

HONK !

TU RÊVES DE TÂTER DU BEC LES COULISSES
D'UN FILM D'ANIMATION ?
DE MIEUX CONNAÎTRE LES CERVEAUX
ANORMALEMENT CRÉATIFS QUI LES FONT NAITRE ?

NOM D'UN ÉLÉPHANT, CE BOUQUIN
EST FAIT POUR TOI !

L'ÉQUIPE DE 'LA VIE EN VERT' EST FIÈRE DE TE
PRÉSENTER, LÀ, ICI, MAINTENANT, LE RÉSUMÉ
D'UN AN DE DUR - MAIS JOYEUX - LABEUR.

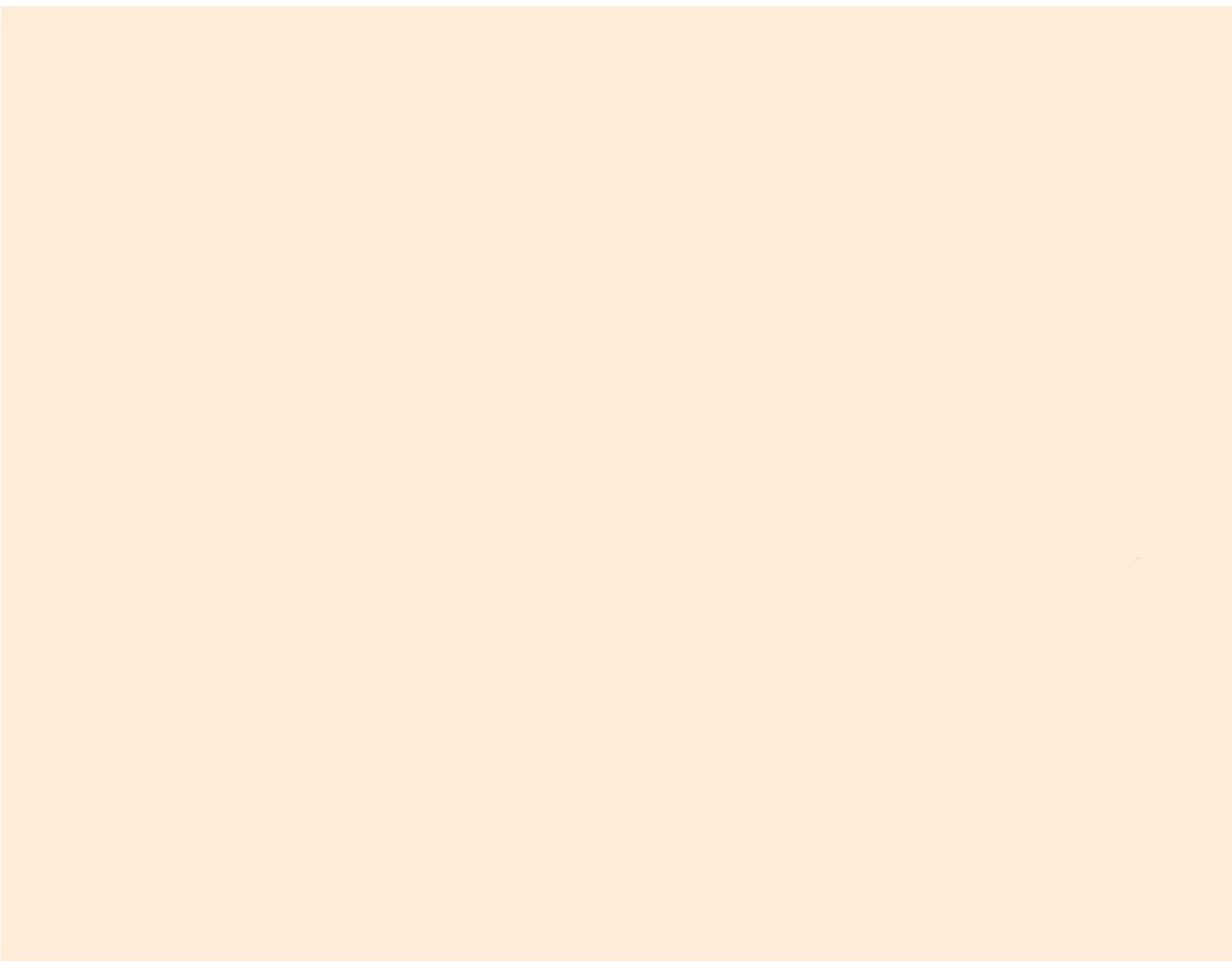
DANS CE LIVRE SONT RASSEMBLÉES LES INTENTIONS
GRAPHIQUES DU FILM, DE LA PRÉ-PROD
À LA POST-PROD, ET DES TAS DE CHOSES
DIVERSES ET RAVISSANTES POUR TOI MON AMI.

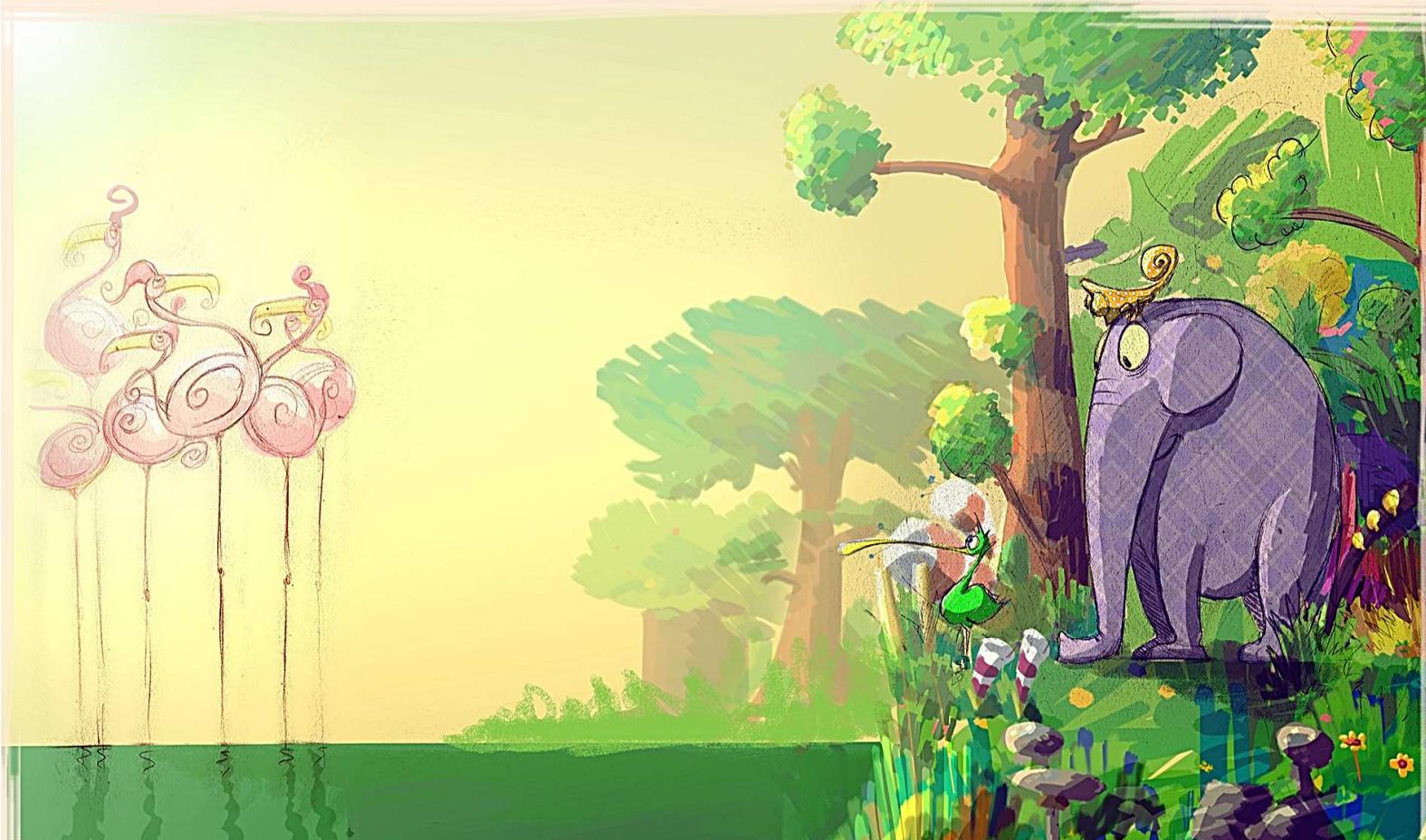
BONNE LECTURE, ET QUE LA
FARTANCE SOIT AVEC TOI !

THE ART OF LA VIE EN VERT

THE ART OF
LA VIE EN VERT

PRÉFACE

LECTEUR LECTRICE, TOI QUI PARCOURS CES LIGNES AVEC TOUT PLEIN D'ATTENTION, SALUT À TOI. VOICI UN FOUILIS DE DESSINS ET DE TEXTES DESTINÉS À T'EXPLIQUER UN PEU CE QU'ON A FABRIqué DE SEPTEMBRE 2012 À SEPTEMBRE 2013 !

FAIRE UN FILM D'ANIMATION NÉCESSITE BEAUCOUP D'EFFORTS ET D'ORGANISATION. CHAQUE ARTISTE A SON PROPRE RÔLE, ET SON TRAVAIL SE RECOUPE SANS CESSE AVEC CELUI DES AUTRES. POUR LA VIE EN VERT OU TOUT AUTRE FILM ÉTUDIANT, C'EST UN PEU PARTICULIER PUISQUE TOUT LE MONDE FAIT UN PEU DE TOUT. AINSI LE FILM A ÉTÉ RÉALISÉ PAR SEBASTIEN CAMRRUBI, VICTOR BESSE, BENOÎT MAILLET, PHILIPPE MOINE, VALENTIN DORNEL. MAIS TOUS ONT EU UN RÔLE SPÉCIFIQUE, TOUS ONT Dû BOSSER EN ÉTROITE COLLABORATION DANS LE LOL ET LA BONNE HUMEUR SUR CHAQUE ASPECT DU FILM.

EN ESPÉRANT TE COMMUNIQUER CETTE JOIE DE CRÉER ET DE TRAVAILLER TOUS ENSEMBLE, NOUS TE SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE !

A GAUCHE, UN CONCEPT DES PERSONNAGES ET DU DÉCOR, FIL CONDUCTEUR DU FILM DÈS LES PREMIERS JETS DU SCÉNARIO. IL RÉSUME LA SITUATION DE TOUS LES PERSONNAGES, AUSSI BIEN GÉOGRAPHIQUEMENT QU'ÉMOTIONNELLEMENT !

SOMMAIRE

- CHARACTER DESIGN

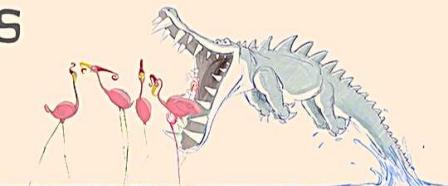
- LA SPATULE
- LES FLAMANTS
- L'ELEPHANT
- LE CAMÉLEON
- LES CREVETTES

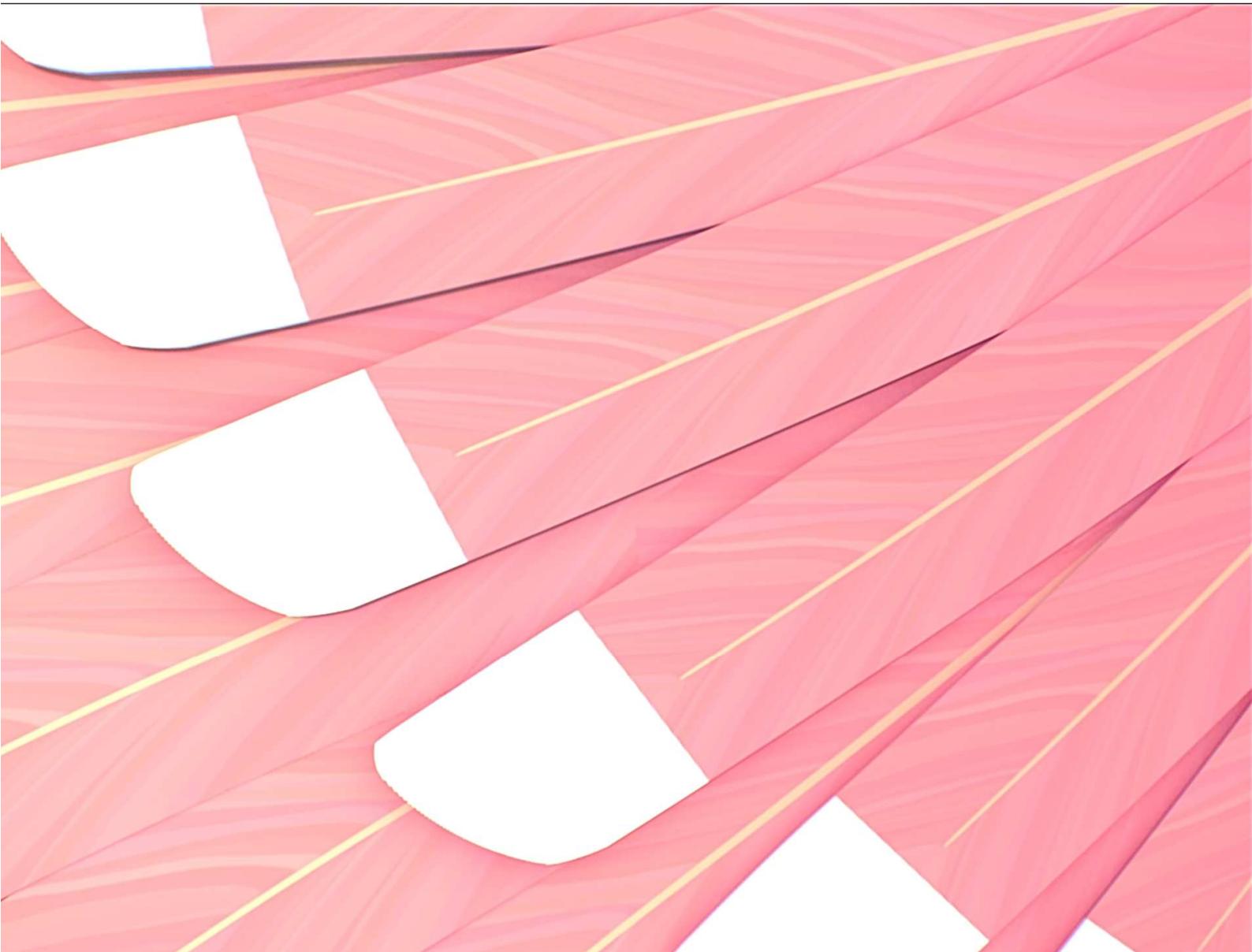
- SET DESIGN

- LA CLAIRIÈRE
- LA RIVE
- VÉGÉTATION
- LES ARBRES
- LE JEU

- COLORSCRIPT

- BONUS

CHARACTER DESIGN

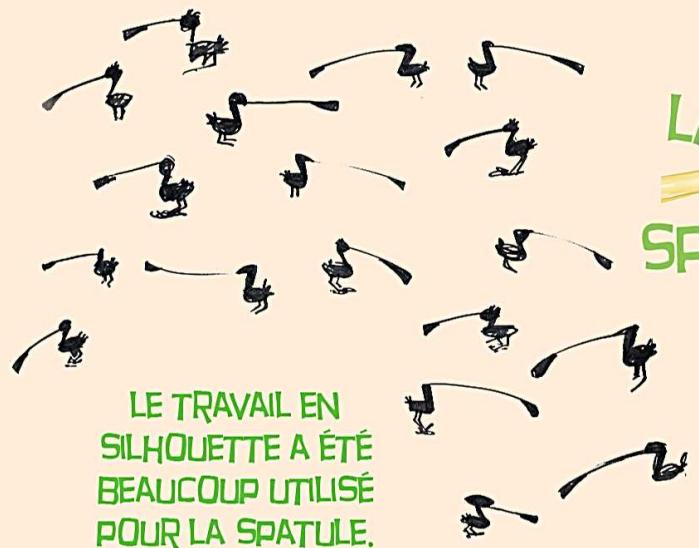
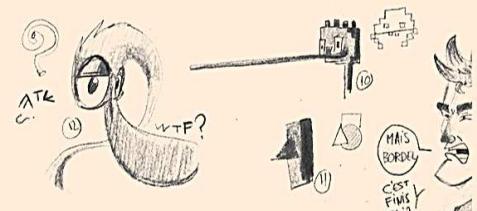
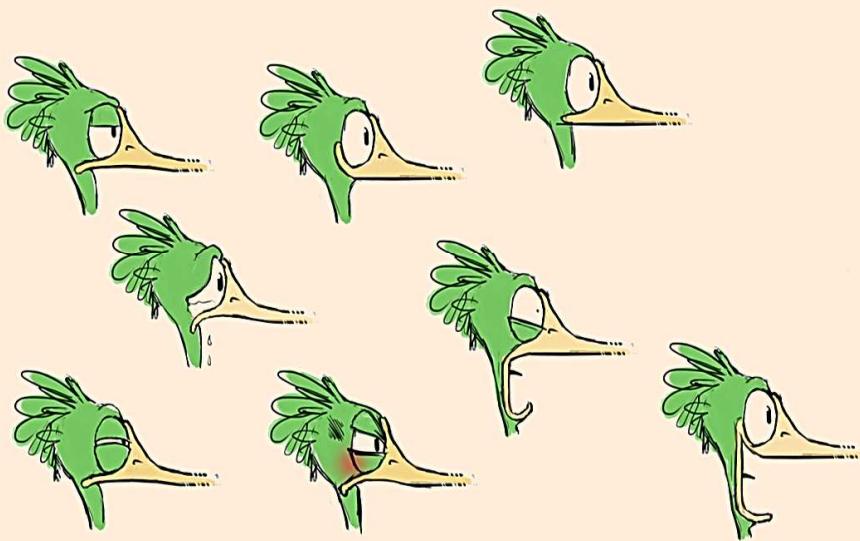
LES PREMIÈRES ESQUISSES DES PERSONNAGES ÉTAIENT DE SIMPLES FORMES GÉOMÉTRIQUES QUI SE SONT AFFIRMÉES À TRAVERS LA CARICATURE.

LES DESIGN DE L'OISEAU VERT, DE L'ÉLÉPHANT HYPERACTIF, DES FLAMANTS ET DU CAMÉLÉON SONT ISSUS DE L'OBSERVATION ET DE LA SIMPLIFICATION D'ANIMAUX EXISTANTS. LEURS TRAITS DE CARACTÈRE DEVAIENT DÉJÀ SE RESENTER DANS LEUR FORME.

ILS DEVAIENT ÊTRE AMUSANTS DÈS LE DÉBUT !

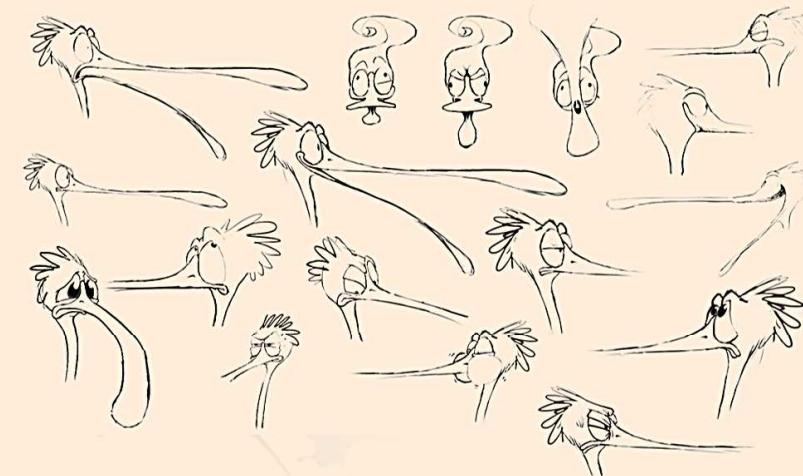
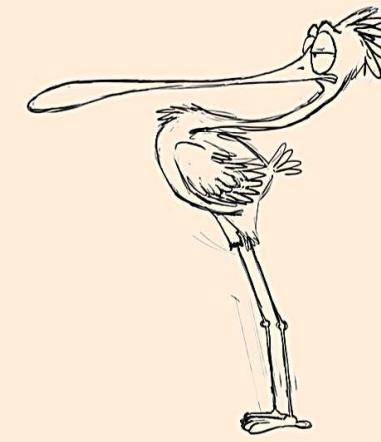
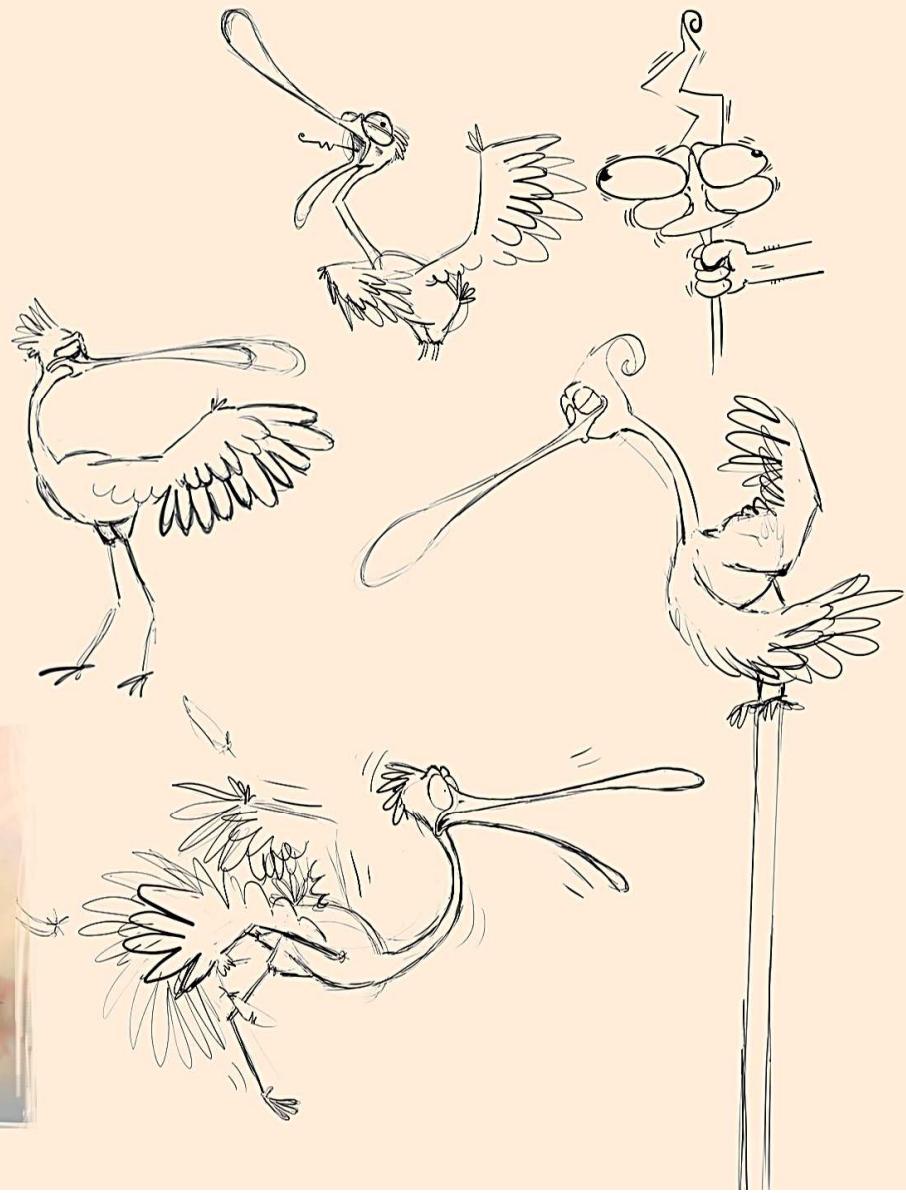
AU DÉPART, LES CHARA-DESIGNERS SONT PARTIS DE FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES ET N'ONT EXCLU AUCUN DES CHEMINS POSSIBLES DANS LA RECHERCHE. CELA A DONNÉ NAISSANCE À BEAUCOUP D'HYBRIDES ÉTRANGES MAIS INTÉRESSANTS...

LE TRAVAIL EN SILHOUETTE A ÉTÉ BEAUCOUP UTILISÉ POUR LA SPATULE.

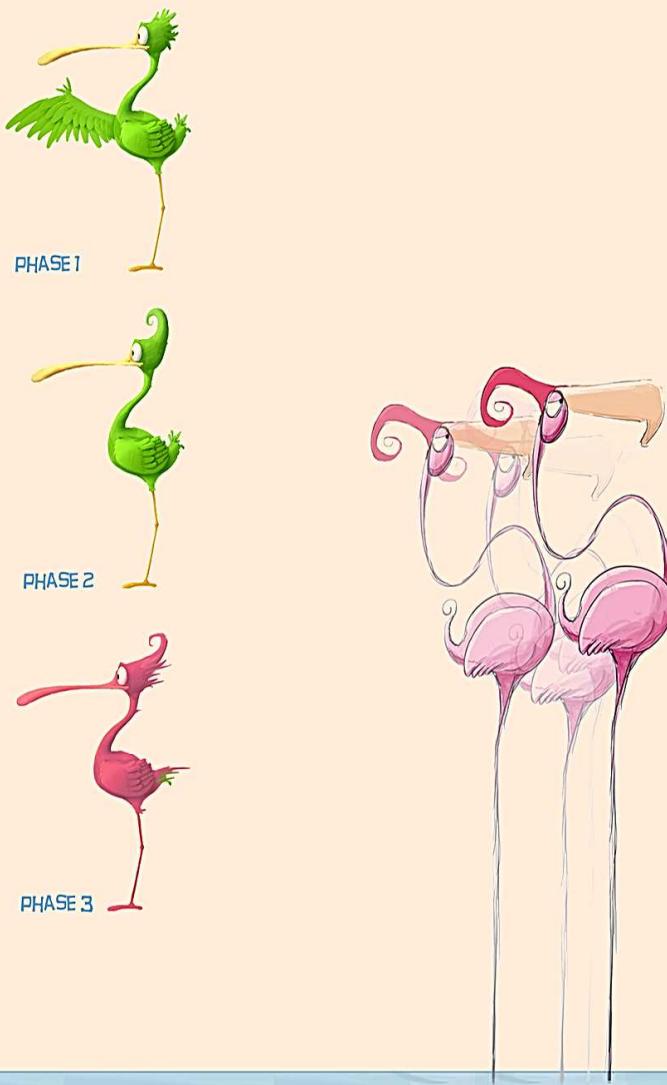
TOUTE L'ÉQUIPE S'EST MISE À REMPLIR DES PAGES DE FORMES D'OISEAUX AU LONG BEC, AFIN DE DÉTERMINER QUELLE 'TÂCHE' AVAIT LE PLUS DE POTENTIEL.

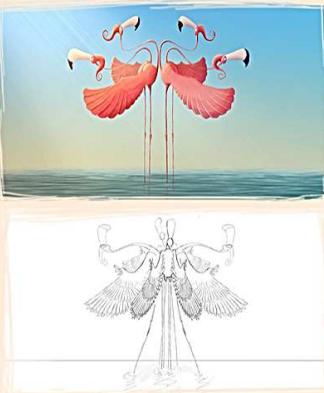
LES EXPRESSIONS ET ATTITUDES
ONT ÉTÉ DESSINÉES EN
FONCTION DES BESOINS DU
FILM ET DES ACTIONS
DES PERSONNAGES
(EN GRANDE PARTIE GRÂCE
AU STORYBOARD).
L'ASPECT CARTOON
PERMETTAIT BEAUCOUP DE
DÉFORMATION ET
D'EXAGÉRATION. À CHAQUE
DESSIN, LE PERSONNAGE FINAL
S'AFFIRMAIT DE PLUS EN PLUS.

LA TRANSFORMATION DE LA SPATULE EN FLAMANT DE PACOTILLE A DEMANDÉ UNE CERTAINE RÉFLEXION.
IL FALLAIT QUE SON DÉGUISEMENT NE SOIT PAS TRÈS CONVAINCANT, MAIS ASSEZ BIEN RÉUSSI POUR QUE LE CAMÉLÉON ET L'ÉLÉPHANT SOIENT FIERS DE LEUR TRAVAIL, UNE FOIS L'ASPECT DÉTERMINÉ, IL A FALLU RÉALISER PLUSIEURS VERSIONS DE LA SPATULE EN 3D.

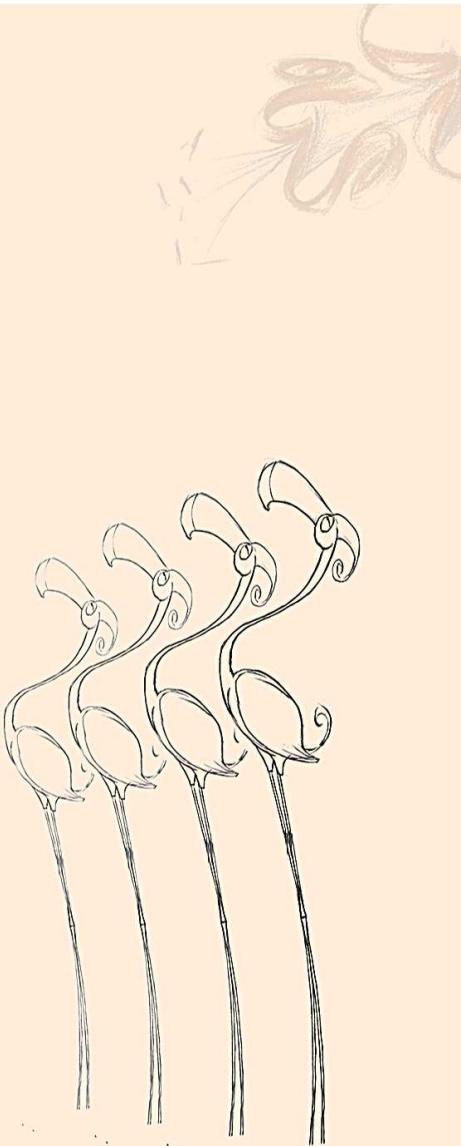

LES FLAMANTS

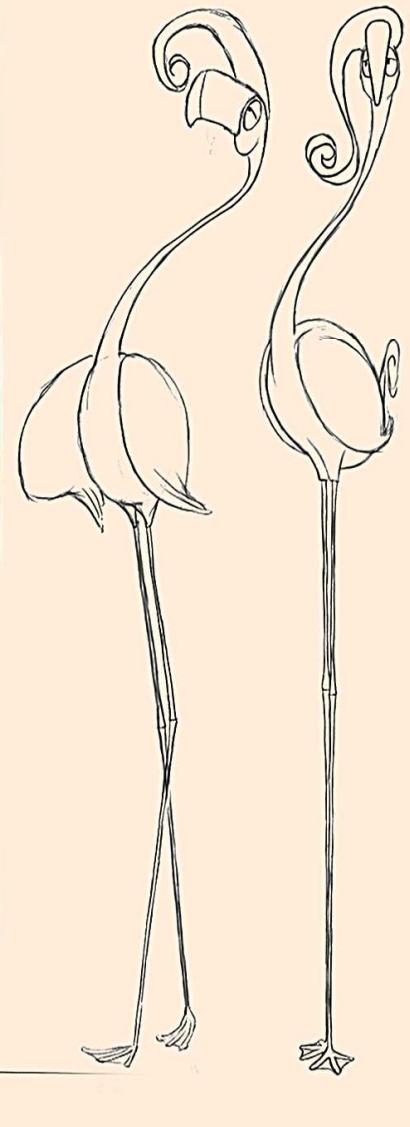
LES FLAMANTS, BIEN QUE MOINS LONGTEMPS PRÉSENTS À L'ÉCRAN QUE LES AUTRES PERSONNAGES, SE DEVAIENT D'ÊTRE TRÈS IMPRESSIONNANTS POUR LA SPATULE TIMIDE ET MALADROITE. LEURS DESIGNS SE SONT AFFINÉS EN PARTANT D'ADJECTIFS TELS QUE 'GRÂCIEUX, ÉLANCÉS, ÉLÉGANTS, FLUIDES, FIERS'...

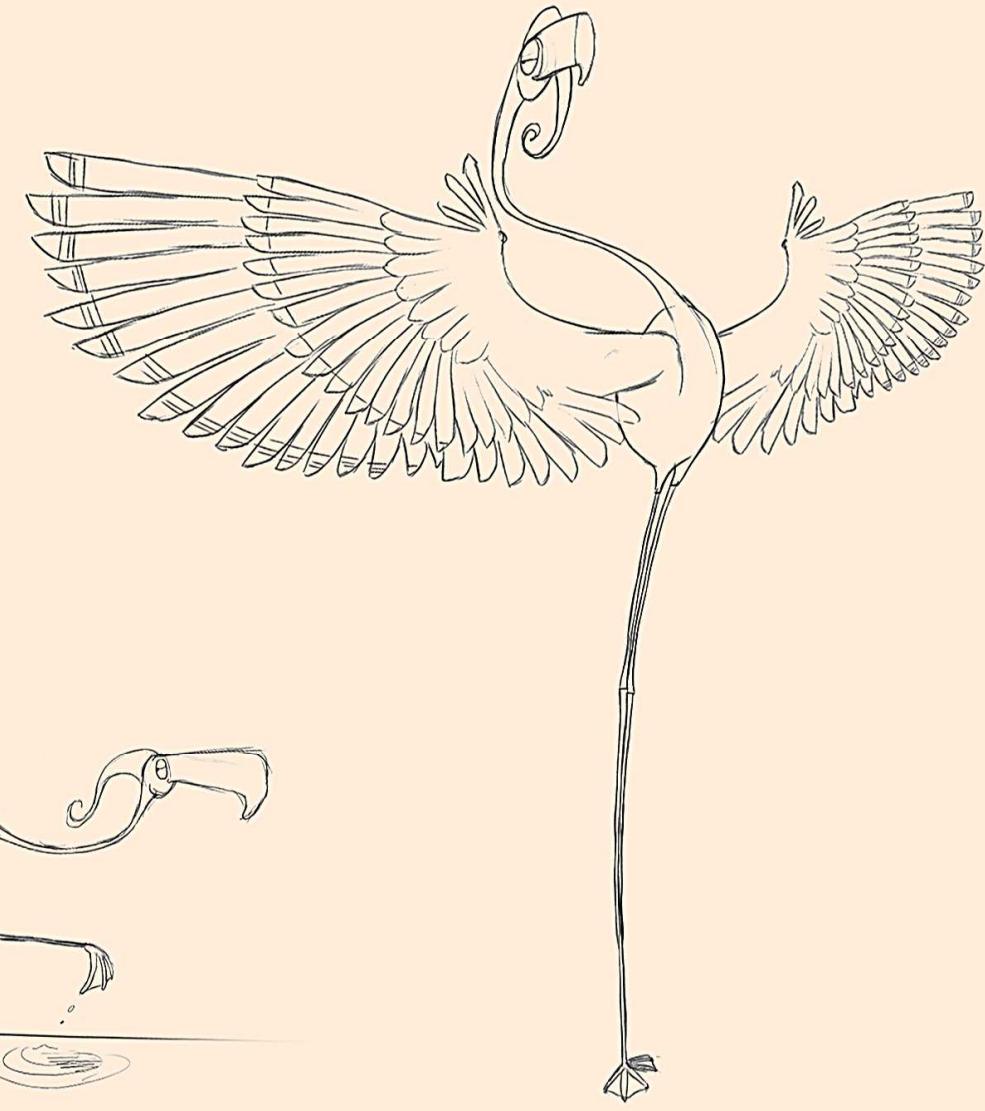
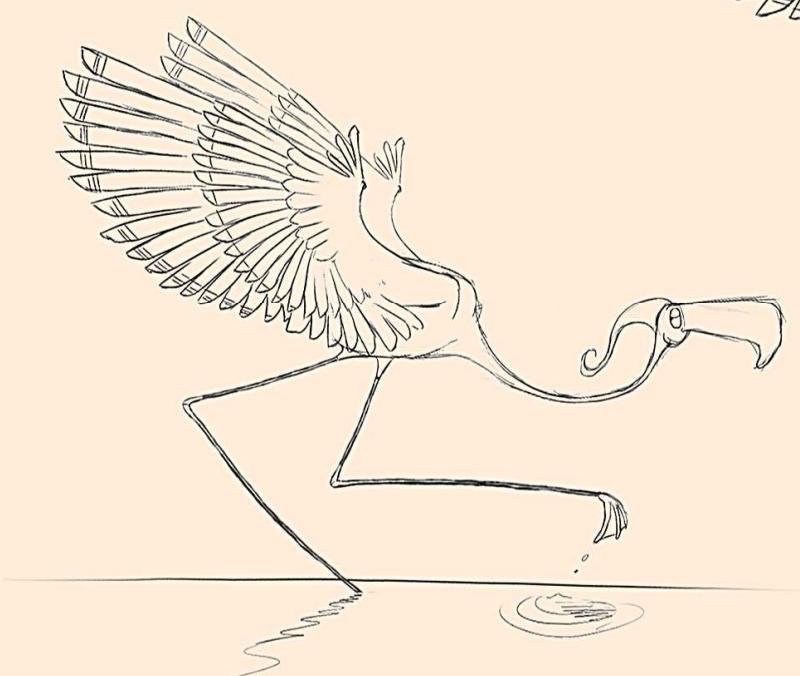
DES OISEAUX QUI DANSENT SUR L'EAU... DIFFICILE DE NE PAS ÉVOQUER FANTASIA ET SA SUPERBE SÉQUENCE DE FLAMANTS ROSES DANSANTS AVEC DES YOYOS. L'ÉQUIPE DE LA VIE EN VERT S'EST BIEN SÛR INSPIRÉE DE CE MÉTRAGE... MAIS CETTE FOIS, IL A FALLU LE FAIRE EN 3D ! LA NATATION SYNCHRONISÉE A ÉGALEMENT ÉTÉ UNE RÉFÉRENCE IMPORTANTE LORS DE LA CRÉATION DES CHORÉGRAPHIES.

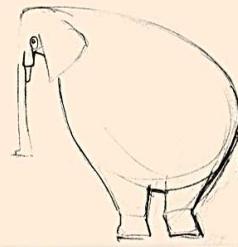
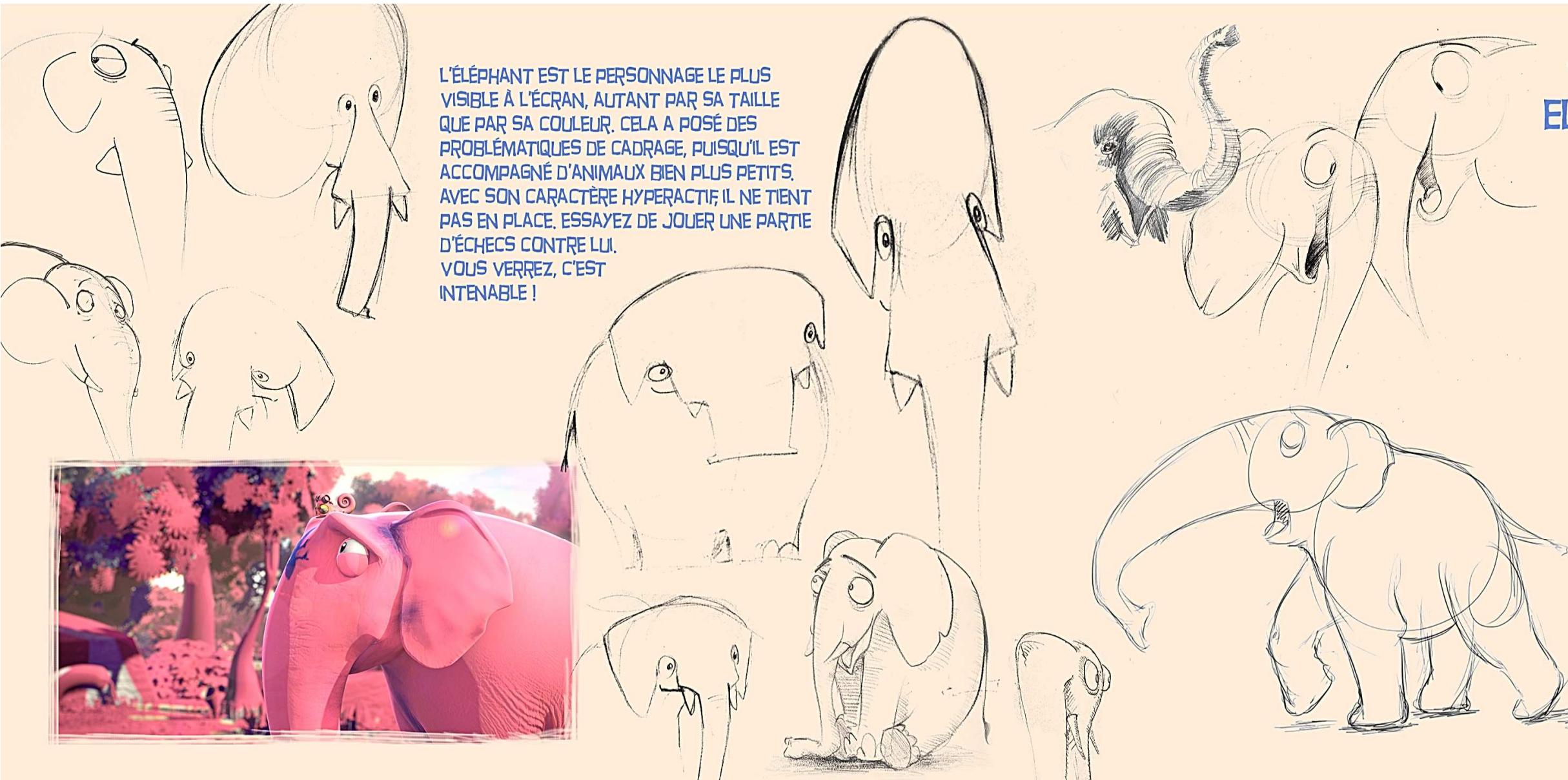

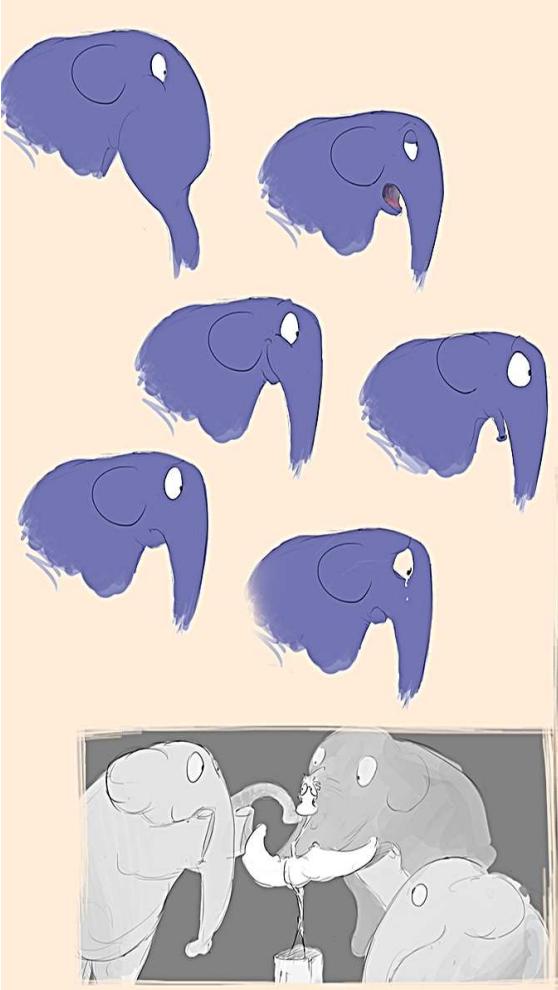
BEAUCOUP DE RECHERCHES ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR CERTAINS MOUVEMENTS DE LA CHORÉGRAPHIE, COMME LE LOOPING EN ARRIÈRE (À GAUCHE) QUI SERAIT IMPOSSIBLE DANS LA RÉALITÉ. L'ANIMATION A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT TRAVAILLÉE DANS CETTE SÉQUENCE POUR UN RÉSULTAT FLUIDE, SANS ADDITIFS ET SANS COLORANTS ALIMENTAIRES.

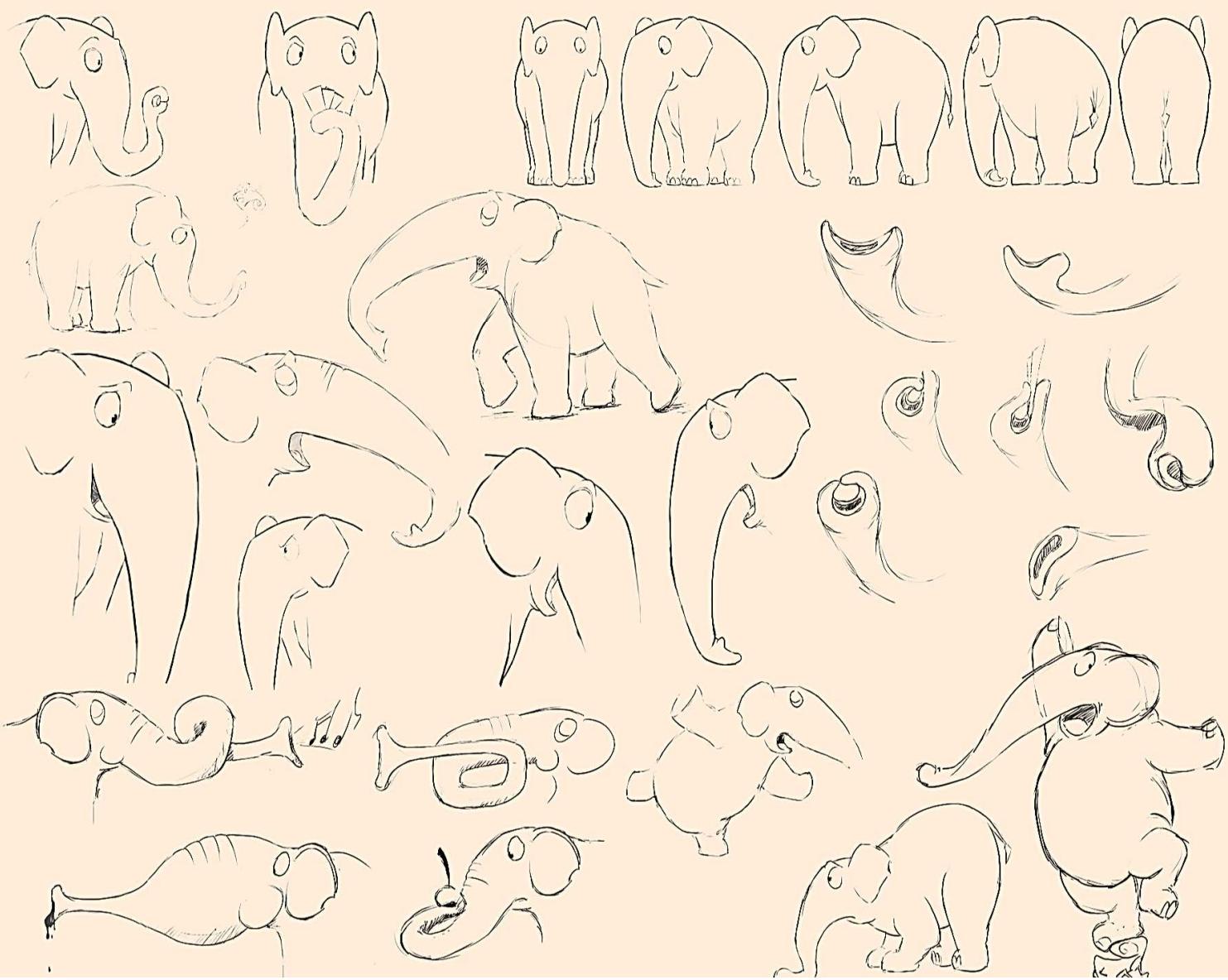
THE ELEPHANT

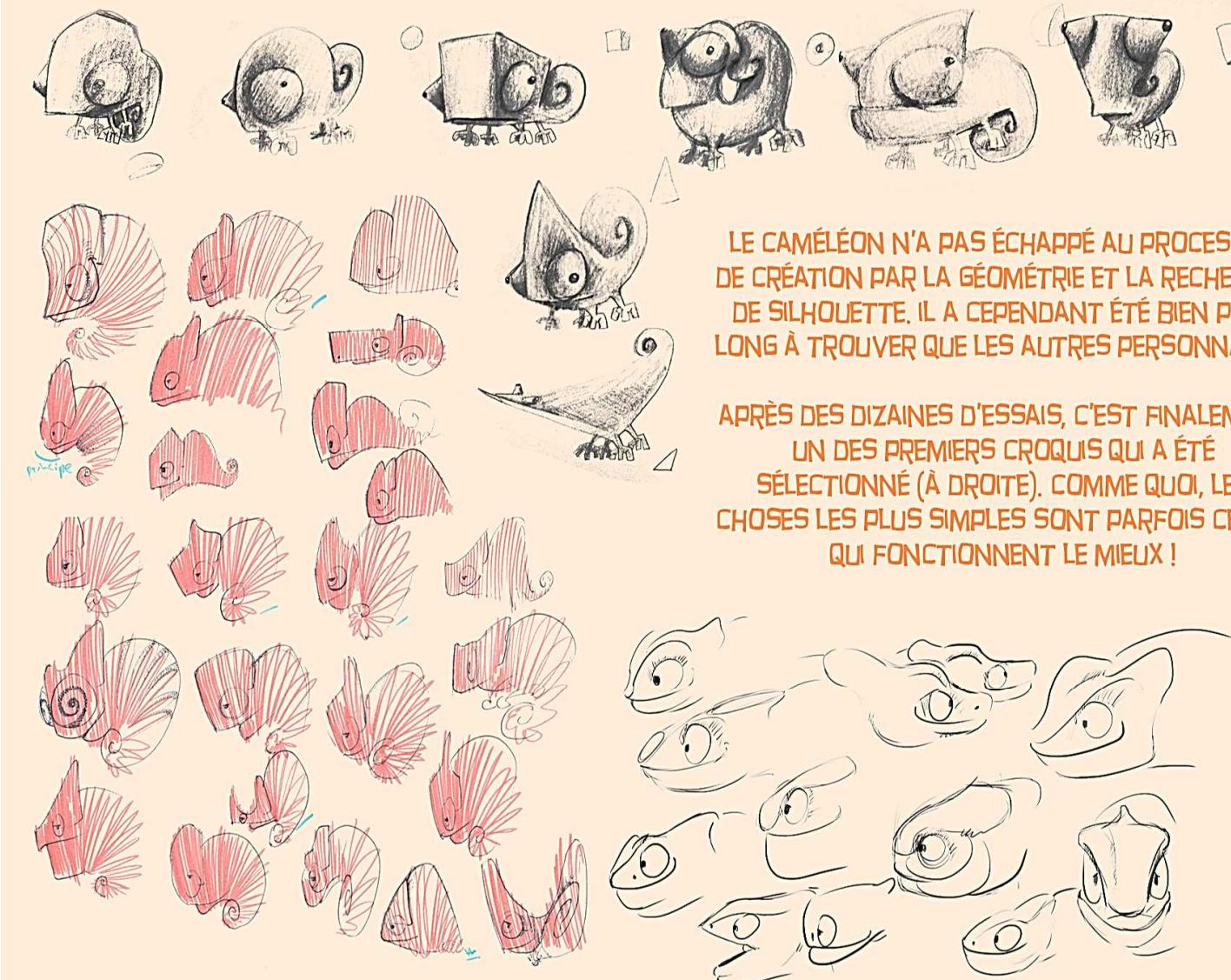
L'ÉLÉPHANT EST LE PERSONNAGE LE PLUS VISIBLE À L'ÉCRAN, AUTANT PAR SA TAILLE QUE PAR SA COULEUR. CELA A POSÉ DES PROBLÉMATIQUES DE CADRAGE, PUISQU'IL EST ACCOMPAGNÉ D'ANIMAUX BIEN PLUS PETITS. AVEC SON CARACTÈRE HYPERACTIF, IL NE TIENT PAS EN PLACE. ESSAYEZ DE JOUER UNE PARTIE D'ÉCHECS CONTRE LUI. VOUS VERREZ, C'EST INTENABLE !

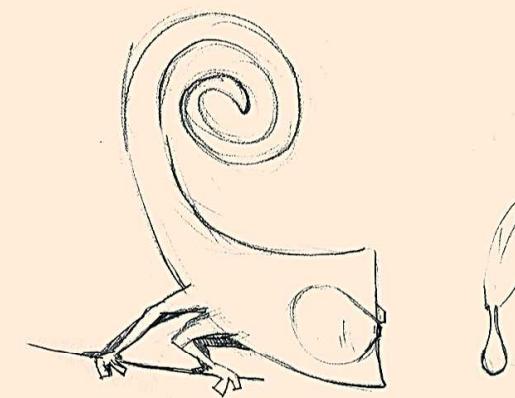
UN DÉFI D'ANIMATION, DONC, PUISQUE CET ÉLÉPHANT BOUGE VITE MALGRÉ SA GRANDE TAILLE. MAIS AUSSI UN DÉFI EXPRESSIF : BIPOLAIRE ET SUREXITÉ, CE PERSONNAGE EST LE PLUS DINGUE DU FILM. LE RIG FACIAL S'EST DONC VU ENRICHI D'UN GRAND NOMBRE DE VARIANTES AFIN QUE SA FOLIE SOIT PALPABLE. GRÂCE À L'EXCELLENT TRAVAIL DE DOUBLAGE DE MR. PATRICK BÉTHUNE, ET À CE LARGE PANEL D'EXPRESSIONS, L'ÉLÉPHANT BLEU RESTE CHARISMATIQUE ET... UN BRIN INSUPPORTABLE.

LE CAMÉLÉON N'A PAS ÉCHAPPÉ AU PROCESSUS DE CRÉATION PAR LA GÉOMÉTRIE ET LA RECHERCHE DE SILHOUETTE. IL A CEPENDANT ÉTÉ BIEN PLUS LONG À TROUVER QUE LES AUTRES PERSONNAGES.

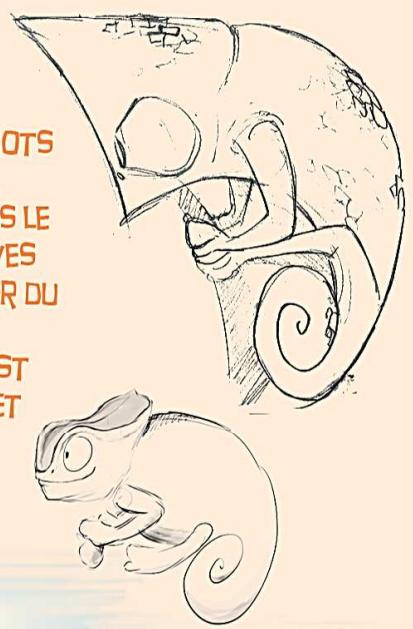
APRÈS DES DIZAINES D'ESSAIS, C'EST FINALEMENT UN DES PREMIERS CROQUIS QUI A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ (À DROITE). COMME QUOI, LES CHOSES LES PLUS SIMPLES SONT PARFOIS CELLES QUI FONCTIONNENT LE MIEUX !

LE CAMÉLÉON

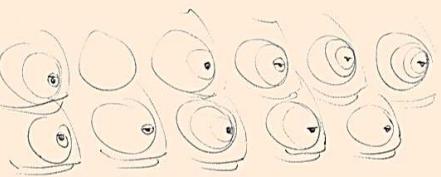

PETIT, AGILE, MIGNON, SURPRENANT, SONT DES MOTS QUI LE CARACTÉRISENT. SOUVENT TOUT PETIT DANS LE CADRE, SES COULEURS VIVES ONT PERMIS DE LE DÉTACHER DU DÉCOR ET DES COINS ÉLÉPHANTESQUES OÙ IL EST TOUJOURS FOURRÉ. LUI ET L'ÉLÉPHANT FORMENT UN DUO PLUTÔT... ORIGINAL !

LA COULEUR DU CAMÉLÉON EST ÉTROITEMENT LIÉE À LA TRAME DE FOND DE 'LA VIE EN VERT'. DES ANIMAUX CHANGENT DE COULEUR DANS LE BUT DE SÉDUIRE, DE SE CACHER, D'INTIMIDER.

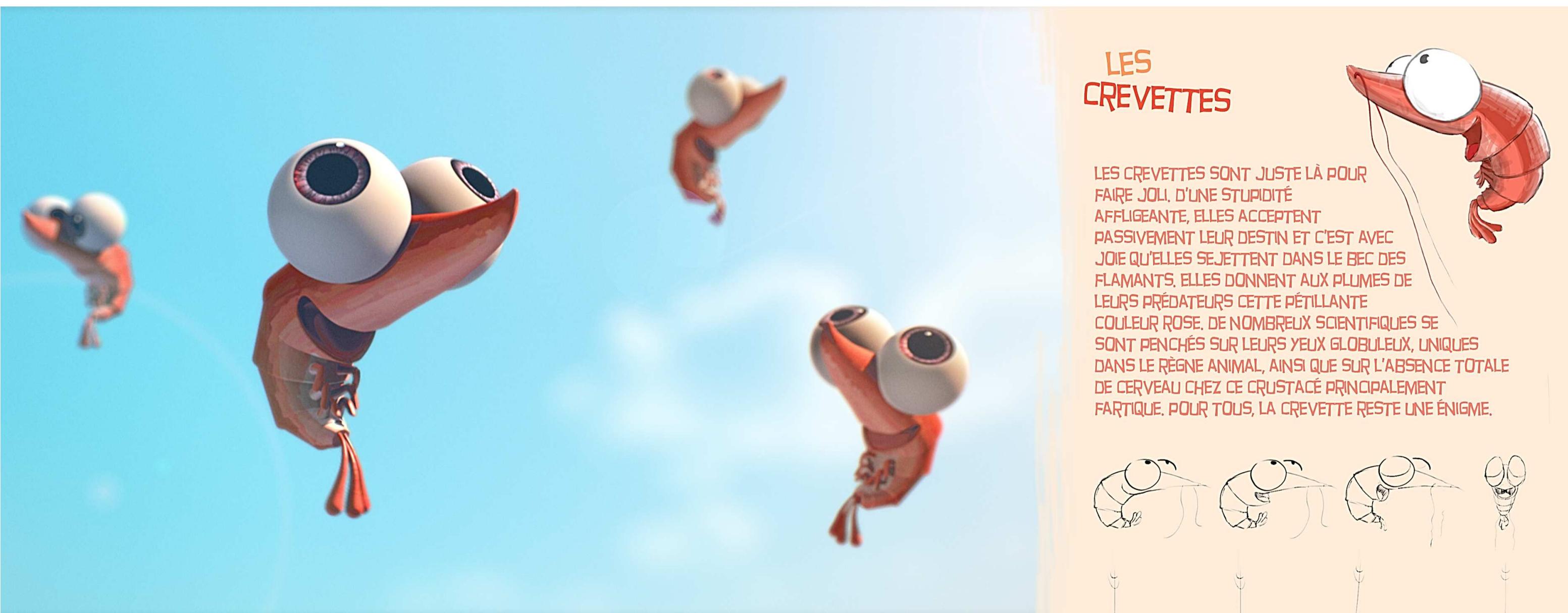

L'HUMAIN PRATIQUE ÉGALEMENT LE MIMÉTISME, CHANGEANT D'APPARENCE POUR MIEUX S'INTÉGRER À UN GROUPE, OU POUR MIEUX PASSER INAPERÇU.

MÊME SI LE FILM NE SE VEUT PAS MORALISATEUR, SA FIN JOUE SUR LA RÉFLEXION 'L'APPARENCE NE FAIT PAS TOUT', MAIS AUSSI 'NOS MEILLEURS AMIS SONT SOUVENT PLUS PROCHES QU'ON NE LE CROIT'.

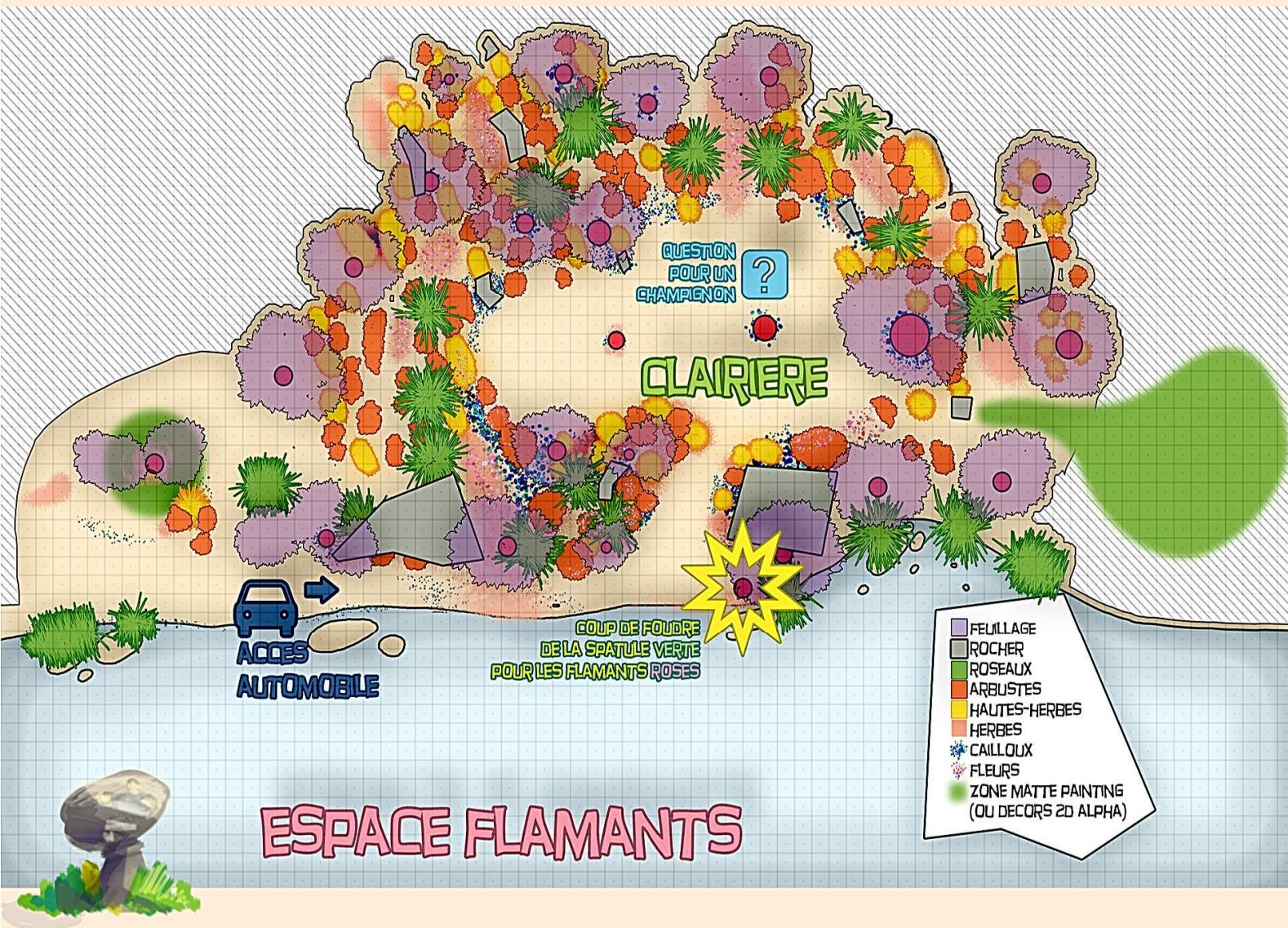

SET DESIGN

LA CLAIRIERE

TOUT BON SUPER-HÉROS A SON REPAIRE. LES PERSONNAGES DE 'LA VIE EN VERT' ONT FAILLI HABITER UNE GRANDE CABANE À LA STRUCTURE ANARCHIQUE. MAIS LEUR HABITAT DEVAIT RESTER NATUREL, IL NE FALLAIT PAS TROP HUMANISER LEURS HABITUDES AFIN DE CONSERVER LA SIMPLICITÉ DU FILM. LE CHOIX S'EST DONC PORTÉ SUR UNE PETITE CLAIRIERE AU MUR D'ARBRES PROTECTEURS, OU LES AMIS POURRAIENT S'ENTRAÎNER EN TOUTE TRANQUILLITÉ, LOIN DES FLAMANTS OU D'AUTRES ÉLÉMENTS PERTURBATEURS TELS QUE LES CROCODILES.

LA RIVE

LA RIVE EST LA FRONTIÈRE ENTRE LE MONDE DES FLAMANTS ET LE MONDE DE LA SPATULE. ELLE EST LE LIEU OÙ SE DÉROULENT LES ÉVÈNEMENTS CRITIQUES DE L'HISTOIRE ET PREND DONC DE NOMBREUX VISAGES EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DE L'HISTOIRE. C'EST EN CES LIEUX QUE MR. SOEN VIENT RÉGULIÈREMENT PÊCHER LA DORADE.

VÉGÉTATION

LA VÉGÉTATION DE 'LA VIE EN VERT' SE DEVAIT D'ÊTRE AUSSI JOYEUSE, COLORÉE ET DÉBILE QUE LES PERSONNAGES. CERTAINES PLANTES SONT DES RÉFÉRENCES DIVERSES, D'AUTRES ONT ÉTÉ CHOISIES POUR LEURS FORMES AMUSANTES. IL A ÉTÉ DIFFICILE D'ACCORDER AUTANT DE COULEURS DIFFÉRENTES, CERTAINES PLANTES TRÈS SATURÉES VIENNENT ÉQUILIBRER LES COULEURS DE L'IMAGE. OUTRE LES ARBRES ET LES ROCHERS, LA VÉGÉTATION DE 'LA VIE EN VERT' COMPREND SEPT HOMMAGES AUX AUTRES FILMS DE LA PROMOTION ESMA MONTPELLIER 2013 !

PLANTE TROMPETTE

PLANTE BURGER

PLANTE POKEBALL

PLANTE HEY ARNOLD!

PLANTE ANAGLYPHE

PLANTE VNI

PLANTE POLOCHON

PLANTE CLARINETTE

FORWARD, MARCH!

DU TOUT CUT!

ENTRACTE

L'INCROYABLE MARREC

LE FAUTEUIL

AU DELÀ DES LIGNES

MONKEY SYMPHONY

QUI DIT FORÊT DIT ARBRES.

NOS AMIS LES FEUILLUS ONT ÉTÉ UN DES DÉFIS DU FILM. CÔTÉ RECHERCHE, DES PLANCHES D'ARBRES AUX FORMES ET COULEURS VARIÉES ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN PRÉ-PRODUCTION. CÔTÉ TECHNIQUE, DES PROXYS ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR ALLÉGER LES SCÈNES LORS DU RENDU DE LA FORÊT, QUI COMPRENAIT SOUVENT DES DIZAINES DE TRONCS ET DES CENTAINES DE FEUILLES.

LE JEU

PAS VRAIMENT DANS LA RÉALITÉ ET PAS TOUT À FAIT DANS L'IMAGINATION DES PERSONNAGES, CE PASSAGE DE 'LA VIE EN VERT' EST UN MOMENT À PART, COUPÉ DU RESTE DU FILM, MAIS PAS DE L'HISTOIRE. LE JEU ÉTAIT L'OCCASION DE S'AMUSER AVEC LE DÉCOR: PUISQUE LES PERSONNAGES SE CROIENT DANS UN JEU TÉLÉVISÉ, POURQUOI NE PAS CARRÉMENT TRANSFORMER LA CLAIRIÈRE EN PLATEAU ILLUMINÉ DE SPOTS ? LES DESSINATEURS S'EN SONT DONNÉ À COEUR JOIE QUANT À LA CRÉATION DE VÉGÉTATION LUMINESCENTE.

COLORSCRIPT

DÈS LA CRÉATION DU COLORSCRIPT, LES COULEURS ET L'ÉCLAIRAGE ONT ÉTÉ CHOISIS EN FONCTION DE L'ÉTAT ÉMOTIONNEL DES PERSONNAGES. UNE JOURNÉE S'ÉTALE AINSI SUR QUELQUES MINUTES DE FILM, ET LES AMBIANCES SONT VARIÉES.

ÉCARTER LE RÉALISME ET DONNER À LA NATURE LA FONCTION DE DÉCOR ONT ÉTÉ DES CHOIX PRÉDOMINANTS LORS DE LA MISE EN PLACE DE CES AMBIANCES.

