

# Réaliser un film d'animation à l'école



## Le cinéma d'animation

Outre sa particularité de prise de vue image par image (24 ou 25 images pour une seconde de film suivant les formats utilisés), **le cinéma d'animation**, art cinématographique à part entière, possède des caractéristiques très particulières qu'il faut prendre en compte avant d'engager un projet de réalisation en classe.

Le cinéma d'animation :

- est très proche de l'univers enfantin.
- a un pouvoir symbolique très fort.
- est le domaine du rêve autant que celui de la réalité.
- permet de créer, d'imaginer tous les univers ; de mettre en scène tous les personnages ; de raconter la vie quotidienne autant que les situations les plus fantastiques, absurdes, comiques...
- invite à la découverte de cultures différentes.
- fait d'emblée référence aux arts plastiques mais aussi à la musique, aux bruitages...
- permet l'utilisation de codes très particuliers grâce à la diversité des techniques employées (dessin animé, papier découpé et ombres chinoises, animation de poudre, marionnettes, pâte à modeler, objets animés, images incrustées...).
- utilise des thèmes transversaux (sorcières, loups...) ainsi que des structures narratives semblables aux albums et contes pour la jeunesse.
- fait appel à des compétences diverses et génère un important travail d'équipe donc une coopération longue ou chacun pourra jouer des rôles parallèles ou/et complémentaires.

Voir et travailler avec des films d'animation est une activité très liée à la production par les enfants. En fonction du matériel et de la vidéothèque dont on dispose, des projets divers sont envisageables, par exemple :

L'école contribue à la formation du citoyen, dans cette optique, il faut concevoir que « **L'ensemble des discours sociaux médiatisés fonctionne à partir d'une pluralité de codes. La formule « audiovisuel » est elle-même évidemment réductrice, ce qui est généralisé, c'est l'audio-scripto-visuel.** » (Classes média-langages - rapport de recherches - Direction des écoles in « Apprendre à lire les médias » p 46 - CLEMI 1995 Paris).

Proposer aux enfants de réaliser un film d'animation, c'est les engager à réfléchir sur les codes de l'image, de l'écrit et de la langue et étudier leur interaction et donc en conséquence, il s'agit aussi pour l'enseignant de montrer que même au royaume des images l'écrit est roi.

Dans la réalisation du film, projet à visée artistique dont le but est la création d'un « objet » de communication, c'est bien « **ce qu'il se passe entre 2 images qui est le plus important** », tout le travail de conception et de production génère des apprentissages et prime sur la réalisation en elle-même.

Ainsi divers **Objectifs spécifiques** peuvent être définis pour un projet « Réalisation d'un film d'animation » :

1. Développer les compétences langagières des élèves en favorisant des activités de réception et de compréhension ainsi que des activités de production.

- Apprendre à échanger, apprendre à pratiquer les fonctions variées du langage, apprendre à comprendre, apprendre à s'intéresser au fonctionnement de la langue.
- Développer des pratiques de langage pour aller aux mots et favoriser l'accès à la symbolisation.

2. Aider les enfants à construire du sens en favorisant les changements d'expression (oral, image, écrit, danse, marionnettes, cinéma...) dans une perspective de production et de communication. Développer la fonction d'invention et de réalisation dans des démarches de création.

3. Construire un récit de fiction et l'écrire en tenant compte des contraintes de la langue écrite ; le réécrire à partir des remarques des lecteurs.

4. Développer l'imaginaire enfantin et favoriser l'imprégnation culturelle par une fréquentation riche des contes, des albums de la littérature de jeunesse, de divers écrits nécessaires à la réalisation d'un film.

5. Mettre les élèves en capacité de rechercher et sélectionner des informations et de les organiser.

6. Utiliser le numérique et les nouvelles technologies (ordinateur, appareil photo, tablette...).

7. Favoriser les situations d'autonomie, de coopération et de responsabilité dans lesquelles l'élève, en équipe, organisera son travail.

8. Faire vivre des situations de communication authentique :

- Dans lesquelles divers moyens d'expression sont utilisés : corps, langue orale et langue écrite, images fixes et animées.
- Dans lesquelles l'élève découvrira et expérimentera divers modes et situations de communication et se construira une conscience et une mémoire de ses expériences. Pour les plus grands, il s'agira de pouvoir raconter, décrire, questionner, expliquer, justifier, argumenter en utilisant à propos des registres de langue divers.
- Qui favorisent la coopération et la connaissance de chacun à travers l'expression des différences.
- Qui amènent les élèves à une maîtrise de la langue orale et écrite.

9. Faire vivre à l'école de véritables situations de citoyenneté (échanges, partage, solidarité) et ouvrir l'école aux parents et à d'autres partenaires

Des objectifs disciplinaires pourront être détaillés en fonction du projet et particulièrement en fonction du point de départ et du sujet du film.

### Les diverses étapes de la réalisation d'un film

(pour 15h minimum d'intervention : 1h séance initiation en classe, 12h d'intervention avec les élèves et 2h de montage du film)

|   | Rôle de l'intervenant cinéma  |
|---|---|
| <p><b>Synopsis (résumé de l'histoire) et Scénario</b></p> <p>L'écriture de l'histoire peut avoir des déclencheurs multiples. Des diverses expériences en milieu scolaire, on retire des points de départ divers : une chanson, un conte, une musique, une œuvre d'art, un personnage affectif présent en classe, un auteur dont on reprend les personnages, adaptation d'un livre ou d'un album, un sujet d'actualité (recyclage...), présentation d'un lieu (le village...), le choix d'une technique (papier découpé, pâte à modeler, marionnettes ...)</p> <p>Les modes d'écriture sont aussi divers et sont une activité d'échanges dans la classe ou entre plusieurs classes. La BCD de l'école est une source d'inspiration et de documentation.</p> <p><b>Rôle des enseignants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsent le projet au niveau des enfants.</li> <li>• Favorisent les rencontres et les échanges autour d'un but précis connu des élèves.</li> <li>• Gèrent l'ensemble des activités de lecture-écriture et de BCD inhérentes au projet.</li> </ul> | <p>-Possibilité d'une rencontre avec les enseignants, initiation au cinéma d'animation, aide à l'élaboration pédagogique du projet.</p> <p>-Avec les élèves, séance d'initiation aux diverses techniques du cinéma d'animation afin que les enfants anticipent au mieux les aspects techniques et artistiques et comprennent le phénomène de la persistance rétinienne.</p> <p>- Fait découvrir le matériel technique</p> <p>-A distance, aide à l'élaboration du scénario par des échanges réguliers sur l'avancée des travaux.</p> <div data-bbox="858 1323 1337 1619" data-label="Image"> </div> <p><i>Pixillation : technique de prise de vue image par image de personnages réels.</i></p> |

|  | Rôle de l'intervenant cinéma  |
|--|---|
| <p><b>Scénarimage : bande dessinée du film qui inclut le découpage en séquence, la définition des plans, la musique et les</b></p> | <p>-Construit le scénarimage à partir des éléments fournis par l'école.</p> <p>ou</p> |

**paroles.**

Réalisé par les élèves ou par l'adulte à partir des dessins des élèves ou de photos, le scénarimage est le document à partir duquel l'avancée du tournage du film peut être suivie.

**Rôle des enseignants**

- Peut faire dessiner des séquences du film par les élèves pour avoir une première visualisation de l'histoire (même possibilité avec des photos). Ces dessins sont utilisés pour élaborer le scénarimage.
- Lecture du scénarimage avec les élèves.
- Éventuellement, met le scénarimage sous forme d'un livre pour que chaque élève en ait un en sa possession.
- En maternelle, le scénarimage peut prendre la forme d'une bande géante d'images séquentielles.

Scénarimage : Tonton prépare la fête

5

Scène : 4

Plan : 12

durée :



Cadrage : ensemble  
Décor : extérieur campagne avec pré en herbe

Action : Tonton arrive d'un côté. On entend hors champ Rémy qui dit : « Tonton, renvoie le ballon ! » Le ballon arrive vers Tonton qui le frappe du pied (plusieurs échanges ont lieu, on peut revoir l'action au ralenti).

Mouvement de caméra :

Bruitage : coups sourds, ambiance campagne  
Musique :

Dialogues : Rémy dit : « Tonton, renvoie le ballon ! »

Plan : 13

durée :



Cadrage : Très gros plan  
Décor : fond herbe avec touffe

Action : Tonton prépare ça, il arrache une touffe d'herbe, les brins d'herbe se collent sur son corps.

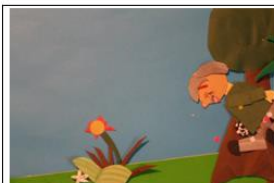
Montage : plan de coupe avec le suivant

Bruitage : coups sourds, ambiance campagne  
Musique :

Dialogues : Rémy dit : « Attention j'ai frappé trop fort. »

Plan : 14

durée :



Cadrage : ensemble  
Décor : extérieur campagne avec pré en herbe

Action : Le ballon frappe le ventre de Tonton qui s'envole vers l'arrière. Des papiers sortent de sa poche et volent.

Mouvement de caméra :

Bruitage : coups sourds, ambiance campagne  
Musique :

Dialogues :

6

Scénarimage : Tonton prépare la fête

Scène : 5

Plan : 15

durée :



Cadrage : ensemble  
Décor : extérieur campagne avec rivière

Action : Tonton est dans l'eau, seuls ses pieds sortent de l'eau. Tonton s'agite et se retourne en agitant les bras. Les petits papiers qui volent retombent sur le bord de la rivière. Une bouée tombe vers Tonton. Il s'accroche et perce la bouée qui explose. Tonton est projeté au bord de la rivière sur les papiers.

Mouvement de caméra :

Bruitage : vent, clapotis, sifflement d'air, explosion;  
Musique : jingle.

Dialogues : Rémy dit : « Tonton, attrape la bouée ! »



Plan : 16

durée :




Cadrage : MOYEN  
Décor : extérieur campagne

Action : Tonton se relève. Des papiers et des restes de bouée se sont collés sur le pantalon de Tonton et de l'herbe a poussé sur son corps. La nuit tombe.


Montage : fondu au noir


Bruitage : vent,  
Musique : jingle.

Dialogues : Rémy dit : « Il faut rentrer Tonton, demain, tu es à l'école. »

|   | Rôle de l'intervenant cinéma   |
|---|--|
| <p><b>Création des personnages et des décors en fonction de la technique choisie : papier découpé, pâte à modeler, marionnettes, ombres chinoises, animation d'objets...</b></p> <p>C'est une œuvre par définition collective, la tâche est à partager. Il faut se documenter, il faut observer, discuter et choisir...Des recherches artistiques et technologiques sont souvent nécessaires...De nombreux matériaux sont utilisables.</p> <p>La coopération entre classes élémentaires et classes maternelles est très enrichissante à cette étape.</p> <p><b>Rôle des enseignants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animent les ateliers d'Arts plastiques nécessaires à la création des décors et des personnages.</li> <li>• Organisent la coopération entre les classes.</li> </ul> | <p>-Conseille sur le choix de la technique, apporte des éléments artistiques et technologiques en fonction des contraintes liées au tournage :</p> <p>Soit à distance.</p> <p>Soit en animant des séances en classe.</p> <p>Film en ombres chinoises</p>  <p><i>Film en ombres chinoises</i></p> |

|   | Rôle de l'intervenant cinéma  |
|---|---|
| <p><b>Création de la bande son : bruitage, musique, commentaires, dialogues</b></p> <p>Cette partie du projet intervient fréquemment avant le tournage car le son indique souvent la durée de certaines séquences du film. On peut aussi partir d'une musique pour écrire une histoire. C'est éventuellement l'occasion de travailler avec un intervenant musicien, c'est un travail spécifique qui peut être confié à une classe en collaboration avec le travail des réalisateurs ; La sonorisation peut permettre la création (bruitage avec des objets, chorale ou orchestre de la classe...) ou être l'occasion, à travers l'écoute puis un choix de musiques, d'une découverte culturelle. S'il faut enregistrer des voix, il faudra s'entraîner à bien se faire entendre. Le son contribue pleinement au récit, il est un indicateur pour le spectateur sans être redondant par rapport aux images.</p> <p><b>Rôle des enseignants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coopèrent avec l'intervenant musique ou avec d'autres classes.</li> <li>• Proposent des recherches et des</li> </ul> | <p>-Conseille sur les choix de sonorisation, apporte des éléments artistiques et technologiques en fonction des contraintes liées au tournage.</p> <p>-Veille à l'utilisation de musiques sans droit.</p> <p>-Participe à l'enregistrement de tout ou partie des éléments sonores.</p>  <p><i>Clip d'une chanson avec des objets recyclés par une classe CHAM CE2-CM1</i></p> |

|   | Rôle de l'intervenant cinéma   |
|---|--|
| <p><b>Tournage : prise de vue image par image avec une caméra numérique ou un appareil photo relié à un logiciel spécifique</b></p> <p>Les diverses scènes sont tournées suivant un plan de tournage élaboré avec le scénarimage. Les élèves, par groupe de 4 à 6, animent sous la caméra les personnages et gèrent les prises de vues. Les tâches de chacun sont interchangeables. Chaque séance de tournage fait l'objet d'un bilan avec l'ensemble de la classe, les séquences réalisées sont visionnées immédiatement (rushs) Certaines séquences peuvent être réalisées directement sur ordinateur ou sur tablette.</p> <p><b>Rôle des enseignants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilise la salle informatique de l'école et/ou se met en lien avec l'intervenant informatique le cas échéant.</li> </ul> | <p>Gère l'ensemble du tournage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gère les groupes de réalisateurs</li> <li>Conseille sur la manipulation des personnages.</li> <li>Gère le logiciel de prise de vue et le matériel technique</li> <li>Projète les rushs aux élèves</li> </ul>  <p><i>Personnages en pâte à modeler créés lors d'un projet coopératif entre une classe élémentaire et une classe maternelle.</i></p> |

|  | Rôle de l'intervenant cinéma   |
|--|--|
| <p><b>Montage : avec un logiciel spécifique</b></p> <p>Le montage est une partie essentielle de l'œuvre cinématographique. Le montage définitif est souvent réalisé par un technicien, avec les enfants la remise en ordre des plans et des séquences peut se faire par des images séquentielles. Le travail du monteur est montré aux élèves: élimination des défauts du film (mains qui apparaissent...), remise en ordre des plans, intégration du son ; c'est une première approche qui permet aux élèves de percevoir comment le film se construit et de voir l'évolution en comparaison des rushs déjà visionnés. Quelques effets spéciaux sont évoqués : incrustation d'images, ralenti...</p> <p><b>Rôle des enseignants</b></p> | <p>Gère l'ensemble du montage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explique la phase de montage aux élèves par des démonstrations sur de courtes séquences.</li> <li>Monte la totalité du film.</li> <li>Transmet à la classe le montage final et le modifie en fonction des retours de la classe avant d'obtenir la version finale.</li> </ul>  <p><i>Avec les jouets des enfants, des idées de</i></p> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut construire avec les élèves un lexique des mots du cinéma</li> <li>• Peut conduire avec les élèves une réflexion sur les images à partir de l'expérience qu'ils viennent de vivre.</li> <li>• Fait le lien avec l'intervenant pour la vérification des versions montées du film.</li> <li>• Rédige le générique.</li> </ul> | <i>scénario foisonnant</i> |
|--|----------------------------|

Le film achevé, le projet continue :

**Projections et présentations diverses, exposition : affiches, panneaux d'exposition rencontres avec les spectateurs**

Moments d'émotion et d'échanges, les élèves sont confrontés à une situation inhabituelle : ils ont à expliquer aux adultes (leurs parents surtout) une technique que leurs interlocuteurs ne possèdent que très peu.

- Tous les élèves et intervenants ont une copie du film.
- Le film est visible sur le site du Festival du film d'animation pour la jeunesse : [festivalbourg.com](http://festivalbourg.com)
- Le film peut être projeté aux autres classes de l'école, aux parents et à la fête de l'école...
- Les projections peuvent s'accompagner d'une exposition préparée par les élèves : affiche du film, présentation des décors et des personnages, explications techniques (orales et écrites), album photos de chaque phase du travail.

**Ainsi le projet** « Réaliser un film d'animation en classe » favorise de nombreux apprentissages ; les diverses étapes du travail intègrent de nombreuses activités scolaires, pour les élèves ces activités ont du sens.

L'aspect coopératif est essentiel, La réalisation d'un film d'animation doit être conçue comme un travail d'équipe au cours duquel chacun apportera sa contribution en fonction de ses possibilités. Ainsi, les élèves apprendront à s'apprécier en fonction des différences de chacun. Même la participation d'un intervenant technique et artistique est à inclure dans la définition du projet ; elle propose aux enfants, à travers une rencontre particulière, une nouvelle expérience culturelle. Pour voir des films réalisés dans les écoles notre site : [festivalbourg.com](http://festivalbourg.com) rubrique **Le Studio**  
Renseignements par mail : [festivalbourg@gmail.com](mailto:festivalbourg@gmail.com)

**Le Studio, 13 rue du Stand 01000 Bourg-en-Bresse**

|  |  |   |
|--|--|---|
|               |            |  |
| <p>Adaptation d'un album en maternelle PS-MS, coopération de 2 classes d'écoles différentes.</p> | <p>Coopération entre des enfants et des personnes âgées pour raconter l'école d'autrefois.</p> | <p>Les parents d'élèves ont illustré une comptine en faisant chanter des légumes.</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |        |  |
| <p>Pâquerette nous fait visiter son village, incrustation d'images</p>            | <p>Même des chaussures chantent pour un clip (coopération classes maternelle et CM).</p> | <p>Le papier découpé est la technique la plus fréquemment utilisée.</p>             |