

**ACCOMPAGNER
LE FILM
EN SALLE
OU EN CLASSE...**

ANIMATION « SECRETS DE FABRICATION »

Pour prolonger la séance, partagez avec les enfants les secrets de fabrication du film !

Nous vous proposons un accompagnement « pas à pas », détaillant chaque étape de la réalisation du film, assorti de visuels et de vidéos qui pourront être projetés aux jeunes spectateurs à l'issue de la séance.

Pour télécharger les visuels :

https://www.dropbox.com/sh/3yukxqg86bo3dkf/AADI_Z8Yf_M4U-G_83HnCL2Ua?dl=0

1 - LE RÉALISATEUR : LE CHEF D'ORCHESTRE

Un film commence toujours par une idée. Pour MAMAN PLEUT DES CORDES, Hugo de Faucompret avait envie d'aborder le sujet délicat de la dépression à hauteur d'enfants, à travers le regard d'une petite fille. À partir de cette idée, il a fait appel à une scénariste, Lison d'Andréa, pour l'aider à structurer le récit et construire avec justesse les liens qui unissent les personnages. Ensemble, ils ont écrit le **scénario**, c'est-à-dire l'histoire et les dialogues du film.

Le réalisateur s'occupe ensuite de superviser chaque étape de la fabrication, en s'entourant de toute une équipe de techniciens (animateurs, décorateurs, coloristes...). Il a en tête l'ensemble du film et joue alors un rôle de chef d'orchestre, en portant la responsabilité à la fois artistique, technique et organisationnelle du tournage.

- Visuel 1 : photo de Hugo de Faucompret

2 - LE STORYBOARD ET L'ANIMATIQUE

Un storyboard est un document réalisé avant le tournage d'un film. Il permet de traduire visuellement, en dessins, le scénario. L'ensemble de l'histoire est raconté de manière simplifiée sous forme de petits dessins souvent en noir et blanc, un peu comme une bande-dessinée. Sur ce document figurent tous les choix de mise en scène. On y indique les décors, les déplacements des personnages, de la caméra, les bruitages et les principaux dialogues. À partir du storyboard et des premiers enregistrements des voix, on réalise l'animation : une sorte de brouillon du film qui servira de document de référence pour toutes les personnes qui vont ensuite travailler à sa fabrication.

- Visuels 2 à 10 : storyboard

3 - LES PERSONNAGES

Il faut dans un premier temps définir à quoi vont ressembler les personnages. Commence alors un important travail de recherches visuelles. Le réalisateur réalise d'abord des croquis et des dessins préparatoires, puis transmet des notes au designer qui va ensuite s'occuper de donner à chaque personnage son apparence définitive.

Des *model sheets* sont ensuite réalisés. Ce sont des planches de dessins, où chaque personnage est représenté dans différentes attitudes et expressions, de face, de dos, de profil ou de trois-quarts.

- Visuels 11 à 61 :
 - Pour chaque personnage :
 - extrait du carnet de croquis
 - notes et retours du réalisateur au design proposé par Jules Rigolle
 - design final : poses et attitudes (model sheets)
 - Poses pour animation (réalisées par Eva Lusbaronian, cheffe animatrice)
- Cécile : visuels 11 à 17
- Cloclo : visuels 18 à 29
- Jeanne : visuels 30 à 40
- Mémé : visuels 41 à 55
- Sonia et Léon : visuels 56 à 61

4 - LES DÉCORS

Comme pour les personnages, il faut également imaginer les différents lieux où se déroulera le film. Pour MAMAN PLEUT DES CORDES, Hugo de Faucompret s'est inspiré du hameau en Normandie où il a grandi. Les paysages, comme la maison de Mémé Oignon ou la cabane de Cloclo, ont également fait l'objet de nombreuses recherches visuelles (croquis et dessins préparatoires). Tous les décors ont ensuite été peints à la gouache sur papier.

- Visuels 62 à 74 :
 - croquis et recherches visuelles (extérieur et intérieur cabane Cloclo)
 - plan de la maison de Mémé
 - poste de travail peinture
 - décors peints à la gouache
 - Étapes de création des décors : lignes/peinture/retouches digitales/lumière (Cabane Cloclo et maison Mémé Oignon)
- Vidéo 75 et 76 : Peinture des décors en accéléré
- (75) Décor forêt : 2'04

5 - L'ENREGISTREMENT DES VOIX

Dans un film d'animation, des comédiens doivent prêter leur voix aux personnages pour leur donner vie. Le choix des acteurs est donc très important pour donner à chacun une identité. Pour MAMAN PLEUT DES CORDES, Hugo de Faucompret a fait appel à des comédiennes et chanteur expérimentés : Yolande Moreau (comédienne) interprète Mémé Oignon, Arthur H (chanteur) prête sa voix rauque à Cloclo, Céline Sallette (comédienne) joue le rôle de Cécile, et Siam Georget Rolland celui de Jeanne (c'est également elle qui a inspiré le personnage, et la seule qui n'est pas une comédienne « professionnelle ». Elle réalise ici sa première expérience de doublage).

Pour MAMAN PLEUT DES CORDES, les voix ont été enregistrées en studio alors que la réalisation du film n'avait pas encore commencé. Il n'existait pas encore d'images sur lesquelles s'appuyer. C'est donc au réalisateur de les guider et les diriger le mieux possible.

Les voix enregistrées vont ensuite permettre de donner le rythme du film et des indications sur la durée de chaque séquence.

- **Visuels 77 à 80 : Photos enregistrement studio**
(Yolande Moreau, Arthur H, Siam Georget Rolland, Céline Sallette)

- **Vidéo 81 : « Montage voix » (enregistrement des voix en studio**
+ montage des voix enregistrées sur l'animatique - 4'43

6 - L'ANIMATION « PAS À PAS »

À partir du storyboard, on réalise le layout de chaque plan. Il s'agit d'un dessin original (ou une sorte de maquette) du plan. Le décor est dessiné de façon plus précise. Le layout permet de définir la composition d'une scène, son décor, la position des personnages ainsi que leur attitude et leur expression, et ce pour chaque plan du film.

Pour chaque plan, on réalise également un colorboard qui donne la référence de l'atmosphère colorée de la scène.

À partir du layout et du colorboard, tous les décors sont peints à la gouache sur papier, puis scannés. Des retouches numériques y sont ensuite apportées avant de rajouter les personnages et des effets comme la pluie ou la poussière. Pour ce film, plus de 260 peintures ont été réalisées pour les 342 plans du film.

- **Visuels 82 à 99 :**
 - **Layout (82 à 85)**
 - **Colorboard (86 à 88)**
 - **pasApas_plan12 (89 à 93) : storyboard / layout / colorboard / décor peint / plan définitif**
 - **pasApas_plan131 (94 à 98) : storyboard / layout / colorboard / décor peint / plan définitif**

- **Vidéo (99) : « Séquence compositée » (plan avec les couches successives)**

7 - L'ANIMATION IMAGE PAR IMAGE

Pour chaque mouvement de personnages ou d'objets, il faut produire une suite de dessins représentant les phases successives de l'action. Pour réaliser une seconde de film, il faut 24 images, mais certains mouvements ne requièrent que 8 ou 12 dessins. Si l'on réalise 8 dessins, on les affiche alors 3 fois à l'écran (8 dessins x 3 = 24 images = 1 seconde). On va ainsi décomposer le mouvement et travailler à partir de poses-clés pour ensuite réaliser toutes les images intermédiaires (intervalles).

8 - LE SON : COMPOSITION DE LA MUSIQUE, RÉALISATION DES BRUITAGES ET DES AMBIANCES

Une fois l'animation réalisée, il faut ensuite concevoir la bande son du film : ajouter des ambiances sonores, des bruitages, des effets et de la musique. Pour cela, le *sound designer* et le bruiteur peuvent se rendre à l'extérieur pour enregistrer les sons dans leur milieu naturel, utiliser des banques de sons ou les fabriquer en studio grâce à différents objets. Pour MAMAN PLEUT DES CORDES, toute la bande son a été réalisée en studio avec des objets manipulés en direct par le bruiteur et enregistrés par le sound designer. Le compositeur de la musique, Pablo Pico, est intervenu dès le début de la fabrication du film, lors de la réalisation de l'animation. La musique, qui fait partie intégrante de l'univers du film, a été intégrée progressivement au montage. Pour la séquence finale du dîner, l'animatrice devait animer les personnages (Léon et Sonia) en rythme avec la musique. Pablo Pico a écrit les paroles de la chanson de fin une fois le film terminé, pour coller au plus près à l'esprit du personnage de Cloco.

- Visuels 100 : Photo Pablo Pico (compositeur)

COMBIEN DE TEMPS A DEMANDÉ LA FABRICATION DU FILM ?

De la toute première idée au film fini, il se sera passé 4 ans !

Mais la première étape, celle de l'écriture du projet et de la recherche de financements (c'est notamment le travail du producteur) est de loin la plus longue ! Elle aura duré 2 ans ½.

Une fois que tous les financements ont été réunis pour réaliser le film, la fabrication peut enfin commencer. Hugo de Faucompret a d'abord travaillé 6 mois tout seul pour réaliser le storyboard et l'animation avant d'être rejoint par le reste de l'équipe. À partir de là, il leur a fallu un an pour réaliser le film, de la fabrication des décors et des personnages à la post-production (montage, mixage son et étalonnage), en passant par l'animation image par image.

Retrouvez ces différentes étapes de fabrication dans l'exposition disponible sur le site des Films du préau :
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/expo_mpc.pdf