

Présentation de mes actions de transmission

Lisa Cruz

Artiste-auteure - Réalisatrice de films d'animation

Je vous propose dans les prochaines pages de découvrir quelques exemples de mes actions auprès des jeunes, en temps scolaire et hors temps scolaire.

Détentrice du BAFA et active au sein de l'organisme des Céma, un mouvement d'Éducation Nouvelle, il me tient à coeur de transmettre ma passion pour l'art et le cinéma d'animation. J'aime à travailler dans un contexte de bienveillance, pour encourager les plus jeunes à se saisir des outils artistiques afin d'exprimer ce qu'ils sont.

Je conçois mes ateliers avec beaucoup de soin, pour leur apporter mes compétences techniques dans le cinéma d'animation et également dans le dessin; les proportions, les notions d'échelle, la couleur, la composition d'image etc... Il m'est important que les élèves puissent acquérir des compétences tangibles, en conservant un esprit positif lors de mes retours. Mon objectif est surtout de leur faire découvrir mon métier, un univers qu'ils connaissent souvent (le dessin animés) et leur apprendre à écrire leurs propres histoires.

Le studio "Roustan" - Animation d'un atelier permanent de création de Film d'Animation en Stop-Motion.

Lien pour voir le film : https://youtu.be/n_oPCLciQqQ?si=kQTWEu87hXeRIRUe

Dans cet atelier hors période scolaire, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un groupe d'adolescents dans la création d'un film d'animation en stop-motion, qui leur a permis de découvrir toutes les étapes de production d'un court-métrage animé. Organisé à la salle "Roustan" par la Mairie de Saint-Laurent-du-Var, cet atelier avait pour objectif de développer leurs compétences en dessin et de les initier aux techniques du stop-motion en papier découpé.

Sur plusieurs séances, les jeunes ont d'abord écrit le scénario, puis est venu la conception du storyboard, leur apprenant à structurer une histoire et à traduire leurs idées en images graphiques. Ils ont ensuite développer leur créativité et pu laisser libre court à leur imagination en créant tout les personnages, les accessoires et les décors nécessaires à la réalisation du film avec de la peinture, des feutres, des papiers imprimés etc.

En plus de l'animation, ils ont découvert l'importance du design sonore en enregistrant eux-mêmes les bruitages. Nous avons même pu bénéficier de la participation d'un musicien professionnel pour ajouter encore plus d'immersion au film. Tout au long de l'atelier, je leur ai apporté mes connaissances techniques en animation, les guidant dans la réalisation de chaque séquences pour qu'ils puissent acquérir des compétences concrètes et avancer sur leurs idées de manière libre. En travaillant en équipe, ils ont appris à collaborer, à échanger leurs idées et à s'adapter à l'exigence technique.

Au-delà des compétences artistiques et techniques, cet atelier a été une véritable expérience de création collective, où chacun a pu s'exprimer et contribuer à un projet commun. L'aboutissement du projet, avec la projection de leur court-métrage en cinéma Plein Air à Saint-Laurent-duVar en Juin 2024, a été un moment fort, leur permettant de voir le fruit de leur travail et de le partager avec leurs proches.

Intervention artistique en collège avec le Pass Culture

Initiation au cinéma d'animation en 2 heures:

Création de Flip-Book

Avec le dispositif du Pass Culture, j'ai animé plusieurs intervention artistique en collège, visant à initier les élèves au cinéma d'animation à travers la création de flip-books. Ces séance courtes de deux heures permettent aux jeunes de découvrir les bases du mouvement animé et de comprendre, de manière ludique le principe fondamental du cinéma.

L'atelier débute par une brève introduction aux métier de réalisateur de cinéma d'animation que j'exerce. Puis, les élèves sont ensuite guidés dans la conception de leur propre flip-book : ils ont appris à décomposer un mouvement en plusieurs dessins successifs et à expérimenter l'illusion du mouvement en feuilletant rapidement leurs petit livret.

Tout au long de l'atelier, je leur apporte des notions essentielles sur le rythme, la fluidité du mouvement et l'exagération des poses, leur donnant des astuces concrètes pour réussir à donner vie à leur dessin, quel que soit leur niveau de départ. C'est dans cet exercice que certains élèves se sont révélés, car c'est surtout l'efficacité du mouvement qui prime, et non le dessin parfaitement exécuté.

En seulement deux heures, ils repartent avec un vrai objet qu'ils peuvent emporter chez eux.

Rouvrir le Monde aux Liserons - Intervention avec l'association Héliotrope, diffusion et promotion du Court-Métrage à Nice.
“Retour vers le futur: Mémoires vivantes des Liserons, un voyage intergénérationnel à travers le temps”.

Lien pour voir le film : <https://youtu.be/cca2Y9koa3k?si=1xn-tl-tVvDGBiuW>

Dans le cadre de la résidence “Rouvrir le Monde”, j’ai mené une intervention en centre de loisirs aux Liserons. C’est un lieu particulier car c’est un endroit qui est voué à être détruit, ce qui a donné au projet une dimension particulière.

Le petit groupe d’enfants âgés de 6 à 11 ans, a pu découvrir le cinéma d’animation avec un appareil utilisé dans les premiers films d’animation, notamment chez Disney ! Cet outil les a émerveillés par son côté ludique et nous avons pu imaginer un film fait de plusieurs petites séquences courtes, ceci dans une visée pédagogique pour qu’ils puissent expérimenter différentes techniques. Également, l’outil leur a permis de comprendre comment, en superposant plusieurs niveaux de décors et d’éléments, on pouvait apporter de la profondeur à l’image.

L’atelier s’est construit autour de la “Mémoire vivante” où chaque enfant a imaginé et illustré sa vision personnelle et intime de son environnement le plus proche: sa ville. Après avoir dessiné et découpé leurs éléments, ils ont appris à les animer en les déplaçant sous la caméra du banc-titre, découvrant ainsi la magie du mouvement image par image.

En parallèle de cette approche visuelle, nous avons également abordé la question du son, en enregistrant leurs témoignages. Ils ont décrit leur ville à travers des récits personnels ajoutant ainsi une dimension poétique à cette création. Cette étape a permis un travail sur la relation de l’image et du texte auquel les enfants ont été réceptifs.

Lors de cet atelier, j’ai guidé les enfants dans la compréhension des bases du dessin animé, les encourageant à expérimenter et à s’amuser avec des formes en mousses, des dessins, du feutre veleda... pour que chacun puisse trouver une technique qu’il apprécie. Cet atelier a été l’occasion pour eux de développer leur créativité, tout en découvrant un processus complexe et artisanal.