

Parcours pédagogique

Le cinéma d'animation

Séance 5 : jouer avec les matières (peinture, sable...)

En dehors des techniques traditionnelles telles que le dessin animé ou l'animation en volume, il existe d'autres manières de réaliser un film d'animation. En effet, certaines pratiques artistiques et cinématographiques consistent à jouer avec les matières et à les animer. Les plus populaires sont l'animation de sable et l'animation de peinture.

Le sable ou les poudres animés

Le principe de l'animation de sable, ou de poudres, est de tracer les dessins directement dans la matière, généralement sur une table lumineuse, et directement sous la caméra. Cette technique est donc assez proche du papier découpé (animation plane). On peut choisir d'animer image par image ou bien de filmer son travail en temps réel, ce qui permet de découvrir le processus de création de l'artiste au fur et à mesure.

Pour vous donner une idée, vous pouvez voir le film [Vasco](#) de Sébastien Laudenbach (2010) ou [Là où meurent les chiens](#) de Svetlana Filippova (2011), tout deux entièrement animés en grains de sable.

Comment fonctionne l'animation de sable sur table de verre ? L'animateur Julien Laval répond à cette question dans les vidéos [Animer du sable – conseils pratiques](#) et [Animer du sable – démonstration](#).

La peinture animée

La peinture animée repose plus ou moins sur le même principe que l'animation de sable puisqu'il s'agit de modifier l'image peinte pour créer un mouvement, sous la caméra.

On peut utiliser différents types de matériels comme du pastel, de la peinture à l'huile, de la gouache, de l'acrylique. Les supports sont également variés puisqu'il est possible de dessiner sur du papier, de la toile, du calque ou du verre (cette dernière pratique est appelée couramment "peinture sur verre"). La peinture sur verre fut notamment employée par le cinéaste Émile Reynaud à ses débuts.

L'animatrice Florence Miaillhe nous présente la technique en même temps qu'elle réalise une courte animation dans "[Peinture sur verre](#)", extrait du DVD *En matières d'animation*.

[Le court métrage documentaire Peinture sur verre](#), extrait de la collection "24 idées / seconde", prolonge la découverte de la pratique grâce à Martine Chartrand qui nous révèle ses méthodes de travail.

Il est également possible de découvrir un panel de techniques d'animation de peinture, en vue d'animer des ateliers pratiques, en regardant la leçon sur la [peinture animée](#) donnée par le professeur Kouro.

Atelier d'animation de sable

Matériel nécessaire :

- du sable, de la poudre ou des épices,
- pinceaux, cônes cartonnés,

- une surface plane.

Pour réaliser cet exercice, nous vous proposons de vous inspirer de [l'atelier créatif](#) présenté par le professeur Kouro dans sa leçon sur l'animation de sable.

Après avoir visionné les différentes pratiques utilisées par les peuples (Mélanésiens, Dogons, Touaregs, Navajos) pour dessiner avec le sable, le professeur Kouro vous propose de réaliser un mandala de sable tibétain. Cette pratique consiste à dessiner des motifs en sable à l'aide de ses mains ou d'ustensiles. Pour filmer sa progression artistique, on utilise la technique de l'animation image par image : on prend chaque étape de la création en photo ; à chaque ajout de motifs, on prend à nouveau une photo. Lorsque les photographies sont montrées successivement et très rapidement, les dessins de sable s'animent et le mandala prend vie.

L'avantage de ces techniques d'animation qui permettent de jouer avec les textures, c'est qu'elles peuvent être combinées dans un même film. Ainsi, n'hésitez pas à faire preuve de créativité en mélangeant les matières et en jouant sur les variations de motifs et de couleurs. Si vous souhaitez créer votre film avec le matériel adéquat, vous pouvez également fabriquer une table lumineuse et/ou un banc titre. Sur le site du festival Les Nuits Magiques vous trouverez les plans de fabrication de l'[un](#) et de l'[autre](#).

Les courts métrages réalisés lors d'ateliers de pratique artistique vous donneront un aperçu de ces techniques d'animation et des combinaisons possibles :

[Le balhomme](#) (3 demi-journées de travail)

[L'ombre de lui-même](#) (4 jours et demi de travail)

Le [making-of](#) de *L'ombre de lui-même*

A voir aussi :

. Le [site](#) de David Miryam, réalisateur de film et performance de dessins avec sable.

. Le [making-of](#) de *Vasco* montre le procédé avec la réalisation de l'image sous banc-titre et sur la table lumineuse, et le contrôle sur l'ordinateur.