

Pour accompagner les ateliers Ciné organisés du 21 février au 4 mars, le réseau des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole vous présente une sélection de documents autour du cinéma.

Histoire du cinéma

100 ans de cinéma d'animation : la fabuleuse aventure du film d'animation à travers le monde

Cotte, Olivier

Une synthèse de l'histoire du cinéma d'animation depuis les origines et l'évolution des techniques : lanterne magique, stop motion, 3D numérique, etc. Des focus sur les productions et les studios à travers le monde expliquent ce que chacun a apporté au genre tout en présentant les personnages les plus célèbres ou récurrents.

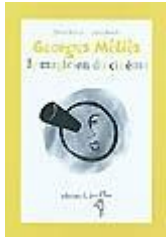

Anthologie du cinéma d'animation en France, de 1943 à nos jours

Mazlo, Chloé

Une anthologie du cinéma d'animation en France, des années 40 à nos jours, conçue par le CNC et Chalet Pointu.

Georges Méliès, le magicien du cinéma

Bianu, Zéno

Un documentaire illustré sur G. Méliès, prestidigitateur et cinéaste, qui fit entrer les premiers trucages au cinéma.

Il était une fois le cinéma

Frodon, Jean-Michel

L'histoire du cinéma, de ses inventeurs (les frères Lumière, T. Edison, G. Méliès), de ses célébrités (C. Chaplin, O. Welles), de ses grands producteurs, de ses mutations (passage au parlant, à la couleur, au numérique, à la 3D) et de ses grands mouvements (expressionnisme, néoréalisme, Nouvelle Vague).

©Données Electre

Gaumont : le cinéma premier 1897-1916 (vol 1 et 2)

Un panorama du cinéma français des origines à travers dix cinéastes pionniers et des oeuvres surprenantes et inventives.

Hugo Cabret Scorcese, Martin

Hugo Cabret, 12 ans, est orphelin. Le jeune garçon n'a qu'un but : finir de réparer l'automate que son père avait rapporté un jour. Il est persuadé que la machine cassée a un important message à lui délivrer. Un vieux marchand de jouet qui tient une boutique dans la gare a peut-être la solution. Aidé par sa petite fille, Isabelle, Hugo va tenter de découvrir le secret qui peut lier l'automate au mystérieux passé du vieil homme, qui n'est autre que George Méliès.

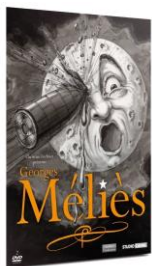

Lumière ! Le cinématographe (1895-1905)

A l'occasion du 120ème anniversaire du cinématographe, l'Institut Lumière organise une exposition dédiée aux inventions phares des pionniers du cinéma, Louis et Auguste Lumière.

Méliès

Choix de 30 films (1896-1912), avec entre autres : "Voyage dans la lune", "La Sirène", "Une nuit terrible", "Le mélomane", "Cendrillon", "Une chute de cinq étages", "Une partie de cartes", "Barbe bleue".

Méliès : le Cinémagicien

Ce documentaire retrace, au travers de reconstitutions, d'extraits de films et de documents inédits, le destin et la carrière de celui qui a mis au point et développé la plupart des trucages et effets spéciaux utilisés depuis un siècle dans le cinéma...

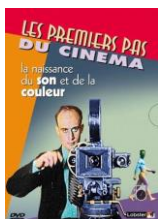
Les pionniers du cinéma

Cahn, Isabelle

Morel, Olivier

Découverte des premiers pas du cinéma à travers la présentation de maîtres tels que les frères Lumière, Georges Méliès, Charles Chaplin ou D.W. Griffith, avec des activités et une chronologie.

Les premiers pas du cinéma, la naissance du son et de la couleur

Lange, Eric/Bromberg, Serge

Deux films : "A la recherche du son" (2003, 52 mn) et "Un rêve en couleur" (2004, 52 mn). La passionnante histoire du cinéma sonore et colorisé. Images d'archives et témoignages d'experts à l'appui, le récit d'une épopée technique et artistique.

Autour du cinéma d'animation

Animation numérique

Chong, Andrew

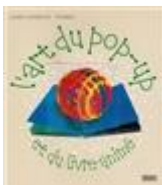
Rend compte des progrès parcourus lors des cinquante dernières années dans l'animation numérique. Illustré des travaux des artistes qui ont concouru au développement et au rayonnement de cette discipline.

L'animation numérique : principes, pratiques et techniques : le guide essentiel pour les futurs animateurs

Wyatt, Andy

Ce manuel fait le point sur le processus d'animation numérique, de la conception à la diffusion.

L'art du pop-up et du livre animé

Trebbi, Jean-Charles

Libre pop-up, flip book, carte à système : cet ouvrage propose une exploration des techniques mises en oeuvre pour réaliser un livre animé. Une série de portraits de designers et d'artistes contemporains complètent cette présentation.

Le cinéma d'animation

Denis, Sébastien

Une synthèse inédite qui prend en compte toutes les dimensions du cinéma d'animation, techniques, applications (films, publicité, clips, effets spéciaux), mais aussi les problématiques philosophiques soulevées par l'animation, comme donner un mouvement à des objets ou une âme à des animaux ou des machines. Contient une histoire détaillée du genre.

Le cinéma d'animation

« Cinéma d'animation » terme, passé dans le langage courant en se distinguant de celui de « Dessin animé » qui s'adresse à un autre public que le public jeunesse. Découvrez 30 films d'animation.

Le cinéma d'animation en 100 films

Un panorama des cent films d'animation majeurs, chefs-d'oeuvre reconnus ou oubliés, projets artistiques ou économiques audacieux. L'ouvrage s'attache aux circonstances de production et de réalisation, à leurs enjeux et à leurs auteurs. Il mêle informations précises et analyse éclairant le sens et l'importance de l'oeuvre.

Le cinéma d'animation en France

Hilaire, Alexandre/Delerps, Romain

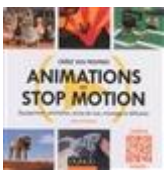

Le cinéma graphique : une histoire des dessins animés : des jouets d'optique au cinéma numérique

Willoughby, Dominique

Une vue d'ensemble d'un art visuel apparu il y a 175 ans : le mouvement des images créé par une série de dessins, gravures ou peintures, depuis son invention en 1833 avec les disques stroboscopiques jusqu'aux techniques numériques d'animation.

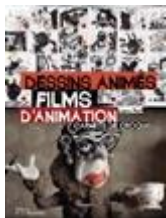

Créer vos propres animations en stop motion : équipement, animation, prise de vue, montage et diffusion

Ternan, Melvyn

Guide pour réaliser des films basés sur le stop-motion, technique d'animation consistant à prendre, image par image, les clichés d'une scène dans laquelle les objets sont déplacés. Le spécialiste aborde la préparation du tournage et les différents supports utilisables : jouets, pâte à modeler, craie sur un tableau, post-it, à plat ou en relief. QR codes pour accéder à des vidéos.

Dessins animés & films d'animation : carnets de croquis Heit, Laura

Classés par auteurs, ces carnets de croquis préparatoires lèvent le voile sur le processus d'élaboration des personnages et des décors du dessin animé et du film d'animation, depuis les productions pour enfants jusqu'à l'animation Web ou à la saynète satirique.

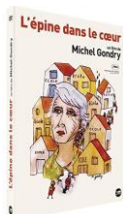

En sortant de l'école (1) : 13 poèmes de Jacques Prévert mis en images par 13 jeunes réalisateurs Larrivé, Marie / Authouart, Marie

En sortant de l'école est une collection de treize courts métrages qui mettent à l'honneur la poésie de Prévert et la créativité de l'animation. Treize réalisateurs, jeunes diplômés des écoles d'animation françaises, ont travaillé sur treize poèmes de Jacques Prévert pour l'édition 2014 de En sortant de l'école. (39 minutes).

©Données Electre

L'épine dans le cœur Gondry, Michel

De 1952 à 1986, Suzette a sillonné les écoles des Cévennes en tant qu'institutrice. Devant la caméra de son neveu, Michel Gondry, elle raconte ses aventures quotidiennes et lui permet ainsi de découvrir une réalité familiale méconnue que ce film explore de manière sobre mais pleine d'émotions. Animation en stop-motion par Valérie Pirson.

Esthétique du cinéma d'animation

Sifianos, Georges

Essai de théorie du cinéma d'animation mettant en avant sa nature d'artefact comme caractéristique de son esthétique : contrairement au cinéma de prises de vues, ce cinéma multiforme ne cherche pas à copier la réalité. L'évolution de l'audiovisuel aujourd'hui surenchérit et dévoile la convention du trompe-l'oeil cinématographique, actualisant le problématique autour du cinéma d'animation.

Jap'anime : toutes les techniques

Hang Li, Chi

Patmore, Chris

Scott-Baron, Hayden

Description des techniques de réalisation d'un dessin d'animation japonais. A partir de personnages dessinés sur papier, le lecteur apprendra comment les numériser, créer un arrière-plan, définir les images-clefs, programmer l'animation et effectuer tout le travail de postproduction nécessaire pour réaliser un film de qualité.

Le monde des images : comprendre les images pour ne pas se faire manipuler

Gervereau, Laurent

De nombreuses démonstrations illustrées avec humour pour décrypter l'univers visuel qui entoure les jeunes, pour se défendre d'une consommation passive et débattre en famille.

Stop motion : [n.] technique d'animation image par image qui crée le mouvement par des arrêts et des reprises répétés de la caméra

Purves, Barry J.-C.

Présentation de cet art centenaire consistant à animer un dessin image par image. Détaille les aspects techniques et les secrets de création des décors et des marionnettes.

Shaun le mouton : le film

Sadler, Christopher/Park, Nick

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l'autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n'est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier.

Techniques d'animation pour débutants

Murphy, Mary

Une présentation ludique des techniques d'animation pour mettre en scène un personnage, un petit animal ou même un objet. Des conseils pour créer un mini plateau, pour confectionner un héros en pâte à modeler ou en papier découpé, en plastique ou en mousse.

Le travail du film, en compagnie de trois courts métrages

Dauty, Philippe/Kermabon, Jacques

La création d'un film étudiée à partir d'un film d'animation ("Le bal du minotaure"), d'un documentaire ("La direction d'acteur par Jean Renoir") et d'une fiction explicitée du point de vue du montage ("Salam"). Une réussite pédagogique !...

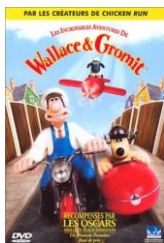

De Tron à Matrix, réflexions sur un cinéma d'un genre nouveau : actes du colloque des 2, 3 et 4 févr. 2004 à la Cinémathèque de Toulouse

Contributions et tables rondes d'un colloque sur l'hybridation des images dans le cinéma populaire contemporain, les passerelles entre le cinéma et la bande dessinée, le jeu-vidéo, le film d'animation japonais, les exploitations pédagogiques de ces nouvelles tendances du cinéma, etc.

Les incroyables aventures de Wallace et Gromit

Park, Nick

Retrouvez Wallace et Gromit dans leurs trois premières aventures aussi folles que drôles

Sitothèque

Georges Méliès et les débuts du cinéma

- <http://www.melies.eu/bio.html>

Site officiel sur George Méliès.

- https://fr.wikidia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s

Page Wikidia, encyclopédie destinée aux 8-13 ans, dédiée à Georges Méliès.

- <http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/georges-melies-20891.php>

Dossier du Figaro sur Georges Méliès: actualités, biographie, évènements en lien...

Autour de l'image

<http://www.cnc.fr/web/fr/education-a-l-image>

Site du Centre National du Cinéma et de l'image animée, qui propose une sélection de ressources, à destination des publics scolaires entre autres, sur le thème de l'éducation à l'image.

<http://www.decryptimages.net/>

Site qui propose des analyses d'image au sens large, sur le cinéma, l'actualité, la bande dessinée...

http://www.cinemalefrance.com/rubrique.php3?id_rubrique=9

Répertoire du centre de documentation du cinéma Le France, basé à Saint Etienne, qui propose des fiches d'analyse et de critiques de nombreux films.

• <http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/v4/>

Ce site propose des analyses d'images de différents types (Photographies, oeuvres de peintres, images anciennes...) réparties par domaines et étudiées par des chercheurs de différentes disciplines.

• <http://lesensdesimages.com/>

Site géré par Régis Dubois, auteur, journaliste, réalisateur qui compile des analyses et des chroniques sur l'image au sens large; du cinéma aux images de presse, en passant par les séries.

• <http://www.clermont-filmfest.com/index.php?nlang=1>

Site du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, pour avoir toutes les dernières actualités.

• <http://www.texteimage.com/index.php>

Site qui propose des analyses de tableaux par niveau d'enseignement, de la primaire au lycée, mais aussi par thématique.

- <http://upopi.ciclic.fr/>

Site de l'Université Populaire des Images qui propose de manière très claire et complète des méthodes d'analyse d'image, films, oeuvres d'arts, des dossiers thématiques sur les métiers de l'image, différents réalisateurs...

Stop motion

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume

Pour une explication de ce qu'est le Stop Motion ou "Animation en volume" en français.

- <https://www.lemonedustopmotion.fr/>

Site français le plus important sur le sujet : site communautaire qui regroupe des articles, des vidéos, des comparatifs de logiciel de Stop Motion, etc...

- <https://www.brick-a-brack.com/>

Forum dédié aux Bricksfilms, soit les films en stop motion utilisant uniquement des briques en plastique, notamment de la marque Lego. On y trouve des tutoriels, des films en ligne et un forum regroupant une communauté active de créateurs.

- <http://stopmotion.ipert.fr/>

Site qui présente toutes les formes et techniques de Stop Motion, des tutoriels, des applications, mais aussi donne aussi des indications sur les écoles qui l'enseignent, les métiers de l'animation, et les différentes manifestations dans le domaine.

- <http://www.artuscrea.com/blog/category/series-tv/>

Présente, en dehors des classiques tutoriels, toutes les formes dans lesquelles le stop motion est utilisé : films, séries, publicités...

- <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation>

Un des parcours pédagogique de l'Université Populaire des Images, pour aborder le cinéma (d'animation, en l'occurrence) avec des enfants de trois à six ans. Prévu en neuf séances, ce parcours aborde toutes les techniques d'animation, et notamment le stop motion.

Quelques chaînes Youtube, exclusivement en anglais, regroupant des vidéos de Stop Motion.

Sur Barbie :

<https://www.youtube.com/channel/UC6W4YaL66007EVRZJIGcK8g>

Sur la vraie vie des super-héros :

<https://www.youtube.com/channel/UCMeSsCgDkEfMKLRTUUobJ9g>

Réalisé avec des figurines des super-héros :

<https://www.youtube.com/user/lozaus1/about>

Réalisé avec des Lego :

<https://www.youtube.com/channel/UCfFwvkI8a8tSWX2Z6Fn5zDg>

Flipbook / Folioscope / Feuilletoscope

- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Folioscope>

Pour une explication de ce qu'est le flipbook, appelé aussi "folioscope" ou "feuilletoscope".

- <http://www.flipbook.info/#>

Site internet entièrement dédié au flipbook, qui possède une base de donnée de 8880 documents. Seuls quelques-uns sont en démonstration dans de courtes vidéos. On y trouve des explications sur les origines et le fonctionnement du flipbook.

- http://www.flipbook.info/videos/*

Juste pour regarder les vidéos disponibles.

- <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-precinema>

Un des parcours pédagogique de l'Université Populaire des Images, pour aborder le cinéma (d'animation, en l'occurrence) avec des enfants de trois à six ans. Prévu en neuf séances, ce parcours aborde la thématique du "pré-cinéma", et notamment le folioscope)

- <http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-folioscope>

Tutoriel pour fabriquer son propre folioscope.

- <http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche221.asp>

Tutoriel pour fabriquer son propre folioscope, avec des modèles déjà prêts.

Film suédois

- <http://cinemacity.arte.tv/news/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-suede/>

Page expliquant le principe du film suédois, ses origines, les moyens d'en réaliser un et quels outils utilisés

- <http://www.claje.asso.fr/actualites/films-suedes>

Films suédés réalisés par l'association Culture Loisir Animation Jeu Education (CLAJE) lors d'un stage organisé en juillet 2014.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyez_sympas,_rembobinez#Su.C3.A9dage

Page Wikipedia du film "*Soyez sympas, rembobinez*" ou "*Be Kind Rewind*", sorti en 2008 et qui a lancé ce style de création "maison".

Quelques vidéos de films suédés disponibles sur Youtube et Dailymotion.

- <https://www.youtube.com/watch?v=kVh9aKLnH38>
- http://www.dailymotion.com/playlist/xpd5c_zethos78_films-suede/1#video=x4uirm