

5. Le cinéma d'animation, qu'est-ce que c'est?

Tu peux maintenant découvrir une définition de l'animation. Pour bien la comprendre, tu peux aussi fabriquer toi-même un jouet animé, comme c'est expliqué ci-dessous. Puis, tu peux aussi découvrir une toute petite histoire du cinéma d'animation et regarder des extraits de films d'animation pour te faire une idée! Pour les voir, il faut aller sur Internet à l'adresse www.lantern-files.org/MILLENAIRE (cliquer sur ENFANT puis sur 5.1 Extraits).

Animation

Le mot «animation» regroupe plusieurs techniques: le dessin animé, les papiers découpés, les marionnettes animées, les images de synthèse (réalisées par ordinateur), etc. Ces techniques sont toutes animées «image par image».

Le truc «image par image»

Pour bien comprendre le «truc» de l'animation image par image, tu peux par exemple te demander comment un cinéaste d'animation s'y prend-il pour animer une marionnette qui marche? Eh bien, il la fait bouger à chaque fois un tout petit peu et, à chaque fois, prend une photo avec sa caméra. On dit qu'il décompose en «phases successives» le mouvement de la marche de sa marionnette. En effet, il filme les uns après les autres – donc de façon séparée – chaque position de sa marionnette (immobile). Mais pourquoi toutes les photos d'un film animé «image par image» – qui sont fixes – bougent-elles lorsqu'elles sont projetées sur le grand écran du cinéma?

La persistance rétinienne et l'effet phi

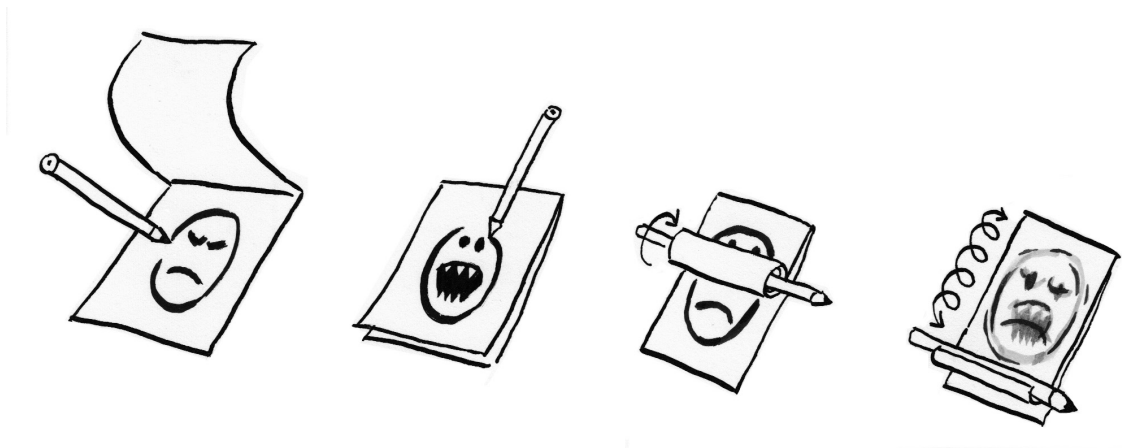
Cela vient d'une petite particularité de l'œil qui s'appelle «persistance rétinienne» et d'une particularité du cerveau que l'on appelle «effet phi». Ces deux mots compliqués décrivent un phénomène assez simple: quand ton œil, et plus précisément la partie que l'on appelle la rétine, voit une image, ton cerveau la garde en mémoire pendant une fraction de seconde! Il suffit alors que ton œil voie pendant ce tout petit bout de temps une deuxième image légèrement différente, pour que ton cerveau la relie automatiquement à la première qui est restée en mémoire. C'est aussi à cause de ces deux phénomènes que tu ne vois pas que les images qui passent sur l'écran du cinéma sont en fait toutes fixes... Oui, comme des photos!

24 images par seconde

Ce miracle se produit parce que le film qui «réunit» chaque image filmée successivement est projeté à la vitesse de 24 images par seconde. A cette vitesse, l'œil ne perçoit plus qu'il s'agit d'images fixes et séparées et notre cerveau a juste le temps de les relier les unes aux autres... C'est pour cette raison que tu as l'impression, ou plutôt l'illusion, qu'elles sont en mouvement, alors qu'elles sont parfaitement immobiles!

Une animation à fabriquer soi-même

Toi aussi, tu peux créer une animation image par image! Et avec un simple bloc note! Il faut d'abord mettre deux feuilles l'une sur l'autre. Sur chacune d'elles, tu peux dessiner deux images presque semblables: par exemple un monstre avec la bouche ouverte puis exactement le même monstre avec la bouche fermée. Ensuite, tu dois enrouler la feuille du dessus autour d'un crayon de papier (ça marche mieux si le crayon est octogonal). Il suffit alors de faire rapidement monter et descendre le crayon le long de la feuille pour animer les images! Hop et hop, le monstre ouvre et ferme son affreuse bouche!

Un tout petit peu d'histoire du cinéma d'animation

Le cinéma d'animation rassemble tous les films qui utilisent la technique d'animation. Ce n'est pas vraiment un genre, comme la science-fiction, mais plutôt un ensemble de techniques qui permettent de réaliser des films.

Le premier dessin animé

En 1908, un dénommé Emile Cohl projette «Fantasmagorie» (voir extrait «Fantasmagorie»), c'est le premier dessin animé de l'histoire du cinéma! Plus tard aux Etats-Unis, Walt Disney réalise les dessins animés avec le très célèbre Mickey Mouse (voir extrait «Bal de campagne» et extrait «Blanche Neige et les Sept Nains»).

Les autres techniques

Mais, même si le dessin animé est la technique la plus répandue, le cinéma d'animation ne se limite pas à ça! Il existe beaucoup d'autres techniques: les papiers découpés (voir extrait «Les Aventures du Prince Ahmed»), les marionnettes (voir extraits «Fleur de fougère» et «Wallace & Gromit: Le Mauvais Pantalon»), l'animation d'images en prises de vues réelles avec des acteurs en chair et os (voir extrait «Il était une chaise»), ou encore la technique des «images de synthèse» créées par ordinateur (voir extrait «Toy Story»). Réalisé au début de la «révolution du numérique», le tout premier «Toy Story» est d'ailleurs le premier film d'animation entièrement en images de synthèse! Ce film sera suivi par: «Monstres et Cie», «Le Monde de Nemo», «Les Indestructibles», «Ratatouille», «Wall-E» (voir extrait), etc.

Le cinéma d'animation aujourd'hui

Chaque année, de nombreux films d'animation sont réalisés et tu vas sans doute en voir au cinéma. Ils sont souvent faits en images de synthèse, grâce à l'ordinateur. Mais attention, il y a toujours des films qui utilisent les autres techniques d'animation, comme les marionnettes animées. Il suffit de penser à «Chicken Run», «Wallace & Gromit: Le Mystère du lapin-garou» ou «Max & Co».

Extraits de films d'animation

1. «Fantasmagorie» d'Emile Cohl, 1908

dessin animé

Réalisée en 1908, «Fantasmagorie» est le tout premier dessin animé de l'Histoire! A l'époque, le cinéma était en noir et blanc et muet (les sons que tu entends ont ajoutés bien après).

2. «Les Aventures du Prince Ahmed» de Lotte Reiniger, 1926

papiers découpés

C'est le premier film animé avec des papiers découpés! Il est considéré comme un véritable chef-d'œuvre d'enchantement. Inspirés des contes des Mille et Une Nuits, il te transporte dans un univers magique.

3. «Bal de campagne» de Walt Disney, 1928

dessin animé

Mickey a été inventé en 1928 par Walt Disney et Ub Iwerks. Ensemble ils ont créé les premiers dessins animés sonores de l'histoire du cinéma!

4. «Blanche Neige et les Sept Nains» produit par Walt Disney, 1937

dessin animé

«Blanche Neige et les Sept Nains» est considéré à tort comme le premier long-métrage en dessins animés. En fait, le premier «long» dessin animé est un film argentin de Quirino Cristiani intitulé «El Apóstol» («l'apôtre») et réalisé en 1917. Cependant, «Blanche Neige et les Sept Nains» est le premier long-métrage en dessins animés qui a été montré dans le monde entier et qui a eu un immense succès. Depuis, les studios Walt Disney sont devenus les grands maîtres du dessin animé.

5. «Fleur de fougère» de Ladislav Starevitch, 1949

marionnettes animées

Ladislav Starevitch est l'un des plus grands maîtres du cinéma d'animation. Pour faire ce film, il a animé des marionnettes articulées. Comme tu peux le voir dans cet extrait, l'animation permet de donner vie à des squelettes!

6. «Il était une chaise» de Norman McLaren, 1957

prises de vues réelles animées image par image

Ce film a été réalisé image par image avec des prises de vues réelles. Eh oui, l'animation peut aussi se faire avec de «vraies» images, avec des objets et des acteurs en chair et en os!

7. «Le Roi et l’oiseau» de Paul Grimault, 1979

dessin animé

«Le Roi et l’Oiseau» raconte l’histoire un roi tyrannique qui est amoureux d’une bergère. Mais celle-ci aime un petit ramoneur de rien du tout. Grâce à l’aide d’un oiseau, la bergère et le ramoneur arrivent à s’enfuir du palais royal. Très en colère, le roi va les poursuivre! C’est l’un des plus beaux dessins animés de l’histoire du cinéma.

8. «Wallace & Gromit: Le Mauvais Pantalon» de Nick Park, 1993

marionnettes animées

Les drôles d’aventures de Wallace et de son chien Gromit sont réalisées avec des marionnettes en pâte à modeler dans des décors en pâte à modeler. C’est un immense travail de faire bouger ces marionnettes «image par image»!

9. «Toy Story» de John Lasseter, 1995

images de synthèse

Le tout premier «Toy Story» est le premier long-métrage réalisé en images de synthèse grâce à l’ordinateur. Dans ce film, les réalisateurs ont choisi de raconter l’histoire de jouets dans la chambre d’un enfant. Evidemment, car c’est plus facile de créer et d’animer des jouets en images de synthèse que des humains.

10. «Wall-E» d’Andrew Stanton, 2008

images de synthèse

Cet extrait du génial «Wall-E» te montre une ville du futur en images de synthèse. Rappelle-toi que le but du concours est d’imaginer une ville dans 1000 ans et de la créer sous la forme d’un story-board!