

LE CINÉMA D'ANIMATION

SÉLECTION DOCUMENTAIRE

Équipe documentation | CRDP de Basse-Normandie
10/01/2011

Sommaire

- Éducation à l'image p. 1
- Cinéma d'animation : généralités et exemples de films d'animations p. 1
- Pédagogie et cinéma d'animation p. 2
- Techniques d'animations p. 4

CRDP

Basse-Normandie

Médiathèque de Caen

21 rue du Moulin-au-Roy
BP 5152

14070 Caen Cedex 5

T 02 31 56 61 04

media@crdp.ac-caen.fr

www.crdp.ac-caen.fr

Établissement public national à caractère administratif régi par les articles D 314-70 et suivants du Code de l'éducation

ÉDUCATION À L'IMAGE

En ligne

Dossier sur l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel Ministère de l'Éducation nationale

www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html (Consulté le 10/01/2011)

Ce dossier éducatif rappelle la place de cette éducation à l'image, qui s'inscrit dans la culture humaniste et dans l'histoire des arts, à l'école, au collège et au lycée. Des opérations sont réalisées sur le temps scolaire pour faire découvrir des films patrimoniaux et contemporains. L'éducation à l'image passe également par la participation à des événements annuels autour du cinéma.

Dossier sur l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel. [en ligne]. Ministère de l'Éducation nationale.

Disponible sur : www.education.gouv.fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html

En ligne

Cinéma et audiovisuel Éduscol

<http://eduscol.education.fr/cid49862/cinema-et-audiovisuel.html> (Consulté le 04/01/2011)

Place de l'éducation à l'image dans les programmes d'enseignements. L'éducation à l'image est caractérisée par une approche concrète, une ouverture à des professionnels et une démarche de projet s'appuyant sur des dispositifs comme les classes à projet artistique et culturel ou les ateliers artistiques.

Cinéma et audiovisuel. Éduscol. [en ligne].

Disponible sur : <http://eduscol.education.fr/cid49862/cinema-et-audiovisuel.html>

En ligne

Centre national du cinéma et de l'image animée

<http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&t=3> (Consulté le 04/01/2011)

Le site du Centre national du cinéma et de l'image animée propose des informations sur l'actualité du cinéma (informations juridiques, statistiques du cinéma, événements) ainsi que de la documentation dont des dossiers pédagogiques pour l'étude de films en classe.

Centre national du cinéma et de l'image animée. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&t=3>

En ligne

Les métiers de l'audiovisuel et du spectacle Onisep

<http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Audiovisuel-Spectacle>

(Consulté le 04/01/2011)

Dossier sur les métiers de l'audiovisuel et du spectacle pour faire découvrir aux élèves les formations nécessaires pour exercer des métiers tels animateur 2D et 3D, chargé de production, scénariste...

Les métiers de l'audiovisuel et du spectacle. [en ligne] Onisep. Disponible sur :

<http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteurs-professionnels-a-explorer/Audiovisuel-Spectacle>

CINÉMA D'ANIMATION : GÉNÉRALITÉS ET EXEMPLES DE FILMS D'ANIMATION

En ligne

Jean-Christophe Perrier

Anima

www.anima-studio.com

Site de promotion du cinéma d'animation international : analyse de films d'animation, de l'actualité des sorties DVD, liens sélectionnés vers des sites officiels de films, des écoles spécialisées, des studios d'animation...

Perrier, Jean-Christophe. Anima. [en ligne]. Disponible sur : www.anima-studio.com

En ligne

Anthony Gandais OkaZou

<http://www.okazou.asso.fr/> (Consulté le 04/01/2011)

Association qui développe et propose des productions audiovisuelles : court-métrage de fiction et d'animation, reportage, documentaire... Exemples de réalisation d'OkaZou : films d'animation en pâte à modeler, papier découpé, *stop motion*...

Gandais, Anthony. Okazou. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.okazou.asso.fr/>

En ligne

Association française du cinéma d'animation

www.afca.asso.fr (Consulté le 10/01/2011)

L'Association française du cinéma d'animation (Afca) assure, depuis 1971, la promotion du cinéma d'animation d'auteur autour de trois pôles : diffusions, publications, ressources.

Association française du cinéma d'animation. [en ligne]. Disponible sur : www.afca.asso.fr

En ligne

Studio La ménagerie La ménagerie

<http://lamenagerie.com/menagerie/> (Consulté le 04/01/2011)

Collectif d'artistes et de techniciens passionnés de cinéma d'animation. L'association promeut la création artistique comme lien social, vivier culturel d'échanges et support pédagogique privilégié : exemples de films d'animation, boîte à outils (logiciel de capture d'image et de *stop motion*, adapté au tournage haute résolution et DV, et d'une plate-forme en live CD proposant tous les outils informatiques nécessaires à la réalisation d'un film d'animation).

Studio La ménagerie. La ménagerie. [En ligne]. Disponible sur : <http://lamenagerie.com/menagerie/>

En ligne

La cinémathèque française

http://www.cinematheque.fr (Consulté le 15/06/2009)

On y trouve : le programme des projections, celui des conférences, les animations pour le jeune public, la présentation du musée, les expositions en cours et à venir, les activités pédagogiques... et beaucoup d'autres informations sur le cinéma.

La cinémathèque française. [En ligne]. Paris : Cinémathèque française.

Disponible à l'adresse : <http://www.cinematheque.fr/> Site de la Cinémathèque française.

En ligne

Films d'animation réalisés en ateliers La ligue de l'enseignement du Calvados

<http://www.laligue14.org/spip/Films-realises-en-ateliers.html> (Consulté le 10/01/2011)

Films d'animation réalisés par des enfants de cycles 2 et 3 : « Le Loup est revenu dans la forêt de Grimbosq », « Abramartia Galaxia : d'aujourd'hui à demain », « Le monstre-déchets »...

Films d'animations réalisés en ateliers. [en ligne]. La ligue de l'enseignement du Calvados.

Disponible sur : <http://www.laligue14.org/spip/Films-realises-en-ateliers.html>

En ligne

Stop-motion

http://www.stop-motion.org (Consulté le 10/01/2011)

Exemples de courts-métrages d'animation utilisant la technique de l'animation en volume.

Stop-motion. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.stop-motion.org>

En ligne

Les 50 meilleur vidéos en stop-motion Le blog du modérateur

<http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Les-50-meilleures-vid%C3%A9os-en-Stop-Motion> (Consulté le 10/01/2011)

Sélection de 50 films d'animation en Stop Motion.

Les 50 meilleurs vidéos en Stop Motion. [en ligne]. Le blog du modérateur.

Disponible sur : <http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Les-50-meilleures-vid%C3%A9os-en-Stop-Motion>

En ligne

Animation en volume à l'atelier Saint-Fargeau Audrey Fontaine

<http://lpmk.free.fr/> (Consulté le 10/01/2011)

Exemples de films d'animation en volume réalisés par des enfants au cours d'ateliers.

Fontaine, Audrey. Animation en volume à l'atelier Saint-Fargeau. [en ligne]. Disponible sur : <http://lpmk.free.fr/>

PÉDAGOGIE ET CINÉMA D'ANIMATION

Périodique

Le cinéma d'animation.

Textes et documents pour la classe.

Le point sur le cinéma d'animation, la diversité des styles et des techniques. Historique. Les principaux films d'animation et leurs thèmes artistiques. Les écoles d'enseignement des techniques de l'image. Principes du cinéma d'animation et des techniques de prise de vues. Apports de la numérisation aux créateurs dans leurs recherches graphiques. Principe de la modélisation. Le *story-board*. Les produits dérivés de l'animation.

Le cinéma d'animation. *Textes et documents pour la classe*, 15/04/2002, 834, p. 3-37.

© CRDP
de l'académie
de Grenoble

Livre

Éveil à l'image animée : maternelle et 1er cycle **Sandra Corallo**

Une démarche didactique et des pratiques sur l'image en mouvement qui s'appuient sur l'univers du cinéma d'animation et un projet de classe à PAC. De nombreuses activités permettent de faire découvrir l'image animée aux élèves de l'école maternelle : jeux de l'intrus, du chasseur d'images, des ombres chinoises, au-delà du miroir, lecture d'image. Les activités permettant de mettre en mouvement des images : atelier du Thaumatrope, du folioscope, du praxinoscope, le dessin animé et le film d'animation en volume. Jeux avec une caméra : jeu du carton magique, jeu des disparitions, atelier de tournage.

Corallo, Sandra. *Éveil à l'image animée : maternelle et 1er cycle*. Grenoble : CRDP de l'académie de Grenoble, 2008.

© CRDP
de l'académie de
Lyon

DVD-vidéo

Courts de cinéma : En matières d'animation **Alban Jamin, Cécile Paturol et Thomas Secaz**

Six courts-métrages d'animation du dispositif « Collège au cinéma » : *Harvie Krumpet* de Adam Elliot, *Father and Daughter* de Michael Dudok de Wit, *Le Portefeuille* de Vincent Bierrewaerts, *Histoire tragique avec fin heureuse* de Régine Pessoa, *Un jour, un homme acheta une maison* de Ptoir Sapegin, *Un premier dimanche d'août* de Florence Miaillhe. Analyses filmiques, démonstrations et techniques d'animation. Deux rencontres avec des réalisatrices qui vous feront découvrir leur métier. Boîtes à images permettant de développer ses propres analyses filmiques. Possibilité d'approfondir des aspects particuliers des films et un ensemble de fiches avec des compléments d'information sur les films et des pistes de travail.

Cote : 791.1 COU

Jamin, Alban / Paturol, Cécile / Secaz, Thomas. *Courts de cinéma : En matières d'animation*. Lyon : CRDP de l'académie de Lyon, 2007.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE

EN VENTE À LA LIBRAIRIE

Périodique

Le dessin animé

Hervé Thibon

Dossier, réalisé en 2006, sur le dessin animé : comment est fabriqué un dessin animé. Analyse, à partir d'un DVD, de l'épisode « Monstre à modeler » du dessin animé *Creepschool* réalisé par Philippe Balmossière : découpage du film en séquence ; étude du synopsis, du scénario et du *story-board* ; point sur les personnages et les décors ; la bande-son. Des activités pour créer des films d'animation en classe.

Thibon, Hervé. *Le dessin animé. La Documentation par l'image*, 11/2006, 2006-160, p. 2-16. DVD, lexicque, séquence pédagogique.

Livre

Mon voisin Totoro, un film de Hayao Miyazaki : dossier

Hervé Joubert-Laurencin

Dossier d'exploitation pédagogique du film d'animation de Miyazaki. Une histoire qui se passe quelque part entre 1945 et 1955 au Japon. Pour se rapprocher de leur mère en convalescence dans une maison de repos à la campagne, deux petites filles, Satsuki 4 ans et Mei son aînée s'installent avec leur père dans une maison en pleine nature au milieu des rizières. Les filles découvrent un nouvel univers.

Cote : 791.41 MIYAZAKI-M / Joubert-Laurencin, Hervé. *Mon voisin Totoro, un film de Hayao Miyazaki : dossier*. CNC, 2005.

Périodique

Les dimensions de l'image

Marie-Pierre Lafargue

Apprentissage en classe de 5e et en classe de 4e, des notions de cadre de l'image, de champ, de profondeur de champ et de hors champ à travers l'analyse de séquences de films d'animation, de fiction et d'aventure : définition des notions et étude de la structure de l'espace ; étude du récit initiatique, des figures du héros et de ses transformations.

Lafargue, Marie-Pierre. *Les dimensions de l'image. NRP. Lettres collège*, 02/2006, 2006-06, p. 35-38.

Périodique

Les couleurs de la liberté

Marie-Pierre Lafargue

Réflexion en classe de 5e et en classe de 4e, sur la matière de l'image, à travers l'étude des couleurs et du son dans plusieurs films ; étude des fonctions du noir et blanc et du rôle du son en relation avec le point de vue et le point d'écoute ; initiation à l'analyse des courts-métrages ; étude du film d'animation *L'île de Black Mor* de J.-F. Laguionie.

Lafargue, Marie-Pierre. *Les couleurs de la liberté. NRP. Lettres collège*, 04/2006, 2006-08, p. 47-50.

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE

En ligne

Le cinéma d'animation à l'école

Nathalie Robert

<http://www.crdp.ac-lyon.fr/LE-CINEMA-D-ANIMATION-A-L-ECOLE.html> (Consulté le 10/01/2011)

Séquence pédagogique pour réaliser un film d'animation en classe : découverte d'un court-métrage d'animation, réalisation d'un thaumatrope, réalisation du film d'animation. Les compétences travaillées au cours de cette séquence concernent les arts visuels, les TICE, le langage.

Robert, Nathalie. *Le cinéma d'animation à l'école*. [en ligne]. CRDP de l'académie de Lyon.

Disponible sur : www.crdp.ac-lyon.fr/LE-CINEMA-D-ANIMATION-A-L-ECOLE.html

En ligne
Cinéma d'animation
CRDP de Lorraine

<http://www3.ac-nancy-metz.fr/cddp57/cinema> (Consulté le 10/01/2011)

Histoire et techniques (objets optiques, matériel nécessaire, le son), pistes pédagogiques (fiches élèves, exemples de logiciels et tutoriels pour *audacity*, *MonkeyJan*, *Scratch*, *Studio9*, *Windows movie maker*).

Cinéma d'animation. [En ligne]. CRDP de Lorraine. Disponible sur : <http://www3.ac-nancy-metz.fr/cddp57/cinema>

En ligne
Une vie de chat : site d'accompagnement pédagogique du film
CRDP de l'académie de Lyon

<http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerBandeAnnoncePersonnages.php> (Consulté le 10/01/2011)

Site d'accompagnement pédagogique du film, qui donne des informations sur les coulisses du film, propose des pistes pédagogiques pour travailler sur la bande annonce (hypothèses sur les personnages et sur la construction de l'histoire) et sur l'analyse de séquences du film.

Une vie de chat : site d'accompagnement pédagogique du film. [En ligne]. CRDP de l'académie de Lyon. Disponible sur : <http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerBandeAnnoncePersonnages.php>

En ligne
Courts-métrages d'animation chinois - École et Cinéma - Cinéma d'animation
Thierry Delamotte

http://www.ac-caen.fr/orme/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/archives/2006_2007/dossier_courts_chinois.pdf (Consulté le 04/01/2011)

Dossier de travail sur les courts-métrages d'animation chinois des studios de Shanghai dans le cadre du dispositif École et Cinéma. Encre et lavis, éléments de culture chinoise, éléments de culture sur le cinéma d'animation (histoire et techniques).

Delamotte, Thierry. *Courts-métrages d'animation chinois - École et Cinéma - Cinéma d'animation*. [En ligne]. Inspection académique de l'Orne (IA 61). Disponible à l'adresse : http://www.ac-caen.fr/orme/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/archives/2006_2007/dossier_courts_chinois.pdf

En ligne
Dossier Télédoc : James et la Pêche géante
Anne Henriot et Loïc Joffredo

http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_jamesetlapechegeante.pdf (Consulté le 04/01/2011)

Dossier pédagogique sur le film d'animation *James et la Pêche géante* d'Henry Selick (1997) : résumé, pistes pédagogiques, fiche de travail anglais et fiche de travail cinéma.

Henriot, Anne. Joffredo, Loïc. *Dossier Télédoc : James et la Pêche géante*. [En ligne]. CNDP. Disponible à l'adresse : http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_jamesetlapechegeante.pdf

TECHNIQUES D'ANIMATION

En ligne
Un film d'animation

David Auffray - CRDP de Basse-Normandie

<http://www.youtube.com/watch?v=IP0qqY2GWil> (Consulté le 10/01/2011)

Ce film explique toutes les étapes de création d'un film d'animation, du scénario à la postproduction en passant par le story-board, la création des décors et des personnages et le tournage. Le sujet étant *Katastrophique Monsteuuurs*, film d'animation d'Anthony Gandais et Maxence Debacker.

Auffray, David. *Un film d'animation*. [en ligne]. CRDP de Basse-Normandie. Disponible sur : <http://www.youtube.com/watch?v=IP0qqY2GWil>

En ligne
Réaliser un film d'animation avec le logiciel Monkey Jam
Olivier Tréfeu - CRDP de Basse-Normandie

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/formation/monkeyjam.pdf (Consulté le 10/01/2011)

Ce tutoriel explique comment utiliser le logiciel gratuit *Monkey Jam* pour réaliser un film d'animation très facilement.

Tréfeu, Olivier. *Réaliser un film d'animation avec le logiciel Monkey Jam*. [en ligne]. CRDP de Basse-Normandie.

Disponible sur : http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/formation/monkeyjam.pdf

En ligne
Multimédia : vidéo
Bernard Gugger - CRDP de Bourgogne

<http://crdp.ac-dijon.fr/-Multimedia-Video-.html> (Consulté le 10/01/2011)

En lien avec des animations dans les domaines des Tice, des conseils et des outils pour lire et éditer des vidéos, créer des montages vidéo pour réaliser de petits clips : présentation du montage vidéo (matériel, procédure, logiciels), le logiciel *Vidéospin* (installation, configuration, écran de travail), d'autres outils multimédias libres ou gratuits utilisables par les enseignants ou les élèves (*VirtualDub-MPEG2*, *VLC media player*, *Wink*, *Mediacoder*, *WinDv*).

Gugger, Bernard. *Multimédia : vidéo*. [En ligne]. CRDP de Bourgogne. Disponible à l'adresse : <http://crdp.ac-dijon.fr/-Multimedia-Video-.html>

En ligne
Flipbook !

<http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php> (Consulté le 10/01/2011)

Site pour créer son propre *flipbook*/folioscope en ligne.

Flipbook ! [en ligne]. Disponible sur : <http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php>

En ligne

Flipbook

<http://www.flipbook.info/> (Consulté le 10/01/2011)

Site dédié au folioscope ou *flipbook* en anglais, composé d'un ensemble d'images destinées à être feuilletées pour donner une impression de mouvement et créer une séquence animée. Le site retrace l'histoire du *flipbook* et des feuilleteurs et propose des exemples de *flipbooks* dans de nombreux domaines (sport, publicité, bande dessinée...).

Flipbook. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.flipbook.info/>

En ligne

Animation en volume

Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume (Consulté le 10/01/2011)

Histoire et explications de la technique d'animation en volume ou animation image par image (*stop motion* ou *go motion* en anglais).

Animation en volume. [en ligne]. Wikipedia. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume

Périodique

Projet Films d'animation dans le Mellois

Bernard Vivier

Présentation, en 2005, d'un projet pédagogique de création de films d'animation dans la circonscription de Melle (Deux-Sèvres) : aspects techniques, intérêt pédagogique et matériel utilisé.

[Vivier, Bernard. Projet Films d'animation dans le Mellois. *Ac-TICE*, 12/2005, 043, p. 15-17.](#)

DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE