Atelier stop motion

fotokino

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

Dès 7 ans
avec un adulte

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 Stuarts 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 8)

des ciseaux

1 crayon à papier

du scotch transparent
+ du scotch coloré

1 règle

1 appareil photo, 1 trépied et 1 ordinateur

des jouets ou
de la pâte à modeler

OU

1 carton de papier toilette
et 1 portable ou 1 tablette

de la Patafix

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

Références

Stop motion avec du sable

Le château de sable de Co Hoedeman, 1977
Lien vidéo

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 tout·es 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 - Lien vidéo

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 - Lien vidéo

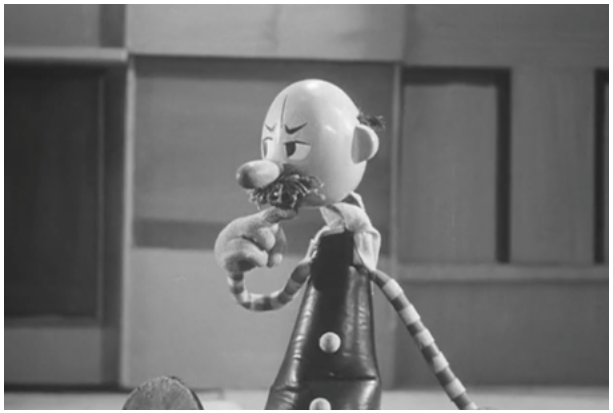
Norman McLaren a expérimenté de nombreuses techniques pour le cinéma. L'une d'elles est la *pixillation* (*pix* = l'abréviation de *picture*) qui consiste à animer des interprètes réel·les (des acteurs·trices) image par image. Une manière assez simple de réaliser des effets spéciaux en quelques photos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

Références

Stop motion avec des aliments

Sweet Dreams de Kirsten Lepore, 2008
Lien vidéo

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. Prokouk fait du cinéma ! de Karel Zeman, 1948
Lien vidéo

M. Prokouk 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 Ladislas 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.

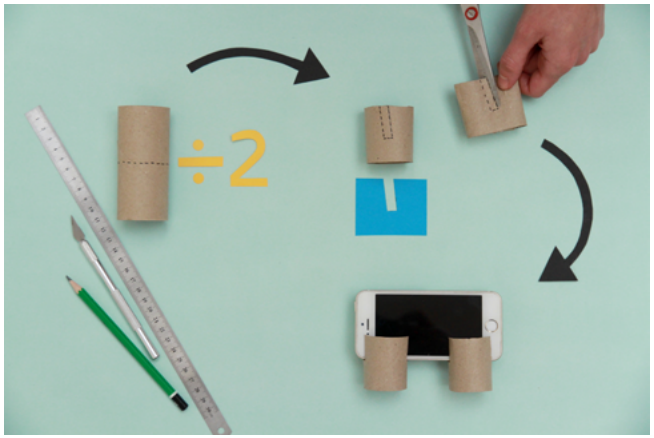
Stop motion en pâte à modeler et paillettes

Utsukushiki Tennen de Romane Granger, 2017
Lien vidéo

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 8) 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.

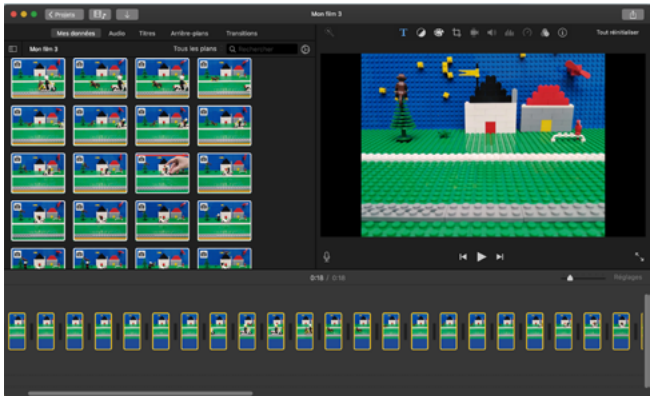


2 – Saute cette étape si tu as un appareil photo et un trépied. Sinon, coupe un rouleau de papier toilette avec la règle et les ciseaux et grâce au gabarit page 8, découpe des encoches. Ton support de téléphone est prêt !

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.

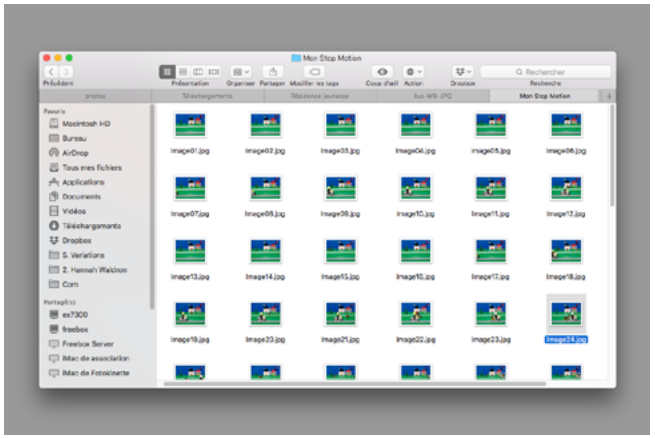
5 – Pour créer un mouvement fluide, les images doivent être très peu différentes les unes des autres. Et oui, cela veut dire qu'il faut prendre un très grand nombre de photographies !



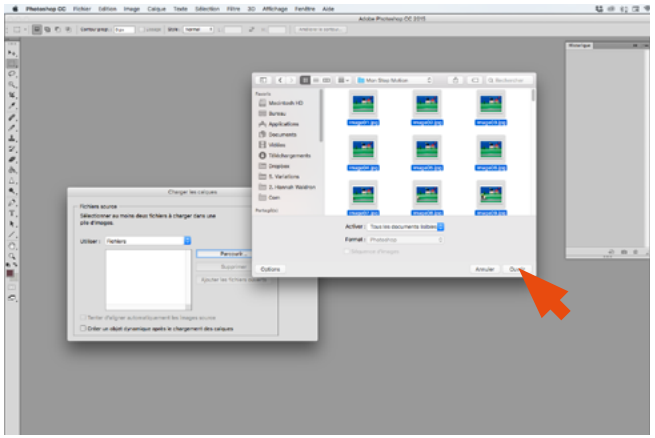
6 – Pour réaliser ton film, charge tes images dans l'ordre sur un logiciel comme Monkey Jam, iMovie ou Photoshop (tutoriel page suivante). Choisis le nombre d'images par seconde et enregistre au format vidéo (.mp4, .mov, etc).

Découvre notre film en stop motion ici !

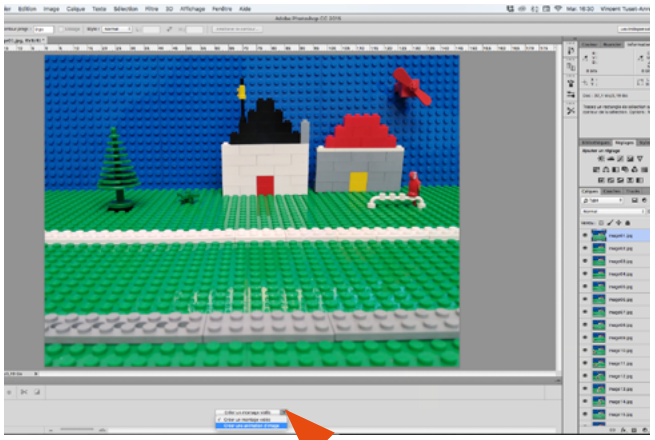
Stop motion : **le montage sur Photoshop**



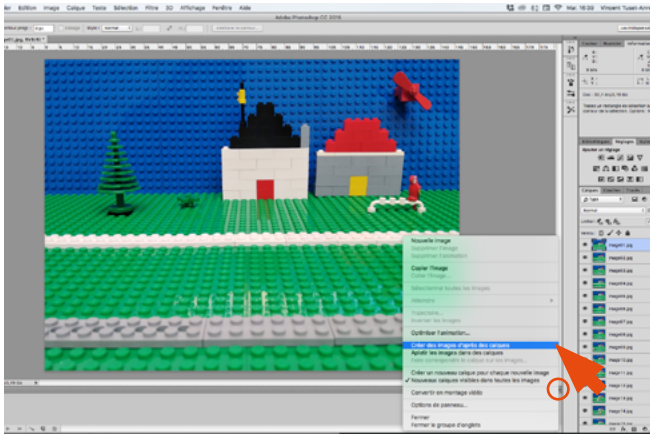
1 – Exporte les photographies sur ton ordinateur et nomme bien tes images dans l'ordre chronologique : *Image01, Image02… Image10*.



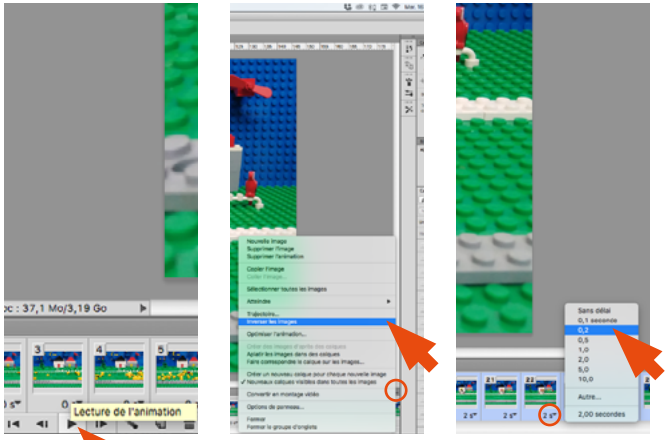
2 – Ouvre Photoshop. Sélectionne « Fichier/Scripts/Chargement des fichiers dans une pile ». « Utiliser : Fichier », clique sur « Parcourir », sélectionne les images, puis clique sur « Ouvrir/Ok ».



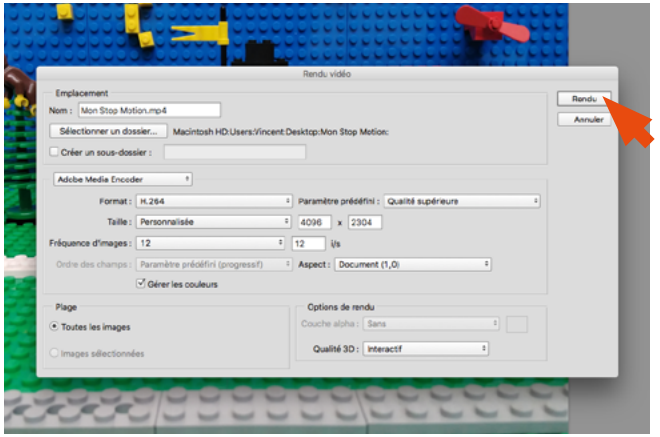
3 – Sélectionne « Fenêtre/Montage » pour ouvrir la fenêtre d'actions. Clique sur la flèche au milieu du panneau, sélectionne « Créer une animation d'image », puis clique sur le bouton.



4 – Clique sur le bouton d'option (entouré en rouge 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 rouge 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 ami·es.

Pour aller plus loin

→ Complète ton apprentissage de la technique du stop motion avec Michel Gondry, un réalisateur fan de trucages bricolés, qui a réalisé ce tutoriel pendant le confinement !

→ Explore le cinéma d'animation sous tous ses angles en 9 séances avec L'Université Populaire des images, téléchargeables gratuitement sur ce lien.

→ Visionne un aperçu de l'évolution de la technique du stop motion dans cette vidéo.

→ Regarde des courts métrages avec des aliments peu communs : *Western Spaghetti* de PES, *Yum Yum Yum-my* de Gwendoline Gamboa, avec un drôle de skate-board (PES encore), avec de la laine : *Cooking with Wool* d'Andrea Love, avec des fleurs : *Dandelion free culture* de David C. Montgomery, avec une plaque de plastique : *Katachi* de Shugo Tokumaru, Katarzyna Kijek et Przemys-law Adamski, avec du sable sur verre : *Spirit of the sea* de Caroline Leaf, ou encore à la manière des GIFs avec les films en stop motion d'Evan Hilton.

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

Autres ateliers Fotokino :

Monotype au feutre
Fanzine 5 plis
Théâtre d'ombres
Cinéma d'animation :
- Flip-book
- GIF

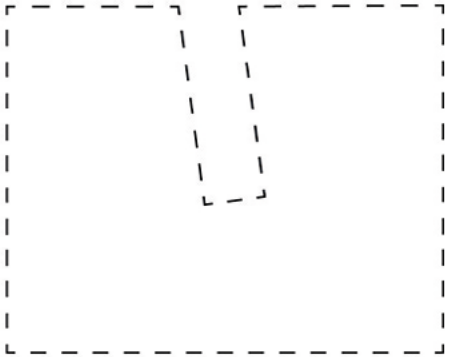
...

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

STORYBOARD

Gabarit à découper pour créer
ton socle de téléphone