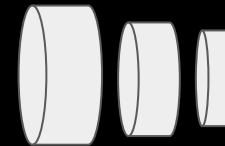

TRUCAGES | EFFETS SPÉCIAUX

ACAP - Pôle image Picardie

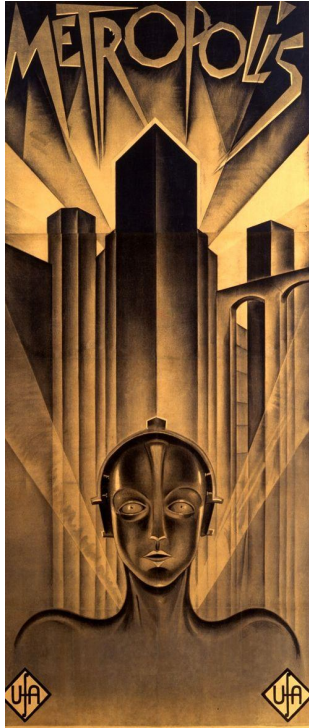
Intervenant : Benjamin Grégoire | - benj.gregoire@gmail.com - | 06 84 92 20 96 | <http://benj.gregoire.free.fr>

DÉFINITION & HISTOIRE

Les effets spéciaux sont des techniques utilisées au cinéma pour créer **l'illusion d'actions et simuler des objets, des environnements, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité** ou qui ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. On parle aussi de trucage.

DÉFINITION & HISTOIRE

Les effets spéciaux font appel à différents procédés liés à l'image et au son :

Ralenti et accéléré

Maquillage

Bruitage

Maquettes, décors

Animation image par image

Pixilation

Traitement numérique

Synthèse d'image 3D

DÉFINITION & HISTOIRE

La réalisation des effets spéciaux a lieu pendant le **tournage** ou après en **postproduction**, ou par la combinaison des deux.

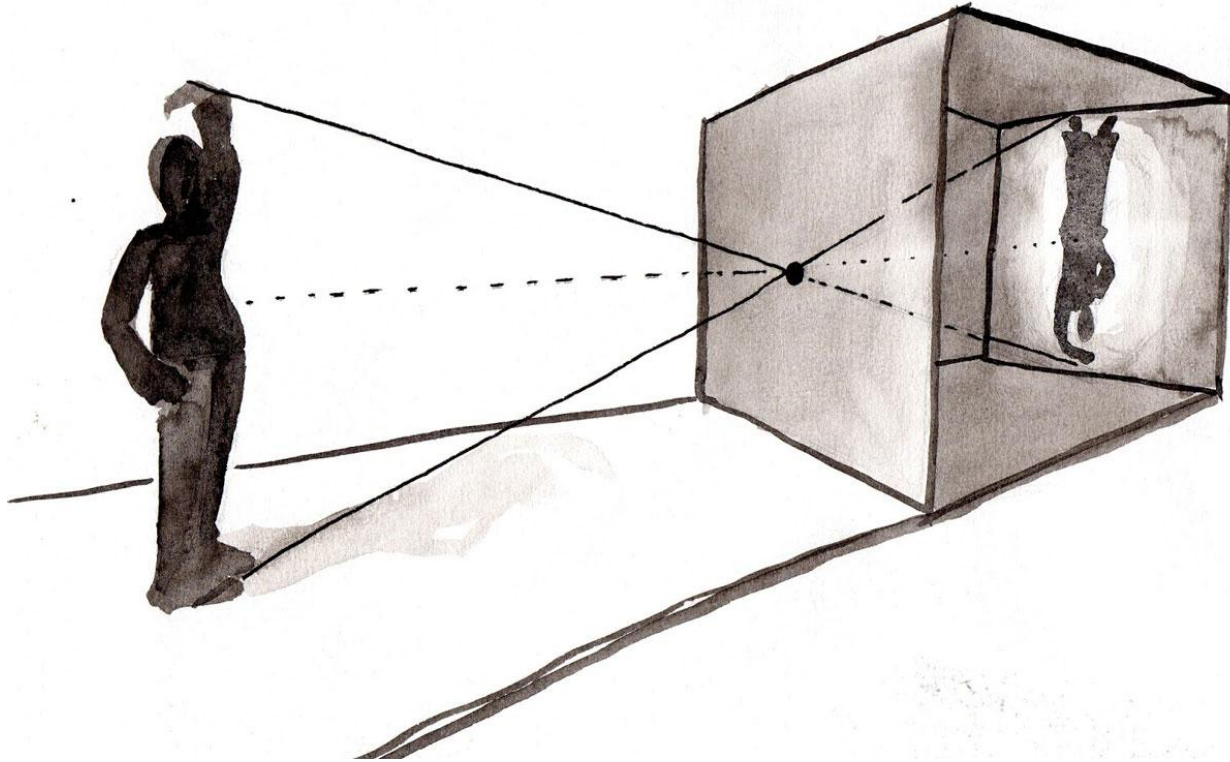
OBJECTIFS :

Reproduction d'une atmosphère (pluie, chute de neige, brume, etc.)

Création d'une réalité visuelle à partir d'éléments imaginaires (monstres, extra-terrestres, soucoupes volantes, univers cosmique, etc.)

Préservation de l'intégrité des acteurs ou des décors (explosions, accidents, violences, catastrophe naturelle, scène d'action, etc.)

DÉFINITION & HISTOIRE

**L'IMAGE ?
LA CHAMBRE NOIRE
CAMÉRA OBCURA ou
LE STÉNOPÉ**

DÉFINITION & HISTOIRE

LES IMAGES ANIMÉES

Les premières illusions visuelles remontent aux lanternes magiques et aux jouets optiques

LA LANTERNE MAGIQUE

DÉFINITION & HISTOIRE

LES JOUETS OPTIQUES

FLIP BOOK

PRAXINOSCOPE

CYCLOTROPE

DÉFINITION & HISTOIRE

1895

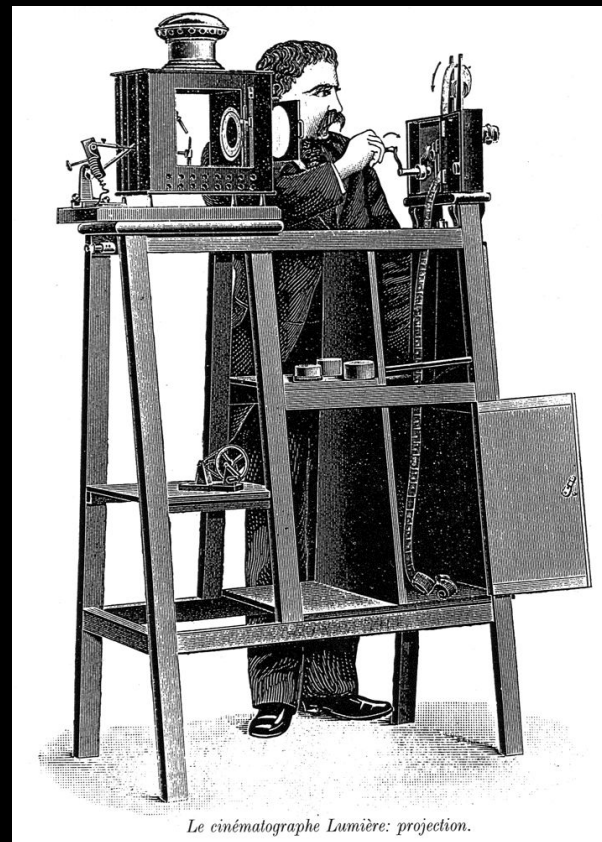
LE

les frères Lumière inventent,

CINÉMATOGRAPHE

(du grec ancien κίνημα / *kínēma*, « mouvement » et γράφειν / *gráphein*, « écrire »)

à la fois caméra de prise de vue et projecteur de cinéma.

DÉFINITION & HISTOIRE

LE CINEMA TOGRAPHE

DÉFINITION & HISTOIRE

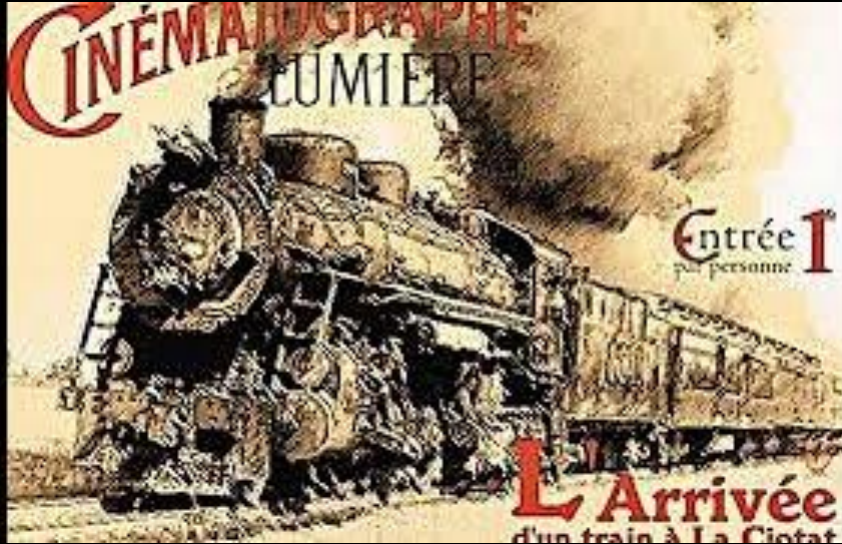
LE CINEMATOGRAPHE

Le mécanisme de cet appareil a pour caractère essentiel d'agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé de manière à lui imprimer des déplacements successifs séparés par des temps de repos pendant lesquels s'opère soit l'impression, soit la vision des épreuves ". C'est finalement un processus très similaire à celui de la machine à coudre, qui fait successivement avancer et s'immobiliser du tissu, le temps que le point soit réalisé.

DÉFINITION & HISTOIRE

L'arrivée d'un train à La Ciotat (1895)

Choix du cadrage et moment pour déclencher la caméra.

La sortie de l'usine Lumière à Lyon (1895)

invention la mise en scène cinématographique

DÉFINITION & HISTOIRE

L'Exécution de Mary, reine des Écossais (1895)

1er trucage au
cinéma

arrêt de caméra.

DÉFINITION & HISTOIRE

Le mélomane, Mèlies (1903)

Arrêt de caméra

Surimpression

DÉFINITION & HISTOIRE

L'homme orchestre, Mèlies (1900)

Fondu

Cache

Surimpression

DÉFINITION & HISTOIRE

L'homme à la tête de caoutchouc, Georges Mèlies

Déplacement du
sujet par rapport
à la caméra

Arrêt de caméra

Surimpression

DÉFINITION & HISTOIRE

Le locataire diabolique, Georges Méliès

Décors en
trompe-l'oeil

Arrêt de la
caméra

DÉFINITION & HISTOIRE

Metropolis, Fritz Lang (1927)

310 jours de tournage

60 nuits,

620 kilomètres de pellicule,

36 000 figurants,

1 100 crânes rasés,

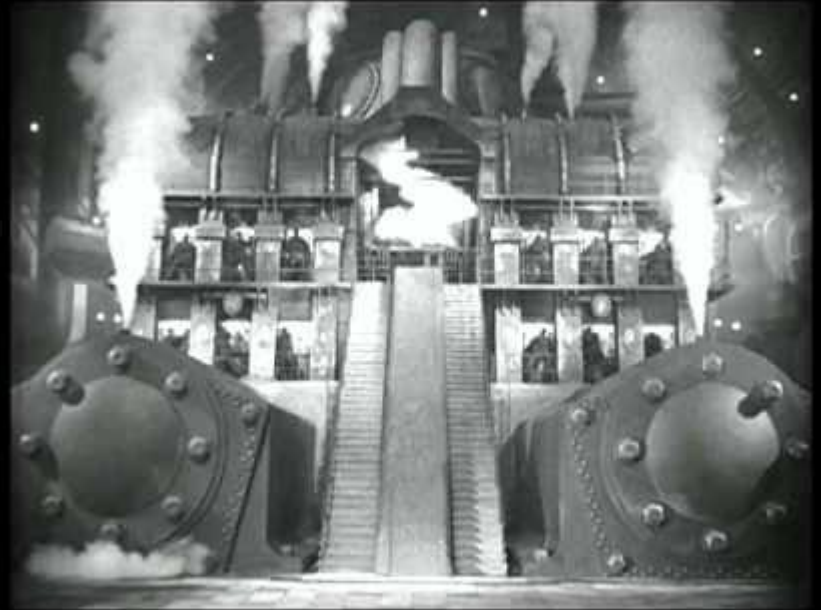
750 enfants, 200 000 costumes,

3 500 paires de chaussures,

50 véhicules imaginaires,

500 gratte-ciel de 70 étages :

Metropolis est le premier véritable film de science-fiction avec des effets spéciaux

DÉFINITION & HISTOIRE

King Kong (1933)

Décors en Matte Painting

Projection en arrière plan

Image par Image (Stop Motion)

DÉFINITION

C'EST PAS SORCIER

Décors en Matte Painting

Projection en arrière plan

DÉFINITION & HISTOIRE

Citizen Kane, ORSON WELLES (1941)

Palais de Xanadu

FONDU

MATTE PAINTING

DÉFINITION & HISTOIRE

Planète interdite (Forbidden Planet)

est un film de science-fiction américain

Fred McLeod Wilcox (1956).

MATTE

PAINTING

DÉFINITION & HISTOIRE

La Mort aux trousses, Alfred Hitchcock 1959.

Film américain

Les vues du [Mont Rushmore](#)

MATTE

PAINTING

DÉFINITION & HISTOIRE

Canon, Norman McLaren (1964)

Superposition de captures vidéo

des mouvements d'un même

acteur

DÉFINITION & HISTOIRE

Zbigniew Rybczyński

Incrustation
fond bleu/vert

Collage Photo
Vidéo
Colorisation

Take Five, 1972

Zupa, 1974

Lokomotywa, 1976

TANGO

1980

DÉFINITION

C'EST PAS SORCIER

Les effets spéciaux

INCRUSTATION

FOND VERT / BLEU
CHROMA KEY

DÉFINITION & HISTOIRE

Topic I, *Pascal Baes* (1989)

PIXILATION

(Procédé d'image par image)

Stop motion

DÉFINITION & HISTOIRE

A Ah, take on Me, Steve Barron (1985)

Rotoscopie

DÉFINITION & HISTOIRE

Michel Gondry

The Chemical Brothers -
Let Forever Be

The White Stripes - The
Hardest Button to Button

DÉFINITION & HISTOIRE

Ori levin

Arts &

part of continuity

<https://vimeo.com/1540189>

Effets spéciaux

50

CYRIAK

Cycles

COWS & COWS & COWS

DÉFINITION & HISTOIRE

Les effets spéciaux

DÉFINITION & HISTOIRE

Exemples de trucages modernes

Zach King

Best Vines Compilation 2015

EXEMPLE

Les Geeks²

Exemples

Web-serie de Tergnier

PRATIQUE

PRATIQUE

L'ARRÊT CAMERA

Disparition | apparition

LA PIXILATION

Drummer, Charlie Mars : <https://www.charlie-mars.com/>

Professeur Kouro

PRATIQUE

L'INCRUSTATION

ARTE TV
COURT-CIRCUIT

LE TRUC : L'INCRUSTATION

Une approche ludique des outils cinématographiques et
télévisuels

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSuXpf5A_kgvSMZlpI7Vz8WvIDIEd_hfb

