

30TH EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL // 12-21 jan 2018

PREMIERS PLANS // FESTIVAL D'ANGERS

L'animation qui venait du FROID – Les Marmots ciné

Fiche rédigée par Dominique Terasas

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
I Am Round	Mario Adamson	2011	13mn34

Je suis comme toi mais différent.

Tous pareils mais différents. Travail sur le thème de la différence, sur l'identité.

Il est intéressant d'observer dans ce film les différentes formes (carré, cercle) y compris dans les décors

la forme de référence est le carré, toute différence doit être re-modeler, stigmatisation de la différence, y compris par le décor (bac à sable, arbres, horloge)

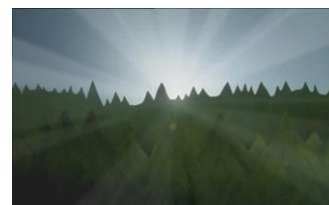
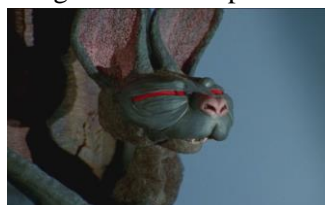
piste art visuel : représentez des objets identiques (formes géométriques, personnages, véhicules, ...) mais de façons différentes (recherches sur les différences de matériaux, dessin, collage, cartons ... et de techniques, crayon, feutre, pastel, peinture, ...)

piste cinéma : « je ne suis pas moi » réalisation d'autoportraits (photo ou filmé) multiples où l'élève transforme son identité par le maquillage, les accessoires, le costume.

Titre film	Réalisateurs	Date	Durée
Nightshift	Sampa Kukkonen Sara Wahl Simo Koivunen	2004	6mn24

ça a quel sens ?

Question du montage, ou comment créer du sens (narration) par l'organisation des plans dans un film.

Un insecte est mangé par la chauve souris, complémentarité des plans la chauve souris quitte le monde de la nuit face au lever du soleil, opposition de deux mondes.

piste art visuel : réalisation d'un triptyque, œuvre en trois tableaux, qui fonctionne en trois temps. Sur une feuille divisée en trois parties (un peu comme une BD) la même action est racontée à trois moments différents (avant, pendant, après). Possibilité de faire cet exercice en photographie. Liens entre les images.

piste cinéma : « j'ai peur de ... » réalisation d'un film très court, en deux plans. premier plan : j'ai peur, plan expressif du visage ; deuxième plan : ce qui m'a fait peur.

Un atelier Mashup (atelier qui questionne le montage) est aussi possible avec Premiers Plans

30TH EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL // 12-21 jan 2018

PREMIERS PLANS // FESTIVAL D'ANGERS

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Pig Me	Mette Rank Tange	2009	7mn16

Et s'il n'y avait pas de son?

Travail sur le rôle de la bande son dans un film. Dans ce film l'association sons et sentiments est particulièrement intéressant à observer. Par extension il est aussi intéressant d'observer les liens entre les couleurs et les sentiments.

Sentiment de peur / horreur

Sentiment de bien être

sentiment amusement / comique

Sentiment de tristesse

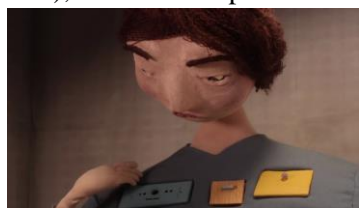
piste art visuel : à partir d'une même image (photocopie) de portrait ou paysage (neutre émotionnellement), par la mise en couleur, créez chez le spectateur un sentiment (possibilité de faire l'exercice plusieurs fois sur différents sentiments)

piste cinéma : « et s'il ne restait que le son ? » réalisation d'un film sonore. Pas d'image, que du son : des dialogues, des bruitages, de la musique.

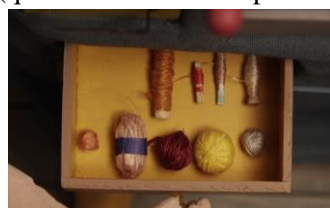
Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Piirongin Piiloissa	Sanni Lahtinen	2011	7mn15

Je vois bien.

Question de cadrage, du champ de vision, du hors champ, du point de vue
définition de l'échelle des plans (choix de cadrage), définition d'angle de vue (orientation de la caméra, vue en plongée, horizontale, ou contre-plongée), définition du hors champ (ce que l'on ne voit pas à l'écran mais qui peut faire sens), définition du point de vue (qui voit ? Nous ? Le personnage ? Sa vision est elle limitée ? ...)

cadrage plan rapproché poitrine

angle de vue en plongée

point de vue du personnage sur son buste

existence d'un hors champs

piste art visuel : représentez différentes vues d'un même objet. Par des choix de cadrages, d'angles de vues, je comprends la complexité de cet objet.

piste cinéma : « qui frappe à la porte ? » réalisation d'un film court (ou série de photos) qui raconterait « quelqu'un frappe à la porte ». où place t on la caméra ? Dedans, dehors ? Que filme t on ? Le personnage, sa main qui toc ? ...

30TH EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL // 12-21 jan 2018

PREMIERS PLANS // FESTIVAL D'ANGERS

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Shadow Play	Sanna Vilmusenaho	2007	4mn

Même pas peur.

Film qui aborde le thème de la métamorphose et qui pose la question du réel et du fantastique au cinéma.

Ombre réelle

ombre réelle mais mise en scène

ombre fantastique

changement du monde réel

piste art visuel : représentez un personnage fantastique par la technique d'ombres chinoises. Découpe dans du papier ou dans du carton de personnages irréels.

piste cinéma : « je ne reconnais plus » transformation d'un espace réel (salle de classe, couloir, cantine, ...) en espace fantastique par des jeux de lumière et d'ombres

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
The Last Elephant	Antti Laakso	2008	8mn40

Je me souviens.

Approche des techniques du cinéma d'animation : pâte à modeler et objets animés, dessin animés. Mais pourquoi utiliser différentes techniques ?

Question du temps, présent / passé, notion de flash back, comment filmer des temps différents ?

Changement d'espace temporel par un changement de technique d'animation

piste art visuel : « je me souviens de ... » réalisation en deux dimensions (dessin) où les souvenirs (images) n'ont pas la même technique.

piste cinéma : « je me souviens de ... » réalisation d'un court métrage où la narration emporterait le spectateur dans le passé.

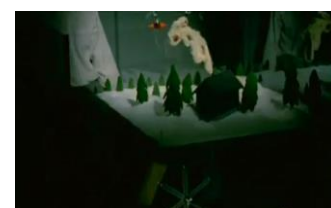
30TH EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL // 12-21 jan 2018

PREMIERS PLANS // FESTIVAL D'ANGERS

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Trevil	Aiju Salminen Aino Ovaskainen Christer Lindstrom	2002	6mn10

Le cinéma d'animation, un monde manipulé.

Ce film pose la question du réel et de la fiction dans le cinéma d'animation. Tout film d'animation est une fiction, mais le réalisateur essaie de faire croire au spectateur à la véracité de son film. Trevil joue avec ces deux mondes jusqu'à animer le monde réel en animation (technique de la pixilation)

on entre dans une réalité, celle de l'animation, on accepte ce personnage comme réel ; un arbre se met à courir ! On l'accepte comme élément fantastique mais en corrélation avec le monde de l'animation ; une main humaine intervient, on s'éloigne un peu plus du monde de départ et on se demande ce qui se passe ? Finalement on découvre les rouages / le fonctionnement de ce monde.

piste art visuel : représentez un dessin tout en montrant son processus de création. Par exemple les traits de crayons sous la mise en couleur à la peinture, ... ce qui est habituellement caché ou considéré comme une erreur peut être mis en valeur.

piste cinéma : « tournage dans un tournage » réalisation d'un film sur la réalisation d'un film.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
The Egg Race	Kaisa Penttilä	2009	8mn50

Un monde de carton.

Question de l'animation. Comment donner vie à des matériaux (papier journal, carton, ficelle, pop corn, ...) ? définition de la technique image/image, un film n'est que l'illusion de mouvements parce que les images fixes défilent rapidement devant l'œil, c'est une illusion d'optique

un monde dans une boîte en carton

du carton, du papier, de la ficelle

et même du pop corn

piste art visuel : réalisation d'un monde avec des matériaux de récupération

piste cinéma : « la matière s'anime » réalisation d'un film d'animation, image par image, à partir de matériaux de récupération

30TH EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL // 12-21 jan 2018

PREMIERS PLANS // FESTIVAL D'ANGERS

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Moustache	Anni Oja	2015	3mn40

Duel de moustache.

Question de l'écriture filmique (choix cadrage, lumière, son, ...) pour raconter un duel
possibilité de faire un lien avec le duel dans les films de western

opposition dans la même image

opposition au montage par un champ - contre champ

opposition par les couleurs

piste art visuel : réalisez une image en opposition. Une feuille, deux espaces, des oppositions (formes, couleurs, matières, textures, techniques, ...)

piste cinéma : « duel pour un bonbon » réalisation d'un film pour raconter le duel entre plusieurs enfants pour un même objet (un bonbon par exemple) ? Comment filmer cette confrontation ?