

Traitement des images animées

Liste de références d'œuvres pouvant être présentées en arts plastiques au collège

Point d'ancrage avec le programme ou notion abordée	Nom et prénom de l'artiste	Titre de l'oeuvre	Date	Médium employé	Accès à un extrait
Mouvement	Muybridge Eadweard	<i>Horse</i>	1878	photographies	Internet
Animation d'images / travail en train de se faire	Cohl Emile	<i>Fantasmagories</i>	1908	Dessin sur tableau noir Main qui dessine	22 " à 28" Internet
Début du cinéma	Lumière Louis et Auguste	<i>La sortie de l'usine Lumière à Lyon</i>	1895	Noir et blanc 0'38"	Internet
Trucage / science-fiction /	Méliès Georges	<i>Le voyage dans la lune</i>	1902	Noir et blanc colorisé	DVD
Début du cinéma		<i>Naissance du cinéma</i>		Documentaire 2'15	www.lesite.tv
Début du cinéma		<i>Louis Lumière, l'invention du cinématographe</i>		Documentaire 6'27	www.lesite.tv
trucages		<i>Georges Méliès : le père des trucages au cinéma</i>		Documentaire 6'20	www.lesite.tv
Muet-parlant		<i>Histoire du cinéma parlant</i>		Documentaire 5'17	www.lesite.tv
Muet-parlant		<i>Le cinéma parlant : le procédé de Georges Mendel</i>		Documentaire 3'33	www.lesite.tv
Muet-parlant / expressivité	Hazanavicius Michel	The artist	2011	Muet noir et blanc 1h40	DVD
travail en train de se faire	Tanamachi Dana (japon)	Nagging Doubt Viognier	2012	Stop motion 1'34"	Internet
travail en train de se faire / Street Art	Retna	<i>Wall in Wynwood</i>		Depuis 1990	Internet
Début du cinéma / composition	Lumière Louis et Auguste	<i>" rrvée d'un train en gare à la Ciotat</i>	1895	Noir et blanc 0'56"	Internet
Citation Méliès / Citation Frères	Martin Scorsese (Usa)	Hugo Cabret	2011	Fantastique 3D Dessins	Chap 7 de 58'à 59'

Lumière / Adaptation / Temporalité				musyères Inventer le rêve (collection) Méliès l'illusionniste (Studio)	Chap 9 de 1:09'45" à 1:12'35" Chap 13 1:30'27" à 1 :37'21" DVD
Citation Méliès / Citation Frères Lumière / Adaptation / Temporalité	Martin Scorsese (Usa)	Hugo Cabret	2011	Fantastique 3D Dessins musyères Inventer le rêve (collection) Méliès l'illusionniste (Studio)	Chap 7 de 58' à 59' Chap 9 de 1:09'45" à 1:12'35" Chap 13 1:30'27" à 1 :37'21" DVD
Citation Méliès / Adaptation	Brian Selznick (Usa)	L'invention de Hugo Cabret	2008	Roman graphique	Dessins au crayon
Vitesse mouvement / Echelle (géant) / Cadrage et plans	Fleischer Max (Usa)	<i>Le voyage de Gulliver</i>	1939	Dessin animé en technicolor	De 5' à 6'10" de 19'43" à 20'30" de 28'30" à 29'12" DVD
Assemblage, hybride	Lasseter John (Usa)	<i>Toy Story 1</i> (premier long-métrage d'animation entièrement réalisé en images de synthèse des studios Pixar)	1995		Chap 14,15 et 16 durée 15mn DVD
Assemblage / Mise en mouvement / Scénographie	Vilardebo Carlos	<i>Le Cirque de Calder</i>	1961	Durée 30mn	VHS
Abstraction / Travail de la matière	McLaren Norman (cinéaste experimental)	Dots (Canada)	1940	2'23"	technique du dessin peint directement sur pellicule
Relation homme- objet / Design / mouvement / Champ, Hors-	McLaren Norman et Jutra Claude (cinéaste experimental)	Il était une chaise	1957		Stop motion en noir et blanc Son gravé sur la pellicule

champ /					
Rapport à l'autre /	McLaren Norman (cinéaste experimental)	Voisins (Oscar)	1952	Durée 8'	Stop motion en couleur Son gravé sur la pellicule
Rapport à l'autre /	McLaren Norman (cinéaste experimental)	<i>Voisins</i> (Oscar)	1952	Durée 8'	Stop motion en couleur Son gravé sur la pellicule
Chorégraphie / Lumière / décomposition du mouvement /	McLaren Norman (cinéaste expérimental)	<i>Pas de deux</i> (avec deux étoiles des Grands Ballets canadiens) Référence à Étienne-Jules Marey	1968	Durée 13'22"	Une capture de la projection du film, donne au film un effet stroboscopique.
Abstraction / all over / surface	Hans Namuth	Jackson Pollock	1951		Internet
Narration par les images en mouvement	Melik Ohanian	<i>Seven minutes before</i>	2000	Vidéo	
Images en mouvement et installation	Pipilotti Rist	<i>Pour your body out</i>	2008	Vidéo	
Vidéo et performance	Kimsooja	" <i>needle woman</i>	2005	Vidéo	
Le temps à l'œuvre et le spectateur	Dan Graham	<i>Present continuous past(s)</i>	1974	Installation vidéo	
Installation vidéo / dispositif interactif / rapport son et image / microcosme- macrocosme /	Bill Viola	<i>He Weeps For You</i>	1976	Installation vidéo	Internet
Installation vidéo / dispositif interactif / Face à face	Neshat Shirin	<i>Rapture</i>	1999	Installation vidéo Duree 4'56"	Internet
Installation vidéo /	Nauman Bruce	<i>Corridor</i>	1970	Installation	Internet

dispositif interactif / espace réel- espace virtuel				vidéo	
Installation vidéo / Face à face /	Oursler Tony	<i>Caricature</i>	2002	Projection vidéo	Internet
Installation vidéo / Mise en espace / mélange de médium	Hyugue Pierre	<i>This Is Not a Time for Dreaming</i>	2004	Installation vidéo Marionnettes et film 16mn Durée 24mn	
Rapport langage- image /	Hill Gary	<i>Médiations</i>	1986	Vidéo	Internet
Protocole / face à face / autoportrait / répétition /	Sorin Pierrick	<i>Réveils</i>	1988	Autofilmage Durée 5'13"	Internet
Virtuel / dialogue entre nature et technique /Perception	Plessi Fabrizio (Italie)	<i>Mari Verticali</i>	2010	Installation vidéo	Internet
Plongée, Contre- plongée /	Grimault Paul, textes de Prévert	<i>Le roi et l'oiseau</i>	1980	Dessin animé	DVD
Temporalité / plans fixes / anti-film	Warhol Andy	<i>Sleep</i> <i>Empire</i>	1963 1964	Film exp noir et blanc Durée 4h 45 Durée 8h	
Point de vue /	Hitchcock Alfred	<i>Vertigo</i>		Film de fiction	DVD
Plans / champ- contre champ / montage	Hitchcock Alfred	<i>La mort aux trousses</i> (scène dite de la poursuite)	1959	Film de fiction	DVD
Hors-champ / ombres /	Murnau	<i>Nosferatu</i>	1922	Film de fiction	DVD
Hors-champ / Ombres	Coppola Francis Ford	<i>Dracula</i>	1992	Film de fiction	DVD
Théâtre d'ombres /	Ocelot Michel	<i>Princes et princesses</i>	2000	Film	DVD

fiction /		<i>Les contes de la nuit</i>	2011	d'animation Film d'animation	DVD
Théâtre d'ombres	Boltanski Christian	<i>Théâtre d'ombres</i>	1986	Installation et théâtre d'ombres	Internet
Mouvement / décomposition du mouvement / vitesse	Duchamp Marcel et John Cage, Hans Richter	<i>Rêves à vendre</i>	1926	Cinéma expérimental Durée 6'42''	Internet
Ombres et lumière / déplacement / paysage / objets	Kuwakubo Ryota (japon)	<i>The tenth sentiment</i> (présenté au Tri Postal à Lille en 2012-13)	2010	Installation et théâtre d'ombres	Internet
Reportage / Fiction / Mise en scène / Objectivité de la photographie / Falsification	Fontcuberta Joan (catalogne)	<i>Visite virtuelle de la salle de l'Hydropithèque</i>	2003	Installation et vidéo	Internet
Street Art / mouvement	Blu (Italie)	<i>Muto</i>	2008	Stop motion, Street Art Durée 7'26''	Internet
Techniques d'animation	Magalhaes Marcos	<i>" nimendo</i>	1983	Film d'animation Durée 12'42''	Internet
Livre pop-up / narration /	Dolev Gili	<i>Le joyeux petit canard</i>	2008	Pop-up et animation 3D Durée 9'05''	Internet
enluminure	Moore Tom (Irlande)	<i>Brendon et le secret de kells</i>	2008	Dessin animé	DVD
Adaptation BD-ciné / autobiographie / témoignage /	Satrapa Marjane (Iran)	<i>Persépolis</i>	2007	Dessin animé noir et blanc	DVD
Architecture utopique / hybride /	Miyazaki Hayao (Japon)	<i>Le château ambulante</i>	2008	Dessin animé	DVD
Images animées	MTV (Brésil)	MTV Brésil. 600 ballons sont installés sur un rail de 200m de long.		Flipbook avec des ballons de	Internet

				baudruche	
assemblage	Paik Nam June	<i>Olympe de Gouge en fée électricité</i>	1989	Assemblage	Internet
Cinéma expérimental/ non narratif / de nombreux jeux plastiques et effets de montage : alternance, superposition, juxtaposition, répétition, défilement horizontal et vertical...	Pat O'Neill	<i>Horizontal Boundaries</i>	2008	Video, 22'51", son	Sur DVD
Hommage à Claude Monet / juxtaposition/ superposition/ abstraction / figuration/ expérimental	Carl E.Brown	<i>Blue Monet</i>	2006	Film, 16mm, couleur, 54', son Double écran.	http://www.lightcone.org/en/film-4261-blue-monet.html
Expérimental/ durée/ temps du film et temps réel/ « time lapse »	Chris Welsby	<i>Seven Days</i>	1974	Film, 16mm, couleur, son, 20'.	http://www.youtube.com/watch?v=ku0NdPNeubg
Même chose	Chris Welsby	<i>Park film</i>	1972	Film, 16mm, 8', couleur, muet.	Sur DVD
Abstraction/ solarisation/ gros plans et très gros plans/ exagération des contrastes/ Rapport son et image.	Phill Niblock	<i>the magic sun</i> <i>Film sur « Sun Ra » et son « solar " rkestra »</i>	1966	Film, 16mm, 16'44", noir et blanc, son.	http://www.youtube.com/watch?v=eksIFraZ1JY ou sur DVD
Corps / rythme / rapport image son /synchronisation/ juxtaposition/ répétition/ montage	Paolo Gioli	<i>Secondo il mio occhio di vetro</i>	1972	Film 16mm, 10', noir et blanc, son.	http://www.youtube.com/watch?v=uidC1kdyU-o ou sur DVD
Corps / Chorégraphie/ main	Yvonne Rainer	<i>Hand movie</i>	1966	Film, 8mm, noir et blanc, muet, 6'17"	http://www.youtube.com/watch?v=ED4ZjRiavg
Corps /main/défilement vertical/ répétition	Richard Serra	<i>Hand catching lead</i>	1968	Film, 3', noir et blanc, muet.	http://www.youtube.com/watch?v=fVHcSXPfb_M (seulement le début, la vidéo contient d'autres film de Serra.)
Corps / Chorégraphie / triptyque/ écran splitté / décalage / découpage / simultanéité /multiplication	Peter Sparling	<i>Paris Triptyques</i>	2010	vidéos	http://www.youtube.com/watch?v=KuoAogbT_EY http://www.youtube.com/watch?v=bWzPNOV_c4k
Surréalisme/effet de collage/ inspiré très librement de l'œuvre de	Eric Duvivier	<i>La femme 100 têtes</i>	1967	Film, 20', noir et blanc, son.	http://www.canal-tv/video/cerimes/la_femme_100_tetes.10234

Max Ernst					
Surréalisme / Dada/ objet/trucage/ montage/répétition	Hans Richter	<i>Ghost before breakfast</i>	1928	Film, 9', n&b, (avec ou sans son selon les versions) la musique originale ayant été détruite.	http://www.youtube.com/watch?v=vCwkWgnzh-Q ou sur DVD (figure sur le DVD courts de cinéma vol. 1 édité par le Scérén, Crdp de Lyon) ou version sans son : http://www.youtube.com/watch?v=oeosT_6vG7g ou sur le dvd : Dada Cinéma (1921-1926)
Animation / abstraction géométrique / avant-garde / Dada	Hans Richter	« <i>Rhythmus 21</i> »	1921	Film, 35 mm, n&b, silencieux, 2'10"	http://www.arte.tv/fr/hans-richter/966444.CmC=966430.html http://vimeo.com/42339457 ou sur le dvd : Dada Cinéma (1921-1926)
Animation / abstraction géométrique / avant- garde/ Dada /image par image	Viking Eggeling	<i>Symphonie Diagonale</i> Film réalisé à partir de 6720 dessins.	1924	Film, 35 mm, n&b, 7', muet	http://vimeo.com/42401347
Animation / abstraction / avant garde	Walter Ruttmann	<i>Lichtspiel : opus II</i> <i>Lichtspiel : opus IV</i>	1921 1925	Film, 3'45", coul, son Film, 4'18", n&b, son	http://www.youtube.com/watch?v=aC5R17SJ-6w http://www.youtube.com/watch?v=irSMGPX_iCo
Abstraction / op art / géométrie / roto relief	Marcel Duchamp	" <i>némic Cinéma</i> "	1926	Film, n&b, 6'	http://vimeo.com/7733425
Animation / abstraction / rapport image et son / rythme / stop motion / papiers découpés	Oskar Fischinger	" <i>n optical poem</i> "	1938	Film, 7'08", couleur, son.	http://www.youtube.com/watch?v=they7m6YePo
Animation numérique / abstraction/ rapport son et image / expérimental	Unu (Antonis Anissegos) et Bestbefore (Andreas Karaoulanis)	<i>Divers à explorer</i>	Depuis 2010	Vidéos	http://vimeo.com/channels/bestbeforeunu
Animation numérique / abstraction / relation image et son/ rythme / champ sonore – champ visuel.	Divers	<i>Colorfield variations</i> DVD présentant différentes collaborations entre vidéastes et musiciens électroniques. Tentative de traduire le mouvement pictural « color field » en vidéo.	DVD SORTIE EN 2009	vidéos	Extraits ici : http://vimeo.com/77456171
Montage/ collage / détournement / répétition / emprunt / recyclage/ répétition / décalage son et image/ expérimental	Gianfranco Baruchello et alberto Grifi	<i>La Verifica incerta</i> Montage mélangeant des morceaux de 43 films hollywoodiens. (fiction et actualités). " pparition surprise de Marcel Duchamp à deux reprises dans le film.	1964	Film, 30'	http://www.youtube.com/watch?v=hmhvr3RbGnA
Montage/ collage / téléphone / objet / collection – compilation / détournement /recyclage et emprunt...	Christian Marclay	<i>Téléphones</i> Montage de morceaux de films hollywoodiens dans lesquels il est question de téléphone.	1995	Vidéo, 7'30", coul, son.	http://www.youtube.com/watch?v=yH5HTPjPvyE
Montage/ collage / objet / collection – compilation / détournement /recyclage et emprunt.../ durée – temps/	Christian Marclay	<i>The clock</i> The Clock est un film d'une durée de 24h, composé de milliers d'extraits de films montés ensembles. Chaque scène contient une horloge (sous quelque forme que ce soit : une montre, un réveil, un sablier etc.), et souvent l'action tourne autour de cette horloge et du temps qui passe. De plus chacune des horloges	2010	Vidéo, 24h.	Quelques extraits ici : http://www.foxylounge.com/Christian-Marclay-The-Clock

		<i>apparaissant à l'écran indique l'heure réelle, celle du spectateur, à la seconde près, et, ainsi, égrènent le temps, scène après scène.</i>			
Objet / narration / disproportion et jeux d'échelles / trucage / espace	Hiraki Sawa	<i>Elsewhere</i> <i>Divers objets se mettent à se déplacer, munis de jambes humaines, dans les pièces de l'appartement de l'artiste.</i>	2003	Vidéo, n&b, muet, 7'30".	Quelques extraits dans cette interview en anglais http://vimeo.com/album/2419997/video/40103378
Disproportion et jeux d'échelles / narration / espace / trucage	Hiraki Sawa	<i>Spotter</i> <i>Des groupes de personnages observent des avions traversant les pièces de l'appartement de l'artiste.</i>	2003	Vidéo, n&b, son, 8'.	http://vimeo.com/19352209
Animation / papier / pliage / incrustations / citations emprunt / recyclage / stop motion / montage / collage	Virgil Widrich	<i>Fast film</i> <i>Ce film est un grand montage de pellicules découpées et collées de manière à obtenir plusieurs fragments pour un même corps, ou bien une image pliée en origami. La technique se rapproche de celle du Found footage. Le film a nécessité deux ans de travail, sur 65 000 photogrammes tirés de plus de 300 films différents.</i>	2003	Film 35mm, 14', couleur.	Sur DVD (courts de cinéma vol.2 édité par le Scéren, crdp de Lyon) ou ici : http://vimeo.com/18666211 Ou ici : http://www.annexfilms.co.uk/directors/73/virgil-widrich/ Fiche d'analyse : http://www.le-court.com/lecons_cine/fichiers_analyse/fichier_analyse_165_fast_film.pdf
Animation / Répétition / reproductibilité/ surréalisme /montage...	Virgil Widrich	<i>Copyshop</i> <i>18000 photocopies animées et filmées avec une caméra 35mm.</i> <i>« Kager travaille dans un centre de photocopiage. Un matin, ce n'est plus le papier qui est photocopié mais les doubles de Kager. Histoire d'un homme qui se duplique à l'infini. Kager croise son double, puis son triple... »</i>	2001	Film 35 mm, n&b, 12', son.	Sur DVD (courts de cinéma vol.1 édité par le Scéren, crdp de Lyon avec un petit making off) ou ici : http://vimeo.com/26234133 ou ici : http://www.annexfilms.co.uk/directors/73/virgil-widrich/ Fiche collègue au cinéma : http://www.site-image.eu/fpdf_film.php?id=236
Objet / animation / surréalisme / image par image / rythme / montage / rapport image – son...	Jan Svankmajer	<i>Historia Naturae</i> <i>« Un montage rapide sur des planches naturalistes donne naissance à des coquillages, papillons ou divers insectes... »</i>	1967	Film, 9', coul., son.	Sur DVD, par exemple ici : http://www.dvdclassik.com/critique/histoire-naturelle-suite-svankmajer Ou ici : http://www.youtube.com/watch?v=Q9Xmw6xByS8
Objet / animation / image par image/ pierres...	Jan Svankmajer	<i>" game with stones</i>	1965	Film, 8'35", coul., son.	Ici : http://www.youtube.com/watch?v=vphD1i5pN80
Début du cinéma d'animation / image par image / objet / fantastique...	J. Stuart Blackton	<i>The Haunted Hotel</i>	1907	Film 35 mm, 1'20", n&b, muet.	http://vimeo.com/73913684
Objet / disproportion / animation image par image...	J. Stuart Blackton	<i>The smoky fairy</i>	1909	Film 35 mm, 5', n&b, muet.	http://www.youtube.com/watch?v=I9d1MPD4eYM
Animation « image par image » ou stop motion	Réalisateur: Vincent Bornet Durée : 4:55	« <i>Dream motion</i> »	Année de production: 2012	Style: stop motion, logiciel informatique.	http://www.les-courts-metrages.fr/dream-motion/

Animation « image par image » ou stop motion	Réalisateur: Alexandre DUBOSC Durée : 1'36	« <i>Food about you</i> », festival d'été nancy 2010	Date de sortie : 2010	Genre : Animation, stop motion, logiciel informatique	http://www.les-courts-metrages.fr/food-about-you/
BD-animée Folioscope (travail de documentaire sonore avec des dessins figuratifs)	ARTE Laurent Maffre, Thomas Gabison, les auteurs et dessinateurs, et Paloma Fengarol, la conceptrice de l'interface	- « <i>127, rue de la Garenne Le bidonville de la Folie, Nanterre</i> »		Dessins, Caméra, Logiciels informatique (de montage).	http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2013/01/19/webdocumentaire-bd-interactive-dessine-moi-un-webdoc/ http://bidonville-nanterre.arte.tv/
BD-animée Folioscope (travail de documentaire sonore avec des dessins figuratifs)	ARTE	- « <i>Carnet de villes, Lens, vous voyez le tableau</i> »		Dessins, Caméra, Logiciels informatique (de montage).	http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2013/01/19/webdocumentaire-bd-interactive-dessine-moi-un-webdoc/ http://louvre-lens.arte.tv/fr/
Animation Travail sonore / plastique	Réalisation : Vergine Keaton Musique : Vale Poher	<i>Genre : " animation</i> <i>Durée : 9'10"</i>	2009	éléments découpés, ordinateur 2d/3d	http://www.formatcourt.com/2009/08/j-comme-je-criais-contre-la-vie-ou-pour-elle/?PHPSESSID=5438i35prkdi1vndnrltg9m1