

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Atelier "Des cinémagiciens, comme Méliès!"

Partenaires en France : Les Enfants de cinéma, Du cinéma plein mon cartable, Cinéma Le Méliès de Grenoble.

Contexte : Les effets spéciaux sont aussi vieux que le cinéma lui-même. George Méliès, un magicien Français, en est le père. En 1896, il découvre par accident le trucage par substitution. Selon Méliès, la caméra se bloque en pleine prise de vue, le problème est rapidement solutionné par Méliès qui reprend le tournage de sa prise de vue. Mais, après le développement de la pellicule, il est étonné de voir l'omnibus Madeleine-Bastille se transformer en corbillard et des femmes se transformer en hommes. Méliès, le metteur en scène du Théâtre Robert Houdin, réalise pas moins de 500 court-métrages, en travaillant sur le processus de développement et en inventant de nouvelles techniques. Par sa manière de manipuler et de transformer la réalité avec le cinématographe, Méliès est souvent appelé « le cinémagicien ». Son film le plus connu, *Le Voyage dans la lune* (1902), est une parodie fantasque du livre de Jules Verne, *De la terre à la lune*, associant tournage en direct et animation, mais aussi incorporant des miniatures et des fresques.

Résumé de l'activité : Nous ne nous attarderons pas sur la surimpression car trop compliquée à mettre en place avec peu de moyen technique tout comme le fondu enchaîné qui demande l'usage d'un ordinateur. Premier des trucages de Méliès, il permet une infinie variation : transformation, disparition, apparition, déplacement...

Public visé : 25 personnes (enfants, adolescents, adultes).

Ressources :

- Une caméra ou un appareil photo
- Un pied de caméra
- Un ordinateur
- Un écran ou un mur blanc
- Un grand objet (drap, fauteuil, etc.)

Lien du film : <https://www.youtube.com/watch?v=jlQw1F5Nzzk>

Détails de l'activité :

Visionner : Tout d'abord, vous devez voir *Voyage dans la lune* de George Méliès et l'analyser, notamment les effets spéciaux.

Filmer : Maintenant, il est venu le moment de vous transformer en cinémagicien !

Pour les effets spéciaux de substitution ou d'apparition/disparition, voici quelques exemples avec, à chaque fois, la caméra sur pied:

Vous pouvez filmer un siège vide puis (faire « pause »), sans le bouger, faire s'asseoir à tour de rôle des enfants (reprendre l'enregistrement) et ainsi de suite jusqu'au dernier puis refilmer un siège vide. Rembobinez le film et visionnez-le : les enfants apparaissent et disparaissent chacun leur tour.

Variantes :

- Le magicien. Donnez une baguette (dans notre cas une règle), et demandez à l'enfant de jeter un sort au siège vide devant lui puis de ne plus bouger. Mettez l'enregistrement en pause et faites s'asseoir un enfant. Reprenez l'enregistrement.

- Cache-cache : Il faut positionner au milieu du plan un objet suffisamment large pour cacher un enfant (un fauteuil, un drap, etc.). Vous filmez l'enfant partir du bord du champ jusqu'à ce qu'il arrive derrière le cache. Vous faites pause et vous demandez à un autre enfant de partir du cache vers l'autre bord du champ. Rembobinez le film et visionnez-le : les enfants se transforment en passant derrière le cache.

Autres trucs à la Méliès :

- Jeu sur la profondeur de champ : Lorsque quelqu'un est proche de la caméra il paraît grand. A l'inverse, s'il est loin il paraît petit. Partant de ce constat, les possibilités de trucages sont grandes.

- L'exemple du « coup de doigt » : un enfant est positionné prêt de la caméra devant une table, un autre en face mais à l'autre bout de la table. Le grand doit regarder vers le bas, le petit légèrement vers le haut. Au top, le grand tend son doigt droit devant lui et le petit feint de recevoir un coup en pleine tête...

- Filmer à l'envers : Demander à l'enfant de lâcher un stylo (une gomme, etc.) puis de fermer et d'ouvrir plusieurs fois de suite la main. Variante : un enfant lève les bras en signe de victoire, puis se laisse tomber. Visionnez-le en le rembobinant : après quelques incantations, le stylo remonte dans la main de l'enfant ; un autre enfant se relève par la force de ses bras...

- Caméra à la verticale : Pour cet exercice, votre caméra/téléphone/appareil photo doit être fixée à un pied. Il faut également positionner la caméra contre un mur de façon à ce que l'on ait l'impression que ce mur représente le sol. Demandez à un enfant de se mettre contre le mur et de faire semblant de faire des pompes avec les 2 mains, puis avec une seule, puis sans aucune !

Découvrir les films ensemble : Puis, tous ensemble, découvrez le travail effectué. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Qu'y-a-t-il d'innovant dans cette activité ?

- Apprendre le vocabulaire cinématographique, en savoir plus sur l'histoire du cinéma
- Comprendre comment les effets spéciaux se mettent en place
- Travailler en groupe

Quels impacts pouvez-vous imaginer?

- La créativité
- Le travail de groupe