

à visionner

seuls des liens officiels ont été reportés ci-dessous
une simple recherche sur youtube vous donne tous les autres liens manquants

Le pré-cinéma et les débuts du cinéma scientifique :

- la chronophotographie d'**Etienne Jules Marey** (à partir de 12 minutes, des nudités // 20:48 & 22:19 **Georges Demeny** concurrent des frères **Lumière**) : <https://www.cinematheque.fr/henri/film/113597-films-chrono-photographiques-etienne-jules-marey-1889-1904/>
- travaux sur les plantes 1920-1921 du médecin **Jean Comandon** (1877-1970 originaire de Jarnac) : <https://images.cnrs.fr/video/6583>

La naissance du cinéma expérimental et du cinéma abstrait :

- **Man Ray** - *Retour à la raison* (1923)
- **Fernand Leger** and Dudley Murphy's - *Ballet mécanique* (1924) : <https://youtu.be/FMZxu9l0E3E>
- **René Clair** : *Entr'acte* (1924) : <https://www.lacinetek.com/fr/film/entr-acte-rene-clair-vod>
- **Marcel Duchamp** *Anemic cinema* (1926) : <https://youtu.be/qi3Zgx0Jh9k>
- **Walther Ruttmann** *Lichtspiel Opus 1* : <https://youtu.be/t5LK8PJ0sYw>
- **Oskar Fischinger** *Ornament Sound experiments (1931), Studie N°7, Optical Poem (1936)*:
- **Hans Richter** - *Rythmus 21 (1921)* : <https://youtu.be/239pHUy0FGc>
- **Viking Eggeling** - *Symphonie Diagonale (1924-1925)*
- **Berthold Bartosch** - *L'idée (1932)*
- **Alexandre Alexeieff** et **Claire Parker** - *Night on bald mountain / Une nuit sur le mont chauve (1933)*

Sur le son optique :

- **László Moholy-Nagy** : *ABC in Sound / Tönendes ABC*, (1933)
<https://vimeo.com/432945203>

Les réalisateurs·trices proches de McLaren

- **Mary Ellen Bute** - *Rhythm in Light* (1934). *Synchrony No.2* (1935), *Escape* (1938) *Abstronic* (1952).
- **Len Lye** - *A Color Box (1935)* - *Rainbow Dance (1936)* - *Trade Tattoo (1937)* - *Colour Flight (1937)*
- **Evelyn Lambart** - *The Impossible Map* (1947): <https://youtu.be/blQLjKzZbv4>

Norman McLaren

Revoir ses films sur la chaîne de l'ONF : https://www.youtube.com/watch?v=-R_Z0rOrYnl&list=PLTTmFQYqzvXJtYCuix85_P9fy3ORPoHzs

Voir le documentaire réalisé par Norman McLaren sur l'écran d'épingles de Claire Parker et d'Alexandre Alexeieff : <https://youtu.be/vQ3DSFv4vAg>

Pour ouvrir un peu encore voir les films de :

Issu Patel : *Histoire de perles* (1977) : <https://www.onf.ca/cineastes/ishu-patel/>
Frédéric Back : *Crac !* (1981), *L'homme qui plantait des arbres* (1987)

Caroline Leaf : *The Owl who married a Goose* (1974) <https://www.onf.ca/cineastes/caroline-leaf/>
(technique du sable sur verre)

Jacques Drouin : *Le Paysagiste* (1976) <https://www.onf.ca/cineastes/jacques-drouin/> (technique de l'écran d'épingle de Claire Parker et d'Alexandre Alexeieff)

Georges Schwizgebel : *Jeu* (2006) <https://www.onf.ca/cineastes/georges-schwizgebel/>
et aussi

William Kentridge : *Journey to the Moon* (2003) : <https://vimeo.com/179791240>
et aussi

Péter Lichter : *No Signal detected* <https://www.youtube.com/watch?v=XXioBP4utsc>
et aussi

Rose Lowder : <https://www.arte.tv/fr/videos/074523-000-A/rose-lowder/>

Les Ateliers

Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce matériau de films foisonnants ?

Peut-être avant tout, comprendre et intégrer en atelier d'art plastique tout ce qui concerne les techniques évoquées dans les films de McLaren :

faire des essais sur différents supports de dessins et de peinture : à la gouache, à l'aquarelle, au pastel, à l'encre

Le support de la carte noire à gratter est idéal pour retrouver la sensation du grattage sur pellicule.

Varié les supports par exemple avec des matières plastiques proches de celles de la pellicule. Utiliser pour ce support de préférence de l'acrylique.

L'empilement de calques transparents :

Essayer de superposer des calques papier, ou du film plastique (d'emballage) pour comprendre exactement comment fonctionne une image d'un film d'animation avec :

- le décor au dernier plan,
- puis le·s personnage·s
- et éventuellement des éléments de décor au premier plan.

Faire varier une source lumineuse, dessus, dessous.

Les illusions d'optique

Parce qu'on ne peut que constater l'effet et pas vraiment faire, il est difficile de l'aborder seul en atelier. Toutefois, faire un tour du côté des artistes de l'OP ART avec Vasarely en tête.

Puis aller voir les publications du docteur en psychologie Akiyoshi KITAOKA qui continue d'étudier le phénomène et publie ses travaux en ligne : <https://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html>

Les mouvements DADA et les Surréalistes :

Les collages de Raoul Hausmann et Hannah Höch (via google image)

Une séance de dessin libre sans thème (dans le sens d'écriture automatique).

Ou bien initier un grand format de dessin sous forme de jeu de cadavre exquis. Cacher les parties déjà dessinées, ou donner une contrainte de temps.

S'essayer à filmer/photographier en ayant les yeux fermés.

Les idées absurdes : L'univers des artistes contemporains Vincent Odon et Cédric Hoareau
Et aussi les performances de Francis Alÿs *Paradox of praxis* : <https://www.youtube.com/watch?v=WvkTLAdKP24> et *Cuentos Patrióticos* : <https://www.youtube.com/watch?v=ox-t1Ocv1F>

La Stop Motion

Il faut faire des essais... quelques recherches.

Si vous avez un doute : <https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets>

Peut-être cette solution: <https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070654062/le-petit-studio-d-animation.html>

Côté applications, essayer d'avoir le réflexe de voir du côté des logiciels libres FRAMASOFT : framalibre.org

<https://framalibre.org/annuaires/multim%C3%A9dia>

une solution gratuite : www.capcut.com

Ou bien l'application videoshow Android / iOS

Enfin concernant la synesthésie, l'application Synesthesia Android / iOS pour l'expérience du son et de la couleur

et pour le son optique l'application Phonopaper Android / iOS - voir le gabarit en fichier joint.