

Dossier de Production

Cutty Sark

Aliénor Marescaux

5ANIM2D

Fiche technique

Titre: Cutty Sark

Réalisatrice: Aliénor Marescaux

Genre: Action et Aventure

Durée: 2'40

Animation en 12 f/s, 3 457 frames

Logiciels: ToonBoom Harmony, Clip Studio Paint, After Effects, Première Pro

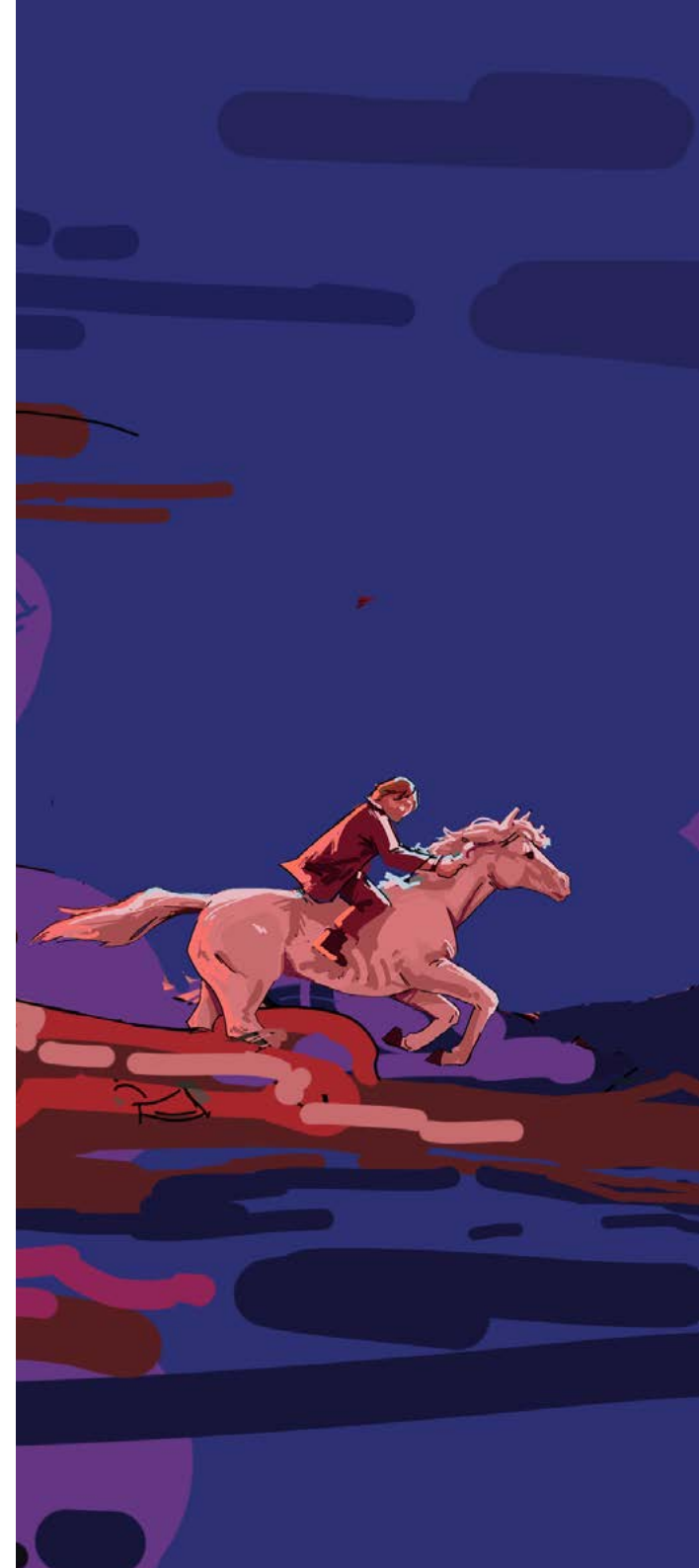
Pitch

J'ai eu l'idée pour ce court-métrage en visitant le bateau Cutty Sark qui est devenu un musée à Londres. Plus particulièrement de la légende de laquelle vient le nom du bateau et sa figure de proue : Tam o'shanter, un poème de Robert Burns.

J'étais intéressée par le fait de représenter deux temporalités différentes : le bateau et son équipage du XIXe et l'univers écossais du XVe siècle.

Pour ce projet de fin d'études il me semblait pertinent de faire un court métrage en animation 2D. Il s'agit donc de produire un projet qualitatif tout en prenant en compte la contrainte temporelle. Un des enjeux de l'histoire et du storyboard est donc d'arriver à une narration claire et concise.

Au niveau visuel je trouvais intéressant de partir de l'art écossais traditionnel. Ce dernier n'est pas très figuratif mais comprend beaucoup de symboles géométriques. Les visuels devraient donc être assez graphiques avec une forme simple, en essayant d'envoyer les formes trop arrondies, peu présentes dans l'art celtique écossais. Ce court métrage me permet également de me pencher sur la figure de la sorcière et de sa représentation et de me demander ce que je peux y apporter - narrativement et visuellement.

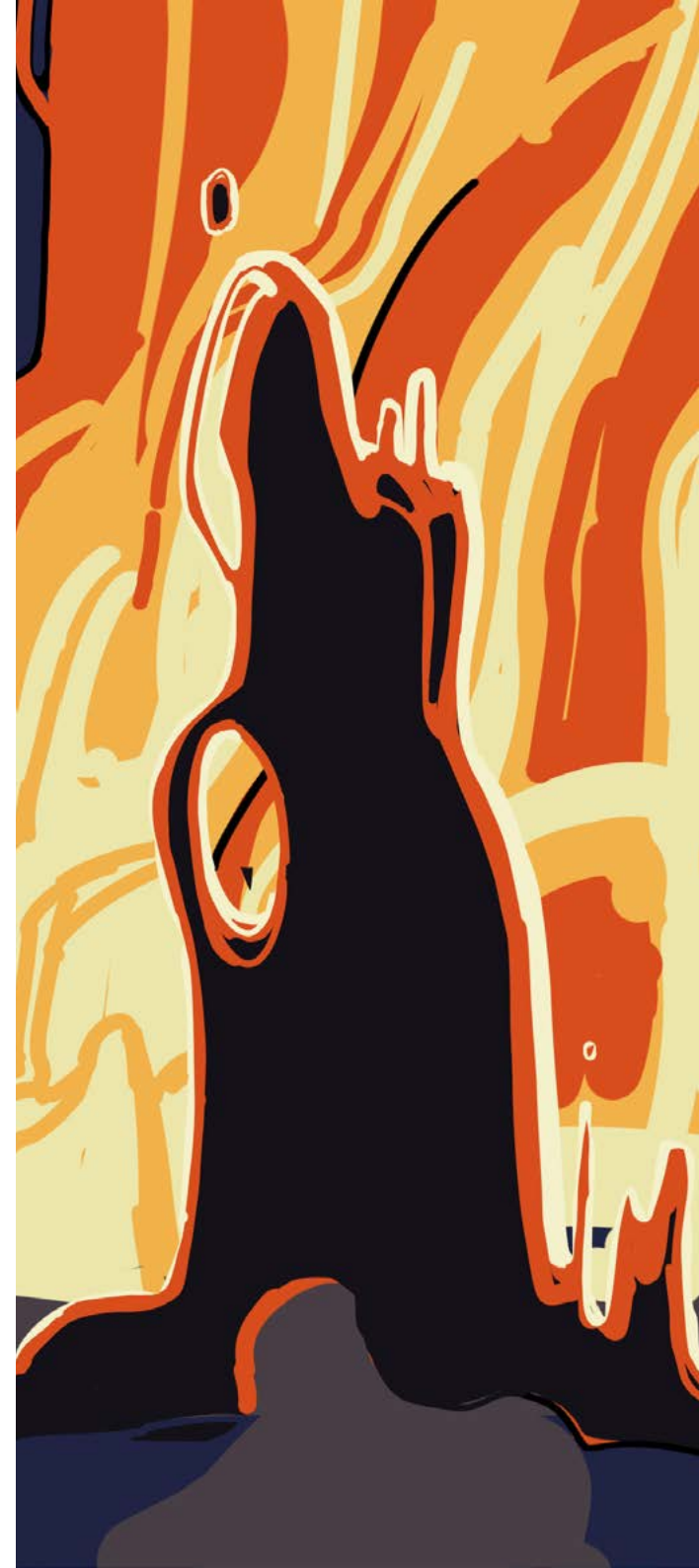
Synopsis

Des marins du **Cutty Sark** en apprennent plus sur la légende dont est tirée le nom de leur bateau et sa figure de proue. Ils suivent un vieux marin enthousiaste sur le pont et se rapprochent de la proue : une femme qui tient les restants d'une queue de cheval dans sa main.

La scène est effacée par la mer et est remplacée par une scène de nuit dans la campagne écossaise. Un fermier, **Tam O'Shanter**, et son cheval, Meg, sont sur un chemin sinueux. Sur leur route se dresse une église. De leur place sur le chemin ils peuvent apercevoir des lumières qui émanent du bâtiment malgré qu'elle soit, selon les locaux, abandonnée. Dans l'église abandonnée un feu surnaturelle brule au centre de la nef, tandis qu'autour un cercle de fumée se forme. Une fois fermé, des sorcières en émergent, guidées par **Nannie** qui préside.

Tam s'approche, intrigué, et découvre avec horreur le cercle de sorciers et sorcières en pleine cérémonie. Son mouvement de recul est entendu par les sorcières et met fin aux festivités. La congrégation se tourne vers Tam qui saute sur son cheval afin de prendre la fuite. Les sorcières se transforment en fumée pour le pourchasser. Il se précipite désespérément vers la rivière, la légende voulant que les sorcières ne peuvent pas traverser de l'eau. Alors qu'ils se font rattraper et enveloppé par la brume de sorcières Meg s'élance et saute au-dessus de la rivière, laissant les sorcières de l'autre côté.

Essoufflé le duo se tourne pour voir la fumée lentement se transformer. Nannie se tient au centre, les restants de la queue de Meg dans son poing. Elle redevient la figure de proue du Cutty Sark.

Note d'intention

J'ai eu l'idée pour ce court-métrage en visitant le bateau Cutty Sark qui est devenu un musée à Londres. Plus particulièrement de la légende de laquelle vient le nom du bateau et sa figure de proue : Tam o'shanter, un poème de Robert Burns.

J'étais intéressée par le fait de représenter deux temporalités différentes : le bateau et son équipage du XIXe et l'univers écossais du XVe siècle.

Pour ce projet de fin d'études il me semblait pertinent de faire un court métrage en animation 2D. Il s'agit donc de produire un projet qualitatif tout en prenant en compte la contrainte temporelle. Un des enjeux de l'histoire et du storyboard est donc d'arriver à une narration claire et concise.

Au niveau visuel je trouvais intéressant de partir de l'art écossais traditionnel. Ce dernier n'est pas très figuratif mais comprend beaucoup de symboles géométriques. Les visuels devraient donc être assez graphiques avec une forme simple, en essayant d'envoyer les formes trop arrondies, peu présentes dans l'art celtique écossais. Ce court métrage me permet également de me pencher sur la figure de la sorcière et de sa représentation et de me demander ce que je peux y apporter - narrativement et visuellement.

Tam O'Shanter

The wind blew as 'twad blawn its last;
The rattling showers rose on the blast;
The speedy gleams the darkness swallow'd
Loud, deep, and lang, the thunder bellow'd:
That night, a child might understand,
The Deil had business on his hand.

Weel mounted on his gray mare, Meg--
A better never lifted leg--
Tam skelpit on thro' dub and mire;
Despisin' wind and rain and fire.
Whiles holding fast his gude blue bonnet;
Whiles crooning o'er some auld Scots sonnet;
Whiles glowing round wi' prudent cares,
Lest bogles catch him unawares:
Kirk-Alloway was drawing nigh,
Where ghaists and houlets nightly cry.
[...]

As bees bizz out wi' angry fyke,
When plundering herds assail their byke;
As open pussie's mortal foes,
When, pop! she starts before their nose;
As eager runs the market-crowd,
When «Catch the thief!» resounds aloud;
So Maggie runs, the witches follow,
Wi' mony an eldritch skriech and hollo.
[...]

Now, do thy speedy utmost, Meg,
And win the key-stane o' the brig;
There at them thou thy tail may toss,
A running stream they dare na cross.
But ere the key-stane she could make,
The fient a tail she had to shake!
For Nannie, far before the rest,
Hard upon noble Maggie prest,
And flew at Tam wi' furious ettle;
But little wist she Maggie's mettle -
Ae spring brought off her master hale,
But left behind her ain gray tail;
The carlin clauht her by the rump,
And left poor Maggie scarce a stump.

Le vent soufflait à tout briser sur terre;
La pluie à flots en sifflant fouettait l'air;
L'ombre avalait chaque rapide éclair;
Haut, creux et long, mugissait le tonnerre:
Un enfant même eut compris que sous main
Le Diable avit quelque besogne en train

Tam bien monté sur Meg, sa jument grise
Jambe meilleure, il ne s'en lève pas -
Bronche, s'embourbe, et glisse à chaque pas,
A travers vent, pluie et feu qu'il méprise;
Tantôt tenant son bleu, son beau bonnet,
Et fredonnant quelque bon vieux sonnet,
Tantôt guettant s'il ne voit poins paraître
Un noir esprit pour le happer en traitre.
Kirk-Alloway s'approche, où, chaque nuit,
Spectres, hiboux, s'assemblent à grand bruit.
[...]

Comme l'abeille en bourdonnant s'envole
De sa maison qu'un pâtre attaque et vole;
Comme les chiens, du lièvre ennemi nés,
Jappent après, crac ! s'il leur part au nez;
Comme la foule avec ardeur se rue,
Quand, « au voleur ! » retentit dans la rue;
Ainsi Maggy ventre à terre s'enfuit,
Et tout l'enfer en hurlant la poursuit.
[...]

Va de ton mieux, Maggie, avance donc !
Quand tu seras plus d'à moitié du pont,
Remue alors la queue : une sorcière
N'a pas le droit de passer la rivière !
Mais à son but avant qu'elle atteignit,
Ce fut le diable à mouvoir que sa queue !
Car sur le reste en avance d'une lieue,
De ses dix doigts Manny vous l'étreint
Et jusqu'à Tam s'allongeait avec rage !
Mais de Maggie qui ne peut le courage ?
Un élan met son maître en sureté !
Oui, mais sa queue est laissée en arrière,
Et du croupion qu'il tenait la sorcière
Le tronc à peine à Maggie est resté

Traduction de *Poésies Complètes de*
Robert Burns
par M; Léon de Wailly

Moodboard et Références

Matheson, R. R. Mclan

Albert Kretschmer

Fermiers écossais

Mac Nicol, R. R. Mclan

Macbeth, 2015

Macbeth, 2015

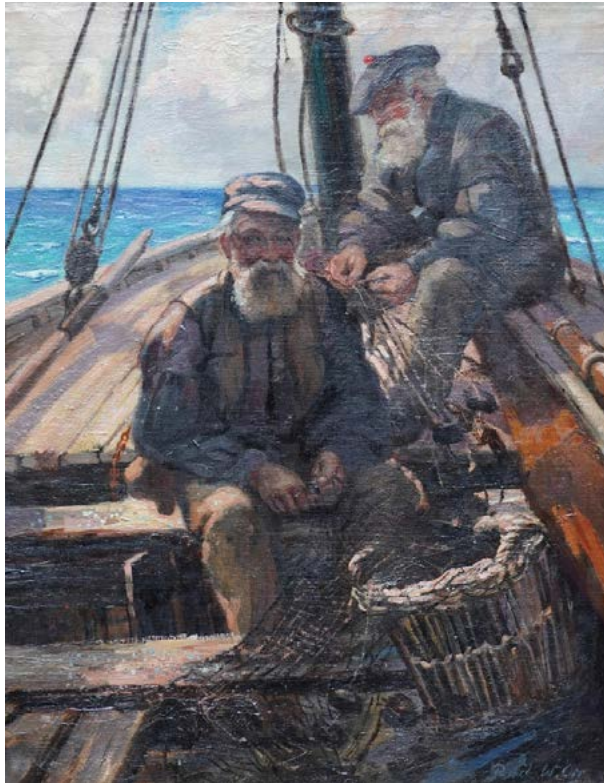
Ecossaise (XIXe siècle), Achille Devéria

Captain Kidd

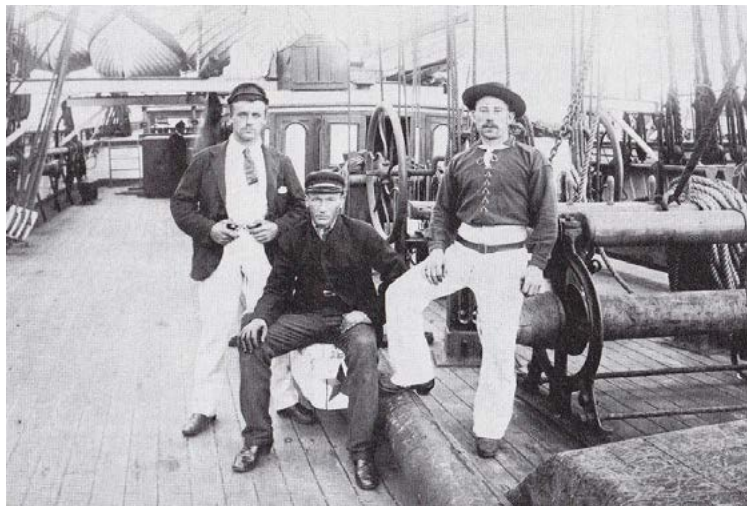
Fishermen Sailors at Sea, Patrick William Orr

Equipage du Cutty Sark

Captain Kidd, Howard Pyle

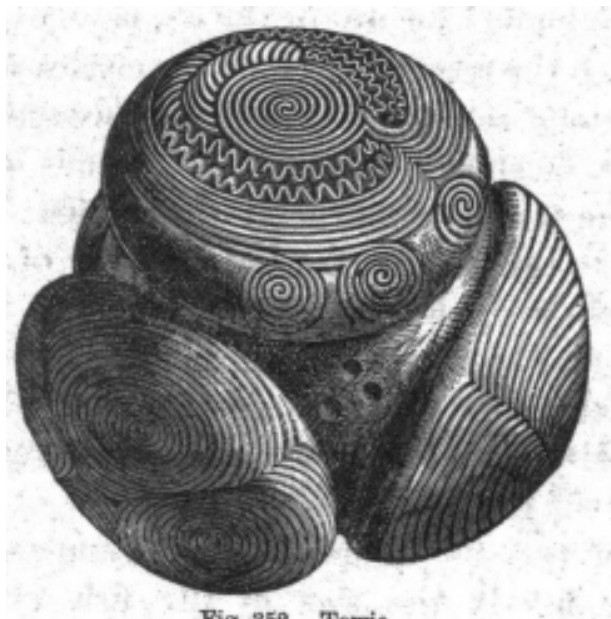

Equipage du Cutty Sark

Equipage du Cutty Sark

Pétrosphère de Towrie

Pictish Stones

Pictish Stones

Aberlemno Kirkyard dalle

Hilton of Cadboll Stone

Broche écossaise

Silver plaque, Norrie's Law Hoard

St Ninian's Isle Treasure

St Ninian's Isle Treasure

Évangiles de Lindisfarne

Baba Yaga, Ivan Bilibine

The First Journey, Phung Nguyen Quang and Huynh Kim Lien

Philippe Druillet

Mary Blair

Les Amateurs, Brecht Evens

The Shortest Day, Susan Cooper

Sea View, J.M.W. Turner

The Forest's Hair, Chau Pham

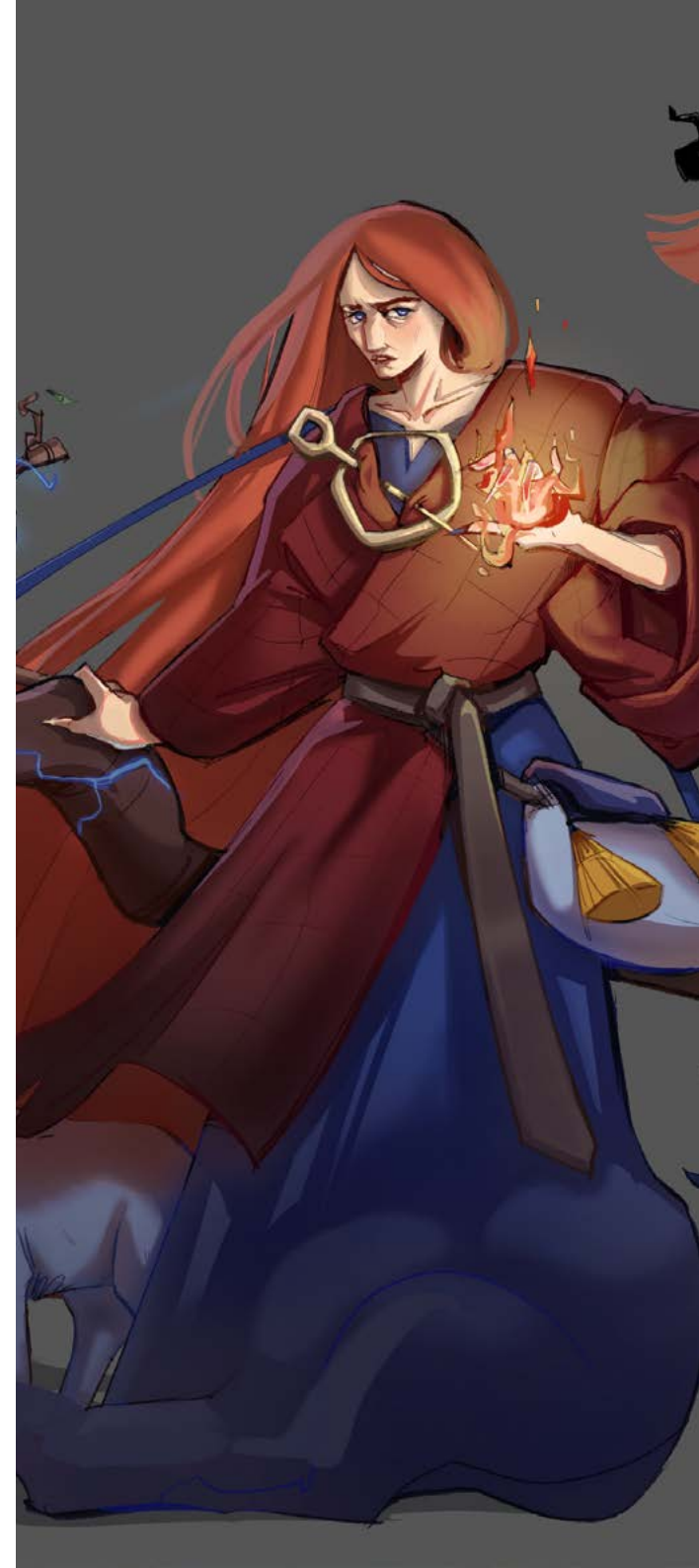
Le Chant de la Mer

Personnages

Les personnages sont ceux représentés dans le poème : Tam, un paysan écossais et son cheval, Meg ainsi que Nannie la sorcière. Par leurs designs le spectateur peut comprendre qu'ils sont des personnages qui vivent à la campagne écossaise : leurs vêtements sont des variations sur les habits traditionnels écossais. Ils sont dessinés avec des formes simples qui permettent de les différencier à vue d'œil.

Nannie a également un aspect incorporel : les sorcières peuvent se transformer en fumée. Il fait donc retrouver dans son design un côté vaporeux, comme si elle pouvait d'un seul coup se transformer.

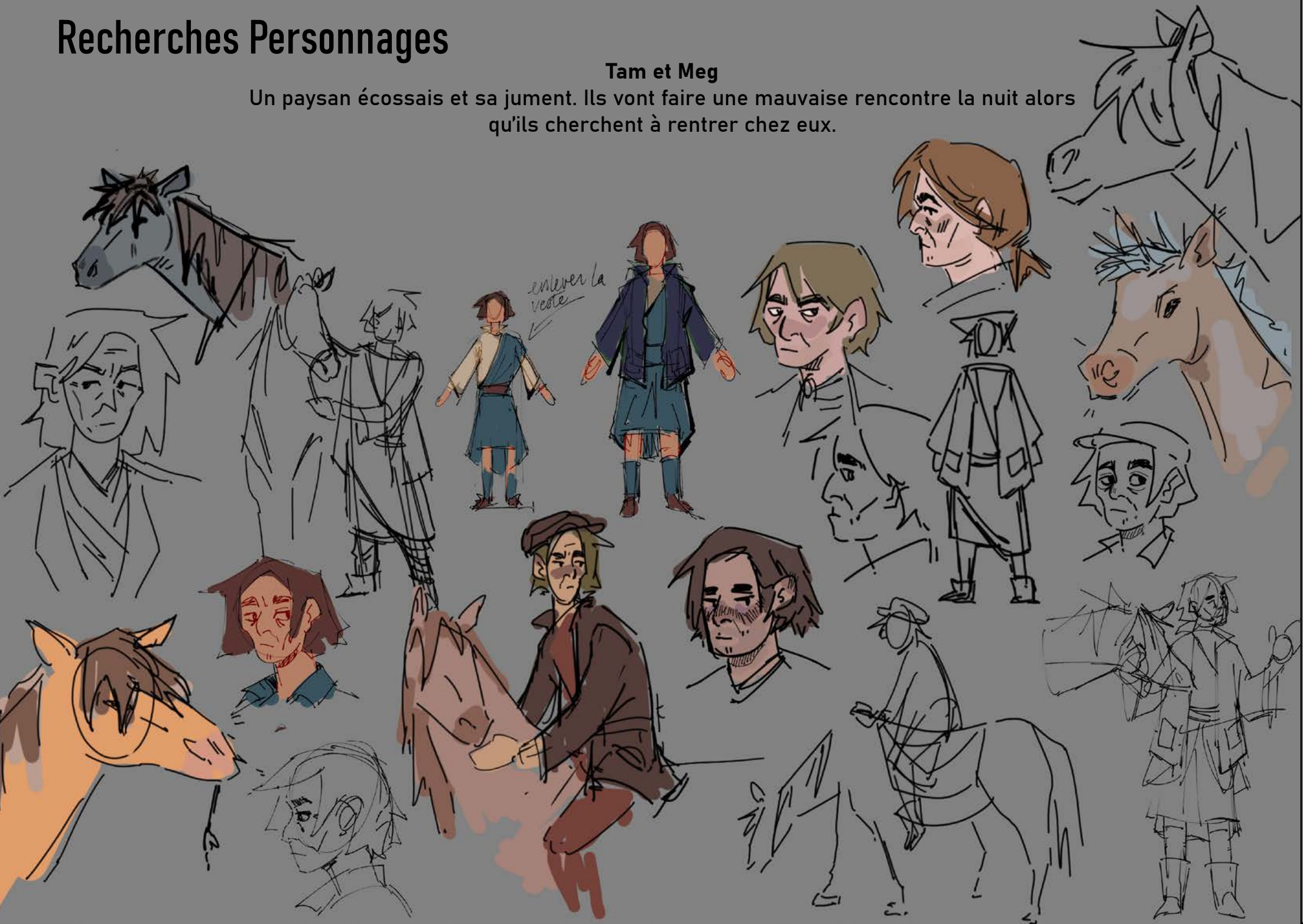
Au niveau des couleurs Tam et Meg sont en bleu et Nannie est en rouge. Ils sont associés par leurs couleurs à l'eau et au feu.

Recherches Personnages

Tam et Meg

Un paysan écossais et sa jument. Ils vont faire une mauvaise rencontre la nuit alors qu'ils cherchent à rentrer chez eux.

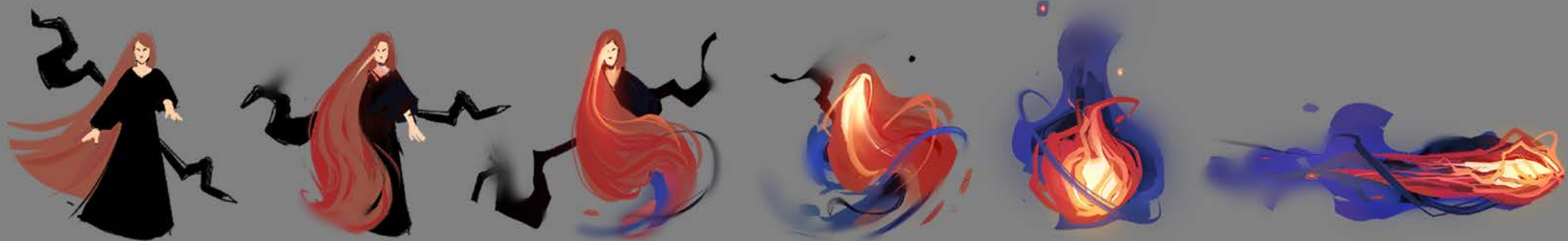
Nannie

Une sorcière qui surprend Tam en train de l'observer avec d'autres sorciers. Elle se lance à sa poursuite.

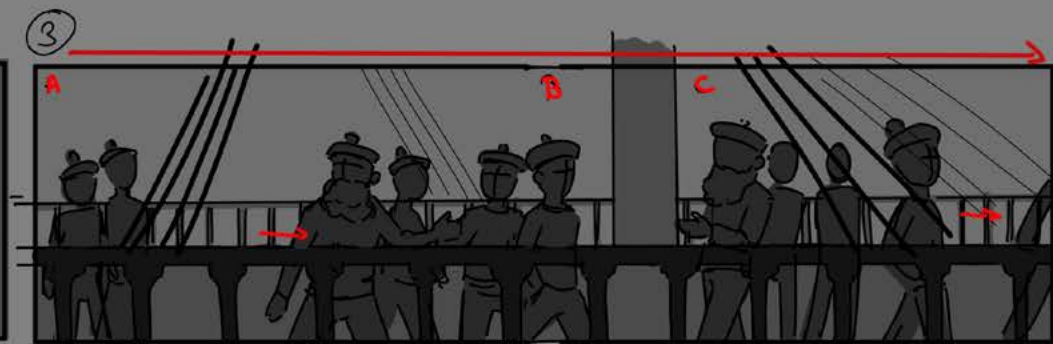
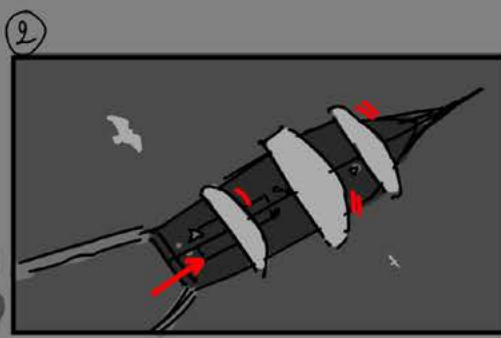

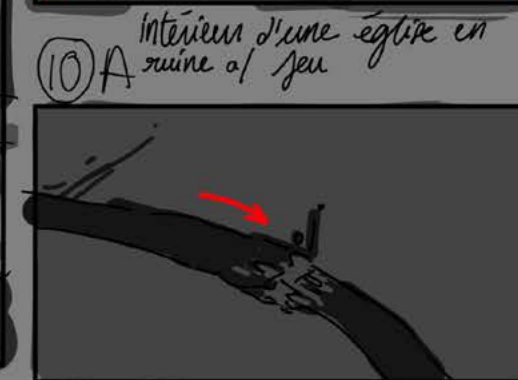
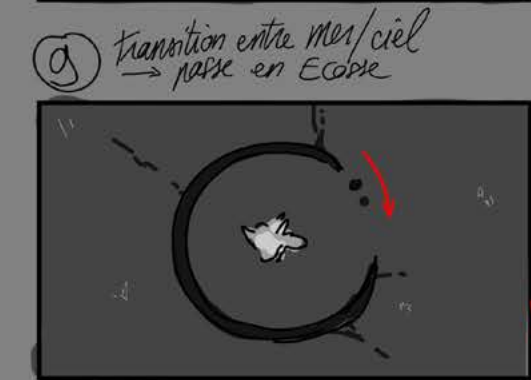
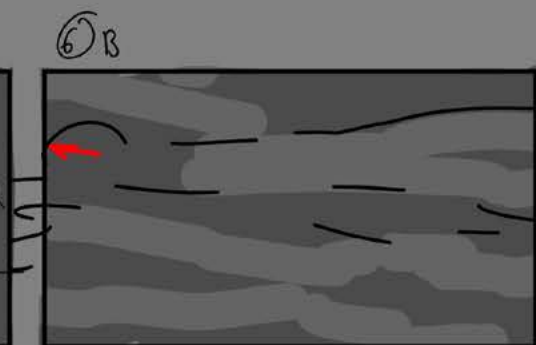
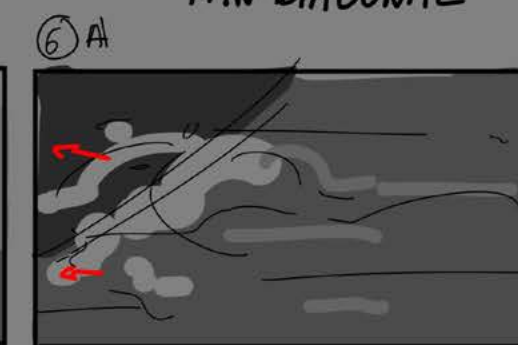
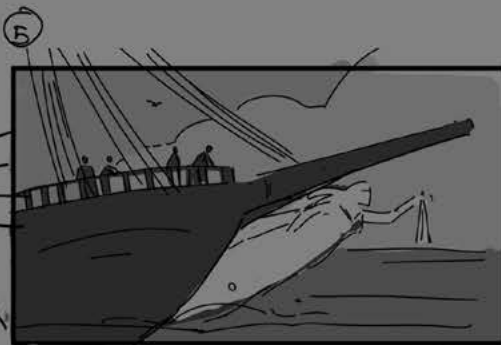
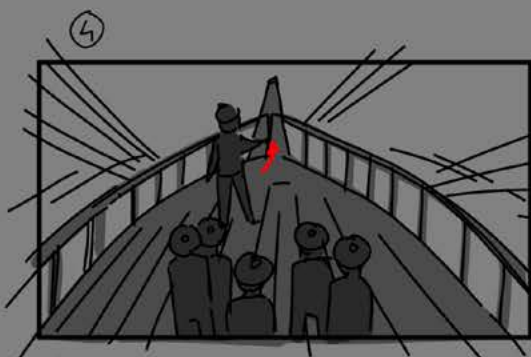

Storyboard

PAN DIAGONAL

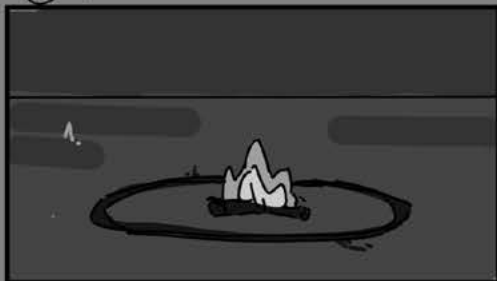
vue d'en haut

Pan vertical : on arrive sur un édifice de pierre

gros zoom sur le cercle

gros zoom sur le cercle

(11) A

(11) B

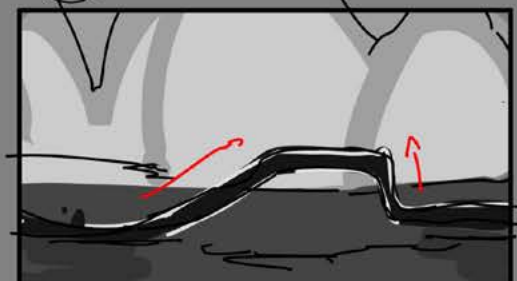

(11) C

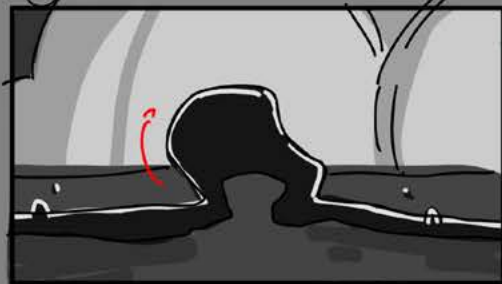
qui se germe

(12) A

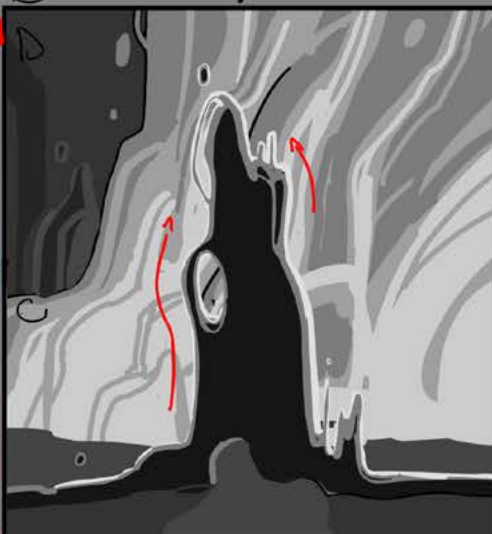
(12) B

le cercle se déforme +...

(12) C

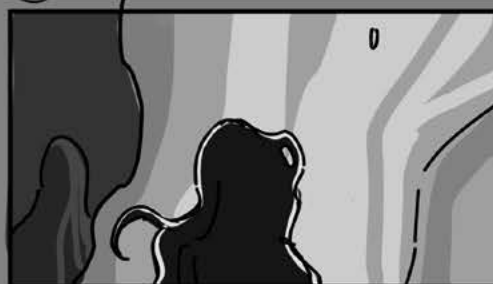
le feu augmente en puissance

... et monte pour former une silhouette entrécoupée

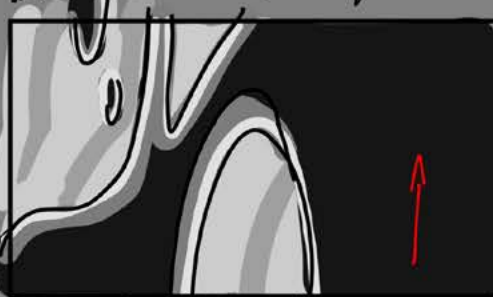
(12) D

le cercle se déforme

125

et se transforme

(12) E

gross plan sur le cercle

en une poignée vue de dos

(13)

(13) A Tam s'approche des machines

(15) B

(14) A

zoom sur matière noire

il les observe, caché derrière une pierre

(16) A

(14) B

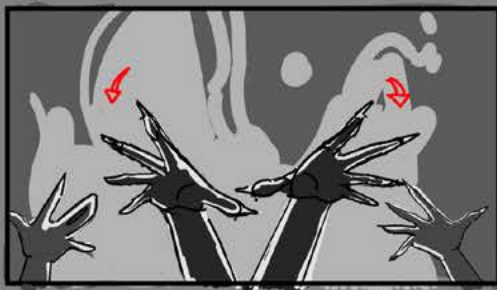

les ombres se déforment

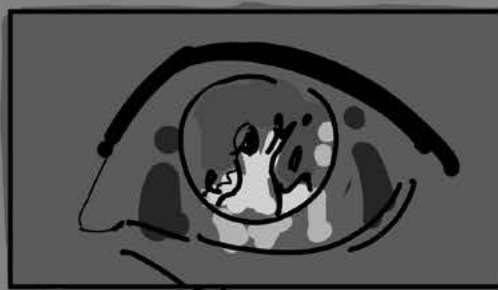
(16) B

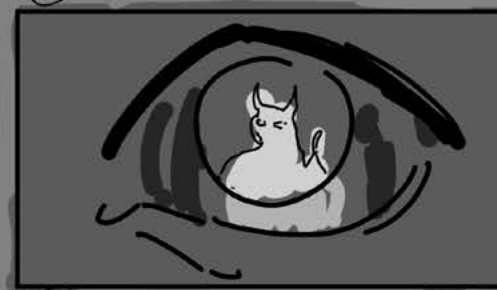
17A

17B

18A

18B

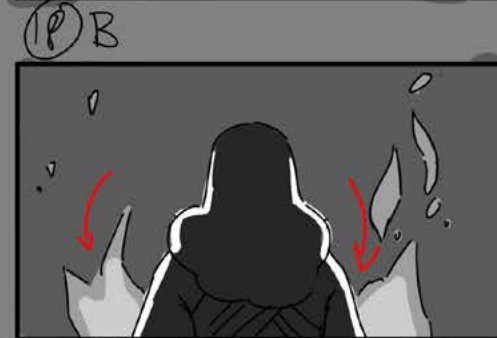
18C

19

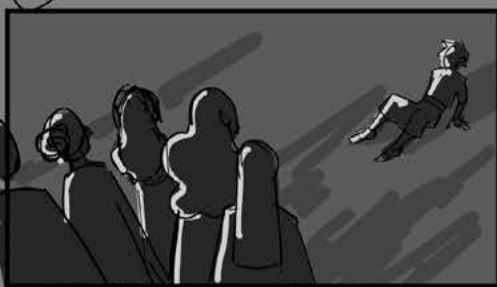
20A

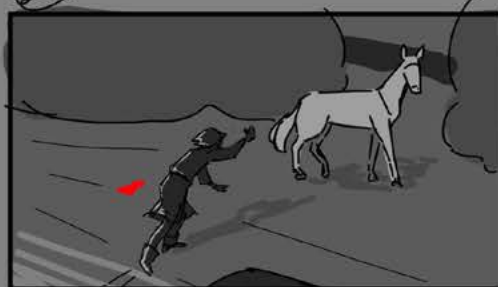
20B

21A

21B

21C

21D

22E

22F

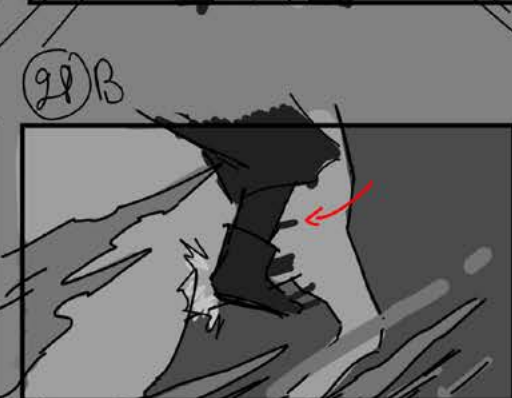
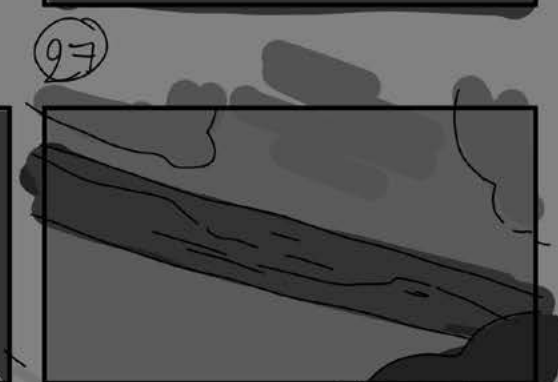
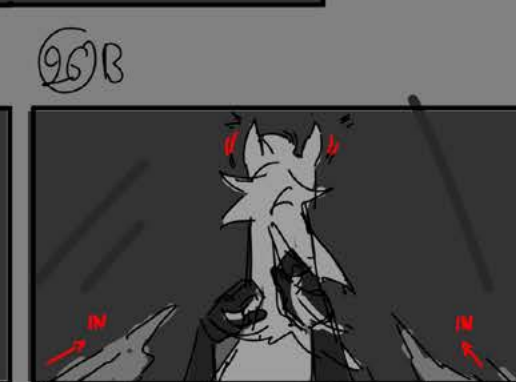
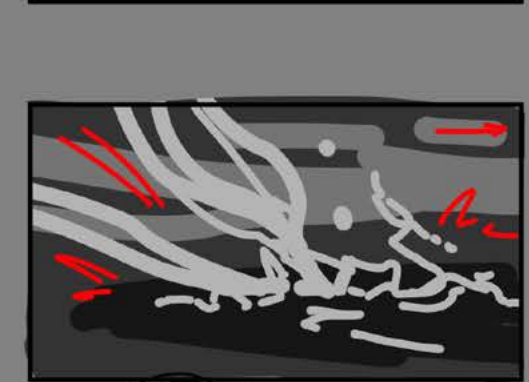
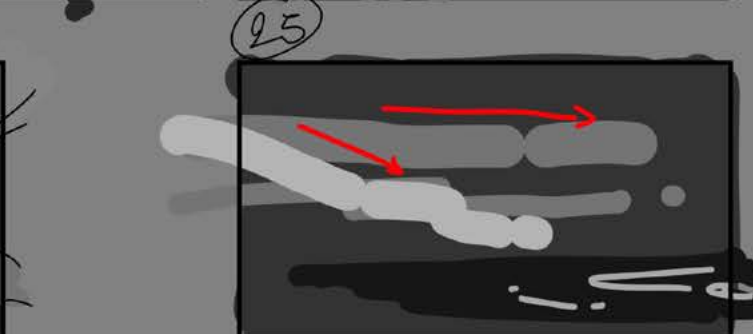
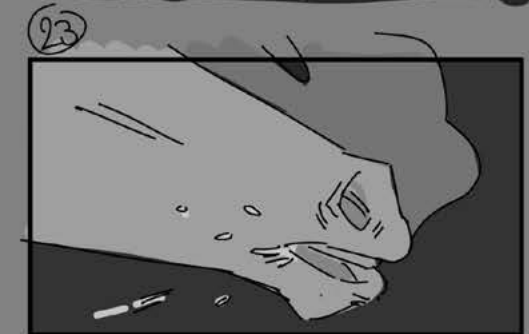

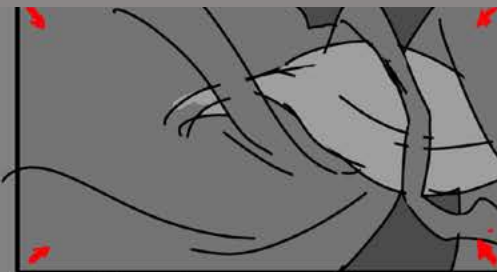
23A

23B

matière noire sur
ses mains

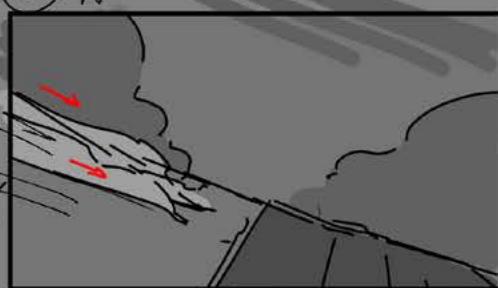
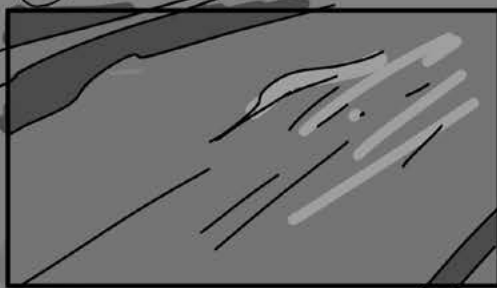
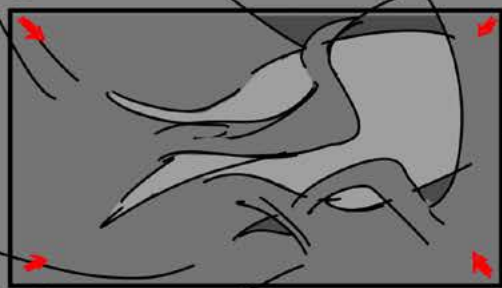
la fumée s'enroule autour du cheval

30F

30G

31A

31B

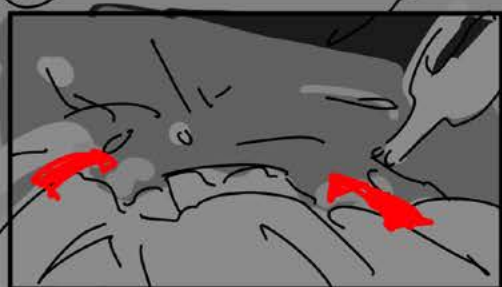
la fumée entre en contact avec l'eau

32

33

34A

34B

vue PDV fumée

la fumée se transforme...

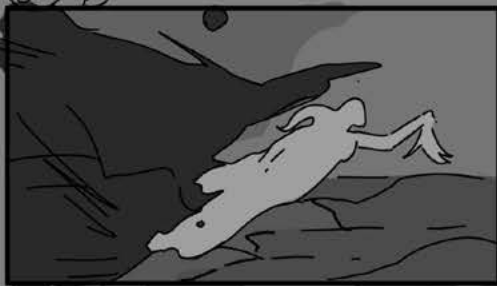
et devient la pouce...

34C

34D

34E

35A

... qui devient la proue du bateau

gros plan sur la tête de Nannie

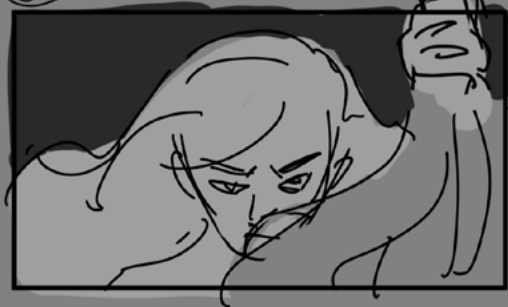
35B

35C

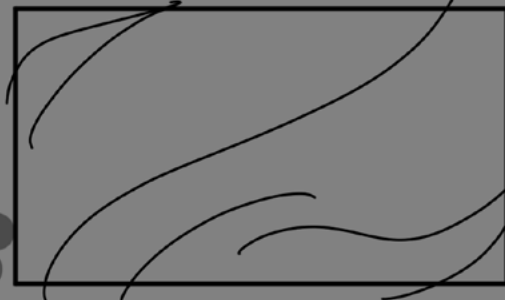
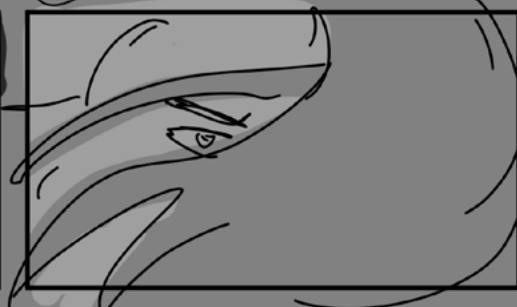
35D

35E

(35)B

(35)C

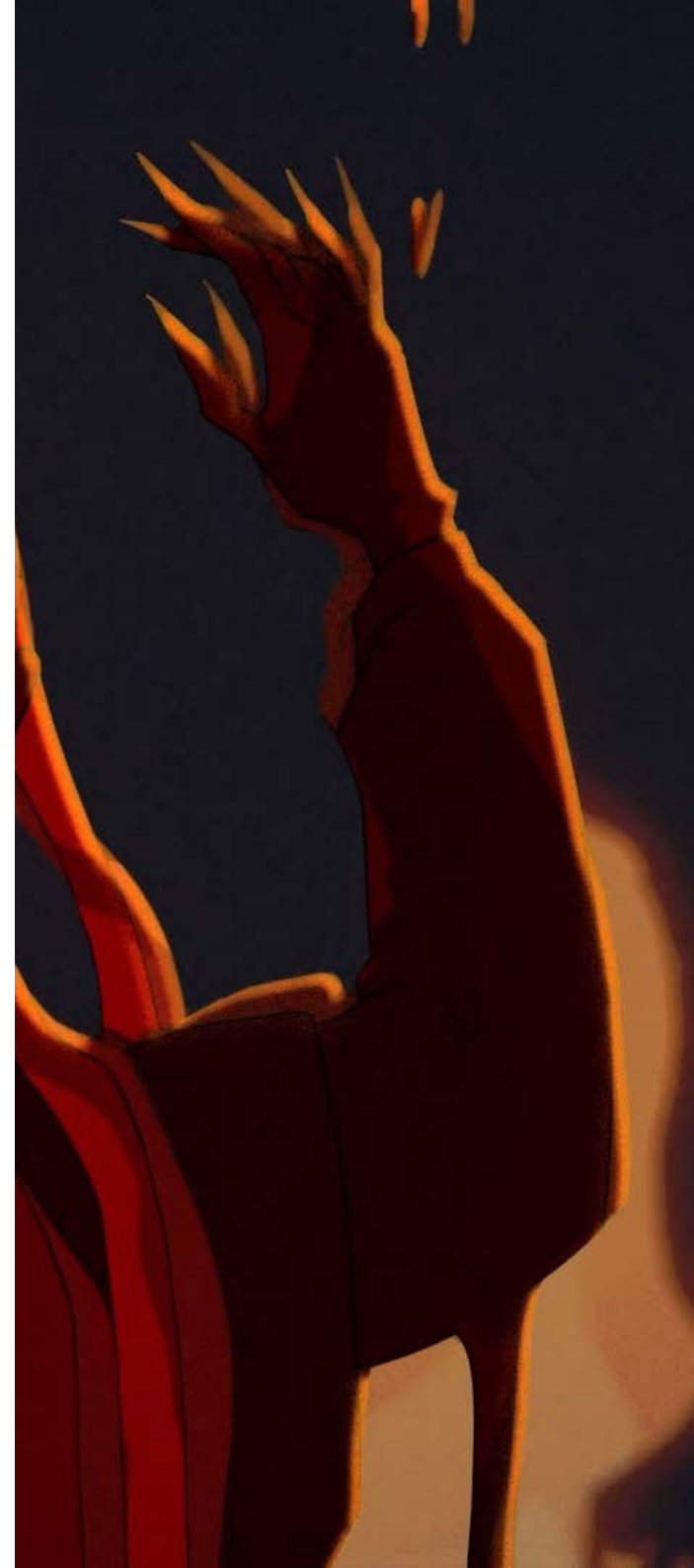
Direction Artistique

La direction artistique est inspirée par l'art celtique écossais : les formes sont simples et graphiques. Toutes les formes doivent être claires.

La couleur est au centre de l'image puisqu'elle permet en un coup d'oeil de tout savoir sur la scène : si les personnages sont à l'intérieur de l'église ou dans la campagne, et à quel «camp» les personnages appartiennent.

Avec l'animation 2D un côté dessiné et rough qui permet d'insuffler du dynamisme dans l'image.

La couleur et la lumière qui influent sur les personnages sont des éléments très importants pour le style de l'image finale et sont travaillés pendant l'animation et le compositing.

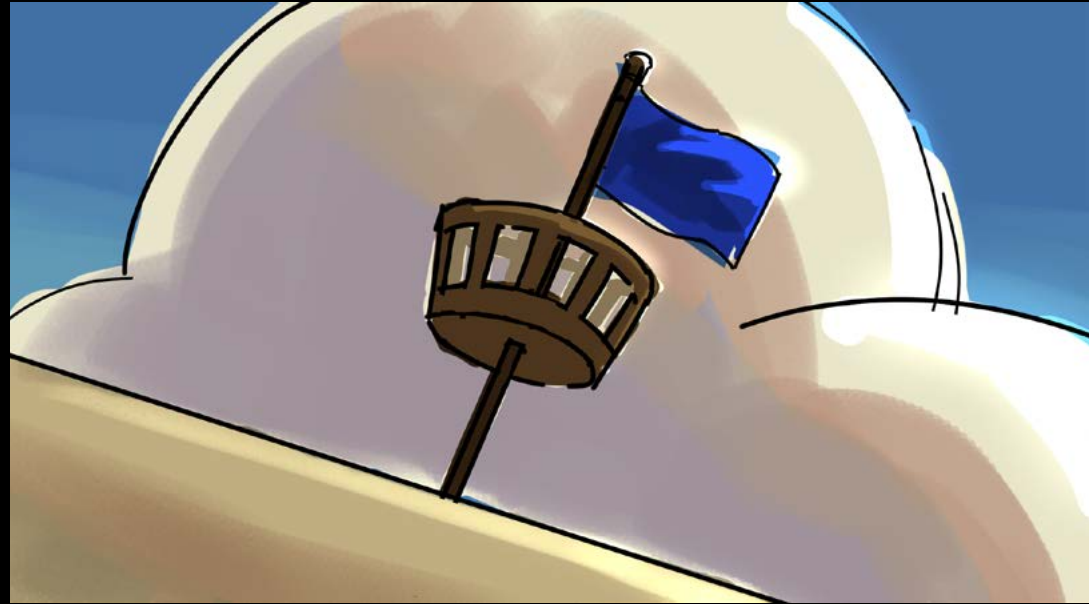

Color script

Le coloscript est axé autour d'une palette limitée surtout constituée de bleu et d'orange. Le but est d'avoir une démarcation claire entre Tam et Meg, associés à l'eau avec le bleu, et les sorcières qui elles sont en rouge et orange pour accompagner le feu.

Concepts

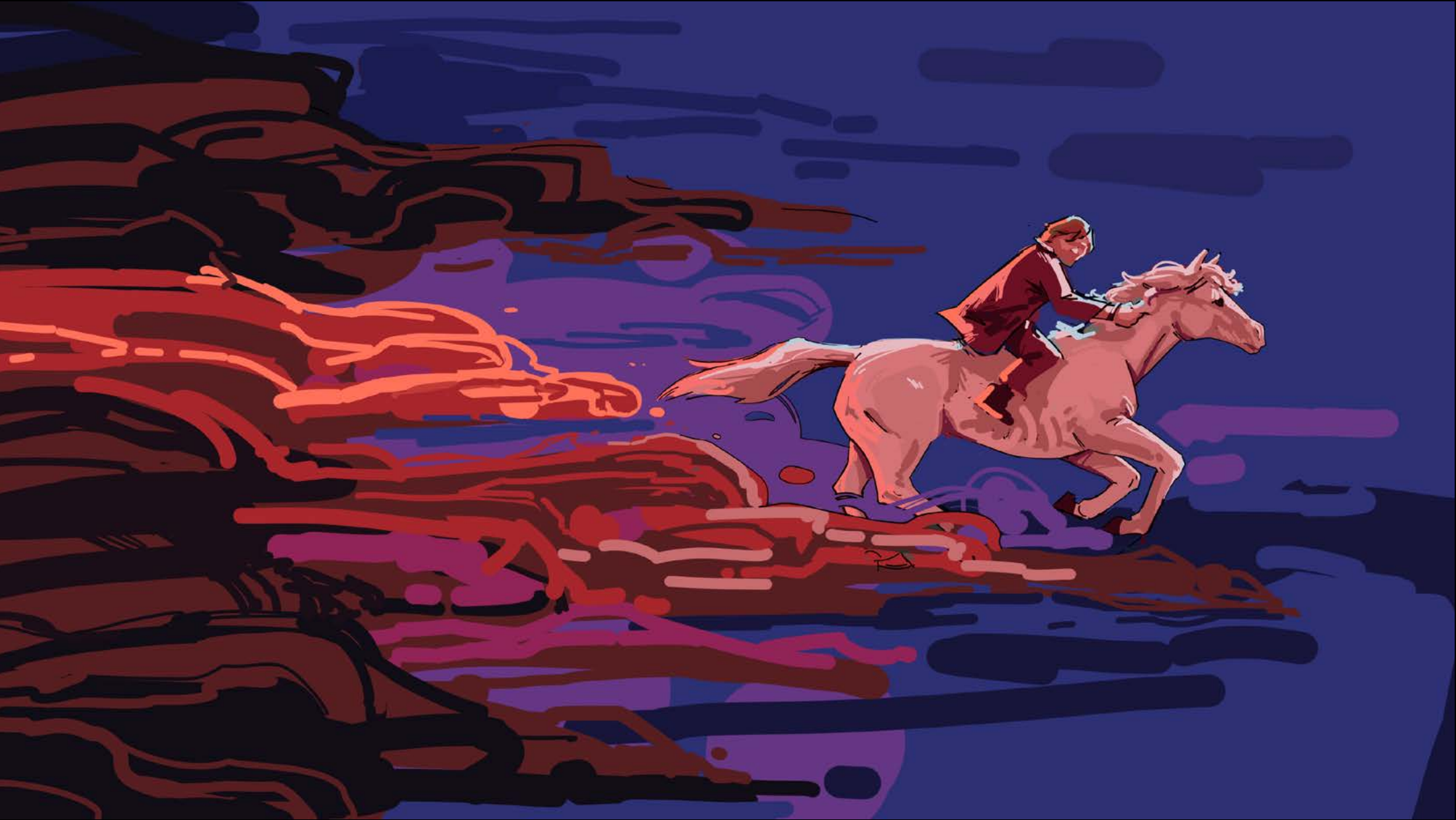

Styleframes

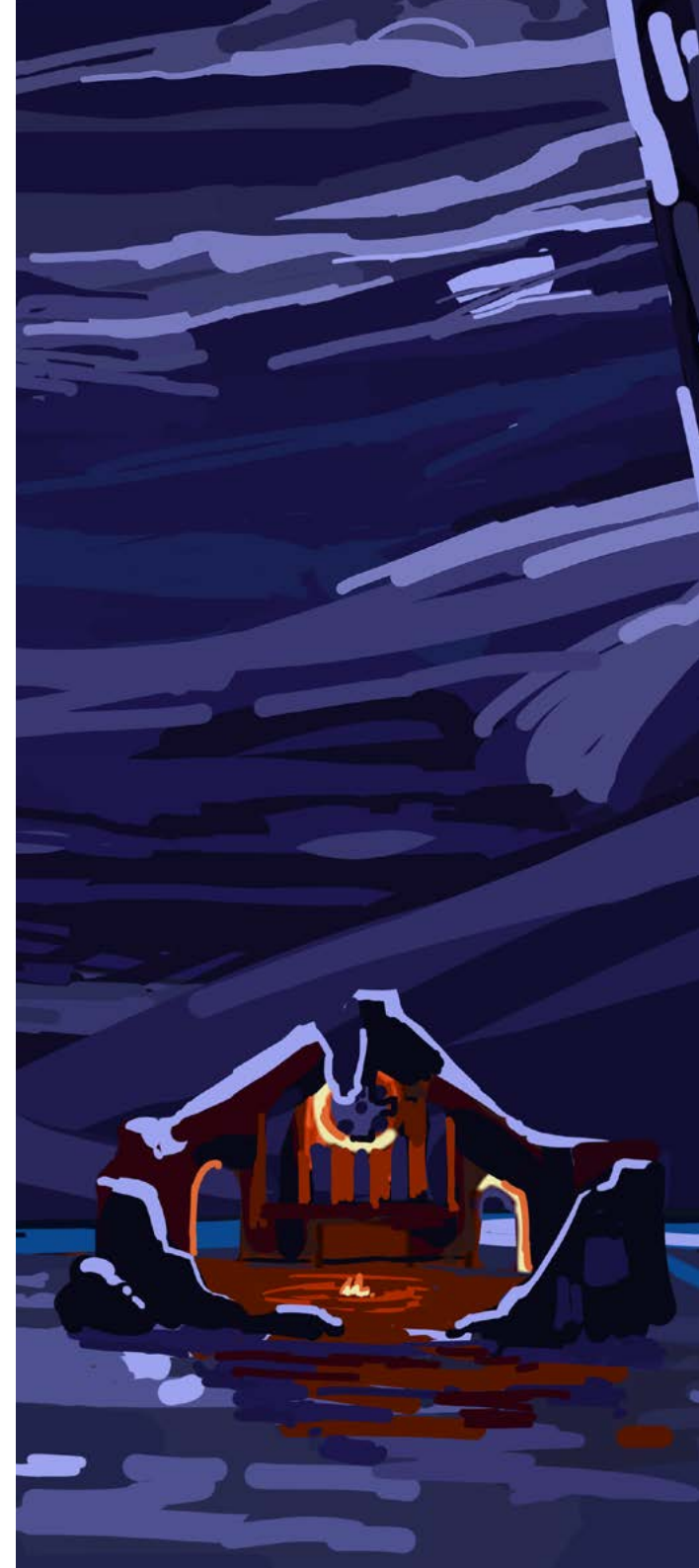

Décors

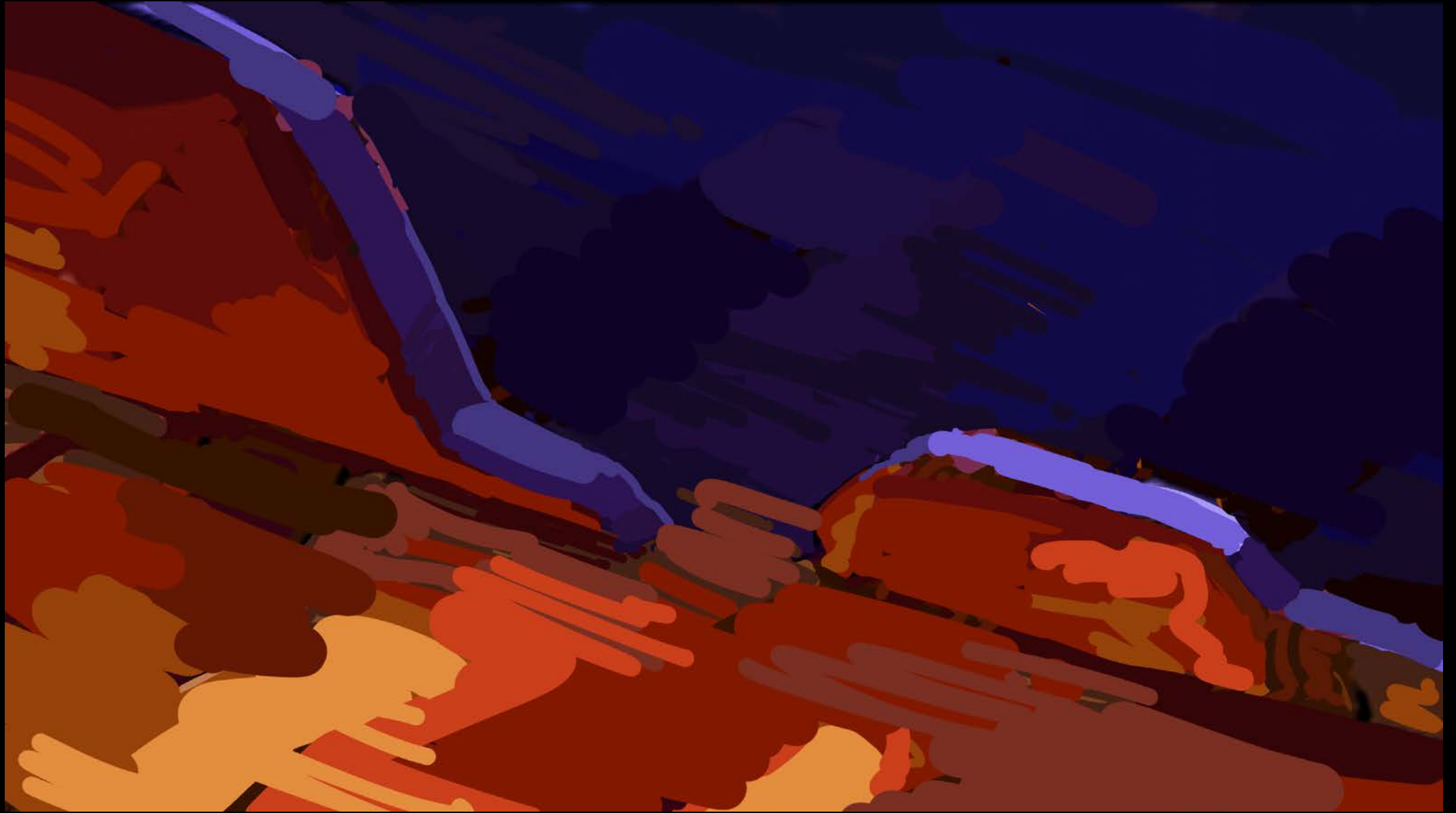
Les décors dans ce court-métrage sont tous en extérieur. Ils doivent capturer le paysage écossais, assez sauvage et battu par le vent.

Ils sont travaillés en aplats de couleurs avec des formes relativement simples pour rester graphique.

Le traitement est assez simple pour ne pas prendre le pas sur les animations. Le fait de travailler en taches de couleurs permet de se concentrer sur l'impression que la scène doit laisser sur le spectateur. Les lumières sont simplifiées et jouent sur le contraste entre les parties éclairées par le feu et celles sous la lumière de la lune.

Test

Réalisation d'une courte animation, avec un décor inspiré de l'Ecosse. Le but était d'avoir un premier concept concret. Ce test m'a permis de décider qu'il fallait partir dans une direction plus graphique que le style utilisé. J'ai également pu tester l'animation de petits éléments qu'on retrouvera dans le court-métrage - des voiles, des oiseaux, la mer, ...

Animation

L'animation est faite sur ToonBoom Harmony, en 12 images par seconde. ToonBoom est un des logiciels les plus utilisés en animation 2D. Ce logiciel permet de faire des animations en vectoriel et donc de pouvoir facilement les réutiliser tout en changeant les échelles, l'épaisseur des traits,...

Pour les personnages, l'animation des sorcières doit rappeler le fait qu'elles ne sont pas tout à fait humaines : elles se déforment et ont une certaine élasticité. Tam et Meg sont plus ancrés dans la réalité.

Dans le court-métrage en général le vent est très présent et il se retrouve dans les animations des personnages et dans les animations qui viennent agrémenter les scènes : le vent dans la végétation, les habits, les cheveux,...

