

Cinéma d'animation

Infos pratiques

- > ECTS : 3,0
- > Nombre d'heures : 24,0
- > Niveau d'étude : BAC +3
- > Période de l'année : Enseignement sixième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
- > Code ELP : 4L6AC05P

Présentation

Les *Animation Studies* se sont développées et organisées dans le domaine universitaire anglo-saxon depuis le début des années 1990. En France, pays devenu aujourd'hui le troisième producteur mondial d'animation, et riche d'un passé de pionniers et d'inventeurs (Émile Reynaud, premier grand animateur pré-cinématographique, Émile Cohl, premier réalisateur de dessins animés, André Martin, premier concepteur des Journées Internationales de « Cinéma d'Animation », devenues Festival d'Annecy et choisissant de propager le nom du nouveau concept au milieu des années 1950, et du festival d'images de synthèse Imagina qui prépara le « tournant numérique »), les thèses et les jeunes chercheurs se multiplient et la seconde partie des années 2010 a été marquée par une structuration de la recherche en la matière. Le cours s'efforcera donc de faire connaître les enjeux de la connaissance savante du cinéma d'animation aujourd'hui. À travers la diversité des pays, des styles et des modes de production et de distribution, on cherchera à fixer des repères historiques, théoriques et esthétiques afin d'acquérir une capacité de lecture critique, un discernement dans la dispersion des discours, et d'accéder à une spécialisation future.

Contact : Antoine RIGAUD arigaud@parisnanterre.fr

Objectifs

- Définir ce que renferme l'expression « cinéma d'animation »
- Faire connaître les enjeux de la recherche sur le cinéma d'animation
- Faire découvrir les pratiques et les discours du cinéma d'animation
- Fixer des repères pour l'histoire de l'animation
- Resituer le cinéma d'animation dans des mutations techniques et anthropologiques plus larges

Évaluation

M3C en deux sessions

REGIME STANDARD *Session 1* CT 100%

- Contrôle Continu: Non
- Contrôle Terminal : 1 note, évaluation écrite en temps limité - 2H

REGIME DEROGATOIRE: CT 100%

- 1 note, évaluation écrite en temps limité - 2H
- SESSION 2 (*dite de 2nd Chance*) : CT 100%
- 1 note, évaluation écrite en temps limité - 2H

Pré-requis nécessaires

pas de pré requis spécifiques

Compétences visées

- Savoir distinguer les différentes techniques et les différents styles d'animation
- Réfléchir et interroger les concepts de Temps, d'Être et de Néant
- Adopter une posture réflexive à l'égard des images en mouvement et des discours sur le cinéma
- Acquérir les bases techniques de l'animation
- Développer des outils d'analyse spécifiques au film d'animation

Bibliographie

- Barthélemy AMENGUAL, « Le cinéma d'animation, expression privilégiée du surréalisme à l'écran », *Études cinématographiques*, Paris, 1965, 38-42, p. 209-245 (repris dans Id., *Du réalisme au cinéma*, Paris, Nathan, 1997, p. 859-890)
- Giannalberto BENDAZZI, *Cartoons. Le cinéma d'animation 1892-1992*, Paris, Liana Levi, 1991
- Collectif, dir. Jean-Michel BOUHOURS & Roger HORROCKS, *Len Lye*, Paris, Centre Pompidou, 2000
- Sébastien DENIS, *Le cinéma d'animation*, Paris, Armand Colin, 2007
- Joseph GILLAND, *Elemental magic, volume I, The Art of special effect animation*, Focal Press, 2009
- Collectif, dir. Marco GROSOLI et Jean-Baptiste MASSUET, *La capture de mouvement ou Le modelage de l'invisible*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014
- Hervé JOUBERT-LAURENCIN, « Animation », in DE BAECQUE Antoine & CHEVALLIER Philippe, *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Paris, PUF, 2016
- Hervé JOUBERT-LAURENCIN, *La lettre volante. Quatre essais sur le cinéma d'animation*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997
- Hervé JOUBERT-LAURENCIN, *Quatre films de Hayao Miyazaki*, Paris-Crisnée, Les Enfants de cinéma/Yellow Now, 2012
- Jean-Baptiste MASSUET, *Le dessin animé au pays du film, Quand l'animation graphique rencontre le cinéma en prises de vues réelles*, Rennes, PUR, 2017
- André MARTIN, *Écrits sur l'animation.1*, édités par Bernard CLARENS, Paris, Dreamland, 2000
- Sébastien ROFFAT, *Histoire du dessin animé français entre 1936 et 1940. Une politique culturelle d'état ?*, Paris, L'Harmattan, 2014
- Georges SIFIANOS, *Esthétique du cinéma d'animation*, Paris, Cerf-Corlet, 2012
- Dick TOMASOVIC, *Le corps en abîme*, Pertuis, éditions Rouge profond, 2006
- Richard WILLIAMS, *The Animator Survival Kit, A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators*, Faber & Faber, 2009

Contact(s)

> **Nicolas Thys**

Responsable pédagogique
nthys@parisnanterre.fr