

La ménagerie au Vietnam

Un atelier de Cinéma d'Animation

Franco-Vietnamien

Un projet de La ménagerie

Note d'intention

Je suis réalisateur de courts-métrages d'animation, et amateur de contrées lointaines. J'ai participé au premier Festival de Hûé en tant que membre et comédien de la Cie le PHUN de Toulouse avec laquelle j'ai travaillé de nombreuses années. Déjà, en 1993, nous avons fait un repérage au Vietnam avec le soutien de l'AFAA, afin d'étudier la faisabilité d'un spectacle là-bas, le but artistique étant de travailler le plus possible en collaboration avec les Vietnamiens, et non pas d'arriver avec un spectacle "clés en main".

Lors du Festival à Hûé 2000, nous avons créé un spectacle à plusieurs endroits de la Citadelle - dans les jardins maraîchers perchés sur les remparts, au marché Tai-Loc et dans le quartier Le-Van-Hu reliés par les allées et venues des cyclos qui ont accompagné notre démarche.

Ce spectacle fut un moment inoubliable. Nous avons rencontré des gens formidables au sein de l'organisation, des maraîchers, des traducteurs, des artisans. Une expérience que j'aimerais renouveler avec un autre projet.

Comme je l'écris plus haut, je fais aussi du cinéma d'animation : films pour la télé, les festivals de cinéma, mais aussi des films dans les écoles, lycées ou collèges pour initier les enfants au cinéma, au langage cinématographique et à l'image.

Je suis sûr que toutes ces petites têtes brunes qui habitent loin seraient très sensibles à une approche du cinéma, comment raconter une histoire en 24 images/seconde, inspirée ou non de leurs mythologies, légendes ou cultures, fabriquer des maquettes et des personnages, car le savoir faire au Vietnam est immense (recyclage des matériaux pour en faire des éléments de décor, sculpter, mouler, peindre pour faire un film est à la portée de n'importe qui pourvu qu'il y ait de l'intérêt pour la création).

Notre association, La Ménagerie, organise depuis 3 ans des projections au sein de festivals (Toulouse, Auch, Valence) où les films réalisés par les élèves au cours de nos ateliers d'initiation itinérants (les AniMobiles) sont projetés. Cela remporte un vif succès auprès des enfants, des institutions et des professionnels. C'est un peu dans cet esprit que nous aimerions travailler au Vietnam, amener une petite équipe de formateurs, de quoi filmer, monter et sonoriser, regrouper les films et les projeter lors d'un événement. Le Festival de Hûé me semble parfaitement approprié pour une telle opération. J'espère que mon enthousiasme saura vous convaincre de nous apporter votre soutien dans la réalisation de ce projet.

Marc Ménager

Un atelier de Cinéma d'Animation au Vietnam.

Il s'agit de transporter au Vietnam, le type d'action que mène La ménagerie dans ses tournées "Animobile". Une équipe de formateurs de La ménagerie partira à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Hûé, et dans deux villages pendant deux mois et demi pour prendre en charge 5 groupes d'enfants Vietnamiens dans la réalisation de 5 films d'animation qui seront projetés au final pendant le Festival de Hûé 2006. Une opération en deux temps pour deux aspects de la relation culturelle qui peut s'installer entre deux peuples.

La réalisation de 5 films d'animation...

Les ateliers d'initiation à la réalisation de films d'animation de La ménagerie procèdent avant tout d'une intention pédagogique : donner à des enfants les moyens de s'exprimer ensemble par un film dont ils contrôlent totalement la création. La ménagerie leur fournit pour cela un matériel de pointe (appareil photo numérique, ordinateurs, éclairages...) et les conseils de professionnels confirmés du cinéma d'animation.

Les formules de mise en oeuvre de cette démarche sont toutefois très variées et laissent une grande liberté d'adaptation en fonction du public visé par l'opération.

Au Vietnam, il s'agit d'encadrer 5 groupes d'une quinzaine d'enfants. Chaque groupe réalisera un film de 3 minutes environ en animation traditionnelle. La technique (animation d'objets, pâte à modeler, dessin animé, papier découpé...) sera choisie par les enfants et pourra varier d'un groupe à l'autre.

L'idée qui guide le projet est de s'appuyer sur la culture et le savoir-faire vietnamiens pour la fabrication des décors, des personnages et des objets à animer. Notre apport permettra d'adapter ces éléments aux nécessités techniques de l'animation. Une manière de créer une réelle coopération artistique et technique entre la France et le Vietnam. Au-delà d'une rencontre, la combinaison de deux savoir-faires.

De plus, il semble intéressant de lier les cinq films par un thème qui leur soit commun (animaux mythiques, légendes locales, personnage traditionnel vietnamien...) et qui porte sur la culture vietnamienne.

... Projétés au Festival "Hûé 2006".

Dans un premier temps, à l'issue de chaque atelier, le film sera projeté dans le quartier ou le village où il a été réalisé.

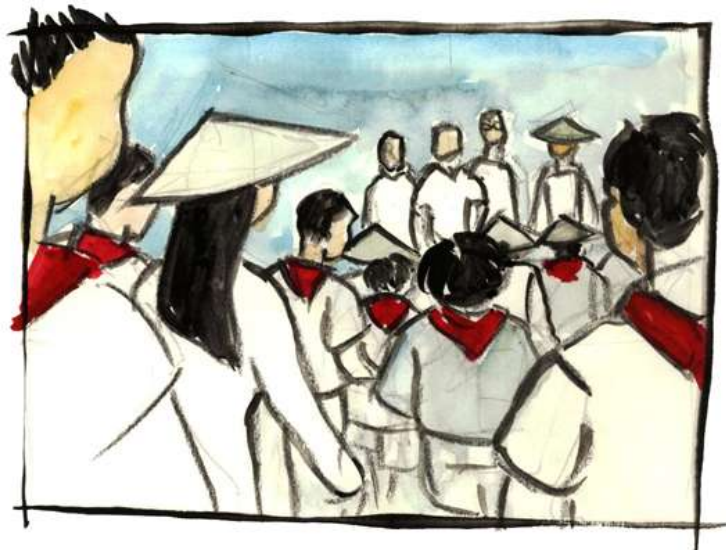
A la fin de la tournée, les 5 films, témoignages animés de la rencontre de deux univers, célébration du mélange des cultures via la création artistique, seront projetés au festival "Hûé 2006" dans le cadre d'une soirée particulière. Une exposition de photos retraçant le déroulement de ateliers et des objets fabriqués pour les films pourrait venir encadrer cette projection.

Des films d'animation réalisés par des professionnels et des enfants européens pourront compléter cette programmation et donner lieu à des rapprochements insolites et rares.

Cette conclusion des ateliers offrira aux enfants l'occasion de découvrir les impressions des réalisateurs professionnels à un véritable public, et de raconter comment ils ont vécu l'expérience.

L'opération prendra ici un autre aspect. Il s'agira à présent de découvrir ensemble une œuvre collective, dont le mode d'élaboration laisse supposer qu'elle touchera également Français et Vietnamiens.

Le déroulement des ateliers

Les 5 ateliers se dérouleront chacun sur 10 jours, et suivront à peu près le programme suivant :

1. Prise de contact et présentation de l'animation

1. Sensibilisation à l'animation.

Prise de conscience du mouvement par l'utilisation de jeux optiques.
Présentation de l'évolution et du fonctionnement des techniques d'animation audiovisuelle.

Visionnage d'œuvres originales variées utilisant les différents modes d'animation.

2. Présentation de l'atelier.

Présentation du thème à aborder, des objectifs, possibilités et contraintes de la création audiovisuelle.

2. Écriture du scénario

Accompagnés des formateurs de La ménagerie, les enfants élaborent autour du thème une à plusieurs ébauches de scénarios. L'histoire définitive sera arrêtée par une décision collective éclairée par les notions d'écriture et de réalisation données par les animateurs. Le choix de la technique d'animation découlera du contenu de l'histoire retenue et des envies artistiques des enfants. Il pourra s'agir de pâte à modeler, de papier découpé, de dessin animé, de pixilation (animation de comédiens) ou d'un mélange de plusieurs de ces méthodes.

3.Préparation du tournage

Création du story-board construction des décors et accessoires,
fabrication des personnages...

4.Tournage

Des petits groupes de 3 ou 4 sont formés et se relaient pour
l'animation, le cadre, la prise de vues image par image.

Un pré-montage réalisé au fur et à mesure du tournage permet de
découvrir presque immédiatement la forme et le ton que prendra la création.

Le choix des musiques et la réalisation de la bande son se fait au fur
et à mesure du tournage par les groupes qui ne tournent pas.

5.Montage et mixage définitifs

Cette opération s'effectue par nos soins.

6.Diffusion des oeuvres

Projection de l'ensemble des films :

- dans les quartiers et villages où ont eu lieu les ateliers
- au Festival "Hûé 2006", en présence de tous les participants

Les moyens techniques

L'équipe qui partirait au Vietnam comprend un réalisateur (Marc Ménager), un ingénieur du son (Mino Malan), un monteur-animateur (Camille Harang) et une personne chargée de coordonner l'ensemble du projet, des déplacements, des projections (Luc Camilli)...

Le matériel utilisé pour le tournage est très léger : une caméra numérique, deux ordinateurs portables (dont un de sécurité), un pied de caméra, et une unité de son (un ordinateur portable, une perche et deux micros)

Pour les projections, nous utiliserons l'ordinateur de tournage branché sur un vidéo projecteur

Le logiciel Myrtille, utilisé pour le tournage, a été créé par La Ménagerie. Ce logiciel permet la capture image par image d'animation en volume, ainsi qu'un visionnage immédiat de la séquence animée.

La caméra est reliée à un ordinateur. Myrtille capture directement sur l'ordinateur les images cadrées par la caméra. Les captures se font à la fois en haute et basse résolution. Ce qui permet de travailler rapidement grâce à des images "légères" tout en gardant en mémoire la même image en très bonne qualité.

Son interface est très simple d'utilisation, ce qui permet aux enfants de l'utiliser eux-mêmes (nous procédons ainsi lors des ateliers en Midi-Pyrénées). Mais c'est aussi un outil de nature professionnelle puisque, grâce à la capture en haute résolution, il peut être utilisé pour réaliser des films qui seront transférés en 35 mm et diffusés en salle.

Myrtille est un logiciel libre.

Les perspectives

Ce projet marquera le point de départ d'une relation durable entre La ménagerie et les enfants vietnamiens autour du film d'animation.

D'autres ateliers pourront être mis en place, avec des intervenants différents, mettant en œuvre diverses techniques d'animation.

Nous pouvons même envisager d'organiser la venue d'un réalisateur Vietnamien pour l'animation d'un atelier avec des enfants français, en même temps qu'une résidence à la maison de l'Animation à Toulouse pour la réalisation d'un film.

Afin que l'expérience se prolonge, La ménagerie fournira son logiciel de création d'animation en volume, "Myrtille", aux lieux ayant accueilli le projet. Une station complète de tournage sera confiée à une organisation locale susceptible de poursuivre la démarche de création auprès des enfants Vietnamiens et d'assumer une communication régulière avec La ménagerie.

Un échange est à imaginer entre les groupes d'enfants participant à l'AniMobile en Midi-Pyrénées et ceux rencontrés au Vietnam. Peut-être une correspondance via des films réalisés par les enfants et racontant leur culture, leur environnement. Un échange de lettres et d'histoires animées entre des groupes d'écoliers.

Une exposition en France pourra témoigner de l'aventure à travers des photos, des "making of", les objets utilisés dans les films, et naturellement la projection des films eux-mêmes.

La ménagerie

43 chemin de Ferro-Lebres – 31170 Tournefeuille

Tel : 0870 668 630 / Fax : 05 34 48 09 02

Mail : lamenagerie@lamenagerie.com

www.lamenagerie.com

