

➤ Stop motion, kézako ?

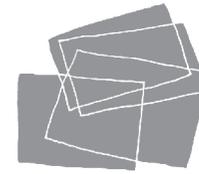
À l'origine du cinéma, l'**illusion du mouvement** était créée à partir d'**une suite d'images fixes** qui décomposaient un mouvement et défilaient très vite devant l'œil.

Le stop motion est une technique qui utilise la **photographie** pour mettre en mouvement, non seulement des dessins, mais aussi **des objets immobiles**. Le premier film en stop motion, *The Humpty Dumpty Circus*, date de 1897. Son réalisateur, l'Américain James Stuart Blackton, anime alors les jouets et poupées de sa fille en les déplaçant légèrement entre chaque prise de vue. C'est ce que nous te proposons de faire !

Le principe est le même que celui expliqué dans l'atelier GIF, sauf qu'ici, **on photographie des volumes**. Tu peux également utiliser des objets du quotidien (ustensiles, éléments naturels...) ou créer toi-même ton décor et tes personnages (pâte à modeler, papier plié, etc.). Il te suffit de prendre une photo d'une scène à l'arrêt, de modifier légèrement la position de tes objets, puis de reprendre une autre photo et ainsi de suite... Au cinéma, une seconde de film nécessite 24 images. Bien entendu, on ne t'en demande pas autant !

Réaliser un film en stop motion demande de la patience, car il faut de nombreuses photographies pour produire quelques minutes de films... En revanche, cette technique requiert peu de moyens et permet de créer des vidéos surprenantes !

– Stop motion : le matériel

1 storyboard
(voir page 7)

des ciseaux

1 crayon
à papier

du scotch transparent
+ scotch coloré

1 appareil photo, 1 trépied
et 1 ordinateur

des jouets ou
de la pâte à modeler

1 règle

OU

1 carton de papier toilette
et 1 portable ou 1 tablette

Ceci est de la PATAFIX !

de la Patafix

1 logiciel d'animation
(Gifmaker, iMovie,
Photoshop)

• Références

Stop motion avec du sable

Le château de sable de Co Hoedeman, 1977
[youtube.com/watch?v=h22gm1aAMvk](https://www.youtube.com/watch?v=h22gm1aAMvk)

Lauréate d'un Oscar du meilleur court métrage, cette jolie fable sans parole met en scène de drôles de petits bonshommes qui se construisent un château dans un désert de sable. Pour toutes celles et ceux qui préfèrent les pâtés à la bronzette : à vous de jouer !

Stop motion avec des végétaux

La botanique des amours d'Anne-Sophie Cayon, 2014 - [vimeo.com/120202754](https://www.vimeo.com/120202754)

Ce court métrage mélange dessin, animation et photographie et offre une approche pédagogique et poétique de la botanique. Il présente les variétés de plantes, leur esthétique, leur vie affective, mais aussi leur sensibilité, afin de mieux nous les faire comprendre.

Stop motion avec des (vrais) humains

Il était une chaise de Norman McLaren et Claude Jutra, 1957
[youtube.com/watch?v=NSRJrctL8XA](https://www.youtube.com/watch?v=NSRJrctL8XA)

Norman McLaren a expérimenté de nombreuses techniques pour le cinéma. L'une d'elles est la *pixillation* (*pix* = l'abréviation de *picture*) qui consiste à animer des interprètes réelles (des acteurs-trices) image par image. Une manière assez simple de réaliser des effets spéciaux en quelques photos !

Stop motion avec des aliments

Sweet Dreams de Kirsten Lepore, 2008
vimeo.com/1004092

Dans ce film, la réalisatrice utilise essentiellement des éléments comestibles : sucre, biscuits, légumes, pour fabriquer de toutes pièces les décors et personnages d'un monde imaginaire aussi joli qu'appétissant. Comme elle, il te suffit parfois d'ajouter des bras et des jambes en ficelle et pâte à modeler pour faire un bonhomme avec une poire !

Stop motion de marionnettes

M. Prokoup fait du cinéma! de Karel Zeman, 1948
vimeo.com/showcase/5702172/video/146357221

M. Prokoup a connu un succès phénoménal en République Tchèque, pays de son créateur. Ce petit personnage à la moustache en balai est fabriqué en bois et laiton (matériau souvent utilisé dans le cinéma d'animation pour fabriquer les armatures des marionnettes). D'autres réalisateur-trices, comme Ladislav Starewitch, créent leurs marionnettes avec une structure de fil de fer et de bois léger recouverte par la suite de tissus ou fourrures d'animaux.

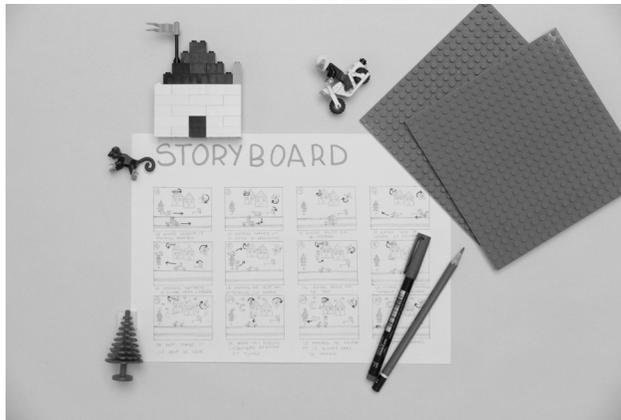

Stop motion en pâte à modeler et paillettes

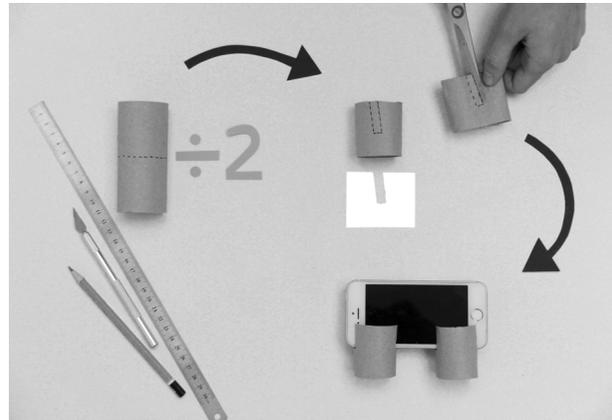
Utsukushiki Tennen de Romane Granger, 2017
vimeo.com/200338260

Ce court métrage plein de couleurs a été créé en *claymotion*, une technique consistant à animer de la pâte à modeler. Ce matériau est utilisé dès son apparition à la fin du 19e siècle par les réalisateur-trices, car il est très malléable et peu coûteux. La palette de couleurs et les formes singulières que l'on observe dans ce film sont inspirées de l'oeuvre de l'animatrice Allison Schulnik.

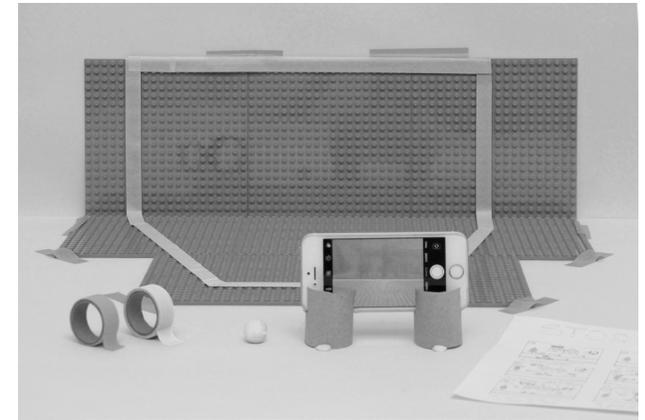
✂ Stop motion : les étapes

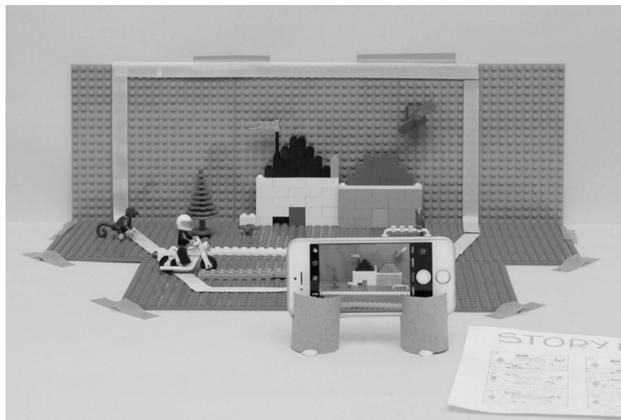
1 – Imprime ton storyboard (page 7) et remplis les cases en dessinant l'histoire que tu souhaites raconter. Ajoute du texte en légende afin de synthétiser tes idées. Il te servira de repère lorsque tu prendras les photos.

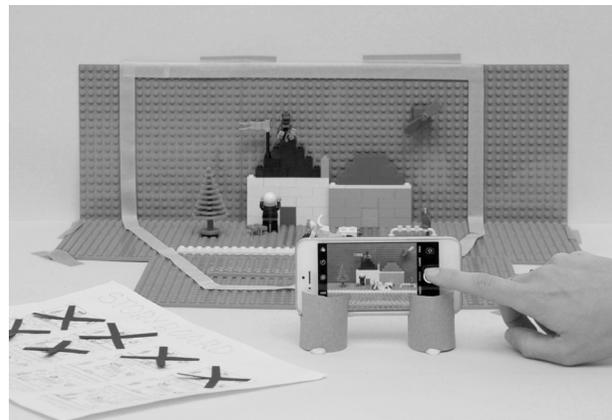
2 – Saute cette étape si tu as un appareil photo et un trépied. Sinon, coupe un rouleau de papier toilette avec la règle et les ciseaux et grâce au gabarit page 7, découpe des encoches. Ton support de téléphone est prêt!

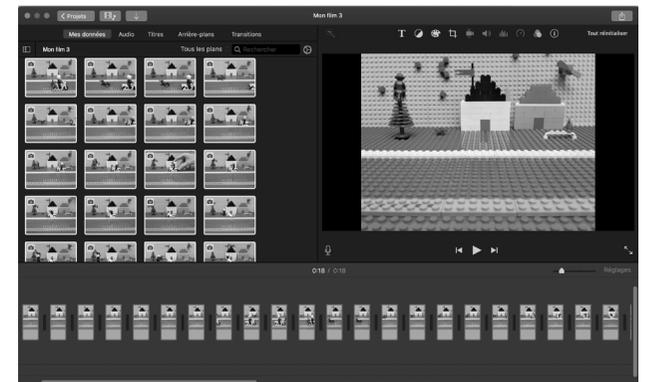
3 – Regarde le cadre de prise de vue dans l'objectif et installe ton décor en fonction. Consolide ton pied ou ton support en carton avec du scotch ou de la Patafix et délimite ton cadrage avec du scotch coloré.

4 – Tout est prêt, tu peux commencer! À l'aide du storyboard, prends les photos les unes après les autres en déplaçant les objets d'environ un centimètre à chaque prise.

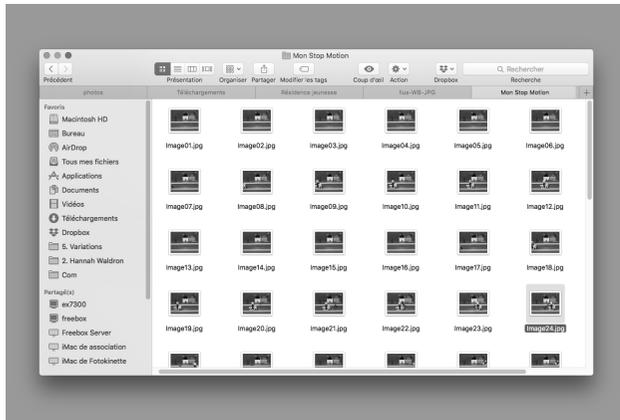

5 – Pour créer un mouvement fluide, les images doivent être très peu différentes les unes des autres. Et oui, cela veut dire qu'il faut prendre un très grand nombre de photographies!

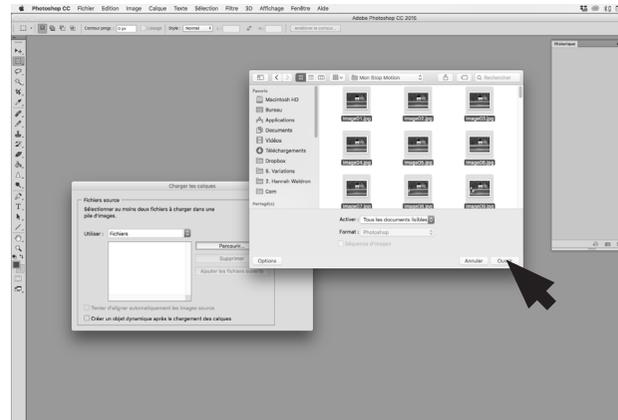

6 – Pour réaliser ton film, charge tes images dans l'ordre sur un logiciel comme Monkey Jam, iMovie ou Photoshop (tutoriel page suivante). Choisis le nombre d'images par seconde et enregistre au format vidéo (.mp4, .mov, etc). Découvre notre film en stop motion ici : vimeo.com/427627197!

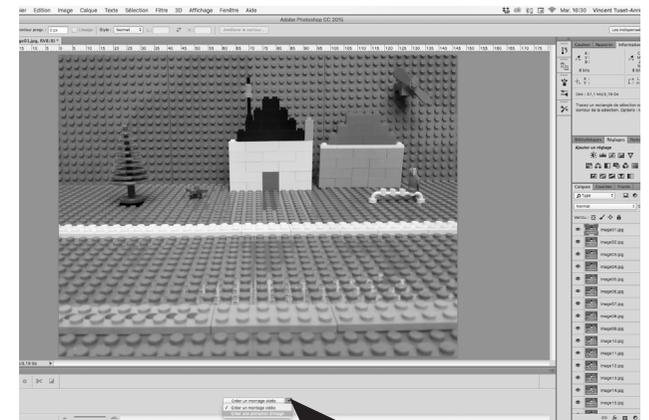
➤ Stop motion : le montage sur Photoshop

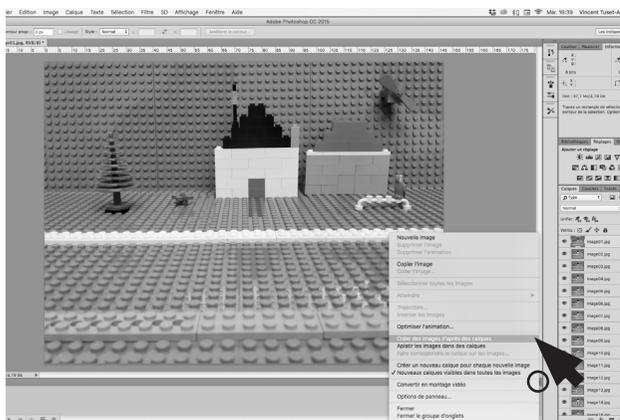
1 – Exporte les photographies sur ton ordinateur et nomme bien tes images dans l'ordre chronologique : *Image01, Image02... Image10.*

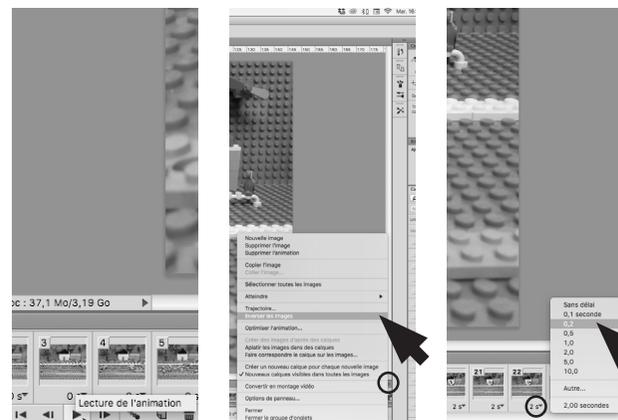
2 – Ouvre Photoshop. Sélectionne « Fichier/Scripts/Chargement des fichiers dans une pile ». « Utiliser : Fichier », clique sur « Parcourir », sélectionne les images, puis clique sur « Ouvrir/Ok ».

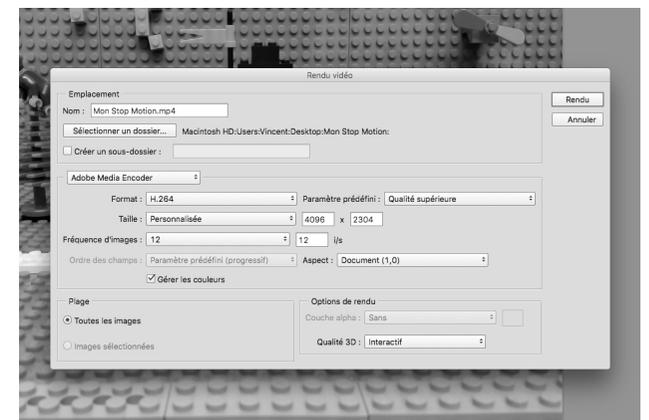
3 – Sélectionne « Fenêtre/Montage » pour ouvrir la fenêtre d'actions. Clique sur la flèche au milieu du panneau, sélectionne « Créer une animation d'image », puis clique sur le bouton.

4 – Clique sur le bouton d'option (entouré en noir sur l'image) en haut à droite de la fenêtre de montage et sélectionne « Créer des images d'après des calques ».

5 – Clique sur le bouton « Lecture » pour visualiser ton film. Si la lecture est inversée, clique sur le bouton d'option et sélectionne « Inverser les images ». Si ton animation est trop rapide, sélectionne toutes tes images (bouton d'option : « sélectionner toutes les images ») et ralentis leur temps de pose (entouré en noir sur l'image) : 0,2 seconde fonctionne bien !

6 – Quand tu es content·e de ton film, clique sur « Fichier/Exportation/Rendu vidéo ». Sélectionne le dossier dans lequel tu souhaites enregistrer ta vidéo. Change la fréquence d'images à 12 images/seconde, clique sur « Rendu » et vérifie que la vidéo te convient. C'est terminé ! Tu peux maintenant partager ton film avec tes amis.

– Pour aller plus loin

→ Regarde des courts métrages (accessibles en ligne) : *Western Spaghetti* de PES, *Yum Yum Yummy* de Gwendoline Gamboa, *Cooking with Wool* d'Andrea Love, *Dandelion free culture* de David C. Montgomery, *Katachi* de Shugo Tokumaru, Katarzyna Kijek et Przemyslaw Adamski, *Spirit of the sea* de Caroline Leaf, ou encore les films d'Evan Hilton.

→ Plonge-toi dans des longs métrages : *Le Roman de Renard* de Ladislav Starewitch (1937), *Chicken run* de Peter Lord et Nick Park des Studio Aardman (2000), *Fantastic Mr Fox* de Wes Anderson (2010)

• Assemble ton cahier d'atelier !

1 – Imprime ton cahier en recto-verso si possible (sauf le gabarit page 7 que tu imprimes à part), sinon, retourne la dernière page lorsque tu superposes tes feuilles. La couverture se retrouve à la fin, c'est normal.

2 – Plie le tas de feuilles en deux. La couverture apparaît! Agrafe ton cahier dans l'angle droit de la couverture.

3 – Parcours ton cahier d'atelier comme sur le dessin.

Retrouvez nos ateliers sur : www.fotokino.org

Studio Fotokino

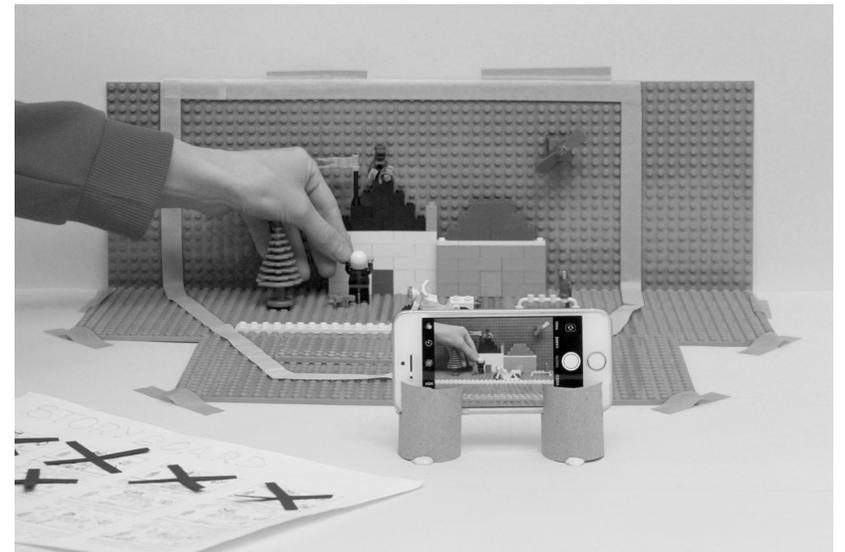
33 allées Léon Gambetta,
Marseille 1er
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

©Fotokino.
Reproduction interdite
sans autorisation

Atelier

Σtop motion

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

Dès 7 ans
avec un adulte

fotokino

STORY BOARD

Gabarit à découper pour créer
ton socle de téléphone

