

Trésors d'images
présente

SES ATELIERS

de film d'animation et d'arts plastiques

contact@tresors-dimages.com • www.tresors-dimages.com
16 rue Florian 26000 Valence • Tel : 06 76 55 31 31

Qui sommes nous ?

Trésors d'images, dirigé par Sylvain Vincendeau (www.sylvain-vincendeau.com) est une association de professionnels de l'édition, des arts plastiques et du film d'animation, tous passionnés par la création graphique et par l'envie de transmettre à chacun l'expression de sa propre créativité et la connaissance de l'image en général. Ces objectifs ont donc une double approche : une compréhension de la force de l'image (medias) et une prise de conscience de ses potentiels dans le sens d'un développement personnel.

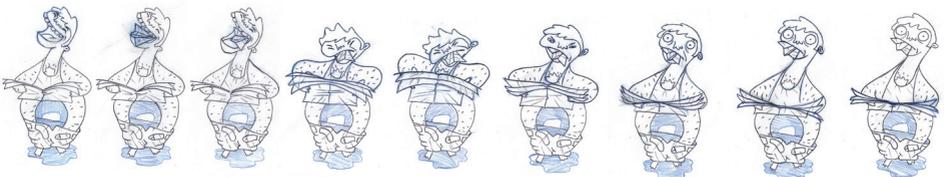
Que proposons nous ?

Nous utilisons divers outils sous forme d'ateliers et de formations tournés vers l'apprentissage, la sensibilisation et la connaissance de l'image : **le film d'animation** (notamment, le dessin animé, la pixillation, le papier découpé, la pâte à modeler...), **la création de flip-book**, **l'illustration** (livres), **le théâtre d'ombres**, **le dessin académique**, **le dessin spontané** ou **le dessin libre** (développement personnel, bien être).

Quelle est notre philosophie ?

L'étincelle à la base de la création de l'association *Trésors d'images* est l'envie de distiller une meilleure compréhension du lien que nous avons à l'image, dans les médias ou dans notre vie de tous les jours. Cette étincelle est aussi alimentée par l'envie d'insuffler par l'image l'apprentissage de soi, l'évasion, le recentrage et la créativité.

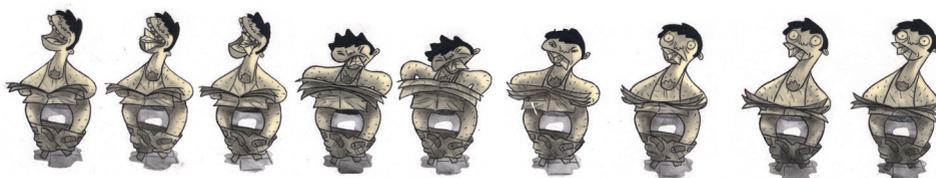
Quels sont les publics visés ?

- Pour les adultes, l'idée est de redonner la place à l'enfant intérieur pour que le magnifique lien entre les deux se retisse, pour oser laisser libre court à cette créativité de l'enfance avec son vaste champ de possibilités illimitées et la promesse de l'accomplissement de nous en un adulte heureux.
- Pour les enfants pour renforcer leur potentiel créatif, les amener à un savoir faire, à un savoir être, un savoir vivre ensemble et à l'acquisition de techniques liées à l'image. Pour insuffler également un certain recul, une mise en lumière sur cette image omniprésente dans notre société et pourtant ingurgitée de manière tellement inconsciente.
- Dans le lien parents-enfants ou grand parent-petits enfants : Cette créativité, visent aussi à renforcer les liens entre les enfants et leurs parents par la création ensemble d'une œuvre commune.
- Dans le lien de couple ou dans le contexte familial : le même travail d'une œuvre commune, peut être aussi réalisé pour les personnes en couple ou d'une même famille qui ont du mal à communiquer entre elles, et qui souhaitent retrouver ou renforcer leurs liens, leurs communications et leurs complicités pour avoir une meilleure compréhension de l'autre. L'idée est donc de transmettre un bagage permettant l'expression de sa propre créativité et de prendre conscience de qui on est. Cela peut tout aussi être, une simple envie d'expression artistique avec joie et plaisir.

Les structures pouvant être intéressées par les ateliers sont donc les suivantes :

- Centres de loisirs, maisons pour tous, MJC...
- Structures scolaires, écoles, collèges, lycées, CLIS, I.M.E., I.M. Pro...
- T.a.p. (Temps d'activités périscolaires)
- Bibliothèques, Ludothèques...
- Centres hospitaliers, établissements de soins...
- Maisons de retraite, EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
- Les Instituts Médico-Educatifs (IME) et Instituts Médico-Professionnels (IMPro)

Quels sont les ateliers et les formations ?

Les ateliers que nous proposons avec *Trésors d'images* s'adressent aux enfants, aux adultes, aux grand parents, aux amateurs, aux passionnés ou aux presque pros et aux curieux... Ils sont pour toutes les personnes qui veulent découvrir, connaître et faire un travail avec l'image. Ces ateliers sont pour tous les curieux qui veulent mieux développer ces disciplines : le film d'animation, la création de flip-book, l'illustration, le théâtre d'ombres, le dessin académique, le dessin comme développement personnel ou le dessin comme loisir créatif ! Les ateliers présentés ici sont des propositions, il peuvent être le point de départ pour développer un projet personnalisé et collant au projet de structure. Le mieux est d'ailleurs de se rencontrer pour élaborer ce projet ensemble.

Le détail des propositions.

Les ateliers et formations peuvent se dérouler de diverses manières, voici les détails des différentes possibilités pour Le **Film d'animation**, **travail de l'image par image** et le travail d'**Art plastique**.

FILM D'ANIMATION

- Travail de l'image par image -

La fabrication d'un film d'animation répond à certaines exigences cinématographiques : les raccords de plan, le cadrage, la mise en scène, etc... La création du scénario, story-board, des recherches graphiques peut se faire en équipe ou seul. Le travail de l'animation sera souvent fait seul et à tour de rôle.

Sensibilisation au mode de l'image par image

Ici les participants découvrent le principe de l'animation image par image, avec la création d'un flipbook ou en participant à de petites séquences en pixillation en utilisant le corps humain ou des objets.

Déroulement de l'atelier

- 1 - Approche sur la théorie du principe de l'animation image par image, avec des exemples simples.
- 2 - Création d'un flipbook ou d'une petite séquence en pixillation.

- **Durée conseillée** : Environ 2 heures
- **Tarif** : Nous consulter

Proposition libre en image par image

Possibilité de créer un atelier ou une formation sur mesure en fonction des besoins et du désir de la structure demandeuse.

Déroulement de l'atelier

A voir ensemble pour un atelier sur mesure. Le temps et le nombre de participants.

- **Tarif** : Nous consulter

Un clip musical en animation, du début à la fin

Cet atelier permet la création d'un clip vidéo en image par image. Nous accorderons une grande importance sur le lien et sur l'interaction entre le rythme de la musique sur l'image et de l'image sur la musique. Nous aborderons comme pour la fabrication d'un film d'animation toutes les phases de sa création ; le scénario, les recherches graphiques (décors et personnages), le story-board, l'animatique, la fabrication (décors et personnages), le tournage (animation), la prise de son (si les participants chantent), les montages sons et images, et pour finir la projection du film. Le travail principal sera sur le lien musique et image.

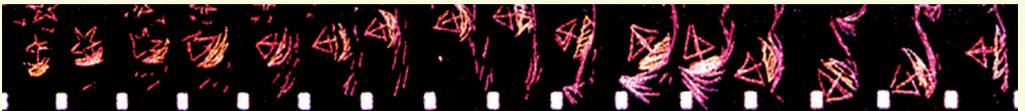
Déroulement de l'atelier

- 1 - Approche sur la théorie du principe de l'animation image par image, avec des exemples simples et un petit aperçu de clips musical en animation
- 2 - Choix de la technique ou les techniques utilisée(s) pour faire le clip musical : Dessin animé, théâtre d'ombre, papier découpé, pixillation, objets animés, pâte à modeler... et connaissance des contraintes pour l'élaboration du film.
- 3 - Phase de la recherche d'idées, du scénario et du story-board. Ce travail peut être individuel ou collectif.
- 4 - Un plan de tournage est établi pour chaque séquence et plan du clip musical.
- 5 - Les participants (enfants ou adultes) réalisent les personnages et les décors.
- 6 - Le tournage (animation) commence. Le travail se fait par petits groupes, en fonction de la technique utilisée.
- 7 - Montage image.
- 8 - Prise de son (si les participants chantent).
- 9 - Montage son avec l'image (est fait par l'intervenant dans les locaux de *Trésors d'images*).
- 10 - DVD est remis en un exemplaire à la structure accueillant l'atelier.

- **Durée conseillée** : Environ 30 heures (En fonction de la technique utilisée et de la durée de film)
- **Tarif** : Nous consulter

Création libre en image par image

Cet atelier permet d'avoir une connaissance de l'animation image par image dans une approche plus ludique en faisant des expériences sur le mouvement dans un cadre expérimental. La grammaire cinématographique et les contraintes de la fabrication d'un film dans sa globalité disparaissent. Il y a là le plaisir de faire des séquences animées, en utilisant diverses techniques (pâte à modeler, pixillation, papier découpé, théâtre d'ombre, animation d'objet...).

Déroulement de l'atelier

- 1 - Petite connaissance sur le travail de Norman MacLarren, canadien chercheur en film d'animation.
- 2 - Création de séquences animées (Le temps de l'atelier et du nombre de participants détermineront la ou les techniques utilisées).

- **Durée conseillée** : Environ 3 heures à plus
- **Tarif** : Nous consulter

Ombres chinoises dans le mode image par image

Cet atelier est l'intermédiaire entre le spectacle vivant et le monde de l'animation. Il peut faire l'objet d'un travail en lien à la création d'un spectacle ou d'un apprentissage du théâtre d'ombre par exemple ou pas. Il peut se développer de deux façons différentes, **proposition A** et **proposition B**.

Proposition A : Cet atelier est comme l'atelier "Un film d'animation du début à la fin", avec les mêmes conditions. C'est à dire faire un petit film entièrement en ombres chinoises, soit en utilisant le corps comme marionnette ou soit en créant des marionnettes en papier pour les animer ensuite ou soit faire un mix des deux techniques.

Proposition B : Faire l'expérience sur le mouvement de façon plus ludique en se faisant plaisir dans un cadre plus expérimental. Par la création de petites séquences indépendantes les une des l'autre, en jouant avec le corps comme marionnette ou avec des marionnettes après les avoir fabriquées. Là, la grammaire cinématographique et les contraintes de la fabrication d'un film dans sa globalité disparaissent.

Proposition A : déroulement de l'atelier

- 1- Approche sur la théorie du principe de l'animation image par image, avec des exemples simple et aussi un petit aperçu de film ou de spectacle en ombre chinoises.
- 2 - Choix de la technique utilisée pour faire le film en ombres chinoises.
- 3 - Phase de la recherche d'idées, du scénario et du story-board. Ce travail peut être individuel ou collectif.
- 4 - Un plan de tournage est établi pour chaque séquence et plan du film en ombres chinoises.
- 5 - Les participants (enfants ou adultes) réalisent les personnages et les décors.
- 6 - Le tournage (animation) commence. Le travail se fait par petits groupes, en fonction de la technique utilisée.
- 7 - Montage image.
- 8 - Prise de son et bruitages.
- 9 - Montage son avec l'image (est fait par l'intervenant dans les locaux de *Trésors d'images*).

- **Durée conseillée** : Environ 30 heures (En fonction de la technique utilisée et de la durée de film)
- **Tarif** : Nous consulter

Proposition B : déroulement de l'atelier

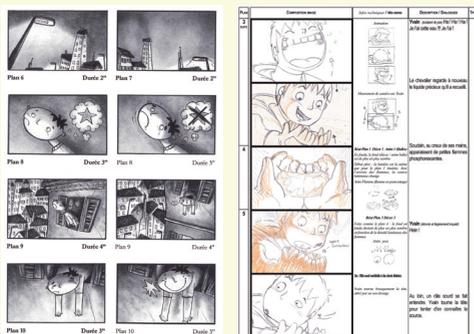
- 1- Petite connaissance sur le travail de film en ombre chinoises.
- 2- Création de séquences animées (Le temps de l'atelier et du nombre de participants détermineront la ou les techniques utilisées, le corps ou fabrication de marionnette).

- **Durée conseillée** : Environ 3 heures
- **Tarif** : Nous consulter

Un film d'animation, du début à la fin

C'est un atelier sur la réalisation d'un film image par image ou nous aborderons toutes les phases de sa création ; le scénario, les recherches graphiques (décors et personnages), le story-board, l'animatique, la fabrication (décors et personnages), tournage (animation), prise de son, bruitage son, montage sons et images, et pour finir projection du film.

Exemple de story-board

Exemple de personnages

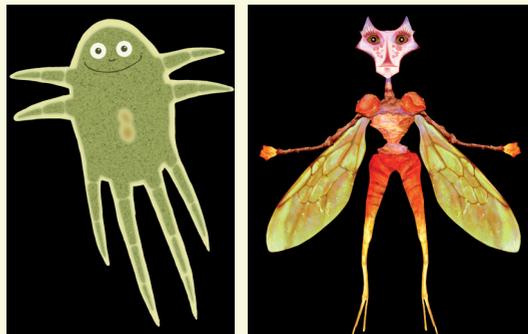

Image final d'un film - Décor + cell

Déroulement de l'atelier

- 1- Approche sur la théorie du principe de l'animation image par image, avec des exemples simples.
- 2 - Choix la technique utilisée pour faire le film d'animation : Dessin animé, théâtre d'ombre, papier découpé, pixillation, objets animés, pâte à modeler... et prise de conscience des contraintes et des limites dans la fabrication du film, de la technique utilisée.
- 3 - Phase de recherche d'idées, du scénario et du story-board. Ce travail peut être individuel ou collectif.
- 4 - Un plan de tournage est établi pour chaque séquence et plan du film.
- 5 - Les participants (enfants ou adultes) réalisent les personnages et les décors.
- 6 - Le tournage (animation) commence. Le travail se fait par petits groupes.
- 7 - Montage image.
- 8 - Prise de son et bruitage.
- 9 - Montage son avec l'image (est fait par l'intervenant dans les locaux de *Trésors d'images*).
- 10 - DVD est remis en un exemplaire à la structure accueillant l'atelier.

- **Durée conseillée :** Environ 30 heures (En fonction de la technique utilisée et de la durée de film)
- **Tarif :** Nous consulter

Création d'un livre d'illustrations

Cet atelier collectif, permet la fabrication d'un livre d'illustration de A à Z avec un texte ou tout en image. Le texte peut être un texte choisi, par exemple, une poésie, une chanson ou un conte. Il peut aussi être complètement inventé ou être fait en classe... Tout est possible. Nous aborderons la fabrication du livre. Toutes les phases de sa création ; la composition d'une page d'un livre, la relation texte image, la composition d'une image (la hiérarchie des éléments qui composent cette image), le cadrage, les couleurs, le point de vue, les techniques utilisées, le personnage ou les personnages (réflexion sur qui il est, travail sur les mouvements corps qui expriment des émotions), la narration. L'aquarelle, la peinture à l'huile, l'encrage, les pastels, les gouaches, papiers déchirés, collages... peuvent être utilisés en fonction des affinités de

chacun, le but étant avant tout de développer sa créativité et d'affiner une représentation personnelle ou collective de son monde pour donner une cohérence permettant la narration.

Déroulement de l'atelier

- 1 - Approche sur la composition d'une page de livre et de la relation texte image.
- 2 - Choix d'un texte ; Il peut être un texte choisi : par exemple, une poésie, une chanson ou un conte. Il peut aussi être complètement inventé ou être fait en classe... Tout est possible.
- 3 - Réflexion sur la technique utilisée pour faire les illustrations du livre (acrylique, pastel, gouache, collage, objets de récupération, etc)
- 4 - Création d'une maquette du livre (nombre de pages et mise en place de la composition texte image), création aussi du ou des personnage(s) et des décors.
- 5 - Fabrication des illustrations
- 6 - Mise en page des illustrations et du texte relecture de l'ensemble.
- 7 - Livre fini.

- **Durée conseillée** : Environ 16 heures à plus
- **Tarif** : Nous consulter

Création d'un livre illustré de récupération

Sur la base d'un livre déjà existant (revue, magazine, vieux livre relié) les participants de cet atelier créeront un livre tout en image en peignant avec de l'encre de chine sur les pages déjà imprimées. Le but étant avant tout de développer sa créativité d'affiner, une représentation personnelle ou collective de son monde imaginaire et une cohérence permettant la narration. Il faut composer et jouer avec son imaginaire en utilisant les photos et la typographie du texte.

Déroulement de l'atelier

- 1- Approche de la composition d'une page de livre et de la relation texte image.
- 2- Création des illustrations sur le livre déjà existant.

- **Durée conseillée** : Environ 3 heures à plus
- **Tarif** : Nous consulter

Réalisation d'une illustration ou d'une couverture de livre

Ici les participants créeront une page d'intérieur d'un livre ou une couverture de livre en pensant à la relation texte image. La création est libre, la technique utilisée aussi. Il est possible à la place du papier de jouer avec un autre support comme un support de récupération (une pierre, une planche de bois, une boîte, etc.), Il est possible aussi de faire une illustration entièrement avec des objets de récupération. Le principe est d'utiliser une technique en fonction des affinités de chacun, le but étant avant tout de développer sa créativité d'affiner, une représentation personnelle ou collective de son monde et une cohérence permettant la narration.

Déroulement de l'atelier

1 - Choix entre une page d'intérieur ou une couverture d'un livre et choix aussi de la technique utilisée ; (acrylique, pastel, gouache, collage, objets de récupération, monotype, craie grasse, fusain, etc). Création de la maquette avant réalisation.

2 - Réalisation du travail d'illustration et mise en page texte image.

- **Durée conseillée :** Environ 2 heures à plus
- **Tarif :** Nous consulter

Dessin académique

Atelier d'apprentissage avec l'étude de la perspective, l'observation par le dessin d'objet ou nature morte, du dessin spontané, du dessin de paysage, le rythme dans le dessin, la composition, l'ombre et la lumière, les proportions chez l'homme et la femme, les techniques ; crayon, fusain, encre, pastel, sanguine, lavis, aquarelle, etc.

Déroulement de l'atelier

1- Dessiner

- **Durée conseillée :** Environ 2 heures à plus en fonction du besoin d'approfondir l'intention (Cet atelier peut être donné sur 10 séances de 2 heures par exemple pour approfondir les choses. 2 heures seulement ne permettront qu'une sensibilisation)
- **Tarif :** Nous consulter

Arts plastiques en expression libre... ou comment le cerveau influence notre façon de percevoir le monde

Dans cet atelier la création est libre. Le participant fait un travail de compréhension du dessin en lien avec son cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et prend conscience de comment son cerveau lui fait voir le monde qui l'entoure. Pourquoi le développement artistique s'arrête brusquement à un certain âge chez certains enfants et pas chez d'autre ? Cet atelier donne la possibilité aux adultes, de redonner la place à leur enfant intérieur, de s'exprimer. Ils peuvent refaire vivre ce magnifique lien entre eux, "l'adulte" et eux, "l'enfant" qu'ils étaient. Pour cela, Il faut laisser libre court à cette créativité de l'enfance pour devenir un adulte heureux. Ce travail se fait sur une base d'exercices de dessin. Les liens entre les enfants et leurs parents, peuvent être aussi être renforcés par ce biais, par la création ensemble d'une œuvre commune. Ils jouent avec la matière, des supports avec la mélange des techniques, avec des objets de récupération, soit avec de l'acrylique, du pastel, de la gouache, du collage, du monotype, de la craie grasse, ou du fusain. Tout est possible, la seule limite est donnée par la limite de l'imagination !

Ce même travail peut aussi être fait avec des personnes qui cherchent à retrouver un lien avec eux mêmes ou avec des personnes en couple ou en famille qui on du mal à communiquer entre elles, et qui souhaite retrouver leurs communications et leurs complicités pour une meilleure compréhension de l'autre. Il est possible aussi de développer ce même travail dans un cadre hospitalier ; Centres hospitaliers, établissements de soins... Ou avec des personne âgées dans les maisons de retraite, EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ou encore en I.M.E ou I.M Pro.

Déroulement de l'atelier

- 1 - Explication de comment notre cerveau nous fait voir le monde.
- 2 - Quelques exercices de dessin pour avoir une meilleure compréhension de comment son cerveau fonctionne.
- 3 - Développement de la compréhension et exercices plus complexes en lien au cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche.
- 4 - Création d'une œuvre personnelle ou commune pour parents et enfants ou pour personne en couple, etc en expression libre.

• **Durée conseillée** : Environ 2 heures à plus en fonction du besoin d'approfondir l'intention (Cet atelier peut être donné sur 10 séances de 2 heures par exemple pour approfondir les choses. 2 heures seulement ne permettront qu'une sensibilisation)

• **Tarif** : Nous consulter

Arts et développement personnel

Avec un travail de relaxation simple avant, le participant mettra en place un état d'esprit pour se recentrer, s'équilibrer et pour avoir un lâcher prise sur lui et sur sa création. La méthode utilisée est le dessin spontané, le technique est le lavis ou l'aquarelle. Autre travail possible après un temps de relaxation, la création de mandala, pour s'évader et se recentrer, pour explorer ses émotions et pour atteindre aussi un lâcher prise sur soi même. Tous les mandalas sont constitués d'un cercle et d'un centre. En dessinant ce cercle, nous créons un espace sacré, un centre sur lequel concentrer nos énergie, ils peut ainsi devenir un lieu d'expression pour

l'imagination et les émotions. Si nous travaillons vers le centre, nous allons encourager un recentrage, un mouvement vers l'intérieur. Alors que si nous colorions vers la périphérie, nous travaillons davantage sur notre ouverture. Il est important de choisir le mandala qui nous convient. Soit spontanément parce qu'il nous plaît et que l'on a envie de le colorier, soit en fonction du thème sur lequel nous désirons travailler. Ensuite, il faut choisir les couleurs qui nous plaisent. C'est un choix personnel qui explique qu'à partir d'un même mandala, nous pouvons arriver à des résultats visuellement très différents.

Ce travail peut être fait avec des enfants ou des adultes ou des personnes qui cherchent à retrouver un lien avec eux mêmes. Il est possible aussi de développer ce même travail dans un cadre hospitalier ; Centres hospitaliers, les établissements de soins... Ou avec des personnes âgées dans les maisons de retraite, EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ou encore en I.M.E ou I.M Pro.

Déroulement de l'atelier

- 1 - Relaxation, méditation.
- 2 - Réalisation d'une peinture avec l'esprit libre et avec le coeur.
- 3 - Création ou coloriage d'un mandala.

- **Durée conseillée :** Environ 2 heures à plus en fonction du besoin d'approfondir l'intention (Cet atelier peut être donné sur 10 séances de 2 heures par exemple pour approfondir les choses. 2 heures seulement ne permettront qu'une sensibilisation)

- **Tarif :** Nous consulter

Arts plastiques, une proposition libre

Possibilité de créer un atelier ou une formation sur mesure en fonction des besoins et du désir de la structure demandeuse.

Déroulement de l'atelier

A voir ensemble pour un atelier sur mesure. Le temps et le nombre de participants.

- **Tarif :** Nous consulter

Trésors d'images présente

SES ATELIERS

de film d'animation et d'arts plastiques

 Trésors d'images

contact@tresors-dimages.com • www.tresors-dimages.com
16 rue Florian 26000 Valence • Tel : 06 76 55 31 31