

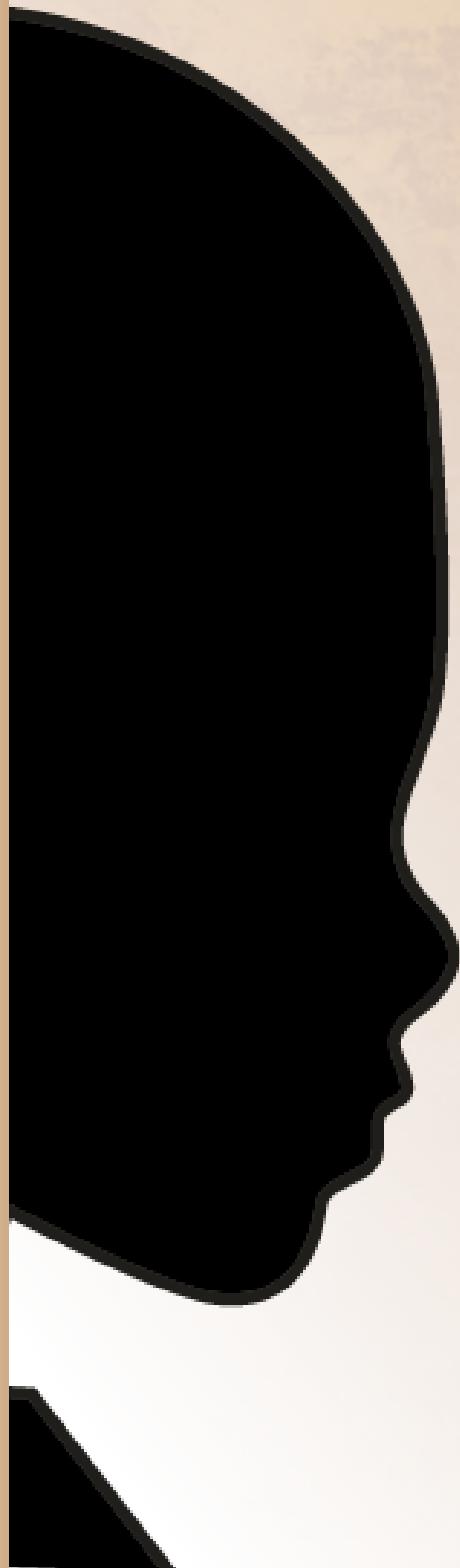
TABLE DES MATIÈRES

1. SYNOPSIS.....	9
1.1 Que racont-il ?.....	9
1.2 Que devons-nous en retirer ?.....	10
1.3 Le lieux invoquer dans le conte.....	11
2. LA THEORIE.....	14
2.1 Le sujet.....	14
2.2 Les contes.....	15
2.3 Les personnages.....	16
3. LA PRATIQUE.....	28
3.1 Le livre.....	28
3.2 Le court-métrage.....	29
3.3 Scénario.....	30
3.4 Sonorité.....	35
4. STORYBOARD.....	36
5. A PROPOS DE MOI.....	39
5.1 Qu'est-ce qui me passionne.....	40
5.2 Le choix de l'histoire.....	42
6. CONCLUSION.....	44
7. BIBLIOGRAPHIE.....	46
8. REMERCIEMENTS.....	48

CONTE AFRICAIN

BABA ET NYASHYA

Connaissez-vous les contes? Savez-vous qu'il y en a des milliers qui proviennent de partout dans le monde? Mais laissez-moi vous parler d'un conte qui nous vient d'Afrique, provenant tout droit du Rwanda. Il s'intitule « BABA ET NYASHYA »

IL TAIT UNE HISTOIRE

1. LE SYNOPSIS

1.1 QUE RACONTE-IL ?

Il raconte l'histoire de deux enfants, un frère et une soeur, livrés à eux-mêmes après la perte de leur parents, n'ayant d'autres choix que d'aller vivre en forêt.

Ils y trouvent une grotte où ils peuvent habiter et pour pouvoir y entrer Baba, le frère, devait chanter une chanson sauf que malheureusement pour eux une hyène monstrueuse écoute pour pouvoir imiter Baba enfin de tromper sa soeur, et la dévorer.

Cela ne fut pas aussi facile qu'elle le pensait puisque Nyashya était très rusée et elle utilisa une astuce pour faire sortir la hyène. Cela fut de courte durée puisque la hyène revient se venger et réussit à la dévorer.

Baba, anéanti par cette nouvelle, prit les armes pour aller débusquer la hyène. Il finit par la trouver mais la hyène, désespérée, lui avoua où trouver son trésor : dans chaque organe de son corps se trouve un membre de sa famille.

Baba coupa tous les organes et retrouva ses proches, y compris sa chère soeur et la hyène mourut pendant que Baba profitait de la vie avec sa famille.

1.2 QUE DEVONS-NOUS EN RETIRER ?

On remarque que les messages que ce conte essaie de faire passer sont les suivants : tout d'abord on comprend qu'il faut toujours rester sur ses gardes.

On peut aussi comparer la hyène au loup que nous avons l'habitude d'entendre dans plusieurs contes européens. Comme le loup, la hyène modifie sa voix pour se faire passer pour quelqu'un d'autre.

La hyène use de tromperie et de manigance comme le loup. On peut donc dire que chaque partie du monde a son loup.

Mais mon message préféré est ce symbole de la richesse parce que, lorsque Baba, le frère, retrouva l'hyène, elle lui dit où est caché son trésor, le trésor qui normalement représente l'or, la richesse, là le trésor représente sa famille.

On comprend que la vraie richesse, ce sont les gens qu'on aime et j'ai toujours trouvé que c'était une très belle morale. Comme tout conte, il essaie donc d'instruire à la prudence, et la valeur de ce qu'est la vraie richesse.

1.3 LE LIEUX INVOQUER DANS LE CONTE

La forêt

C'est l'un des lieux les plus courants dans les histoires pour enfants car la forêt représente l'aventure, la survie. Elle permet toujours aux personnages de mûrir, de devenir plus fort. Ainsi, confronté à la nature ils n'ont pas d'autre choix que de tout construire de leur propre main.

La forêt reste très mystérieuse. De ce mystère, on peut y mettre beaucoup de choses qui sortent de l'imaginaire comme des sorcières, des animaux qui parlent, des monstres, la magie... Ainsi, les plus belles histoires, peuvent avoir lieu.

Il y a toujours une grotte. Celle du conte de « Baba et Nyashya » a la capacité de s'ouvrir quand Nyashya le lui dit. Un peu comme dans Ali baba et les 40 voleurs, il suffit de dire « shazaam ouvre-toi » !

L'antagoniste veut souvent y dévorer les personnages. Par exemple, le loup dans le petit chaperon-rouge, la sorcière dans Hansel et Gretel, et ici ils ont affaire à une grosse bête « La Hyène ».

LA FORêt

LA GROTTE

LA HYENE

2. LA THÉORIE

2.1 LE SUJET

On devait choisir un projet qui rassemble toutes les techniques infographiques apprises pendant ces années d'études.

Pour ce faire, le plus difficile était donc de trouver le sujet approprié.

C'est de cette manière que m'ait venue l'idée des contes parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. En effet, j'aimerais publier une oeuvre soit en bande dessinée ou en dessin animé pour pouvoir faire passer aux autres ma vision des choses.

Cela me permettrait également de mettre en lumière de vieilles histoires inconnues à ce jour par le grand public ; une tâche pas si simple puisque j'ai dû faire appel à mon imaginaire pour construire les personnages et les lieux évoqués dans le conte.

2.2 LES CONTES

Le conte est un récit court ou long qui à l'origine était des histoires populaires racontées oralement avant de devenir des histoire littéraires. Le conte est généralement destiné à instruire. C'est pour cela qu'on y retrouve ni d'unité de temps ni de lieux pour permettre de placer le conte dans n'importe quelle situation. C'est pour cela qu'il commence toujours par «il était une fois ».

Les différents types de conte :

- Le conte féérique:** les personnage ont souvent affaire à la magie, une sorcière, une marraine de fée, des forêts enchantées jusqu'aux objets qui parlent et chantent.

Example: blanche-neige, cendrillon, le joueur de flute....

- Le conte étiologique:** une histoire qui explique les faits réels comme pourquoi les abeilles fabriquent du miel. Le récit fait donc appel au mythe ou au fictive

Example: abeilles et de miel , la corne d'abondance....

- Le conte satirique :** il est destiné à amuser, ridiculiser les personnages

Example: les voyages de gulliver

Baba et Nyashya est donc un conte féérique.

2.3 LES PERSONNAGES

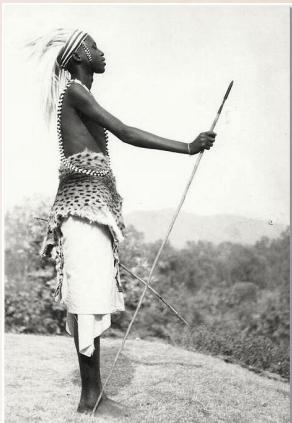

Baba est un jeune garçon courageux et fort qui se doit de protéger sa petite soeur Nyashya. Dans l'histoire, il tient le rôle du guerrier qui part chasser pour ramener la nourriture et qui va affronter la bête afin de la battre.

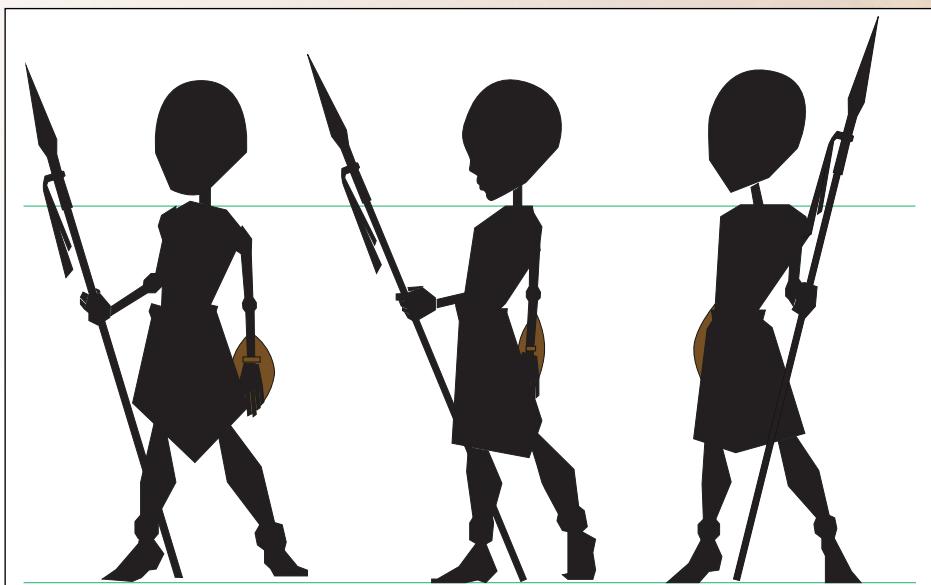
Physique

Pour moi, il ressemble à un jeune guerrier typique du Rwanda. C'est pour cette raison que je l'ai dessiné avec un kitenge (une sorte de tauge portée en Afrique), un bandeau sur la tête, et une lance.

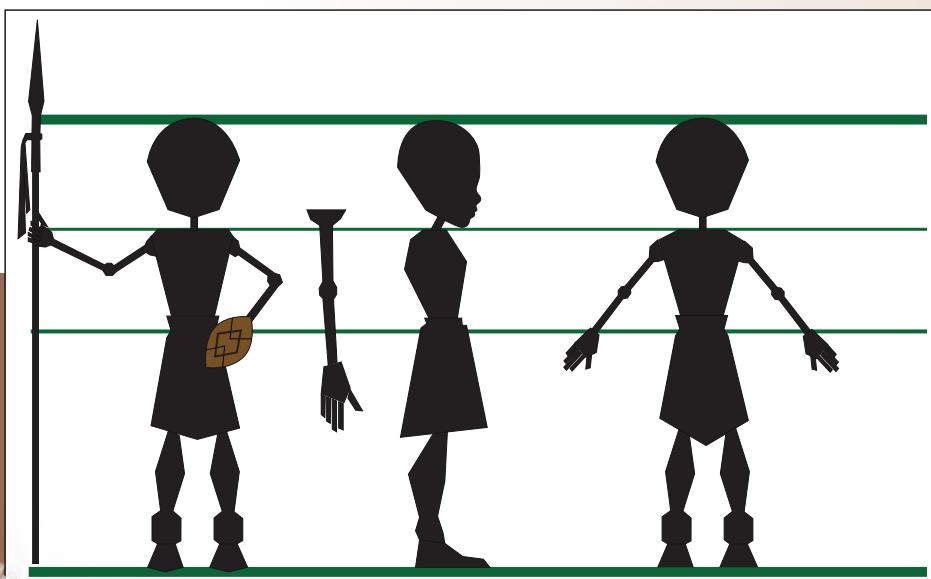
Baba était le personnage le plus facile à illustrer parce que je savais exactement comment le représenter. Il a par contre été le plus difficile à animer à cause de sa lance : les mouvements de sa lance ont été dur à mettre en action, surtout dans la marche

Model sheet de Baba avec la lance.

Model sheet de Baba face, profil, dos.

**Illustration du personnage «Baba», regard vers l'horizon et confiant avec le sourire.
réalisation avec le programme adobe photoshop**

Nyashya est une personne assez discrète, gentille et peureuse. Elle est très calme mais également très maligne. Elle est le stéréotype de la fille rwandaise. Dans le récit, c'est elle qui fait face à la bête en premier, et malheureusement elle finit par être sa victime.

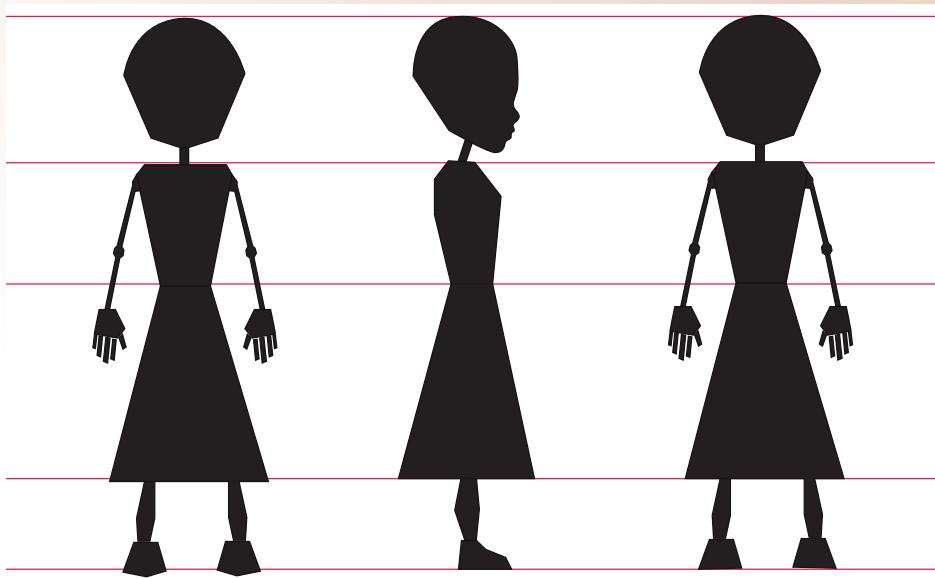
Physique

Je la voyais comme «la fille» des contes ; maigre un peu chétive, portant une simple robe. Sa réalisation a été difficile au niveau de l'émotion qu'elle est censée dégager. Comme c'est en ombre chinoise, je devais trouver des poses qui font comprendre qu'elle n'est pas très forte physiquement et qu'elle a peur.

Au niveau de l'animation, cela n'a pas été trop dur de faire paraître cette émotion de peur sur elle. L'illustration a, au contraire, été plus dure à réaliser. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises pour réussir à reproduire l'expression effrayée que je souhaitais.

Model sheet Nyashya face, profil , dos

Model sheet Nyashya avec different poses

Illustration de Nyashya avec un regard inquiet comme si elle voulait nous prévenir d'un danger . Réalisation avec le logiciel adobe photoshop

LA HYENE

La hyène, personnage emblématique des contes africains, surtout rwandais, est l'équivalent du loup des récits folkloriques. Manipulateur, mauvais, prédateur, aime se jouer des gens pour mieux attraper sa proie.

Dans ce récit, il est comme toujours l'antagoniste de l'histoire.

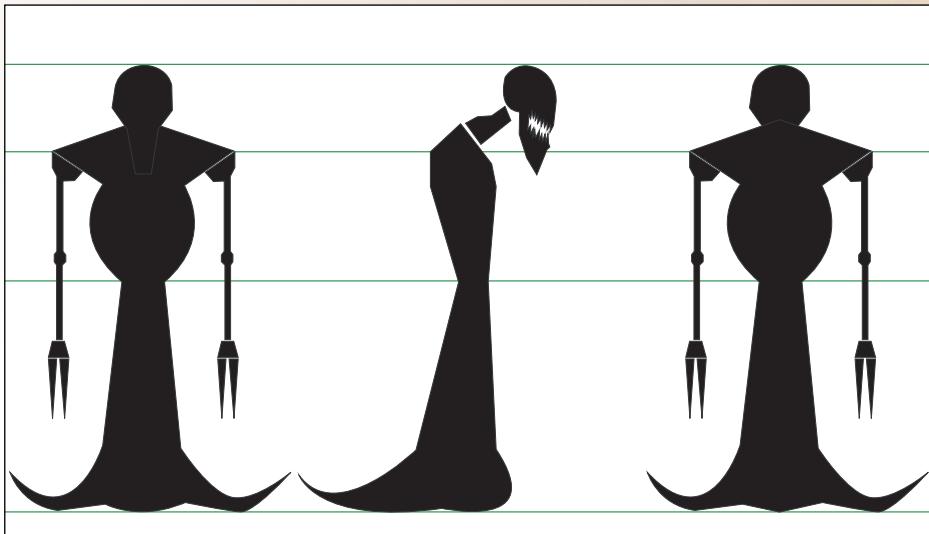
Physique

Quand on me racontait cette histoire, elle apparaissait dans mon esprit comme quelque chose de malfaisant. Elle me rappelait des démons qui imitent les personnes de notre entourage pour se faire inviter à rentrer chez nous. En premier lieu, je l'ai dessinée avec une silhouette fine me faisant penser à la mort ; mélanger avec un démon, d'où les cornes et les doigts crochus. Cependant, en relisant le conte, j'ai pris la décision de complètement changer son design et de la dessiner comme une grosse bête ressemblant au loup des contes.

J'ai eu beaucoup de mal à la représenter que ce soit en dessin ou dans l'animation. Je n'ai pas l'habitude de dessiner une bête debout sur ses deux jambes

Model sheet de la première représentation de «la hyène»

Model sheet de la deuxième représentation de «la hyène»

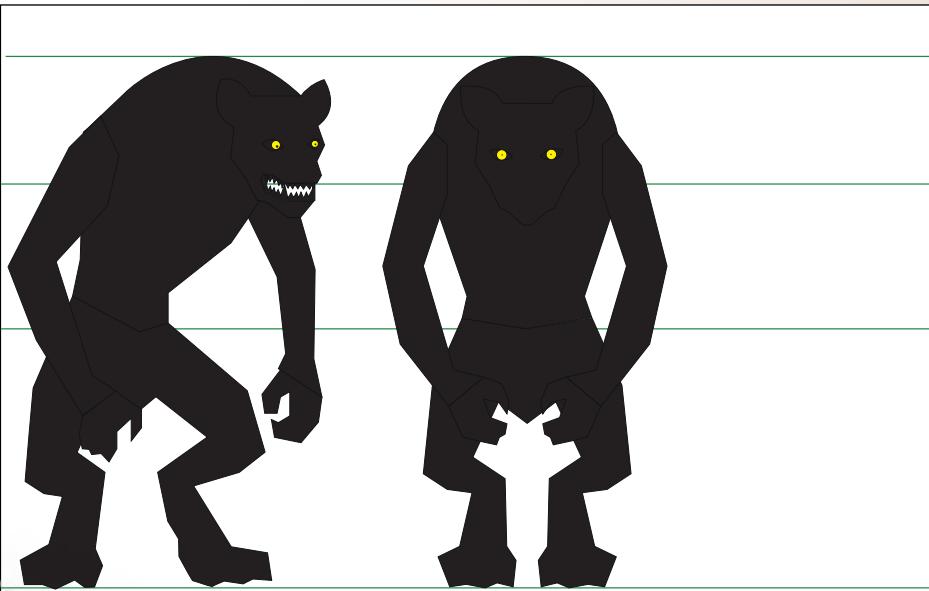

Illustration de la hyène inspirée du «grand méchant loup »

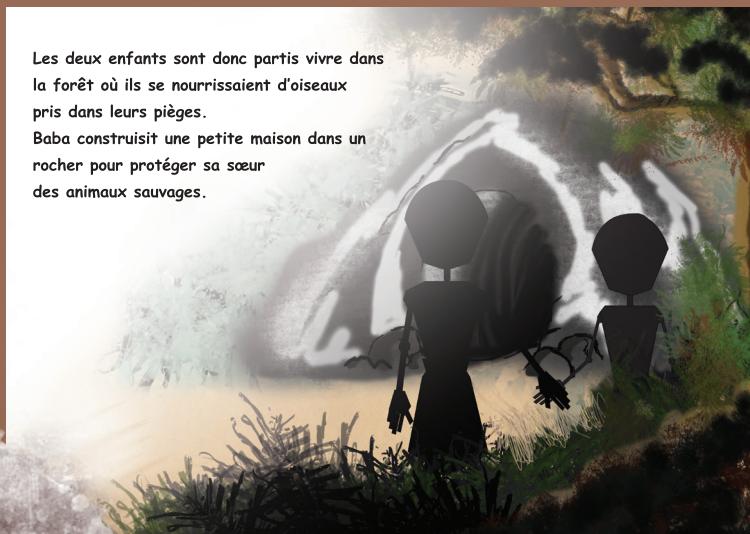
3. LA PRATIQUE

3.1 LE LIVRE

Représentation d'une histoire en format papier dans le cadre du travail de fin d'étude Bachelier en Techniques Graphiques.

Tout d'abord, il faut réaliser les planches. Cela implique rechercher le récit que ce soit sur internet ou en bibliothèque. Malheureusement je n'ai trouvé que des versions en kinyarwanda. J'ai donc dû faire appel à un traducteur. Une fois l'histoire traduite, j'ai commencé par dessiner les modèles sheet des personnages avec adobe illustrator. J'ai ensuite pu faire les planches en dessinant les images à l'aide de la tablette wacom sur photoshop et je suis venue placer le texte, et faire la mise en page en utilisant indesign

Les deux enfants sont donc partis vivre dans la forêt où ils se nourrissaient d'oiseaux pris dans leurs pièges.
Baba construisit une petite maison dans un rocher pour protéger sa sœur des animaux sauvages.

3.2 LE COURT-MÉTRAGE

Réalisation d'une animation en deux partie 3D et 2D pour mon projet de fin d'études en Bachelier en Techniques Graphiques.

ANIMATION 3D

La première partie a été réalisée en 3D avec le logiciel blender. Le livre des contes s'ouvre sur le son des tambours et le vent fait s'envoler les pages jusqu'à ce qu'on arrive sur la page du conte de «Baba et Nyashya».

Le procédé

Modélisation tridimensionnelle

La modélisation consiste à créer, dans un logiciel de modélisation 3D, un objet en trois dimensions, par ajout, soustraction et modifications des formes. La modélisation du livre est faite en quatre étapes : en premier lieu, les pages qui tournent, puis la couverture du livre suivie de la masse de pages du livre et enfin les bones qui me permettent de mettre des mouvements au livre.

Le Mapping

Consiste à ajouter un matériau qui sert à colorier et de la texture sur votre objet afin de le rendre plus réaliste.

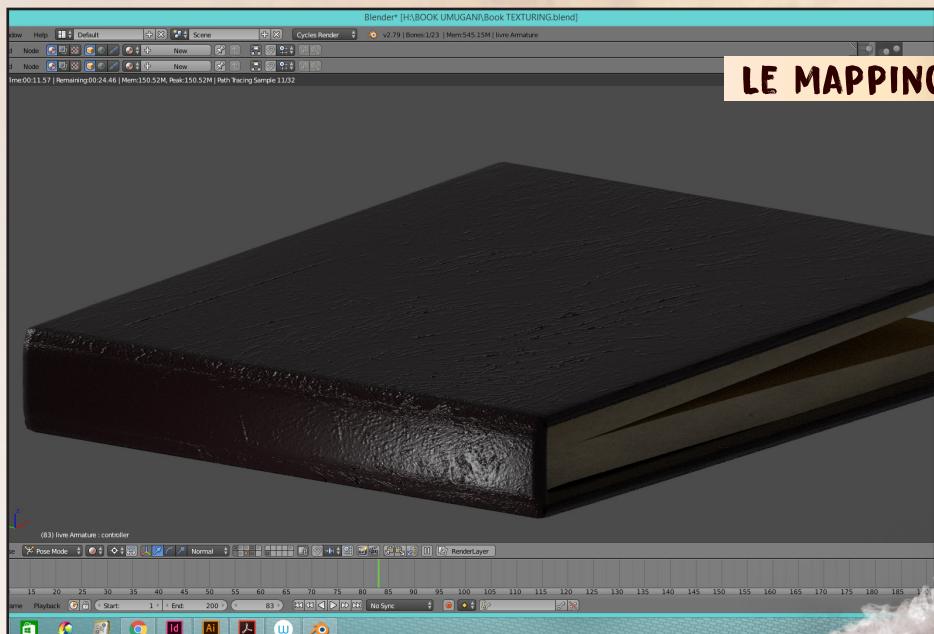
Exemple: rajouter de la texture «bois» sur la modélisation d'une table.

Pour mon livre en 3D , j'ai d'abord créer certain texture sur photo-shop enfin de les intégrée sur ma modélisation.

L'animation

Elle est utilisée afin de réaliser des courts-métrages et d'animer l'objet désiré.

Je l'ai donc utilisée pour animer le livre pour qu'il s'ouvre et pour faire voler les pages jusqu'à ce qu'on arrive à la page du conte Baba et Nyashya. Pour ce faire, j'ai utilisé les bones afin de contrôler l'ouverture du livret et les images clés pour décider à quel moment il s'ouvre et quand les pages se mettent à s'envoler.

ANIMATION 2D

L'animation 2D est une animation de plusieurs images les unes après les autres. Elle consiste à donner vie à vos dessins. La deuxième partie a été réalisée en 2D. Quand la première partie se termine, elle termine sur la page du conte qui débute en animation 2D.

Le style d'animation choisi est une animation d'ombre chinoise. C'est similaire aux histoires que l'on se contait pendant notre enfance en faisant des projections d'ombre sur les murs. C'est un style souvent utilisé pour raconter des cours d'histoire comme les contes, surtout les contes d'ailleurs, asiatique ou africain.

Pour ma part cela permet de rentrer plus facilement dans ce genre d'histoires très anciennes et cela donne aussi la possibilité aux spectateurs de se faire leur propre ressenti.

Pour réaliser le tout, je me suis servie de plusieurs programmes adobe, notamment animated. Cela m'a permis de faire bouger mes personnages. Par contre, pour le décor, je l'ai d'abord dessiné sur photoshop, et ensuite je l'ai animé sur after effet avec des effets de masque, d'opacité, et beaucoup d'autre effets. C'était l'une des parties du projet que j'ai préféré.

3.3 SCÉNARIO

Scène 1

Premier plan : vue du livre (couverture de conte africain), ouverture du livre jusqu'à la page du conte « nyanshya et baba », apparition du père, puis de la mère ensuite le garçon Baba et la fille Nyashya.

Cela est suivi de la disparition du père et de la mère, avec un zoom sur nyashya qui constate la disparition de ses parents avec la lumière qui se tamise (similaire à l'extinction d'un feu).

Scène 3

Nyashya reste dans la grotte en attendant l'arrivée de son frère. Transition sur Baba qui est en train de chasser et qui attrape les oreilles du lapin et se retourne.

Scène 5

Transition d'une ambiance plus froide. Apparition d'une ombre qui essaie de chanter. Pas en arrière de Nyashya.

Scène 2

Apparition des deux enfants qui marchent en traversant la forêt. A chaque pas, un chemin se construit, jusqu'à leur arrivée devant une grotte. On voit ensuite Baba frapper avec son marteau, et une maison apparaît.

Scène 4

Baba montrant le lapin à la porte de la grotte et se mettant à chanter, et en même temps, la porte s'ouvre et on les voit partager un repas dans la joie.

Scène 6

On voit la hyène s'entraîner à chanter, puis la porte qui s'ouvre suivie d'un zoom sur le visage de la hyène qui fait un grand sourire malicieux.

Scène 8

Scène 7

Cri de Nyashya. Elle regarde derrière, devant, ne voyant aucune issue elle se met à négocier avec la bête. Elle jette des cacahuètes derrière puis dehors.

La hyène se jette sur les cacahuètes.

Scène 9

La hyène hurle de rage. Transition sur Nyashya qui tremble de peur.

Scène 11

Baba faisant des rondes de garde pendant que Nyashya reste assise recroqueviller. Transition : on les voit assis la faim au ventre. Baba question nyashya et se lève et part.

Scène 13

Baba rentre et constate la mort de sa sœur. Il tombe à genou et lâche une larme devant le feu qui s'éteint petit à petit.

Scène 10

Baba apparaît en courant en prenant Nyashya, en larmes, dans ses bras. Baba hurle de rage arme à la main les brandissant en l'air.

Scène 12

La hyène revient. Nyashya tremble puis court mais la hyène bondit sur elle et l'avalà

Scène 14

Baba courant à travers la forêt tombe sur la hyène. Combat entre les deux, négociation de la hyène pour avoir la vie sauve.

Scène 15

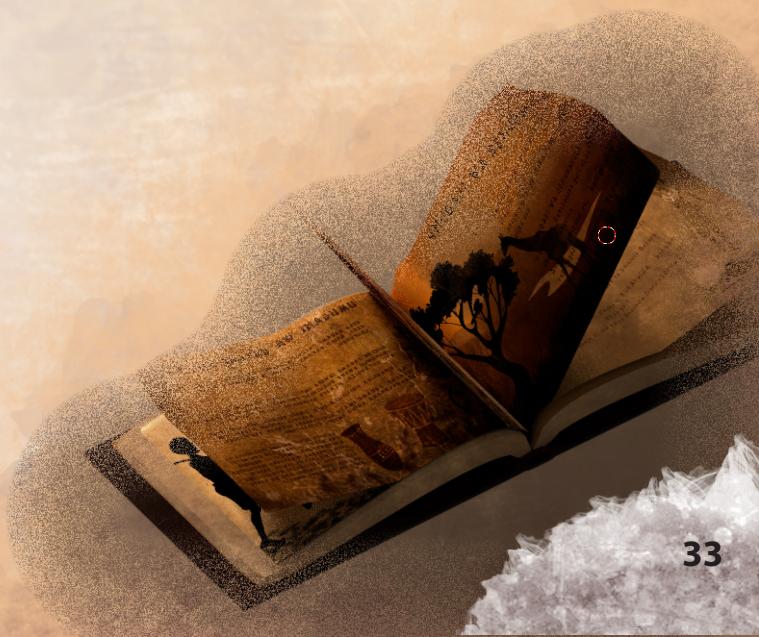
Le corps de la hyène tombe par terre avec une lance dans le ventre. Nyashya qui se lève et court dans les bras de son frère.

3.4 SONORITÉ

Pour mieux immerger le spectateur dans le conte, j'ai choisi des sons africains qui rappellent une ambiance fantastique, mélangée à la terreur.

Dans la première partie, on entend les tambours africains pour faire voyager le spectateur, le faire comprendre que ça se passe outre-mer, avec un fond de musique rwandais. Cette musique est une chanson très connue au Rwanda. On l'appelle «la chanson des guerriers ».

Pour la deuxième partie, ce sont des sons de fond, des bruitages et la chanson chantée par Baba a été jouée au piano par ma sœur. J'ai également enregistré la voix d'une amie pour faire la narratrice. Avoir un narrateur pour ce type d'histoire est important à mes yeux car cela permet au public de se connecter à l'animation.

4. STORYBOARD

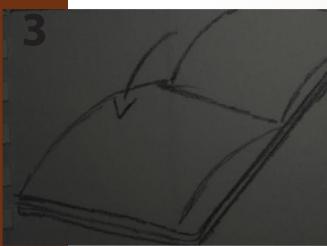

Plan de côté un peu au-dessus du livre avec une lumière qui éclairent le livre fermé.

Bruit de tambour avec un fond de musique

Identique à la première séquence sauf la semi-ouverture du livre sous la pression du vent.

Identique à la séquence 1 et 2 sauf que les plans sont beaucoup plus de côté que les deux derniers plan et l'ouverture complète du livre

Identique à la séquence 3

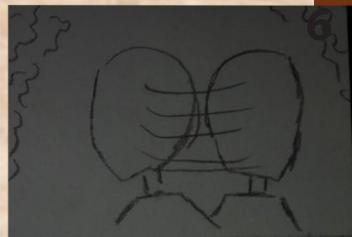
Le vent fait tourner à toute vitesse les pages.

Plan de face, vue de la famille entière.

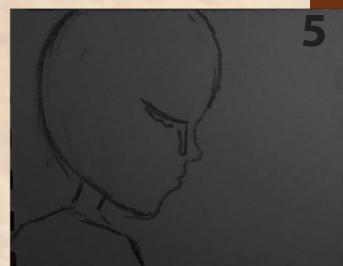
Bruit étouffé de souffle

plan: zoom sur nyashya et lumier qui zoom de plus en plus sur elle.

Plan: zoom plus intense sur Nyashya et ses larmes et la lumière qui s'éteint sur elle.

Plan: face caméra traveling bruit d'oiseaux et de forêt avec une musique de fond.

5. A PROPOS DE MOI

5.1 QU'EST-CE QUI ME PASSIONNE

J'ai choisi ce sujet parce que les histoires m'ont toujours passionnées. Je ne trouve rien de plus beau qu'une bonne histoire bien construite car j'ai toujours pensé que cela permet de nous faire voir un autre aspect du monde qu'on ne connaît peut-être pas. Cela nous montre aussi une autre manière de penser et nous permet de nous évader de notre quotidien.

Depuis toute petite, j'ai toujours aimé inventer des histoires. Je les combinais avec mon autre passion, qui est le dessin, afin de pouvoir raconter mes histoires convenablement. C'est dans ce but que j'ai choisi comme étude Techniques Graphiques. Puisqu'on y voit différentes manières d'animer de la 2D à la 3D.

D'ailleurs, mon rêve c'est de publier l'une de mes histoires, soit en dessin animée, soit en bande dessinée.

Le scénario du manga « Lena » a été imaginé, travaillé et développé par 8 jeunes lors d'un stage d'écriture en avril 2008.

5.2 LE CHOIX DE L'HISTOIRE

L'inspiration m'est venue pendant que je surveillais ma nièce. Nous regardions des contes sur youtube et c'est là que je me suis dit que c'est dommage qu'elle ne connaisse pas les contes rwandais qu'on avait l'habitude de me raconter quand j'étais toute petite. Et bien que je me souvienne de l'histoire, je ne m'en rappelais pas le déroulement exact. J'ai alors fait des recherches sur youtube et sur le web mais n'ai rien trouvé. J'ai alors décidé de le créer moi-même.

Du coup j'ai demandé à mes parents de me raconter l'une des histoires qu'ils m'avaient déjà racontée et ils m'ont vaguement expliqué celle de Baba et Nyashya. Je me suis rappelée que j'aimais ce conte surtout la chanson et ait décidé de faire des recherches pour retrouver l'histoire exacte afin de l'illustrer et de faire une petite animation dessus.

6. CONCLUSION

En réalisant ce projet, j'ai pu constater mes points faibles comme mes points forts. Ce qui a été le plus dur, c'était la réalisation de l'animation 2D parce que j'ai dû chercher le bon programme pour m'aider dans cette tâche.

Il me fallait un programme pas très complexe avec lequel je me sente à l'aise et sans oublier de bien gérer son temps pour les rendus, les commandes auprès des entreprises de la presse. En conclusion, il a fallu gérer son temps, ses lacunes dans certains domaines et bien sûr être innovant, créatif pour que le travail puisse captiver le public.

S.W.O.T. ANALYSES

INTERNES

EXTERNES

FORCES

- Dessin avec tablette graphique
- Facilité à utiliser adobe illustrator et photoshop

FAIBLESSES

- Réalisation de l'animation 2D
- L'orthographe
- Organiser mon temps

OPPORTUNITÉS

- Avoir un ami professeur pour relire mon travail
- Les professeurs
- L'école

MENACES

- Bug des programmes
- Temps de l'impression
- Temps du rendus

7. BLIBLIOGRAPHIE

6. 1 SOURCES YOUTUBE

Daniel Gies

<https://www.youtube.com/watch?v=Ojv3XJBrXhs&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=7&t=0s>

Darkfall

<https://www.youtube.com/watch?v=ncORXuW3qCE&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=9>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ul0Cm804STU&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=11>

3D DREAMS

https://www.youtube.com/watch?v=NKDJ_dRLpcM&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=12

Blender Developers

<https://www.youtube.com/watch?v=pywbPQD9vYU&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=15>

CG Cookie - Blender Training

<https://www.youtube.com/watch?v=MDK9i9T8bwM&list=PL8EC3AB4CEF4598B4&index=17>

8. REMERCIEMENTS

Je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements à toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail. Je tiens à remercier vivement tous mes professeurs qui ont contribué à la réalisation de mon projet et qui m'ont aidée tout au long de mon parcours.

Je tiens également à remercier mes collègues de classe Massimo et Leslie pour m'avoir beaucoup aidée pendant la réalisation de mon projet ainsi que Monsieur Michel pour avoir relu et corrigé mon travail

