

De nature animée

Projet d'intervention scolaire au travers de la pratique expérimental et plastique du cinéma d'animation par Florian Schönerstedt

Biographie

Florian Schönerstedt

Né en 1982

Vit et travaille à Nice

Règles, protocoles, contraintes, programmes... forment le vocabulaire plastique de Florian Schönerstedt. Une grande part de sa pratique est liée à l'acquisition de «matières premières ». Elle est à la fois un point de départ et une fin en soi. Objets manufacturés, éléments végétaux, enregistrement d'actions... les récoltes sont très diverses. C'est la contrainte et son application qui définissent le premier sens de la récolte ; l'archivage et le classement viennent la nourrir et l'enrichir. Il s'intéresse particulièrement aux formes et objets multiples qui sont souvent qualifiés d'insignifiants ou sans valeur, à l'opposé de « l'unicum». Ainsi, il travaille régulièrement avec ce qui est déclassé et / ou à destination de la poubelle. Tout en accomplissant un geste contraint, les découvertes ne manquent pas. La part d'inattendu est bien présente autant dans la règle que dans l'endroit où le processus est mis en œuvre. Dans une démarche poreuse à ces découvertes, il nourrit d'autres formes qui prennent corps, en lien (ou non) avec le projet initial. Ainsi il aime à «faire avec» et en cela il cherche à conscientiser son rapport au monde. Le «faire avec » devient une manière de rechercher de nouvelles formes avec le souci d'utiliser la matière en présence. La mise en place régulière de règles et de protocoles dans son travail l'ont mené à travailler avec de nombreux scientifiques, liant sa pratique à leurs démarches autant par mimétisme que par divergence, fonctionnant comme un révélateur.

Descriptif du projet d'intervention

Dans cette intervention, il s'agit de mettre en avant la pratique expérimentale du cinéma d'animation, qui est au cœur de mon travail. Afin de ne pas limiter la notion de « forme animée », l'atelier que je mène intègre différentes créations de séquences à la fois autonomes et complémentaires.

À l'heure du selfie et de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, le projet se basera sur la question de l'autoportrait. Nous pourrions recontextualiser ce type de sujet dans l'histoire de l'art.

Des mains peintes sur les grottes préhistoriques aux autoportraits en peinture durant la Renaissance, prendre son propre corps comme sujet n'est pas un acte nouveau dans la création d'une image.

Ce projet a pour but d'aboutir à une forme globale comprenant l'image, mais aussi le son. D'une part, chaque élève réalisera de courtes séquences d'animation et, en parallèle, la « bande originale » de ce petit montage. Ainsi, chaque participant sera le créateur d'une courte vidéo où il aura réalisé l'image

et le son. La voix off sera écrite par l'élève et pourra prendre la forme d'un texte lu, d'une poésie ou d'une chanson...

Déroulement de l'intervention

Un premier temps sera consacré à la présentation de ma démarche à travers des œuvres et des vidéos, ainsi qu'à un panorama plus large de la création autour du cinéma d'animation et de son utilisation par des plasticiens.

Après cette introduction sur ma démarche, les techniques et les détournements du cinéma d'animation, l'atelier débutera par une mise en pratique.

Dans un premier temps, chaque élève sera pris en photo. Ces photos serviront de guide pour réaliser une première séquence d'animation à l'aide de calques (6 ou 12), permettant ainsi de créer un autoportrait animé. L'exercice consistera à reproduire la même image sur tous les calques. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, la répétition d'une même image génère du mouvement en raison de l'impossibilité pour le participant de reproduire exactement le même tracé à chaque fois. Ainsi, l'animation naît des variations dans le dessin et la forme. L'ensemble sera ensuite numérisé pour obtenir une première séquence animée.

Photogramme de la séquence 1

Dans un second temps, l'élève pourra imaginer un décor animé à l'arrière-plan du personnage réalisé dans la première séquence. L'introduction de la couleur enrichira cette première séquence et permettra d'en faire une nouvelle séquence distincte. Une fois terminé, ce travail sera également numérisé.

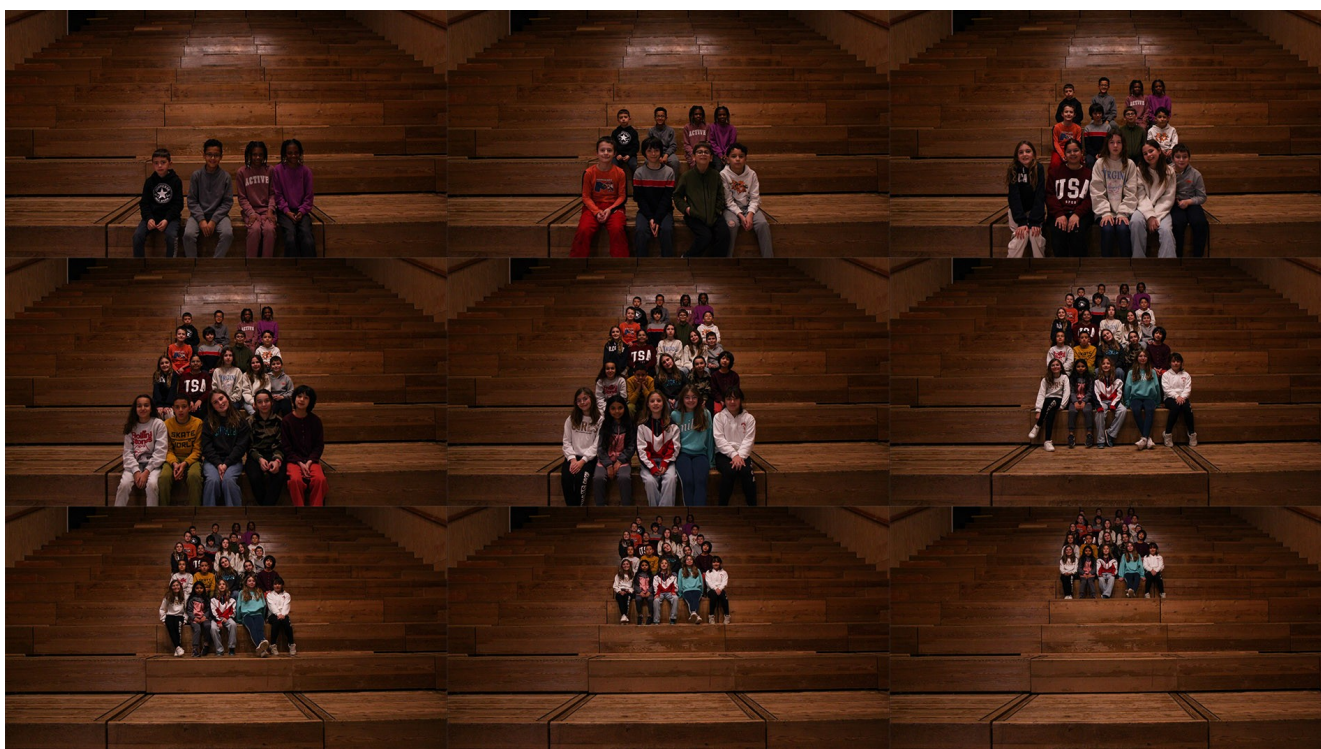

Une autre partie de l'atelier sera consacrée à la collecte d'éléments végétaux. Il s'agira de réfléchir à la sélection d'éléments naturels. Nous pourrions organiser une sortie aux alentours de l'établissement ou inviter les élèves à effectuer une collecte dans leur quotidien pour le lendemain. Chaque élève constituera ainsi une petite collection qui servira à son animation. En alternant les différentes formes, l'animation prendra vie par le jeu de la série.

Cette mise en scène pourra se faire soit sur les portraits imprimés, soit de manière plus abstraite sur fond blanc.

Des travaux collectifs seront également proposés en pixilation, en utilisant les élèves eux-mêmes comme objets d'animation. Cette technique leur permettra d'aborder l'animation par le corps et de se mettre en scène. Elle offre la possibilité de créer des séquences individuelles ou collectives et permet d'obtenir rapidement un rendu d'animation. Différents effets pourront être explorés, tels que la disparition, le glissement des personnages dans l'espace ou encore des jeux de combinaison. Rapide et ludique, cette approche offrira aux élèves une grande liberté dans la mise en place de leurs idées d'animation.

Afin d'ouvrir cet atelier à une collaboration plus directe avec mon travail personnel, je proposerai également un projet autour des trousse des élèves. À la manière d'un inventaire inspiré de Georges Perec, les participants seront invités à numériser et animer, objet par objet, tout le contenu de leurs trousse. Ce geste, réalisé par chaque élève de chaque atelier, constituera non seulement une séquence intégrée au projet collectif, mais aussi une contribution à un projet plus vaste intitulé « Trousse », conçu comme une installation autonome pouvant être présentée lors d'une exposition.

Au-delà des séquences décrites ici, je reste ouvert à l'ajout de nouvelles propositions en cours d'année. L'objectif est de réaliser une œuvre complète, dont la cohérence et la richesse émergeront au moment du montage final.

Enfin, l'atelier se conclura par l'enregistrement d'une bande-son par les élèves. En fonction des envies et des contraintes, celle-ci pourra prendre la forme d'une simple voix off où l'élève lit un texte

de sa création (par exemple, une auto-description), mais la forme restera libre : poésie et chanson pourront également faire partie des possibilités. Ce travail sera mené en étroite collaboration avec l'enseignant afin de créer un lien avec l'expression écrite et orale.

Objectifs artistiques et pédagogiques :

Les objectifs artistiques et pédagogiques consisteront en la réalisation de plusieurs petites séquences d'animation par le biais de différentes techniques et collectes.

Au travers de ce travail, il sera abordé le principe d'animation stop-motion qui conduira à la question de la perception, la notion du mouvement et de l'image animée.

Avec cette première approche, ma volonté sera de mettre en avant des principes simples d'animation que les élèves pourront reproduire facilement avec leur téléphone portable par exemple.

D'autre part, l'utilisation de matériel professionnel, permettra une initiation aux questions de prise de vue, de cadrage, de mise au point... plus poussé.

Le sujet de l'autoportrait et de notre rapport à la nature mettra l'accent sur l'attention à notre environnement : ces choses que nous croisons tous les jours et auxquelles nous ne faisons plus attention ou que nous prenons pour acquis. Le principe d'action à portée de la main sera mis en avant dans une logique de création se basant sur la contrainte de ce que nous avons à disposition.

Matériel :

Appareil Photo, pied, lumière, Ordinateur de montage [matériel Florian]

- Utilisation de tablette si l'établissement en est équipé (installation préalable du logiciel stop motion studio).

- Si cela peut être possible, utilisation des téléphones portables des élèves en mode appareil photo
Trépied portable/ tablette

Liens à consulter :

Atelier avec l'association Il était un truc de 2013 à 2020 :

<https://www.iletaituntruc.com> de

Video extrait du dernier atelier en Février 2025 :

<https://vimeo.com/1058533758>

mot de passe : 2025

Site artiste :

<https://www.documentsdartistes.org/artistes/schonerstedt/page1.html>

<https://ifdigital.institutfrancais.com/fr/professionnel/florian-schonerstedt>

<https://eva-vautier.com/artiste/florian-schonerstedt/>

Presse :

- <https://fomo-vox.com/2021/12/06/ovni-2021-rencontre-florian-schonerstedt-les-feuilles-de-larbre-qui-nexistait-pas-%f0%9f%8e%a7/>

- <http://pointcontemporain.com/florian-schonerstedt-meta-archeologie>

- <http://chezlolagassin.com/adrien-vescovi-et-florian-schonerstedt-explorent-le-temps>

- http://www.artpress.com/2018/11/30/chroniques-des-imaginaires-numeriques/?fbclid=IwAR0oa-FR9V1_HER5AodKUifZw6YtdTcdh0OWjy780fcEzu6sW29i2qof

- <http://www.rfi.fr/culture/20181130-chroniques-biennale-imaginaires-numeriques-idee-autre-horizon-aix-marseille?fbclid=IwAR1zE3ZkGZljhqQ-XJfccrZq2UrOYdfM8uxahPQINfuBzXFIDekr0Auy5ZA&ref=fb>