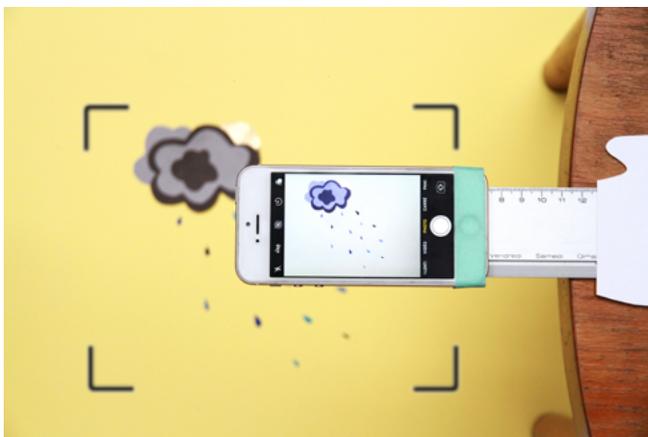

2. En te basant sur ton story-board, découpe les éléments de ton animation dans du papier de couleur. Ne colle que les éléments qui restent fixes. Si tu as fait une voiture par exemple, ne colle pas les roues, mets plutôt une attache parisienne pour pouvoir les faire tourner!

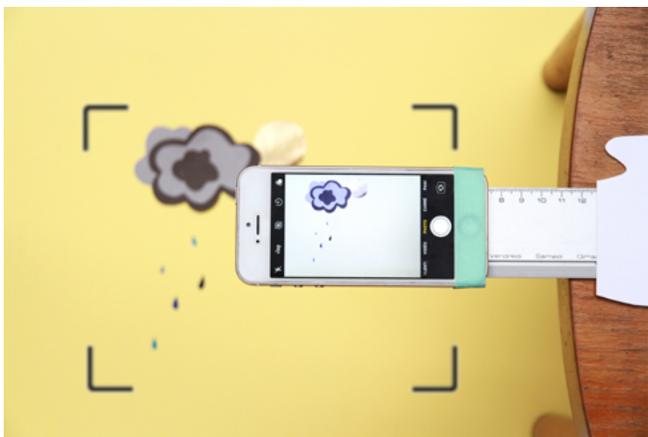

3. Installe ton espace de prise de vue. Choisis le fond qui fera partie du décor. Fixe ton téléphone à une grande règle à l'aide du scotch et pose-le sur un banc en mettant du poids à l'extrémité de la règle. Assure-toi que rien ne bouge!

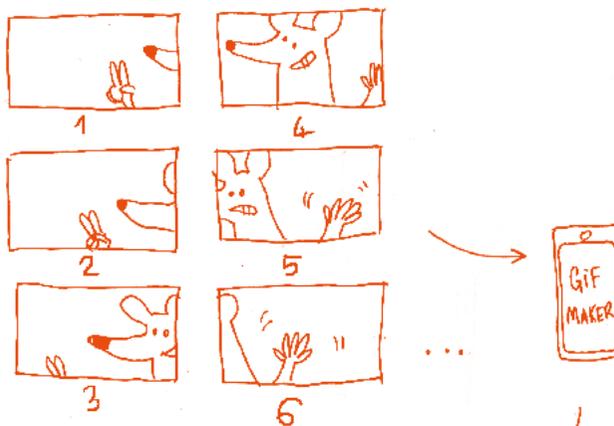
GIF : les étapes

4. Fais-toi des repères au crayon ou avec du scotch sur ton fond afin de repérer le cadre de ta photo.

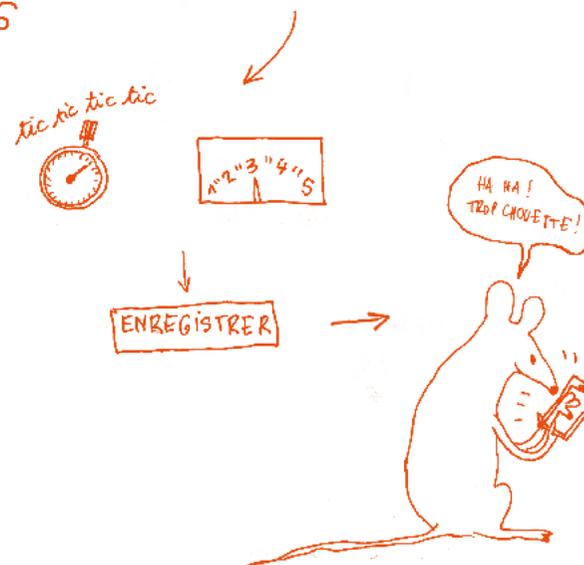
5. En t'aidant de ton story-board, réalise ta série de 10 images en décalant un peu les éléments de papiers entre chaque photographie.

6. Utilise une application pour créer des GIFs : Giphy, GifMaker, etc.

Sélectionne dans l'application les photos que tu as prises. Tu peux modifier la vitesse de défilement des images avant de l'enregistrer. Ton animation en boucle est faite en un tour de main! Tu n'as plus qu'à l'envoyer (à contact@fotokino.org, par exemple) et à ton entourage!

Tu peux télécharger le notre [ici](#)!

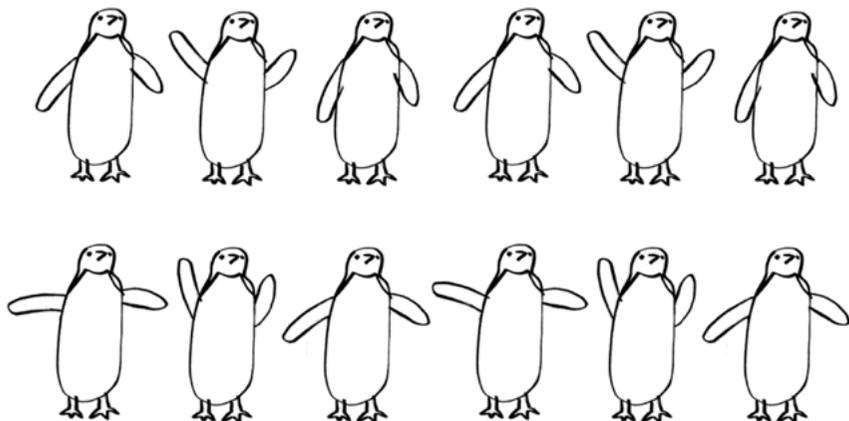
Idées

- Utilise un appareil photo avec un trépied et un ordinateur plutôt qu'un téléphone.
- Utilise un scanner : fixe tes bouts de papier avec des petits bouts de la Patafix sur une feuille, scanne-la, rebouge-les et ainsi de suite...
- Tu préfères dessiner ? Fais ta séquence de dix images, un peu comme pour le flipbook et scanne-les!

— Pour aller plus loin

→ Regarder le travail et les GIFs très géométriques de Benjamin Zimmermann : www.konkrete gifs.tumblr.com

→ Les GIFs animés d'Amélie Fontaine : www.miniminigolf.tumblr.com

→ Matthias Brown : www.traceloops.com

→ La sélection de GIFs préparée par nos soins

Autres ateliers Fotokino :

Monotype au feutre

Fanzine 5 plis

Théâtre d'ombres

Cinéma d'animation :

- Flip-book
- Stop-motion

...

● À retrouver sur :

www.fotokino.org

Studio Fotokino
33 allées Léon Gambetta,
Marseille 1er
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

©Fotokino.
Reproduction interdite
sans autorisation

STORY BOARD

