

festival la rochelle cinéma

INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

GUIDE PÉDAGOGIQUE
LYCÉES PARCOURS CINÉMA

> VEN 25.09 2020
> SAM 26.09 2020
> JEU 01.10 2020

PARCOURS CINÉMA 2020

AVEC LES CLASSES L'OPTION CINÉMA DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE (ANGOULÊME/LOUDUN/ROCHEFORT)

Depuis 1996, le Festival mène une opération pédagogique destinée à l'ensemble des élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel des lycées de la région (Angoulême, Loudun, Rochefort). Pour la rentrée 2020, le Festival s'invitera dans les différents établissements pour faire découvrir aux lycéens l'animation image par image.

Les lycéens d'Au cœur du festival, 2019

DISPOSITIF / NOUVEAUTÉ 2020

Cette année, en remplacement du dispositif atelier ciné-concert qui concernait une dizaine d'élèves musiciens, le festival propose une journée dédiée à la découverte et à la pratique de l'image par image (STOP MOTION), technique de cinéma d'animation à laquelle le festival va consacrer une section entière.

Les élèves, une vingtaine par lycée, sélectionnés par leurs enseignants, pourront ainsi explorer cette discipline en découvrant 6 films courts européens et en réalisant une séquence d'animation ainsi que sa bande-son et seront encadrés par une intervenante, cinéaste d'animation et musicienne.

L'INTERVENANTE, LUCIE MOUSSET

Après des études au conservatoire et à l'université en cinéma, théâtre et musique (chant lyrique - batterie - piano), Lucie Mousset fait cohabiter régulièrement travaux musicaux et cinématographiques - au sein de divers opéras, opérettes et mises en scène de théâtre chanté (Kurt Weill, Saudek, Offenbach, Poulenc, Bernstein, Purcell) du duo [yet], de l'orchestre d'improvisation *Le Lobe* dirigé par Claire Bergerault, du ciné-concert *Meshes of Times* qu'elle réalise avec Christiane Bopp en hommage à Maya Deren, ou du ciné-concert *Le Voyage dans la lune* de Georges Méliès, pour le cours de musique au cinéma de Vincent Wavelet (conservatoire de Narbonne).

Elle réalise également des films d'animation en pâte à modeler, pour le duo [yet], pour le concert-spectacle *Et Après c'est quoi?* de Pascal Péroteau, pour le groupe vocal *Les Têtes de Chien*, ainsi que deux adaptations de contes traditionnels du Poitou, *Demi-Jhau* et *Lés Troés Petites Poulétes*.

Depuis 2007, Lucie Mousset a également dirigé de nombreux ateliers autour du cinéma d'animation avec le Pôle Régional d'Education à l'Image Poitou-Charentes, Passeurs d'Images, Les Petits Devant les Grands Derrière, le Lieu Multiple, et diverses collectivités de la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des ateliers de composition de musique pour l'image autour du ciné-concert *Meshes of Times* au conservatoire de Poitiers, et des ateliers de composition de chansons dans les collèges de l'agglomération de Carcassonne, pour le dispositif d'Artistes à Élèves (Carca Agglo).

Extrait du film d'animation *Demi-Jhau*

PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES

Fema 2020

NIENKE DEUTZ **BLOOMSTREET 11**

Pays-Bas/Belgique — 2018 — 10 min — animation — couleur — sans paroles

TITRE ORIGINAL BLOEISTRAAT 11 **SCÉNARIO** NIENKE DEUTZ **ANIMATION** NIENKE DEUTZ, JASMINE ELSEN, SARAH RATHÉ, STEFAN VERMEULEN, DIGNA VAN DER PUT, MARTINA SVOJIKOVÁ **IMAGE** STEVEN FREDERICKX **SON** VALÈNE LEROY, MARINA LERCHS **MUSIQUE** FREDERIK VAN DE MOORTEL **MONTAGE** NIENKE DEUTZ **PRODUCTION** LUNANIME, NEED PRODUCTIONS, BEAST ANIMATION, WINDMILL FILM **SOURCE** MIYU DISTRIBUTION

Cristal du Meilleur Court Métrage Annecy 2018

Deux amies inséparables profitent de leurs dernières vacances d'été pour s'amuser ensemble autour de la maison. Plus l'été avance, plus leurs corps se transforment. Et leur puberté naissante s'immisce dans la relation fusionnelle qui était la leur jusqu'à présent.

EVA CVIJANOVIC **LA MAISON DU HÉRISSON**

Croatie/Canada — 2017 — 10 min — animation — couleur — vostf

TITRE ORIGINAL HEDGEHOG'S HOME **SCÉNARIO** EVA CVIJANOVIC, D'APRÈS UN POÈME POUR ENFANTS DE BRANKO ČOPIĆ **ANIMATION** IVANA BOŠNJAK, EVA CVIJANOVIC, THOMAS JOHNSON **IMAGE** IVAN SLIPCEVIC **SON** OLIVIER CALVERT, LISE WEDLOCK **MUSIQUE** DARKO RUNDEK **MONTAGE** IVA KRALJEVIC, EVA CVIJANOVIC **PRODUCTION** OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, BONOBOSTUDIO **SOURCE** OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA **VOIX** RADE SERBEDZIJA, KENNETH WELSH

Dans une forêt luxuriante vit un hérisson à la fois respecté et envié des autres animaux. Sa dévotion indéfectible à son foyer irrite quatre bêtes insatiables, lesquelles se rendent ensemble à la maison du hérisson et déclenchent un violent affrontement.

MAX PORTER, RU KUWAHATA **NEGATIVE SPACE**

France — 2017 — 6 min — animation — couleur

SCÉNARIO MAX PORTER, RU KUWAHATA, D'APRÈS UN POÈME DE RON KOERTGE **ANIMATION** SYLVAIN DEROSNE, ÉRIC MONTCHAUD, RU KUWAHATA **IMAGE** NADINE BUSS, SIMON GESREL, MAX PORTER **SON** BRAM MEINDERSMA **MUSIQUE** BRAM MEINDERSMA **MONTAGE** MAX PORTER **PRODUCTION** IKKI FILMS, MANUEL CAM STUDIO **SOURCE** MIYU DISTRIBUTION **VOIX** ALBERT BIRNEY

Une relation père-fils évolue à travers l'art de ranger sa valise. Une animation inspirée par les cadrages du cinéaste japonais Yasujirō Ozu et les sculptures hyperréalistes de Ron Mueck.

SARAH VAN DEN BOOM **RAYMONDE OU L'ÉVASION VERTICALE**

France — 2018 — 16 min — animation — couleur

SCÉNARIO SARAH VAN DEN BOOM **ANIMATION** BENJAMIN BOTELLA, GILLES COIRIER, MARION LEGUILLOU, SOUAD WEDELL, GILLES CUVELIER, THOMAS MACHART **IMAGE** SIMON FILLIOT **SON** YAN VOLSY **MUSIQUE** PIERRE CAILLET **MONTAGE** ANNIE JEAN, SARAH VAN DEN BOOM **PRODUCTION** PAPY3D PRODUCTIONS, JPL FILMS **SOURCE** JPL FILMS **VOIX** YOLANDE MOREAU, JADE VAN DEN BOOM, RICHARD VAN DEN BOOM, VALENTINE VAN DEN BOOM, YAN VOLSY

Le potager, les petits pois, les pucerons et les culottes sales, Raymonde en a vraiment assez. Tout compte fait, elle préférerait le sexe, puis l'amour, puis l'immensité du ciel.

Un court tendre et truculent, une merveille du cinéma d'animation, et du cinéma tout court.

LEA VIDAKOVIĆ
THE VAST LANDSCAPE –
PORCELAIN STORIES

Croatie — 2014 — 11 min — animation — couleur

SCÉNARIO LEA VIDAKOVIĆ **ANIMATION** LEA VIDAKOVIĆ **IMAGE** LEA VIDAKOVIĆ **SON** YOERIK ROEVENS **MUSIQUE** YOERIK ROEVENS **MONTAGE** LEA VIDAKOVIĆ **PRODUCTION** AKC ATTACK!

Un chasseur de renards, une commerçante de porcelaine, des frères savants, un phoque, un garçon et une boîte à musique. Tous séparés les uns des autres par un espace naturel, vaste et sombre. Quatre histoires où s'entremèlent amour, nostalgie, contemplation et (auto)destruction.

ANU-LAURA TUTTELBERG
WINTER IN THE RAIN FOREST

Estonie/Lituanie/Mexique — 2019 — 9 min — animation — couleur — sans paroles

TITRE ORIGINAL TALV VIHAMAMETSAS **SCÉNARIO** ANU-LAURA TUTTELBERG **ANIMATION** ANU-LAURA TUTTELBERG **IMAGE** RODRIGO PÉREZ ALCOCER, ANU-LAURA TUTTELBERG **SON** OLGA BULYGO **MUSIQUE** MAARJA NUUT **MONTAGE** SILVIA VILKAITÉ **PRODUCTION** MOON BIRDS STUDIOS, NUKUFILM STUDIO, ART SHOT, ESTUDIO CARABÁS **SOURCE** MIYU DISTRIBUTION

Scènes de danse dans la nature tropicale luxuriante telle qu'elle est vécue au jour le jour, année après année, par les créatures magiques en porcelaine - animaux, oiseaux, insectes et fleurs - qui peuplent la jungle de nos rêves.

DÉROULÉ DE L'ATELIER

L'atelier se déroulera sur une journée, avec un visionnage le matin et un atelier de création de cinéma d'animation image par image l'après-midi.

Cet atelier de création se composera de trois étapes :

1. Élaboration des décors et sujets (création pâte à modeler et décor en peinture)
2. Tournage/Montage (montage au fur et à mesure que les prises de vue de chaque plan seront terminées)
3. Sonorisation du film réalisé (deux visionnages pour réfléchir aux idées des sons puis à ses réalisations techniques)

CALENDRIER

24.09.2020 au Cinéma de la Cité d'Angoulême

25.09.2020 au Cinéma Le Cornay de Loudun

01.10.2020 au Cinéma La Coursive et au Carré Amelot à La Rochelle

DÉCOUPAGE DE LA JOURNÉE TYPE :

9:30-11:00 : Présentation et projection dans la salle de cinéma de proximité

11:00-12:00 : Échanges autour des techniques d'animation et des pistes d'écriture

12:00-13:00 : Retour à l'établissement / Déjeuner

13:30-14:45 : Élaboration des décors et sujets

14:50-16:20 : Tournage / Montage

16:30-17:45 : Sonorisation

CONTACT : FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

06 63 23 57 00 // ac.girault@festival-larochelle.org

PLANS DES ATELIERS

ATELIER STOP MOTION

I. ÉLABORATION DES DÉCORS ET SUJETS (1H15)

Construction collaborative :

- Échanges collectifs, découpage technique, écriture d'un mini-scénario
- Répartition en deux groupes, chacun étant une station de tournage :
 - » Peinture des sols et des ciels
 - » Modelage des personnages

II. TOURNAGE (1H30)

Le groupe se scinde en plusieurs sous-groupes, chacun étant envisagé comme une station de tournage.

À l'intérieur de chaque sous-groupe, la répartition sera la suivante :

- 1 personne à la prise de vue
- 1 animateur par sujet ou objet à animer
- 1 ou 2 personne(s) chargée(s) des besoins matériels : changements éventuels de lumière, réparations éventuelles de personnages ou créations de doublures de secours...

III. SONORISATION ET MISE EN MUSIQUE (1H15)

À l'issue du visionnage muet du film tout juste réalisé, discussion et questionnements autour des idées de chacun :

- Quelles pistes de sons, réflexion sur les points d'entrée et de sortie (re-visionnage, si besoin avec arrêts, des parties concernées)
Ecriture des idées dans le découpage technique, qui servira de plan de travail pour la sonorisation (durée nécessaire de chaque son, éventuels chevauchements, etc...)
- Quelle réalisation technique pour traduire ces idées ?
 - » Enregistrement de voix directes destinées à une narration ou aux personnages ?
 - » Enregistrement de sons directs destinés au bruitage, incluant éventuellement la voix ?
 - » Enregistrement d'instruments de musique en direct ?
 - » Récupération de sons sur internet ?

ATELIER PEINTURE ANIMÉE

I. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF SPÉCIAL PEINTURE ANIMÉE

- Une large surface de papier blanc est collée au mur, qui sera le support d'animation. De la gouache est mise à disposition. Ce sera la station de tournage des peintres.
- En face, il y a les instrumentistes et bruiteurs, qui disposent chacun d'une feuille de papier et d'un stylo (et de leurs instruments et objets)

II. ÉLABORATION D'UN LANGAGE COMMUN ENTRE LES PEINTRES, LES INSTRUMENTISTES ET LES BRUITEURS

Ce langage consistera à mettre en relation deux informations liées à l'image et au son : par exemple, la couleur jaune sera la note do, l'épaisseur d'un trait pourra être relatif à son volume, etc...

III. TOURNAGE

- La peinture animée :

En ayant préalablement préparé sa couleur, chaque peintre intervient successivement sur la surface blanche à la suite de l'autre, sous la forme d'un cadavre exquis.

Une fois son intervention réalisée, le peintre va faire la prise de vue du suivant, et ainsi de suite. Cette forme de cercle installe un rythme nécessaire aussi bien au geste des peintres qu'à celui des musiciens.

- La musique et les bruitages :

Pendant l'animation peinte et son temps ralenti, les musiciens auront justement le temps de noter des repères pour la partition à venir et de faire des essais en fonction de ce qu'ils voient évoluer, et du langage qui aura donc été élaboré avant.

IV. MONTAGES, VISIONNAGES, ÉCOUTES ET TOURNAGES COMPLÉMENTAIRES

Les visionnages et écoutes successifs serviront à avancer sur les suites données à chaque nouvelle séquence.

Une séquence pourra être déterminée par exemple par la saturation d'une surface blanche, qui donnera lieu à l'élaboration d'une nouvelle surface (et d'une nouvelle séquence).

48e festival la rochelle cinéma

INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Crédit photographique : Jean-Michel Sicot
Affiche réalisée par Stanislas Bouvier
Maquette réalisée par Claire Samarcq