

LE FLIP BOOK ou folioscope

1. Définition
2. Historique
3. Typologie
4. Réalisation
5. Ressources

1. Définition

Le flip book est une forme artistique à mi chemin entre livre et cinéma appelé aussi folioscope.

«Le flip book se présente comme un petit carnet... que l'on tient d'une main et que l'on effeuille de l'autre avec le pouce. Les images ou dessins qu'il contient donnent l'illusion d'être ainsi animés plus ou moins rapidement selon la vitesse à laquelle on le manipule.

Longtemps qualifié de cinématographe de poche, il fait le lien entre le livre, la succession de dessins qui préfigure le dessin animé et l'image animée qui donnera naissance au cinéma ».

«Si le flip book s'utilise le plus souvent comme un petit livre, il peut parfois se présenter en feuillet(s) avec des images à découper qui s'assemblent également sous la forme d'un carnet et en planches d'autocollants à placer au bord des pages d'un cahier ou d'un carnet ».

(Voir le site très complet : <http://flipbook.info/>).

Ce médium permet de comprendre le principe de l'animation et se prête à toutes sortes d'interprétations artistiques.

2. Historique

«Très populaire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais encore fabriqué de nos jours, le flip book (du verbe to flip over ou to flip through : feuilletter) est le nom américain, plus connu que son appellation française, du folioscope (parfois appelé kinéographe, feuilletoscope, ou cinéma de poche). Les anglais utilisent les termes de flick book ou flicker book et les allemands Abblätterbuch (livre à feuilletter) au XIXe siècle et depuis Daumenkino : «le cinéma avec le pouce», appellation que l'on retrouvait parfois aux États-Unis au début du siècle (thumb book ou thumb cinéma) comme celles moins courantes de flip movie, fingertip movie, riffle book, living picture book ou hand cinéma. » (<http://flipbook.info/>)

Du 7 mai au 21 août 2005 a eu lieu au Kunsthalle de Düsseldorf la première exposition d'envergure consacrée au flip book. Un catalogue très illustré a été édité à cette occasion.

Un DVD accompagne cet ouvrage et permet de visualiser les flip books des plus anciens aux plus nouveaux.

3. Typologie

- . Le cinéma
- . Le sport
- . La publicité
- . L'actualité
- . La bande dessinée, le dessin animé et le dessin d'animation
- . L'érotisme (cela ne concernera pas nos classes bien entendu).
- . Les livres d'artistes
- . Les livres
- . Les feuillets à découper ou autocollants
- . Internet

(Chaque rubrique est largement renseignée et illustrée sur le site *flipbook.info*).

4. Réalisation

4.1 Les caractéristiques de fabrication d'un folioscope

Du livre au cinéma :

Avec la fabrication d'un flip book et son utilisation, nous passons de « l'Image fixe à l'Image animée ».

Constituer une collection d'images en créant de légères transformations entre chacune d'entre elles et les effeuiller entre le pouce et l'index suggèrent le mouvement par le phénomène de persistance rétinienne.

Plan séquence :

Choisir, isoler une unité temps peut correspondre à un segment d'un film qui aurait été enregistré au cours d'une même prise. C'est la définition même du plan en terme cinématographique.

Effeuille un carnet du début à la fin induit aussi cette idée de plan. Un parallèle peut être fait entre le moment où l'on déclenche une caméra et l'instant où l'on arrête de filmer en relâchant la pression.

La séquence quant à elle, se rapporte à la notion de scène avec un contenu bien défini qui doit faire sens.

L'animation

Avec les procédés du flip book, tout peut être mis en mouvement. Les éléments qui intrinsèquement évoquent le déplacement, la mobilité, la croissance (personnages, animaux, végétaux) ont généralement la faveur des élèves. Il est alors essentiel de proposer aussi l'animation d'objets, de sujets, de choses qui par essence sont statiques pour ne pas restreindre l'imaginaire et les possibilités de création .

Les thèmes

Discuter autour des notions de métamorphoses, de transformations, de déplacements, de circulations d'objets seuls ou associés à d'autres éléments ou concepts peut constituer une première approche.

Enrichir les recherches par la consultation de flip books sur les sites Internet indiqués ou le référentiel images joint à ce dossier.

Les propositions d'activité vous aideront à trouver un thème de recherche.

La forme, le format

Le plus souvent, le folioscope se présente sous la forme d'un petit livre broché ou relié, d'un carnet agrafé rectangulaire ou carré. Une couverture cartonnée ou constituée d'un papier plus épais avec illustration, titre, auteur ... accentue le rapport au livre.

Devant être facilement manipulable, le papier doit être suffisamment épais.

Le nombre de feuilles est variable de quelques pages parfois à plus d'une centaine selon le projet. Une trentaine de pages semble confortable.

Tout doit être mis en œuvre pour faciliter la manipulation du livre et l'effeuillage des pages à l'aide du pouce pour imprimer un rythme à la séquence proposée.

Dans le même ordre d'idée, il n'y a pas de dimensions standardisées. Il suffit de se référer à l'index des flip books présentés dans le catalogue images.

Le choix du format peut être en adéquation avec le projet et en accentuer le sens, l'intention.

Ex : si le thème retenu est l'allongement, l'étirement d'un objet, pourquoi ne pas utiliser un format tout en longueur.

Vous pouvez fabriquer vous-mêmes vos calepins ou en acheter dans le commerce. Les blocs de Post-it peuvent être eux aussi utilisés.

Certains imprimeurs donnent des blocs de papier reliés (des chutes) que vous pourrez massicoter au format désiré.

Techniques

Historiquement, le dessin a toujours été privilégié pour la réalisation de flip books. Aujourd'hui encore, il représente une part importante de la production. De la même manière, l'utilisation de séries de photographies est fréquente.

Les créateurs se sont vite débarrassés de tout académisme pour employer des matériaux, outils, médiums, types de représentation en les mélangeant. Cette conception liée à l'évolution de l'art contemporain a enrichi considérablement les possibilités d'expression.

Ainsi pouvons nous trouver des réalisations figuratives, non figuratives ou abstraites mêlant dessin/photo, photo/lettre, écriture/dessin/couleur, couleur/géométrie, collage/dessin/écriture

L'emploi de l'ordinateur, de logiciels de traitement de l'image et du texte, de scanner, d'appareil photo numérique offre de nouvelles alternatives.

Mise en œuvre

Étant dans le domaine de la création tous les essais, expérimentations sont, bien entendu, opportuns et nécessaires. Cependant, les quelques remarques qui suivent pourront, selon les cas de figure, vous éviter de perdre du temps et vous aider dans la fabrication :

- Possibilité, une fois le projet défini, de travailler à partir du dessous du bloc de feuilles (dernière page avant la reliure) jusqu'au dessus c'est-à-dire de commencer par la fin. En effet, en rabattant les pages les unes par-dessus les autres, ce qui a déjà été dessiné se verra par transparence et facilitera le

travail.

- Concernant la mise en page, il vaut mieux travailler sur la partie du bloc qui est le plus proche du côté non relié. En effet, cette partie est la plus visible. A vous de définir si besoin l'importance de la marge. Si les images sont trop près de la reliure, une partie du travail sera occultée lors de la lecture.

- Éviter, selon les intentions, de trop charger l'image par des détails, ajouts. La lisibilité n'en sera que meilleure, la fabrication plus aisée.

Ne choisir qu'un ou deux éléments, une ou deux couleurs, quelques traits, si cela encore une fois, s'adapte au projet.

4.2 L'ouverture à d'autres modes d'expression

Métamorphose

Il s'agira ici de changer une forme en une autre. Le flip book avec son emploi ludique se prête tout à fait à ce thème. Le temps de la métamorphose crée lui-même une unité.

Le portrait d'un camarade ou de tout autre personne peut servir de point de départ.

La consigne pourra être de changer progressivement la forme initiale pour aboutir à une forme finale en trente étapes feuille après feuille. La métamorphose ne sera définitive qu'au terme du travail. Se donner un critère de changement, avoir une intention peut être intéressant : allonger les traits ou au contraire les élargir, changer progressivement la texture de la peau ou sa couleur, faire apparaître d'autres éléments du visage, accentuer exagérément une partie de celui-ci.

Ou alors imaginer et représenter d'emblée le portrait métamorphosé et reconstruire les différentes étapes entre l'état initial et l'état final.

Le changement complet d'un individu en une autre forme.

Les références à la mythologie peuvent selon le niveau de classe être intéressantes.

La métamorphose sera dans ce cas d'origine « surnaturelle ».

Possibilité aussi de travailler à la métamorphose d'un bourgeon en fleur et en feuille, ou à celle de larves de certains animaux (insectes, amphibiens, batraciens).

Enfin, elle peut aussi s'appliquer à un paysage : utiliser un appareil numérique et prendre une photo toute les semaines d'un chantier en construction ou de toute autre chose visible de la classe en prenant chaque photo au même endroit, avec le même point de vue, le même cadrage.

Transformation

Le même sujet mais qui n'est plus le même. La perception que l'on en a est différente. Il a un autre aspect. Il a été modifié. Soit par le temps (une fillette en jeune fille), soit par l'action thermique (de la glace en eau), physique (par ajout ou retrait).

Choisir une forme figurative ou non, une couleur et la modifier graduellement.

Transformer par ajout de blanc une forme simple noire en gris clair ou en blanc.

Les élèves sont toujours fascinés par le mélange des couleurs. Comment transformer le jaune en vert, le bleu en violet, le rouge en orange toujours par ajout progressif. Le carnet flip book sert alors de mémoire, de trace des manipulations. Une fois relié, il révélera rapidement les principes de fabrication de telle ou telle couleur. Dans ces deux exemples, il est important que

chaque enfant se donne une méthode de travail (nettoyer le pinceau et changer d'eau à chaque passage).

Plus aisé dans la mise en œuvre est de transformer un ou deux traits simples. Le flip book de Robert Breer en est l'illustration. Deux lignes obliques, courbes, minimales, qui ne sont que de simples traits se transforment. Progressivement les traits grossissent, se déplacent et s'ordonnent pour former enfin un signe identifiable. L'impression de désordre du début se transforme en une sensation de tranquillité de calme à la fin de cette série.

Des listes de verbes peuvent vous aider : gratter, griffer, déposer, écraser, étaler, froter, rayer, gommer, étirer...

Déplacement

Déplacement tout simple en ce qui concerne l'escargot de Paul Cox qui ne fait que traverser l'espace de la feuille. Il faut noter que de nombreuses feuilles blanches au début du livre provoquent l'attente lors de l'effeuillage et concourent ainsi à la lenteur du déplacement.

Des liens peuvent se faire avec la littérature jeunesse et déclencher des idées de création.

Ce type de déplacement peut aussi se faire facilement à partir de formes simples (rond, point, flèche) que l'on trouve aisément dans les bibliothèques informatiques.

La rotation peut provoquer l'idée de déplacement cette fois plus intériorisée.

Photographier un personnage réel sous plusieurs angles à l'aide d'un appareil photo numérique mis sur un pied. Transférer les images sur ordinateur et imprimer des planches contacts des photos prises.

Ce travail peut se réaliser plus simplement à l'aide d'une figurine (donc de petite dimension) installée sur un plateau tournant. Un décor peut compléter le dispositif et participer à la création de sens.

Pourquoi par exemple ne pas utiliser le mode sépia que tout appareil numérique dispose pour accentuer une référence au passé. Ou au contraire exacerber les couleurs, choisir une dominante (rose par exemple).

Un effet Zoom est lui aussi de l'ordre du déplacement. Katrin Anliker propose en fait un raccourci entre un plan éloigné et un très gros plan. La première planche nous dévoile un point bleu qui progressivement devient personnage qui se rapproche de plus en plus et qui finit par nous absorber à l'intérieur d'un monochrome bleu. La technique employée est toute simple (dessin et encre de couleur) et la symbolique efficace (la colombe, le bleu du ciel).

Le déplacement minimal proposé par Jan Voss qui s'apparente aux études de E. J. Marey et Muybridge au tout début du cinéma (décomposition du mouvement) peut déclencher des activités de recherches et de réalisations en classe.

Circulation

Cela peut être le mouvement, d'une personne, d'un véhicule sur une voie. Aller d'un point à un autre en tournant, descendant, montant, zigzagant. La dérision, les clins d'œil, le jeu sont des composants essentiels du flip book.

Une autoroute vue d'un hélicoptère : les voitures ne sont plus que des rectangles noirs, encadrés de lignes colorées. Vitesse, dépassement, croisement, voie surchargée, tout est possible.

La « Pousseuse à gazon » (présentée lors de l'animation) nous propose une visite poétique et critique d'un paysage urbain.

Émotions, sentiments, sensations

Isoler un élément du visage et saisir par le dessin ou la photographie les différentes variations de celui-ci. Une simple contraction d'un muscle, un léger déplacement peuvent évoquer un sentiment.

Exprimer la colère, la tristesse, la joie, l'étonnement, la peur, l'incompréhension et trouver des moyens de représentation.

La collection de photos des lèvres d'un visage et de ses légères fluctuations de Berwyn Hung interroge le lecteur et peuvent inquiéter. Que nous dit-il ?

Les dessins très dépouillés de Markus Raetz nous montrent uniquement les sourcils, les yeux, le nez, la bouche d'un personnage. Il nous propose en cinquante deux feuillets un catalogue d'expressions avec un minimum de moyens techniques.

L'utilisation de calques nous semble indispensable pour ce type de variations. Les signes peuvent être dessinés directement ou prélevés sur des reproductions, des photos.

Tim Ulrich associe des expressions de visage à des lettres. Celles-ci sont intégrées parfaitement à l'image. Leur mise en espace renforce l'expressivité. (Références au Dadaïsme, au Lettrisme).

La superposition de lettres découpées sur des photocopies peut s'avérer judicieux.

Fiction

Les spécificités du flip book en font un médium propice aux recherches dans le monde de l'imaginaire. Avec l'animation, il est possible de tout faire bouger en associant plusieurs éléments hétéroclites, en les transformant, en isolant une partie. Les références avec la littérature jeunesse recèlent bien des possibilités qui enrichissent les tâtonnements. Les notions d'échelle admises jusqu'ici, de perspective, de point de vue peuvent alors changer. Tout est possible : figures acrobatiques, inversion de dimensions, positionnement d'objets. dans des lieux insolites.

Créer des personnages aux formes simples et les faire bouger tel le travail de Keith Haring qui provoque des distorsions, des allongements, des rétrécissements avec ces figures à facture rapide sans fioriture. Dans ces formes minimales peu colorées tous les mouvements sont envisageables. Cet artiste a souvent dessiné des enfants ou des animaux, à tête d'écran de télévision, de crocodile. (Oeuvre proche de la bande dessinée et de la publicité).

Tracer une forme simple (un carré par exemple), demander ensuite à un camarade de reproduire ce même tracé et de le modifier légèrement en ajoutant ou en enlevant une partie. Passer au voisin. Insister pour ne pas surcharger le dessin. La modification devra être comprise et explicable (joker). C'est là un cadavre exquis facile à mettre en œuvre dans une classe. L'œuvre de Griffin peut illustrer cette démarche : dessin au trait, modification légère mais significative, association d'idées laissent une grande part à l'imaginaire.

Un dessin par enfant mènera à un livre de vingt cinq, trente pages.

Imaginer de courtes saynètes issues de textes historiques étudiés en classe, ou d'explications géographiques. Photocopier les illustrations du manuel, les transformer plastiquement et les mettre en scène dans un folioscope. J. B. Linnett utilise une dizaine de planches pour ses animations.

Reportage

Transformer une vidéo en folioscope.

Prendre sur le vif une scène de la vie quotidienne et filmer un plan très court.

Cela peut être un gros plan sur un visage en mouvement , un insecte sur une branche, un bout d'affiche, une feuille balayée par le vent. Pour trouver ce genre de déclencheur, il peut être intéressant d'utiliser des petites fenêtres (rectangles de 5 x 7 cm découpés au milieu d'une feuille de papier, tel un viseur de caméra), de circuler dans et autour de l'école afin d'isoler et de révéler des éléments qui ne sont pas vus généralement. Il est essentiel de se mettre d'accord sur ce qui sera filmé et la durée du plan. En effet, à vingt quatre images par secondes, il y a lieu de bien cerner le sujet et ne filmer que quelques petites secondes.

Télécharger la vidéo sur ordinateur et utiliser un logiciel de type Movie maker sur XP. Vous n'utiliserez que quelques images à intervalles réguliers.

Le site du CRDP de Nancy propose d'autres logiciels. (Cf. Ressources).

Le langage, les lettres, les mots

Jouer avec la lettre, la syllabe, le mot, la phrase en tant que signes plastiques. Il s'agira alors de les disposer dans l'espace de la feuille tout en se préoccupant du signifié.

Les lettres, mots sont découpés, écrits, dessinés ou choisis dans les différentes polices qu'offre l'informatique.

Dans l'anagramme, l'artiste utilise les lettres d'un mot pour en proposer un autre sous la forme d'un jeu qui s'apparente à une loterie, un loto. Ici un inventaire des possibles (liste de mots) peut constituer une authentique recherche.

De la même façon, les lettres, mots, phrases, textes peuvent devenir de véritables matériaux qui permettent d'inventer des calligrammes, des acrostiches, des mots images, des textes images, des expressions à rallonge, des phrases en boules de neige * dont la mise en espace s'accorde bien avec le flip book. (Rapport au temps de création et de défilement).

Calligramme

Acrostiche : poème dont les lettres initiales forment un mot. Il peut être intéressant de définir au préalable une forme globale du poème ainsi constitué (triangulaire par exemple).

Mot image : traduire l'image ou l'idée qu'un mot peut évoquer à partir des lettres de celui-ci ; à la différence du calligramme, le dessin peut être utilisé pour accentuer des formes. Texte image : il s'agira ici de mettre en scène un texte par un traitement plastique. (Lignes, formes, couleurs, composition etc...). L'idée étant de trouver une cohérence entre le texte et l'image.

Phrase boule de neige : composée d'un premier mot puis dessous d'un deuxième, d'un troisième ...

Un effet Zoom peut s'appliquer à un mot, une expression courte. Ainsi lorsque l'on effeuille les pages du livre de Giovanni Anselmo, les lettres qui composent le verbe « lire » rétrécissent et s'agrandissent tour à tour. (Collection du FRAC Bretagne).

Établir des rapports de sens entre une lettre, un mot ou une expression et un espace révèle après inventaire bien des surprises : demander aux enfants par exemple d'inventorier les lieux où les lettres, les mots apparaissent sur des espaces publics pour ensuite les retravailler dans le cadre d'un projet flip book. (Détourner le message initial, le repositionner dans un autre lieu). Le folioscope permettra de retrouver le processus de création.

* Cf. IEN. Rennes Centre. « 10 mots, 10 jours, 10 écoles ». Ed. 2002.

Apparition Disparition

Réaliser la photo de la classe par ajout successif d'un élève par feuille à feuille. La photo de classe se construit progressivement. Le travail de prise de vue se fait en une fois : en effet, un enfant photographié se doit de rester immobile pendant qu'un autre enfant se fait photographier à côté. Et ainsi de suite. Nécessité de faire une répétition. Les prises de vue se feront sur un pied photographique. Ne pas oublier de régler l'éclairage en fonction de l'ambiance souhaitée. Possibilité de travailler en couleur, noir et blanc, sépia. (Cf. le travail de Gleber qui fait apparaître progressivement les membres de sa famille sur photo).

Photocopier un même portrait en x exemplaires et l'effacer photocopie par photocopie à l'aide de peinture blanche, de collages. Cela peut s'appliquer à toute représentation.

Acheter ou fabriquer un livre et recouvrir progressivement page à page les feuilles de peinture noire sans se préoccuper de l'aspect figuratif. Si l'idée peut paraître simple, ce dispositif nécessite un repérage précis par transparence ou calque de l'état d'avancement du travail précédent sur la feuille suivante. Un séchage feuille à feuille est nécessaire. Travailler avec un feutre noir épais peut résoudre cette difficulté.

Possibilité de réaliser une activité semblable mais cette fois en couleur.

Mise en scène

Imaginer un scénario, construire le décor, définir les moments de prise de vue.

Un texte peut accompagner l'image et dialoguer avec elle. La recherche et l'utilisation de proverbes, d'expressions populaires peuvent constituer un point de départ. Ce type de projet se prête tout à fait à l'utilisation de logiciel de traitement de l'image qui optimise les compositions et les effets.

Langage géométrique

Réaliser des variations de points, de lignes de formes géométriques en définissant des règles strictes au préalable. Superposer, fragmenter, juxtaposer, incliner autant de verbes dont la liste n'est en rien exhaustive qui permettront à l'élève d'élaborer différents systèmes de déplacement. La règle du jeu préside à la réalisation. Le titre est important dans la mesure où la production ne renvoie qu'à elle-même. Dans l'œuvre de Morellet intitulée « 90 degrés deux trames », l'artiste compose des variations reprenant le titre donné. (Références à Mondrian).

Pour les plus jeunes, s'attacher à la construction graduelle de formes simples tels le carré, rectangle, cercle et leurs associations par croisement, côté commun.

Associer à ces constructions de règles des paramètres de couleurs comme dans le travail de Albert Mertz.

5. Des sites internet

. www.flipbook.info :

le site incontournable pour la connaissance de ce médium. Historique, typologie, feuilleteurs, liens, blog contact sont proposés. Collection de 3380 flip books de 1882 à aujourd'hui. La zone de recherche de ce site permet un accès thématique. Possibilité aussi de découvrir des flip books en mouvement.

. www.heeza.fr :

ce site français propose 311 titres de flip books, répertoriés par auteurs, genres. Un descriptif, une biographie de l'auteur et un niveau de lecture sont proposés. Possibilité de commander toutes sortes de jouets optique à des prix tout à fait concurrentiels.

. www.ac-nancy-metz.fr/cddp57/cinema

Très documenté, nombreux liens

. www.educreuse23.ac-limoges.fr

réalisation d'un Flip book à partir d'une séquence du film Goshu).

. <http://spip.univ-poitiers.fr>

Création d'un folioscope avec des images du film «Kirikou et la ...»). Possibilité d'accès au programme BIPS, Banque d'Images et de Scénarios Pédagogiques coordonné par le CRRP de Poitou-Charente.

. www.inattendu.org

Propose une documentation flip book ainsi que la possibilité de télécharger trois séries d'images pour la réalisation de flip books :

- «Une plante qui pousse à toute vitesse», Cité des Sciences,
- Une planche de Bande Dessinée «Une sacrée course poursuite»,
- Une séquence de dessin animée : «Balou et les moustiques».

. www.education-media.ca

. www.lacabanesurlechien

édition de livres jeunesse, flip books

. www.saisonducourt.fr

aller à sarabande .com pour trouver les informations

. www.olga editions :

nouvel éditeur de flip books à Genève

. www.schacks daumenkinos :

éditeur Allemand et revendeur de flip books internationaux

. www.printed matter :

site Américain permettant de trouver des flip books d'artistes.

. www.aperghis.com :

permet de télécharger des images du compositeur et de réaliser un folioscope.

5.3 Bibliographie

. Gérald Dupeyrot, «Flip Story», BT, mars 1981, pp.32-35

. Catalogue de l'exposition «Daumenkino The Flip Book Show», Kunsthalle Düsseldorf, 2005.