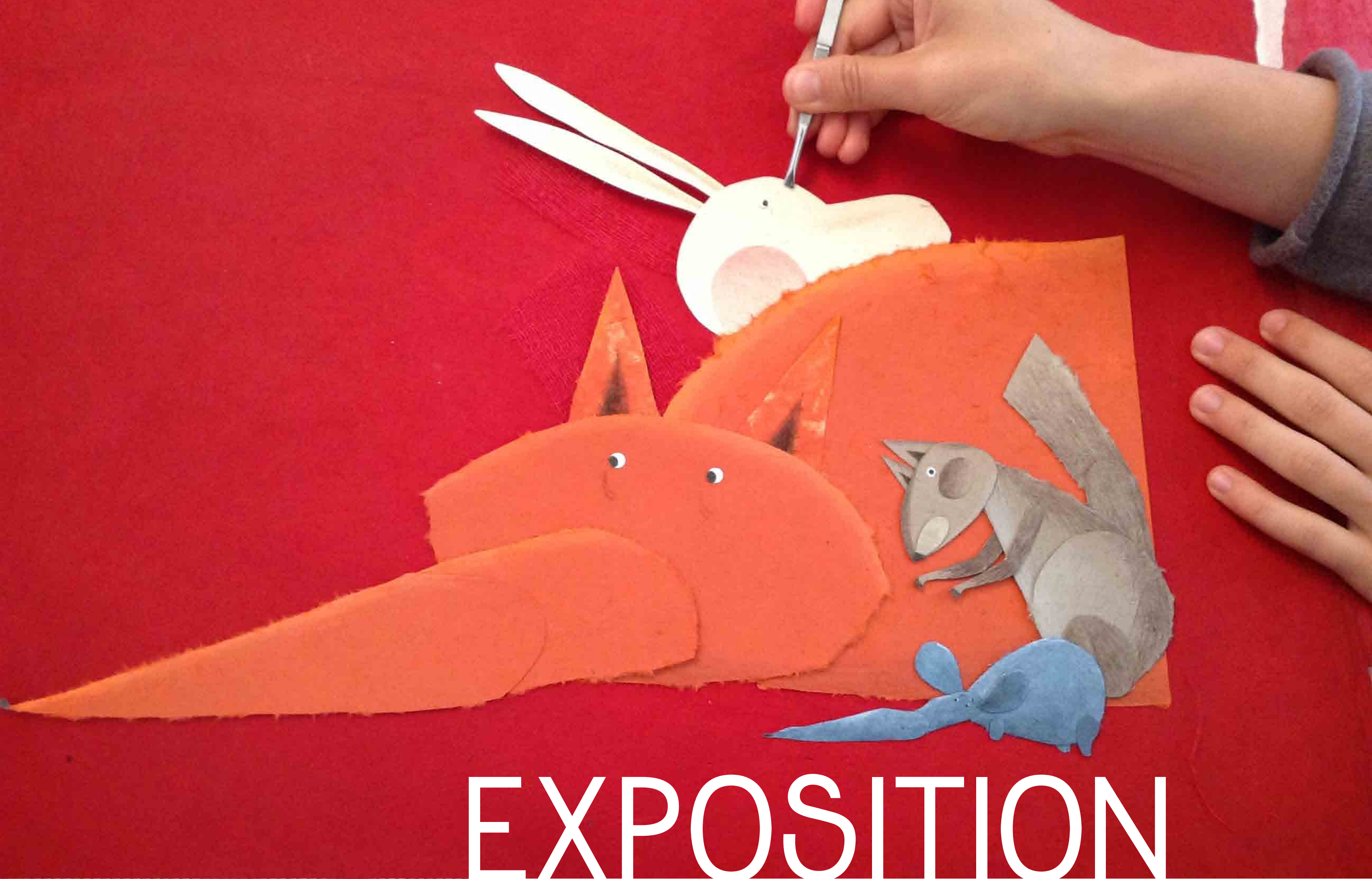

EXPOSITION

Tableaux originaux et secrets de fabrication

La Chouette du cinéma
découvre

La Moufle
de Clémentine Robach

La Moufle a été produit par Les Films du Nord, La Boîte,... Productions, Les Films de l'île, Pictanovo, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, avec la participation de France Télévisions, le soutien de Ciclic Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec le CNC Centre national du cinéma et de l'image animée (aide au programme), de la Procirep Société de producteurs, de l'Angoa-Agicoa et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Exposition présentée dans le cadre du programme
«La Chouette, entre veille et sommeil».
Distribution Cinéma Public Films.

«La Chouette du cinéma» a été développée
avec le soutien de CREATIVE EUROPE MEDIA.

Co-funded by the
European Union

Creative
Europe
MEDIA

Coucou !
Partons à la
dé-coucou-verte
des coucou-lisses
du film !

1.

une histoire à raconter

Tout a commencé par la découverte du conte traditionnel ukrainien du même nom, raconté dans de nombreux livres et par une myriade de conteurs depuis belle lurette. Alors quand arrive l'envie de raconter cette histoire à nouveau, comment s'y prendre ?

TROUVER UNE FAÇON NOUVELLE, ORIGINALE, DE CONTER CETTE HISTOIRE

Par le SCÉNARIO

Arnaud a adapté l'histoire à sa manière en écrivant le **scénario**.

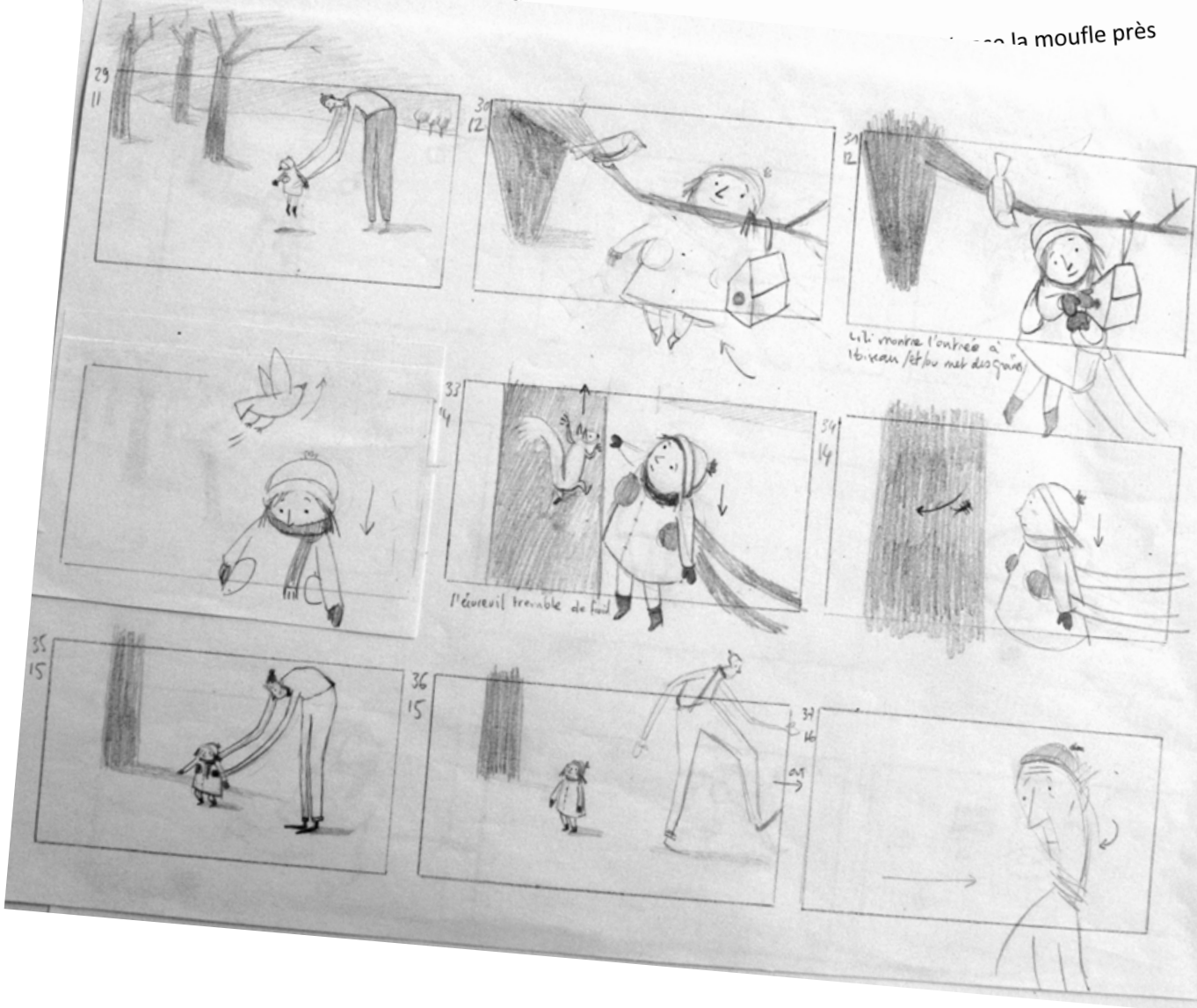
Quelqu'un a-t-il vu la petite Lily ou ses grands-parents dans le conte traditionnel ? Pas même des traces de pas dans la neige ?!

La moufle Scénario

Ext Jour Jardin
Lily est en train de regarder son papy accrocher sur un arbre un nichoir en bois. C'est vrai que les flocons de neige commencent à tomber. Ils regardent leur travail terminé.

Int Jour Salle à manger
Lily et son papy rentrent dans la salle à manger. Ils vont à la fenêtre dont ils peuvent regarder la petite maison que des mésanges viennent déjà visiter. Le papy et sa petite fille se sourient. Le papy se lève et s'écarte de la fenêtre tandis que Lily reste émerveillée à regarder les flocons de neige tomber et recouvrir le sol progressivement. Soudainement elle voit sur l'arbre passer un écureuil roux qui semble venir manger quelques graines à la maisonnette des oiseaux. Les regards de l'animal et de la gamine se croisent un instant. Dans ce moment de suspension Lily croit voir le petit animal frêle frissonner de froid, une supplique dans les yeux... Lily se lève de sa chaise.

Int Jour Couloir
Lily se lève de sa chaise et va vers le couloir où sont rangés les manteaux et y prend une grosse moufle de son papy. Elle sort de la maison.

Prédécoupage

LA MOUFLE - storyboard			page 07
SEQ 01 PLAN 005a durée: 03s 09i		action: son:	
SEQ 01 PLAN 005b		action: Le PAPY accroche le nichoir à la branche. LILY le suit du regard. Léger travelling d'accompagnement. /raccord mouvement. son:	
SEQ 01 PLAN 006a durée: 02s 10i		action: /raccord mouvement : il fait un noeud avec la ficelle du nichoir autour de la branche. son: Frottements, branches	
SEQ 01 PLAN 006b		action: Il se redresse vers LILY... /raccord mouvement. son:	

Storyboard

Par la MISE EN SCÈNE

Clémentine a traduit les mots du scénario en images: il y avait beaucoup de possibilités (ton, point de vue...), il a fallu faire des choix !

Le **prédécoupage** est un premier jet rapide, crayonné, puis tout est précisé dans le **storyboard** (appelé aussi scénarimage ou tableau de l'histoire): poses des personnages, description des actions, indication des sons pressentis... Vient ensuite l'**animatique**, sorte de montage « brouillon » du film, permettant de visualiser les images du storyboard dans le temps et de définir ainsi le rythme du film.

2.

un univers à créer

À quoi vont ressembler les personnages?
Quelle technique utiliser? Pourquoi?
Autant de questions auxquelles il est
parfois long de répondre!

LE TEMPS DES RECHERCHES GRAPHIQUES

Les premières Lily
apparues sous
le crayon de
Clémentine

Cette Lily
commence
à ressembler
à celle que
l'on connaît!

Et moi, ai-je été
créée par quelqu'un,
quelqu'une ?...
Et si je n'étais
qu'un dessin ?!
Quelle idée!

Coiffure
de la Mamie
en cours de
recherche

3.

un univers à créer suite

LE TEMPS DE FIXER SES CHOIX

Stop! Ce sera ce Papy-là!

et pas celui-là

ni celui-là

Cette Mamie-là a réussi le casting!

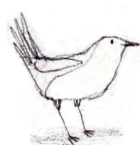
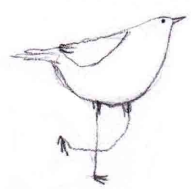
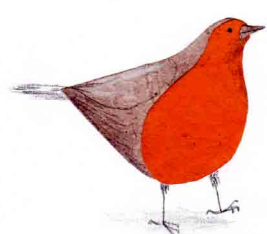

À votre avis, quels animaux apparaissent finalement dans *La Moufle*?

POURQUOI AVOIR CHOISI LE PAPIER DÉCOUPÉ?

Parce que le papier artisanal népalais est tout doux, on a envie de s'y blottir, il fait des petites peluches quand on le déchire, comme des poils, et il a plein de très jolies couleurs!

4. préparer la fabrication

Comment savoir combien de pantins fabriquer? De quelles tailles? Et pour les décors?

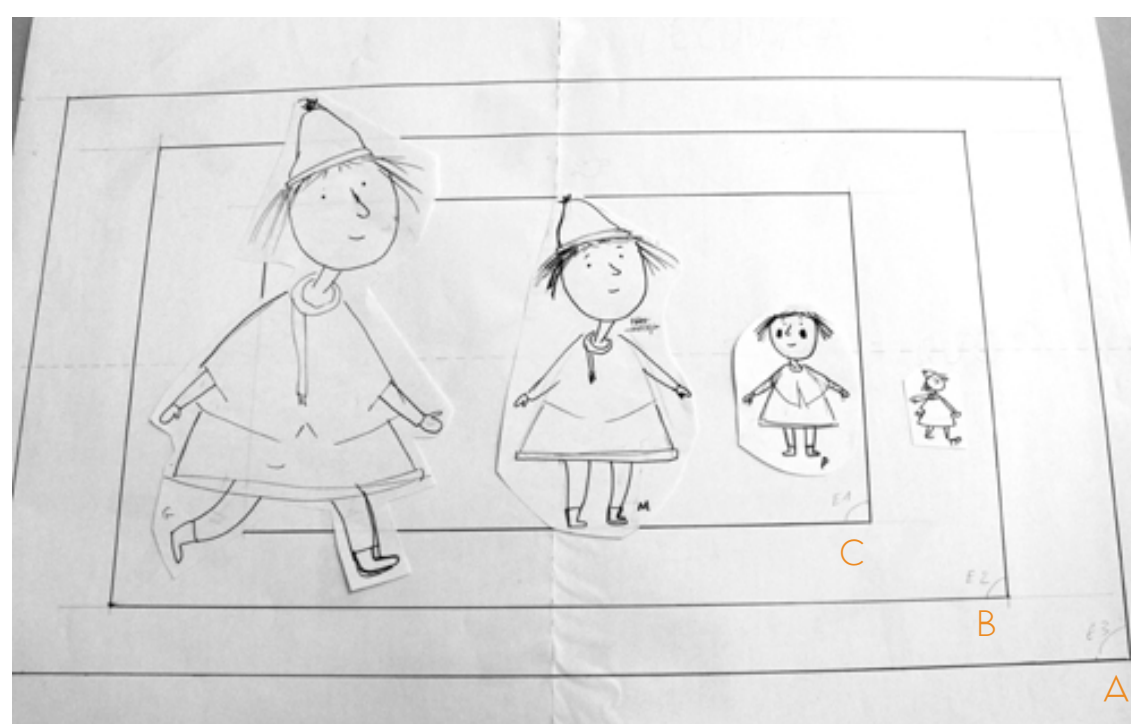
DÉFINIR LA TAILLE DES PANTINS SELON LES ECHELLES DE PLANS

Il y a ainsi quatre échelles différentes de pantins (grande G, moyenne M, petite P, et très petite TP). Si on gardait une seule taille, par exemple la taille G, on se retrouverait parfois avec des décors immenses !

Pour un personnage comme Lily, que l'on retrouve dans tous les types de plans (plan d'ensemble^A, plan moyen^B, gros plan^C...), nous avons donc besoin d'au moins quatre pantins (G, M, P, TP). Il nous faudra, en fait, en fabriquer davantage :

- lorsqu'elle change de vêtements,
- pour des changements de positions caractéristiques (passage de face à profil par exemple).

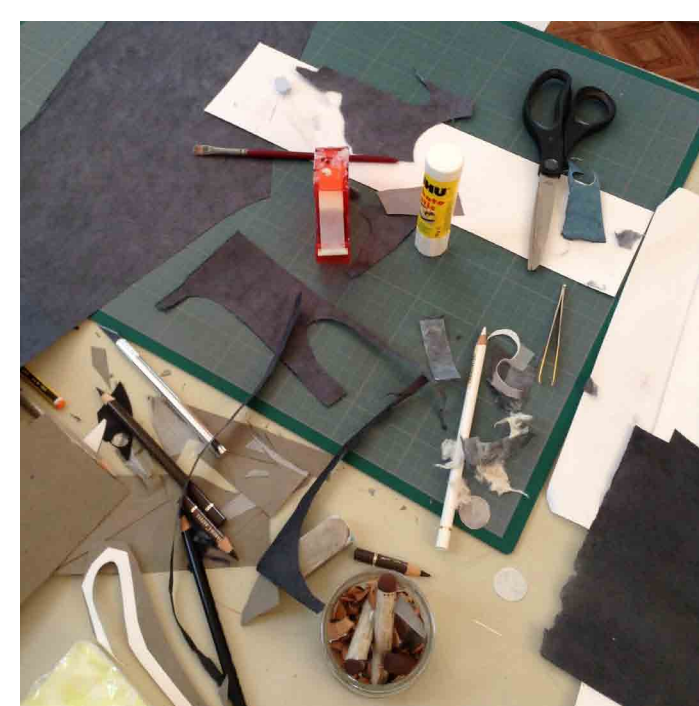
Un tableau récapitule combien de pantins doivent être fabriqués. Pour gagner du temps à la mise en place d'un plan lors du tournage, l'échelle des pantins à utiliser est indiquée dans les «fiches techniques» de chaque plan.

Définition des ÉCHELLES de plans et de pantins (G, M, P, TP)

Deux pantins définitifs de l'écureuil : taille G et taille M

RASSEMBLER LE MATÉRIEL

Papier népalais, colle, cutter, scalpel, pastels, crayons de couleur, calques, pince à épiler, papier à dessin raisin...

Papiers népalais artisanaux

LA MOUFLE

FICHE TECHNIQUE

PLAN 07

ACTION / LILY observe l'OISEAU-1, lui fait signe d'entrer dans le nichoir, mais celui-ci s'envole. La déception se lit sur le visage de LILY, tandis que son PAPY la redescend lentement. Durant la descente, LILY croise le regard d'un ÉCUREUIL (figé sur place, frissonnant de froid). Elle le regarde avec empathie. Un COURANT DE FROID entoure l'animal. Elle garde le regard levé vers l'ÉCUREUIL (hors-champ).

DURÉE	9s 10i
ANIMATION	12s
TOURNAGE	1 jr ^{1/2}
INSTALLATION	1/2 jr
CADRE	1
DÉCOR	r 06
ANIMATEUR	

TV PAINT / 15s / • vent, cheveux et yeux LILY, poils et moustache ÉCUREUIL.

COMPOSITING / • neige / Travelling d'accompagnement

TOURNAGE / Tourner sur FOND BLEU. Réut DÉCOR 06. Animer ÉCUREUIL SUR ARBRE? Animation référence pour OISEAU1.	- LILY M - bras PAPY G - OISEAU 1 M - ÉCUREUIL TP
---	---

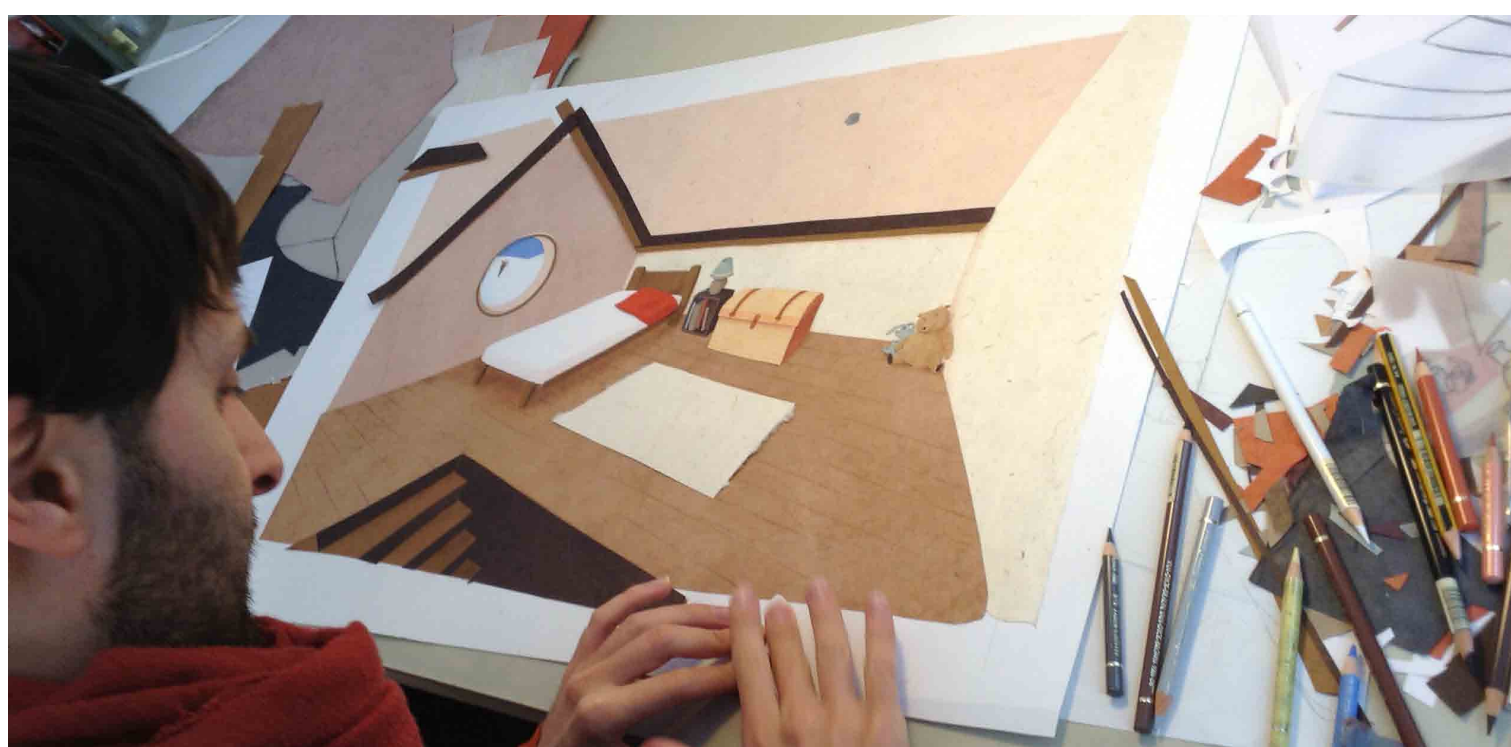
Fiche technique d'un plan

5.

tout à fabriquer

DÉCORS

Ils s'habillent assortis aux décors, dis!...
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour trouver l'inspiration!

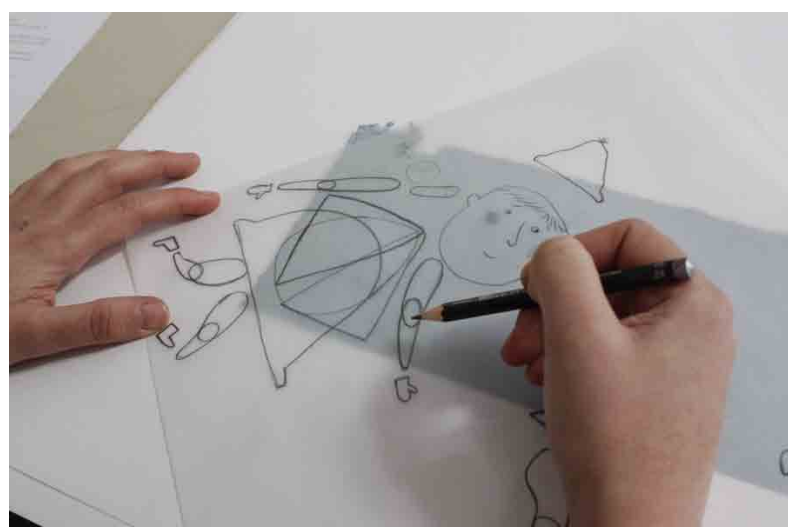
Nicolas fabrique ici le décor de la chambre de Lily

Un tissu tarlatane est coloré à la gouache pour fabriquer la moufle

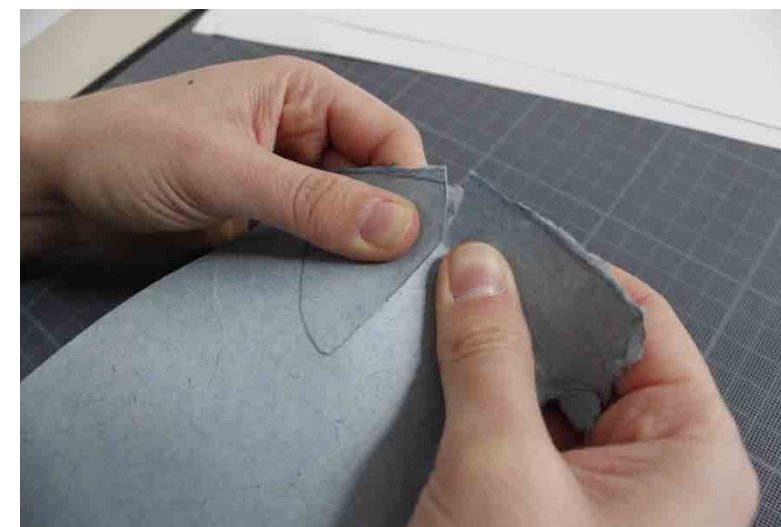
PANTINS ET ACCESSOIRES

Tracé sur calque et report

Découpage ou déchirement

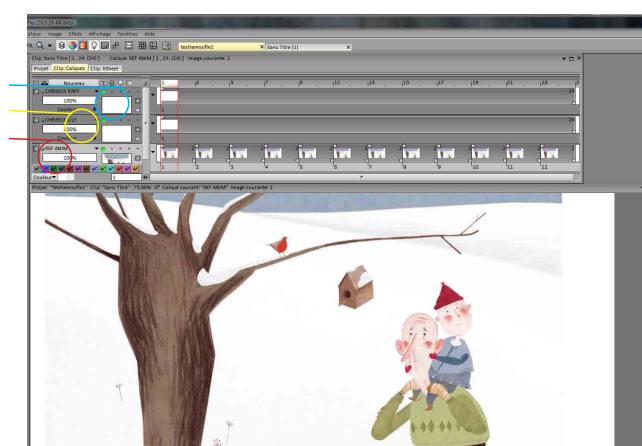

Rehaut au crayon de couleur

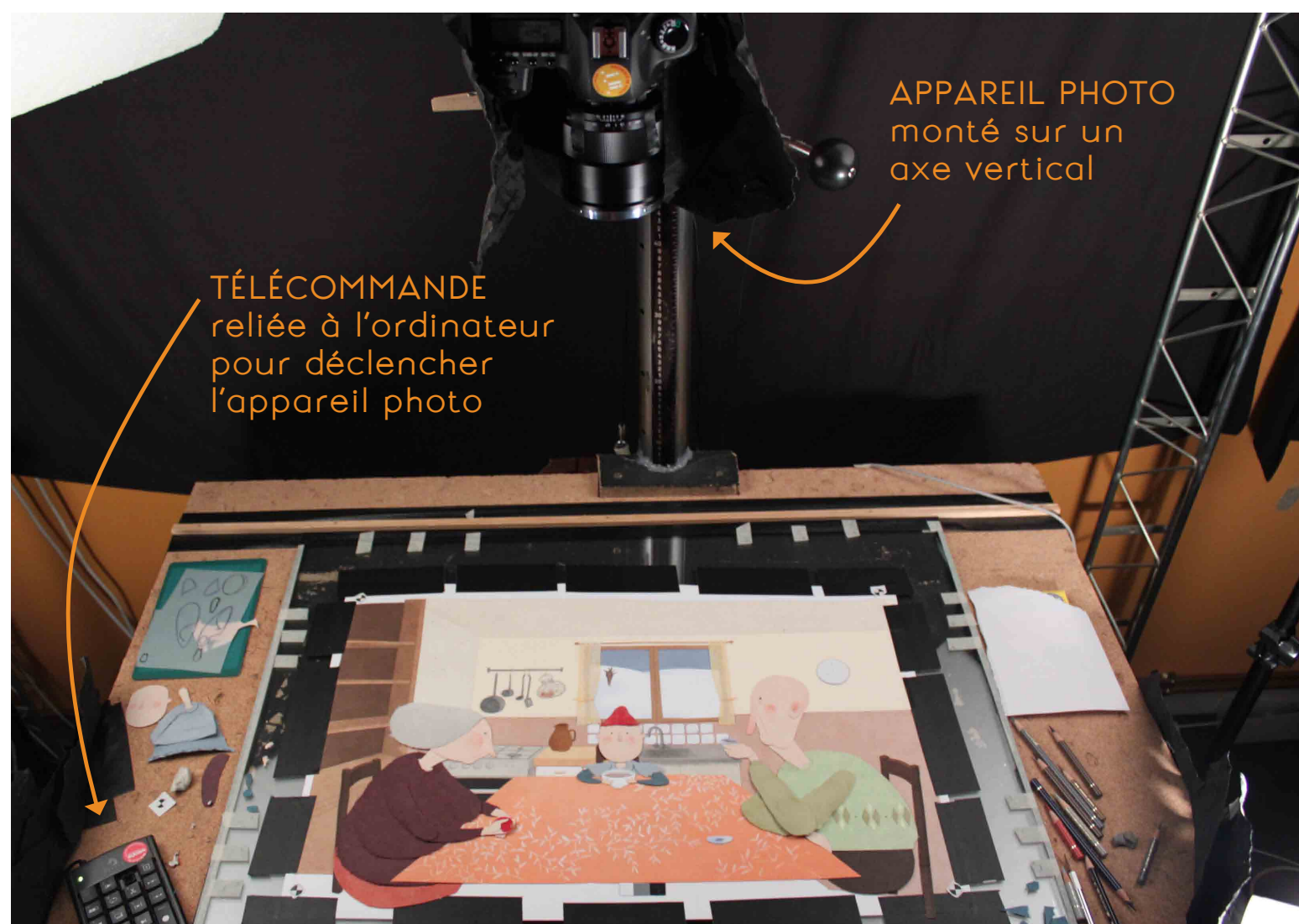
Les yeux sont aussi découpés pour qu'ils puissent être animés au banc-titre (voir panneau n°6).

En revanche les cheveux sont tracés et animés numériquement dans un logiciel d'animation, après le tournage au banc-titre.

6.

ce petit monde à animer

Banc-titre: table d'animation où est installé l'appareil photo au-dessus du décor et des pantins

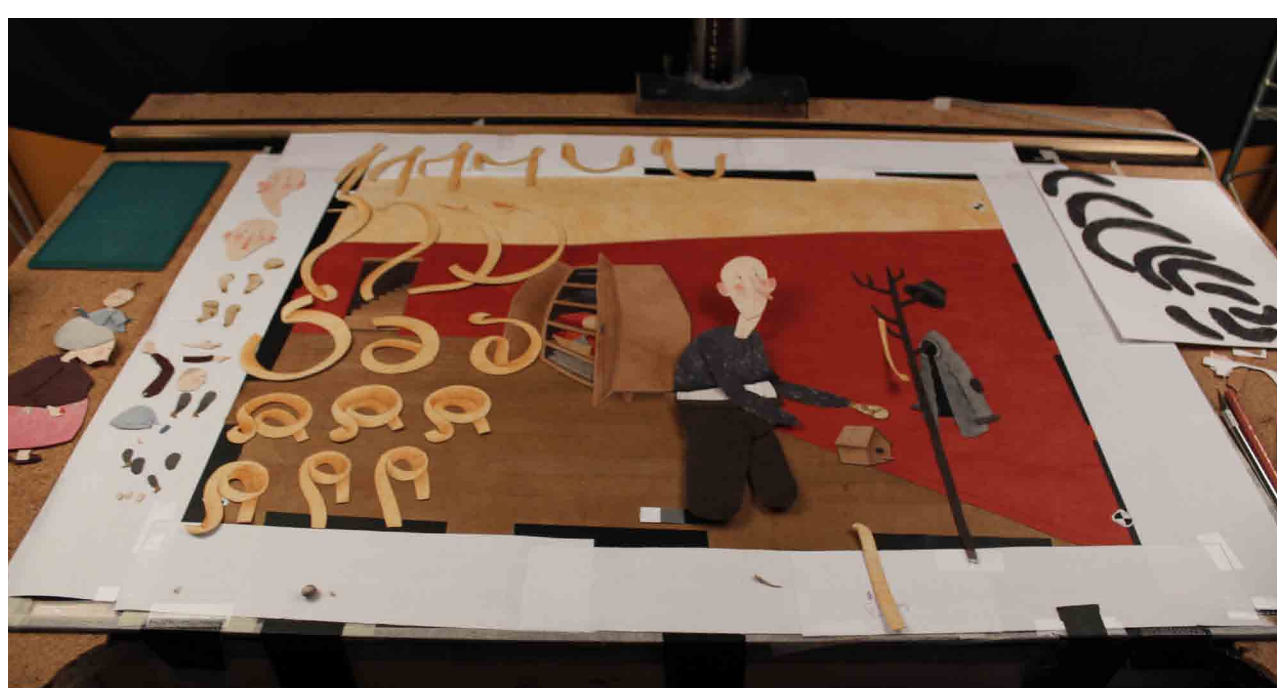
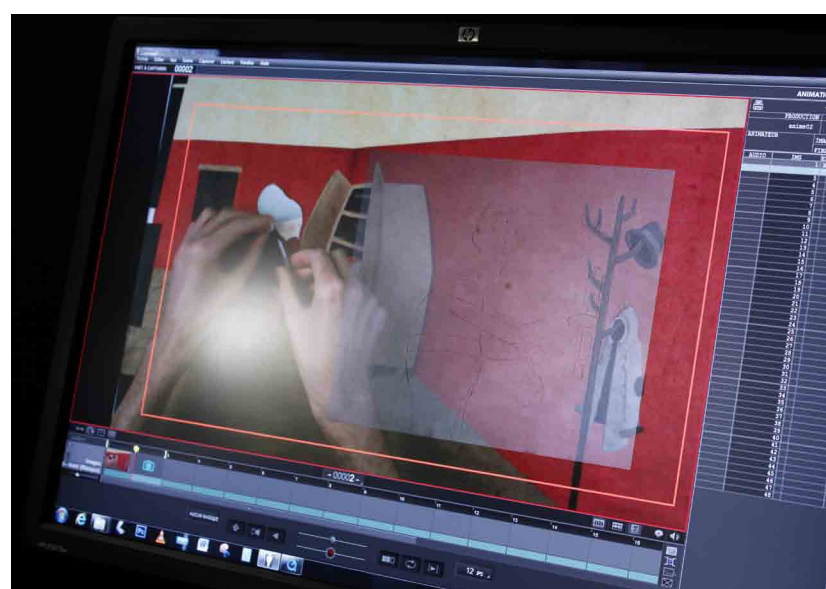
Arrive le moment tant attendu du tournage, où les personnages prennent vie! Ce moment-là est un régal pour les animateurs, mais aussi un long moment de concentration... debout et dans le noir!

Nicolas et Clémentine animent chacun sur un banc-titre, pour avancer en parallèle, et gagner ainsi beaucoup de temps.

L'animation, photo par photo, peut-être vérifiée en direct sur l'ordinateur. Cela permet de «flipper», c'est-à-dire, dans le jargon des animateurs, de passer les dernières images rapidement les unes à la suite des autres pour contrôler le mouvement, avant de prendre une nouvelle photo.

Les pantins sont manipulés délicatement à l'aide d'une pince à épiler, et maintenus en place à chaque photo par de la pâte à fixe. On prend 24 photos par seconde... donc 11520 pour 8 minutes! Une journée de travail permet de faire environ 6 secondes d'animation par animateur.

Pour être animés, certains éléments vont être déplacés et d'autres remplacés, image par image. L'écharpe qui change de forme, ou la moufle qui grossit à vue d'œil sont ainsi animées par substitution d'éléments.

7.

une partition à composer

Marier les sons aux images est tout un art! Qui relève le défi de cette alchimie?

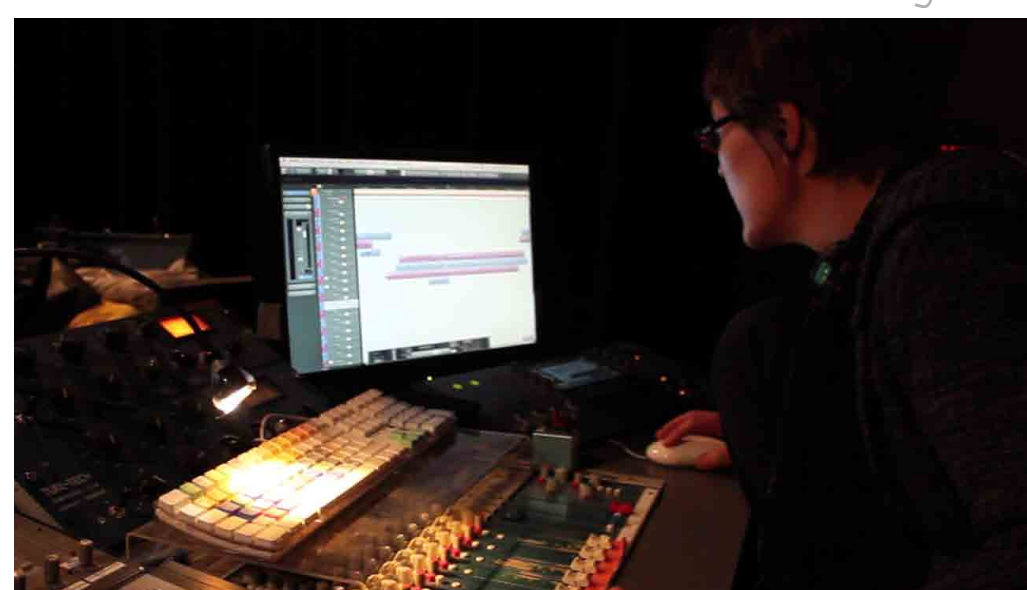
BRUITAGE

Elias aux claquettes

Marina aux aguets

Le bruitage est une étape étonnante qui permet de faire exister encore davantage les personnages, de leur donner plus de présence. Elias, le bruiteur, utilise des tas d'objets insolites pour recréer les sons du réel.

Marina, l'ingénieure du son, enregistre tout, même les pas d'une souris, inaudibles «à l'oreille nue»!

MUSIQUE

Falter aux manettes

Sylvain à la clarinette

Falter Bramnk, musicien et sound designer, a composé la partition sonore du film. C'est lui qui a créé les ambiances et la musique.

MIXAGE

Nils derrière sa table de mixage

Au mixage, on cherche l'équilibre entre tous les sons (bruitages, musique et ambiances). Certains seront ainsi mis en avant, d'autres éloignés. Cela permet de donner une impression d'espace ou d'attirer l'attention sur une action. Ici, l'oreille attentive de Nils, le mixeur, ne laisse rien au hasard!

ÉTALONNAGE

Cette dernière étape n'est pas sonore, mais elle est indispensable pour clore définitivement la fabrication du film. Grâce au regard avisé de Michaël, l'étalonneur, le film sera projeté dans les salles de cinéma dans ses couleurs les plus fidèles.

Ça y est, le film est fini, on n'a plus qu'à ouvrir grand les yeux et les oreilles!

