

Ma vie de Courgette

De Claude Barras ★ Scénario de Céline Sciamma

Un film en volume animé de 70 minutes

Inspiré du roman de Gilles Paris "Autobiographie d'une courgette", Ed. Plon - Paris.

• DOSSIER •
ARTISTIQUE

Sommaire

★ LE FILM	p. 05
1. Pitch	p. 06
2. Synopsis	p. 07
3. Note d'intention du réalisateur	p. 08
4. Note d'intention de l'auteure	p. 15
★ PERSONNAGES ET DÉCORS	p. 17
5. Notes sur les personnages	p. 18
6. Mode de fabrication	p. 32
7. Etude des décors	p. 34
8. Etude des lumières	p. 38
★ LA COPRODUCTION	p. 45
9. Note d'intention de RITA Productions	p. 46
10. Note d'intention des coproducteurs	p. 52
11. Note d'intention du distributeur	p. 54
★ LES ANNEXES	p. 57
12. Fiche technique	p. 58
13. Filmographie du réalisateur	p. 62
14. Filmographie de l'auteure	p. 64
15. Filmographie des coproducteurs	p. 66
16. Filmographie des collaborateurs	p. 75
17. Revue de presse	p. 78

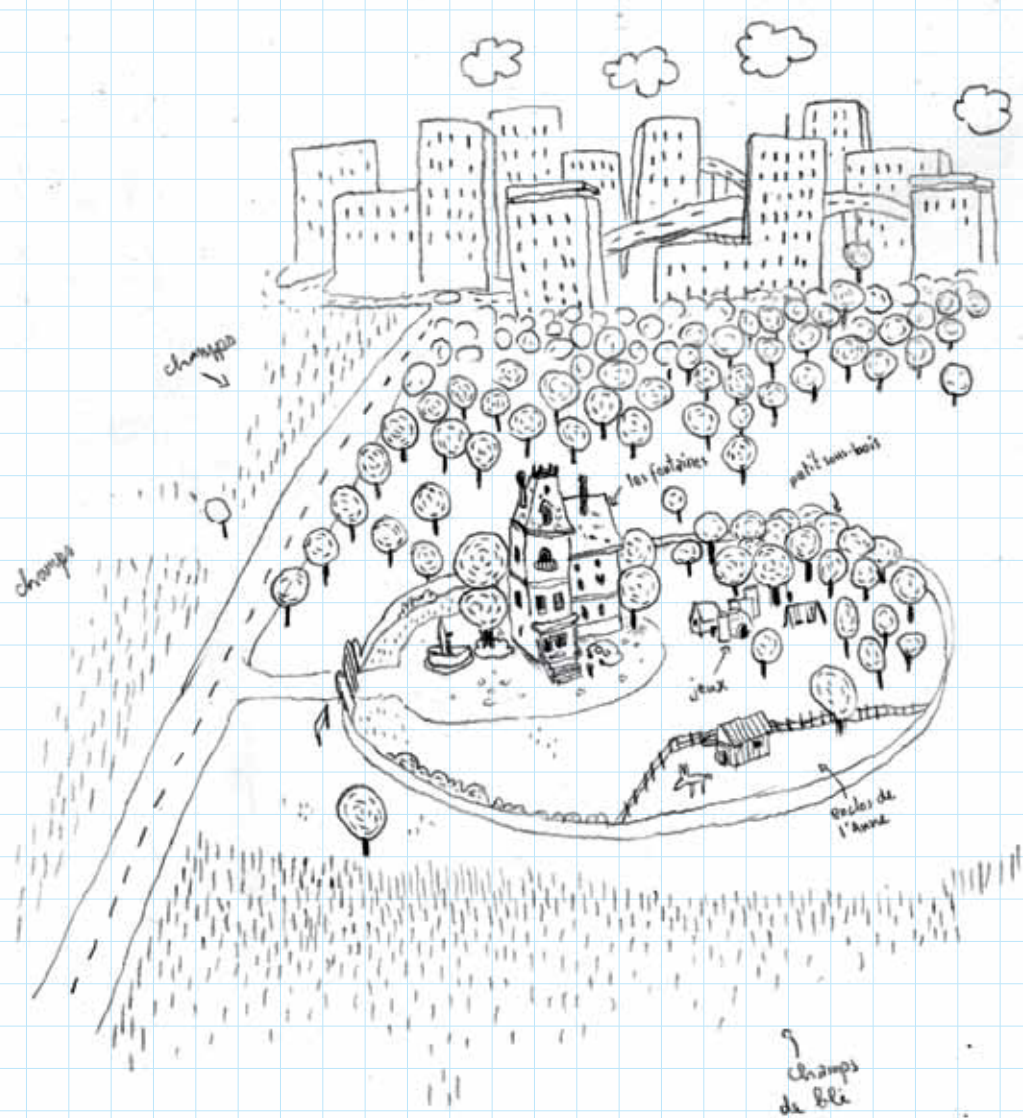
Le film

1. PITCH	p. 06
2. SYNOPSIS	p. 07
3. NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR	p. 08
4. NOTE D'INTENTION DE L'AUTEURE	p. 15

1. Pitch

Courgette c'est un surnom un peu bizarre, mais forcément on y tient quand c'est votre mère qui vous l'a donné et qu'elle vient de mourir par accident. Au Foyer des Fontaines où il arrive, Courgette va faire la connaissance d'autres enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors mais tendres à l'intérieur. Avoir une bande de copains, parler de la vie et faire des blagues, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, être heureux !

2. Synopsis

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il vit seul avec sa mère depuis que son père est parti avec une poule. Il a toujours trouvé bizarre cette histoire d'oiseau, mais c'est ce que sa mère lui a raconté. Et il ne fait pas bon la contredire, s'il ne veut pas prendre des coups. D'ailleurs c'est parce qu'il veut éviter la raclée ce jour-là qu'il y a un accident et que sa mère meurt.

Raymond, le gendarme qui s'occupe de son cas, n'a pas l'air de vouloir l'enfermer en prison. Il l'emmène au foyer des Fontaines, où il rencontre une petite troupe d'enfants abandonnés : Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice. Ils ont tous leurs histoires. Elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Ce n'est pas simple au début d'arriver là et de se faire accepter. Simon, le leader du groupe, chahute Courgette jusqu'à ce qu'il se révolte et gagne sa place. Alors la vie devient douce, parce qu'elle est peuplée d'amis. L'école où on joue à être des hommes de cro-magnons pendant le cours d'histoire, les rigolades de nuit dans le dortoir, les visites de Raymond qui ne l'oublie pas et revient le voir. La vie devient encore plus douce quand arrive Camille, une nouvelle. Une fille forte au foot et qui ne se laisse pas faire. Une fille dont on tombe amoureux.

Mais Camille ne va peut-être pas rester dans la petite famille des orphelins du foyer. Sa tante maltraitante et cupide veut l'emmener vivre avec elle, pour toucher sa pension. Courgette tente de la sauver des griffes de cette sorcière en fuyant quelques jours. Il gagne son amour mais perd la petite fille qui se retrouve chez sa tante malveillante à attendre la décision du juge concernant son futur. La tante est bonne comédienne et joue l'affectueuse. Il faudra l'ingéniosité et la solidarité de tous les enfants pour en venir à bout.

Alors que tout semble rentré dans l'ordre, voilà un nouveau dilemme pour Courgette. Raymond lui propose de l'adopter, avec Camille. Il va falloir choisir entre rester dans cette petite famille, ou en inventer une autre. Quand Courgette et Camille quittent le foyer, c'est le cœur lourd, mais plein des souvenirs de cette enfance, qu'ils ont enfin commencé à vivre.

3★ Note d'intention du réalisateur

Pourquoi ce film ?

A la lecture du roman de Gilles Paris, *Autobiographie d'une Courgette*, j'ai eu un coup de foudre pour ce récit initiatique plein de poésie et de tendresse. Après dix années de production et de réalisation de courts-métrages d'animation, l'adapter pour le cinéma en long-métrage de marionnettes m'a semblé un magnifique défi à relever. Le héros traverse bien des difficultés, mais il porte en lui une force de résilience qui lui permet de garder un regard positif sur sa vie. C'est ce message, à la fois simple et profond, qu'il me semble essentiel de transmettre aux enfants. C'est cette vision qui m'a guidé dans le développement de ce projet et qui continuera à me guider tout au long de la réalisation du film.

Scénario

Suite à cette volonté d'adapter ce livre, il y a eu différents éléments qui ont immédiatement retenu mon attention et que j'ai souhaité mettre en avant pour raconter cette histoire : une dramaturgie forte, un point de vue du récit centré sur Courgette, une poésie visuelle, un humour décalé et une ouverture aux enfants, sans pour autant gommer l'intrigue de ses composantes sociologiques en toile de fond.

Après un long travail d'écriture et d'adaptation, la rencontre avec Céline Sciamma s'est révélée salvatrice. Elle a su redresser le scénario dans le sens que je souhaitais, lui donner le tonus, les nuances et la pertinence nécessaires, tout en évitant les nombreux écueils dans lesquels nous ne cessions jusqu'alors de tomber. Elle a fait preuve d'une intelligence narrative, d'une originalité et d'une acuité d'écriture qui ont permis de donner une réelle substance à ces personnages et à ces

dialogues. Son travail a en outre eu pour effet d'insuffler une sincérité dans le ton et dans la mise en scène des situations, partout où l'authenticité pouvait encore éventuellement faire défaut.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement l'histoire, nous avons voulu garder du roman le regard particulier qu'un enfant peut jeter sur le monde des adultes. Toutefois, du livre au scénario, des éléments clés ont considérablement varié : dans notre scénario, la mère, alcoolique, brutale et boiteuse, s'est transformée en un personnage plus sobre. Courgette ne la tue plus avec un revolver, mais provoque un accident en tentant de stopper un violent élan de colère de sa mère. Enfin, du drame social des années 1960, nous sommes passés à une comédie dramatique contemporaine. Ces divers aménagements sont utiles afin d'ouvrir le récit aux enfants, en réduisant la culpabilité du héros.

Lors de ce parcours initiatique vers la résilience, Courgette va être accompagné par Raymond, sorte de mage, médiateur entre l'avant et l'après accident. Camille, elle, est la fille sauvage, la figure féminine à conquérir qui enchante le quotidien. Elle redonne à Courgette son envie de créer des liens avec les autres. Sa relation très forte avec Simon passe du conflit à l'amitié fusionnelle. Elle devra évoluer vers la normalité pour ne pas les faire souffrir en les enchaînant dans la gémellité. Les différentes étapes de ce parcours entrepris par Courgette permettent de mettre en scène le passage du personnage à l'âge de raison et au deuil de sa mère. Elles marquent ainsi l'apprentissage de l'adaptation, une prise en mains de soi-même, et une manière de gagner en maturité et en autonomie dans un monde où tout ne va pas de soi. Quant à l'image de la famille recomposée, elle nous semble particulièrement importante à valoriser dans l'époque qui est la nôtre, où la structure familiale revêt de plus en plus des formes multiples.

En ce qui concerne enfin la structure du scénario, elle se révèle pour sa part très classique et rigoureusement articulée : le héros se trouve dans une situation difficile (il devient orphelin)

3. *Note d'intention du réalisateur*

qu'il a lui-même provoquée (il tue sa mère). Il cherche le bonheur (l'amour de Camille), trouve la solution (il l'embrasse), mais il y a un obstacle (Tante Ida veut reprendre Camille). Les héros se soudent pour le surmonter (l'enregistrement des insultes de Tante Ida). Il trouve finalement le bonheur (vie avec Camille) et se débarrasse de sa culpabilité liée à la perte de sa mère (famille recomposée). Il y a aussi quelques intrigues secondaires qui amènent un deuxième degré de lecture bienvenu : l'adoption par Raymond, les rendez-vous manqués entre Béatrice et sa mère, la rivalité fraternelle entre Simon et Courgette, la grossesse de Rosy.

Du scénario vers le public cible

En adaptant le roman à succès de Gilles Paris (plus de 200'000 ventes en France et 5 traductions distribuées par le monde), nous souhaitons l'ouvrir à un public plus large. Par ses aspects violents, le livre s'adresse plutôt aux jeunes adultes et aux parents (30-50 ans). Nous voulons, pour notre part, nous adresser aux enfants dès 9 ans. L'animation est, dans ce dessein, un formidable média : tout en gardant une dramaturgie forte, cette technique, par la poésie visuelle et l'humour qu'elle induit, ouvre le film au jeune public. En outre, la réussite de ce scénario tient aussi, je le crois, à l'équilibre entre une certaine noirceur liée aux passés et aux histoires individuelles et, en contraste, la lumière qui émane des échanges entre les personnages.

Le film pilote

Le film pilote que nous avons réalisé est un film d'animation de deux minutes mettant en scène le casting de Courgette. Dans un décor unique, la salle de classe du foyer des Fontaines, un réalisateur, en voix hors-champ, demande à un enfant de rentrer dans la peau de Courgette. L'idée principale était ici de prouver que nos marionnettes, tout en restant simples et peu coûteuses, peuvent exprimer de manière crédible toute la palette d'émotions que l'on attend d'un acteur de long-métrage. Le film pilote ne révèle pas l'histoire de Ma Vie de Courgette, mais sert à créer une attente, une envie d'en voir plus. Il nous permet également de démontrer à nos partenaires

financiers la justesse de nos designs, la finesse de nos dialogues et la pertinence de notre mise en scène, au service du récit.

Les dialogues

Les dialogues prennent le relais de l'action et même parfois la contredisent afin de donner plus de profondeur psychologique aux personnages. Afin de retrouver le naturel et la richesse émotionnelle que nous avons obtenus avec le petit Paulin Jaccoud pour le film pilote, le casting sera ainsi la première phase, essentielle, du processus de réalisation. Lors de l'enregistrement des voix, nous serons très attentifs à ce que les enfants s'approprient les dialogues, afin de les enrichir encore avec leur langage propre.

Le travail des acteurs

Nous allons donc faire un casting d'enfants qui ont l'âge des rôles. Nous leur expliquerons la situation et les " abandonnerons " aux jeux enfantins qu'ils savent être " pour de faux ", mais qu'ils prennent au sérieux, très au sérieux. Au point d'amener leurs propres failles, joies et souffrances dans les personnages et les situations. C'est exactement cela qui a créé cette extraordinaire justesse et cette authenticité émotionnelle au casting de Courgette dans le cadre de notre film pilote. Maintenant, dans cette deuxième phase de développement, il est urgent pour nous de choisir, enregistrer et monter la totalité des voix. Cela va influencer et modifier les dialogues et les mouvements de scènes écrits, et ce n'est qu'à la fin du montage des voix sur le scénarimage que le travail d'écriture sera véritablement achevé.

Esthétique

Par ailleurs, je suis convaincu du génie d'Hergé qui affirme : " plus le style graphique d'un visage est simplifié, plus le lecteur peut y projeter d'émotions et s'identifier avec lui". Pour moi,

3. *Note d'intention du réalisateur*

L'animation de marionnettes n'a pas pour ambition de reproduire laborieusement le réel, mais de proposer aux spectateurs une "réalité décalée", plus dépouillée et plus forte. En adoptant une esthétique proche de l'illustration pour enfants, très stylisée, nous aidons non seulement le spectateur à entrer dans la peau des personnages, mais nous simplifions du même coup leur animation en synthétisant les émotions vers un minimum essentiel : modifications de la silhouette du corps et, pour la tête, remplacement des paupières, des bouches, déplacement des pupilles et des sourcils. Le style des personnages, des décors et de l'animation de *Ma vie de Courgette* est pensé dans cet optique de simplicité au service des émotions.

Pour ce qui concerne le parti pris d'un récit contemporain, c'était là un choix dans le dessein notamment d'éviter les clichés des films d'internat qui ne correspondent pas du tout au film intimiste que nous voulons mettre en scène. Pour cela, nous avons donc changé l'époque du roman. C'est de la sorte une poésie urbaine postmoderne qui se dégage des décors. Ces derniers contrasteront avec des personnages colorés, reflétant symboliquement leur beauté intérieure, leur résilience et leur positivité. Des personnages qui sont, en somme, entrés en résistance face aux difficultés du destin et de leur contexte social ou familial.

Après un premier sondage chez les 8-12 ans, nous pouvons affirmer que nos personnages sont attachants, adaptés à notre récit intimiste et qu'ils génèrent un réel enthousiasme.

La photographie du film sera, quant à elle, réaliste. Pour le film pilote déjà, le chef opérateur s'avère être un maladroit : il zoome un peu n'importe comment et fait le point en retard. Nous allons radicaliser cette option et *Ma vie de Courgette* sera un film d'animation tourné "caméra à l'épaule". Ce parti pris d'une captation des décors et des personnages totalement graphiques appuiera le traitement des dialogues, lui aussi réaliste, et participera au processus d'identification.

Musique

La bande son de *Ma vie de Courgette* sera contrastée, comme le film lui-même. Nous oscillerons entre des moments très intimistes avec une bande son réaliste et sans musique, et des séquences d'émotion soulignées par une musique simple et romantique. Il y aura aussi les scènes d'action et de suspense, avec un son plus rock, et enfin des chansons pour la boum à la montagne, les scènes du bus, la fête foraine et le générique de fin.

Pour la musique, j'aimerais en particulier travailler avec Sophie Hunger et les premières discussions avec son agent Two Gentelman Record sont très positives. La sensibilité de ses compositions, sa voix envoûtante, associée au piano, à la guitare et à l'harmonica, colleraient à merveille à l'univers de *Ma vie de Courgette*. D'ailleurs, Sophie Hunger dit d'elle-même : "Je me sens pleine de lumière. C'était difficile pour moi d'être avec moi. Aujourd'hui, c'est devenu plus facile. On change et c'est bien". Comme un écho, en quelque sorte, au parcours de notre petit héros.

Équipe

Je suis heureux de pouvoir m'entourer d'une équipe dont les membres ont l'habitude de travailler ensemble, puisqu'ils ont en effet déjà eu l'occasion de collaborer à mes précédents courts-métrages. De plus, ce collectif se verra renforcé par le savoir-faire de nos partenaires français. Nous voulons mettre en place un système de production à échelle humaine, composé de cinq plateaux effectifs et deux plateaux de prélights. Pour nous, le secret de la réussite de ce tournage réside dans sa préparation. Un storyboard abouti et complet, exempt de problèmes de narration et de mise en scène, une animatique montée, réglant toutes les questions de cadrage, de durée et d'enchaînement de plans, des voix définitives, enregistrées et calées sur l'animatique, sont à nos yeux d'indispensables préliminaires au tournage. Afin d'éviter une perte d'énergie et de concentration, les questions, durant le long processus de prise de vue image par image, doivent simplement se borner à l'animation et à la lumière.

3. Note d'intention du réalisateur

Réalisation

Au-delà de ses scènes d'action et d'humour indispensables pour capter l'attention du jeune public, *Ma vie de Courgette* se veut un film expressionniste, où les motivations profondes et les mouvements d'âme des personnages peuvent se deviner et se révéler au travers de détails et d'éléments qui leur sont a priori extérieurs. Afin de plonger le spectateur dans l'univers intérieur de Courgette, je veux en effet laisser le temps aux petits gestes, aux mimiques, aux clignements de paupières, aux moments d'attente. Les paysages urbains, les ciels emplis de nuages, les orages et les éclaircies serviront également de reflets du caractère et de l'humeur de mes personnages. Des moments comme le baiser de Camille ou la sortie à la montagne révéleront leur sens profond dans une mise en scène très sobre, peu découpée. En opposition, les scènes d'actions seront montées de manière plus narrative et dynamique.

Claude BARRAS

4. Note d'intention de l'auteure

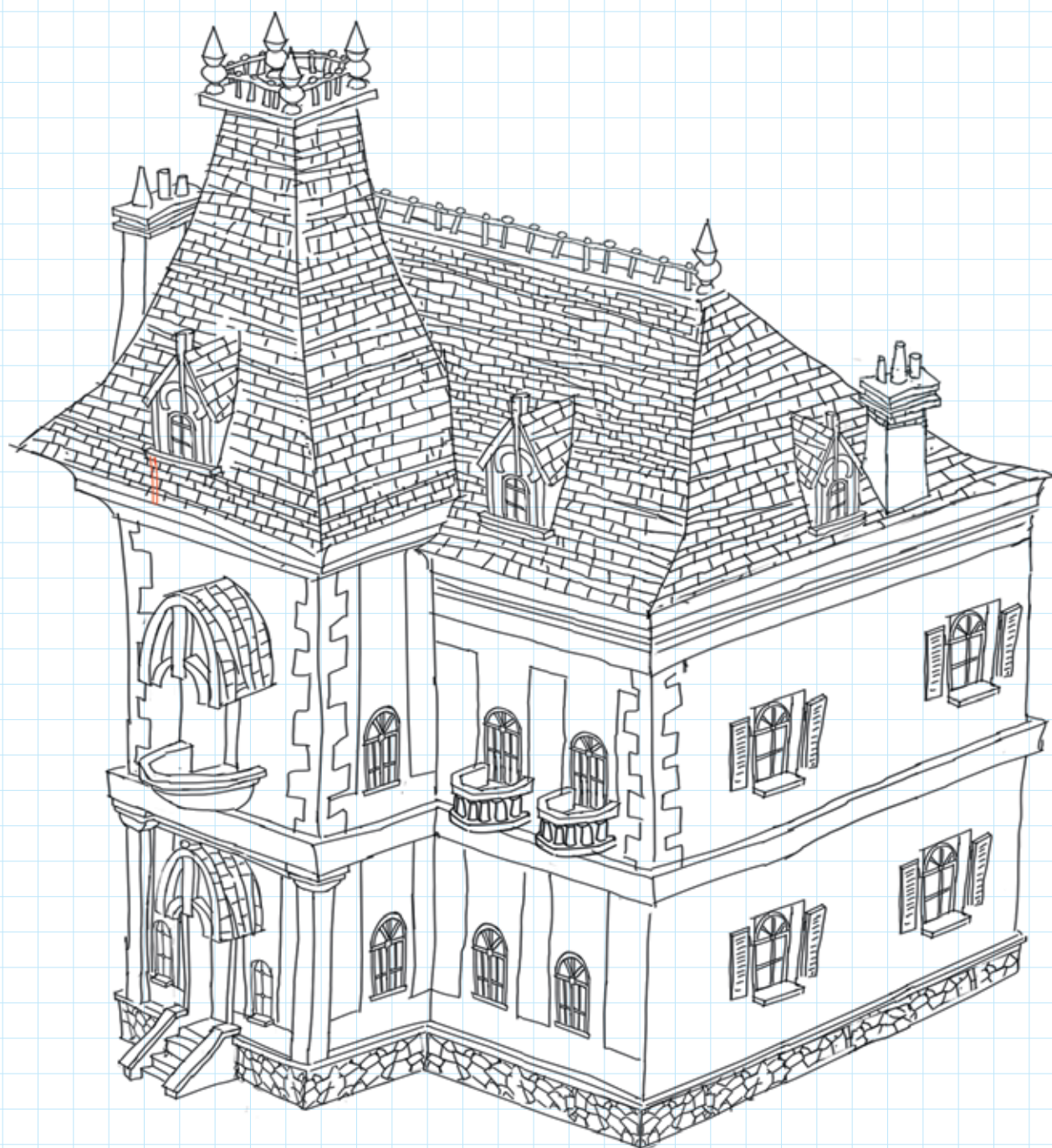
Lorsque j'ai été sollicitée pour participer à l'aventure de Courgette, je sortais d'un travail sur l'enfance avec *Tomboy* le long-métrage que je venais d'écrire et réaliser. J'étais plutôt décidée à passer au monde des adultes, je dois bien l'avouer, mais je n'ai pas hésité longtemps avant de replonger dans les affres et les plaisirs de l'enfance. Il m'a d'abord suffi de découvrir les silhouettes dessinées par Claude BARRAS, la sensibilité du trait, cette signature visuelle très forte, au service des personnages. Ensuite, j'ai été cueillie et émue par la sincérité de ces petits héros et de leurs problématiques. Un film d'animation pour enfants qui s'engage résolument dans le réalisme et la justesse de ce qu'il raconte, tout en assumant sa poésie visuelle, c'est suffisamment singulier pour être irrésistible.

Il y a de l'audace et de la simplicité dans Courgette, et c'est ce qui m'a séduite.

Car il en faut de la simplicité pour ne pas succomber aux sirènes de la féerie, à la tentation du démiurge animateur qui peut créer son petit monde de toutes pièces. Et il en faut de l'audace pour se dire que l'histoire d'un petit garçon qui tue sa mère alcoolique pour se retrouver dans un foyer d'orphelins, c'est le pitch idéal d'un film pour enfants. Et pourtant quand on pense aux histoires pour enfants dont nous avons héritées, il s'agit bien souvent de postulats très noirs, du *Petit Poucet* à *Hansel & Gretel*..

Les contes sont cruels, Courgette ne l'est pas. Le projet a la tendresse et la force des récits initiatiques, engagé dans un monde qui existe, le nôtre, celui des enfants à qui s'adresse le film.

Céline SCIAMMA

Personnages et décors

5. NOTES SUR LES PERSONNAGES

Courgette	p. 18
Camille	p. 20
Raymond	p. 22
Simon	p. 24
Tante Ida	p. 26
Les autres adultes	p. 28
Les autres enfants	p. 28
Tous les personnages	p. 30
6. MODE DE FABRICATION	p. 32
7. ÉTUDE DES DÉCORS	p. 34
8. ÉTUDE DES LUMIÈRES	p. 38

5★ Notes sur les personnages

COURGETTE

Il se nomme Icare mais tout le monde l'appelle Courgette. C'est sa mère qui l'a affublé de ce surnom. Il faut dire que ce n'était pas une femme très lucide, et l'enfance du petit garçon avait plutôt mal démarrée. Jusqu'au jour de cet accident, qui le laisse orphelin et qui va tout changer. Il va connaître l'amitié au foyer des Fontaines, entouré d'enfants comme lui mais tous différents. Il va apprendre qu'on peut parfois faire confiance aux adultes, avec Raymond, gendarme débonnaire qui le prend sous son aile. Et il va découvrir l'amour avec Camille, une petite fille au caractère bien trempé. Grandir, pour Courgette, s'avère une aventure très chouette.

5. Notes sur les personnages

CAMILLE

Camille n'est pas une petite fille comme les autres. C'est peut être pour ça que tout le monde en tombe amoureux. Les poupées, très peu pour elle. Mais le football et la répartie, c'est son terrain. Et il en faut du caractère pour surmonter l'assassinat de sa mère par son père...

Camille est le rayon de soleil du foyer. Mais elle va sans doute devoir le quitter. Sa tante, digne héritière des sorcières des contes, veut la récupérer pour pouvoir toucher sa pension.

5. Notes sur les personnages

RAYMOND

Flic débonnaire, à l'embonpoint sympathique, Raymond inspire immédiatement confiance à Courgette. C'est lui qui l'amène au foyer des Fontaines et il n'aura de cesse d'y revenir pour lui rendre visite. Car il s'attache au petit garçon, au point de penser à nouveau que la famille a du sens. Surtout celle qu'on s'invente.

5. Notes sur les personnages

SIMON

Dur à cuir du foyer, Simon est un leader au cœur tendre. Après avoir fait subir à Courgette un bizutage en règle, il sera un ami fidèle. Normal qu'il affiche une solidité à toute épreuve, quand il a vu ses parents se perdre dans la drogue.

Il sait tout, sur tout le monde. Mais ses techniques de Big Brother cachent en réalité une âme de grand frère.

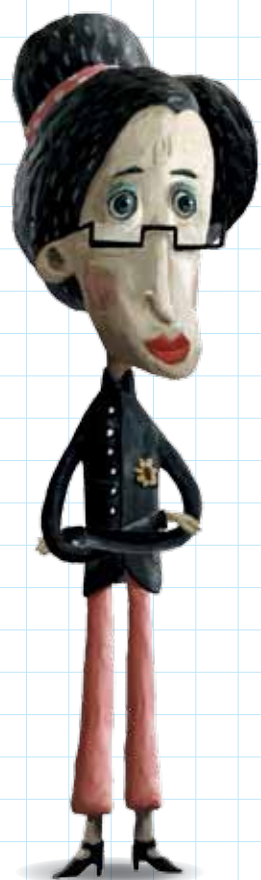
5. Notes sur les personnages

TANTE IDA

Tante Ida est une vieille fille égoïste et opportuniste. Afin d'encaisser la pension de Camille, elle doit en obtenir la garde. Pour cela, elle n'hésite pas à se faire passer pour une tante aimante et chaleureuse. Son stratagème fonctionne devant Madame Papineau, mais son petit jeu est très vite découvert par les enfants des Fontaines. Elle a tort de sous-estimer l'ingéniosité de la bande d'amis.

5. Notes sur les personnages

Mme PAPINEAU

Elle est la directrice du foyer. Stricte mais juste, elle est la figure d'autorité incontestable pour ces gamins parfois débordants. Elle en a connu beaucoup des enfants aux histoires tristes, mais elle les regarde toujours comme s'ils étaient les premiers.

M. PAUL

Sous ses airs réservés, Monsieur Paul est un professeur passionné et bienveillant qui se met en quatre afin que ses élèves apprennent leurs leçons avec plaisir. Les enfants vont découvrir qu'il vit une idylle secrète avec Rosy, leur éducatrice. Ils vont alors fonder une famille et avoir un enfant, que les pensionnaires nommeront "Spiderman".

ROSY

Elle est toute maternante malgré son jeune âge. Dynamique et joviale, généreuse et protectrice, elle distribue les baisers du soir, plus que les mauvais points.

AHMED

Lunaire et naïf, Ahmed est un boute-en-train malgré lui. Il aimerait pouvoir vivre toujours déguisé, et si possible en dinosaure. Ou en robot. Ou en dinosaure qui serait un robot.

JUJUBE

Glouton hypocondriaque, Jujube est capable d'avaler un tube de dentifrice parce que c'est bon pour la santé. Il forme un duo d'inséparables avec Ahmed.

ALICE

Parle peu. Sans doute parce que ce qu'elle a à raconter n'est pas très drôle. Abandonnée par ses parents puis maltraitée dans sa famille d'accueil, elle reste marquée par ces épisodes. D'ailleurs, elle cache la cicatrice de son œil aveugle derrière ses longs cheveux.

BÉATRICE

Il suffit qu'une voiture fasse son entrée dans la cour du foyer pour que Béatrice surgisse en criant "maman !". Coiffeuse pour poupées punks, elle est douce et toujours prête à prendre la défense des autres.

5. Notes sur les personnages

TANTE IDA

CAMILLE

RAYMOND

COURGETTE

SIMON

Mme PAPINEAU

M. PAUL

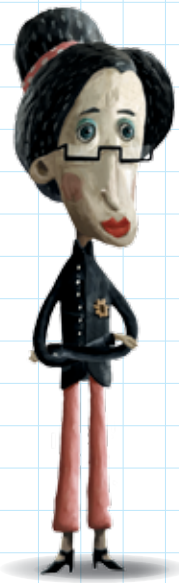
ROSY

ALICE

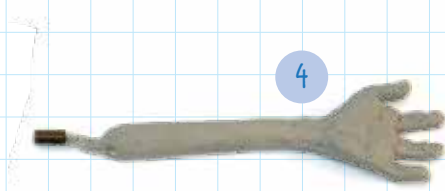
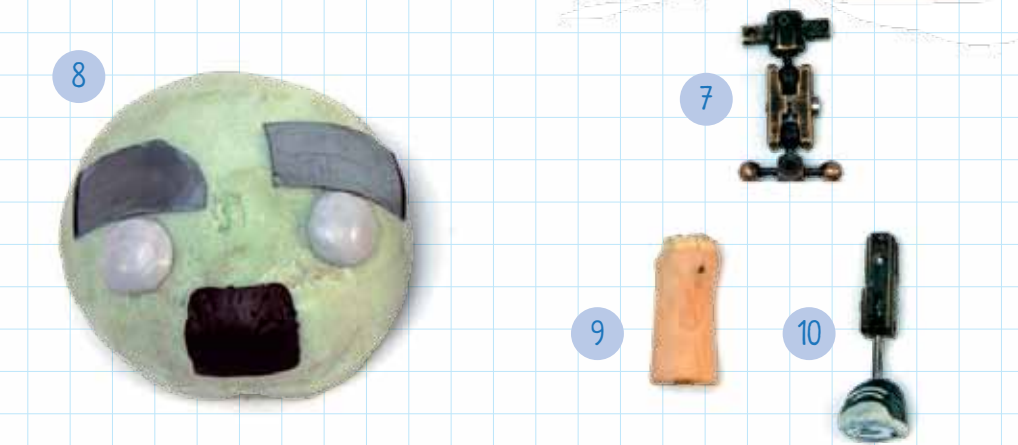
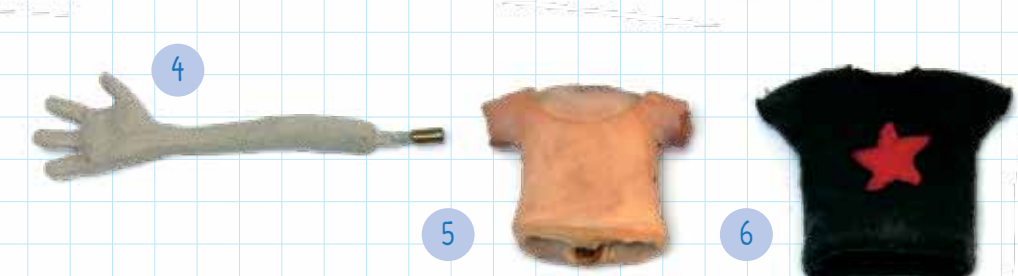
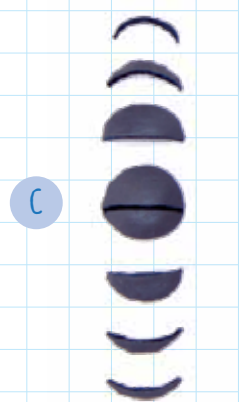
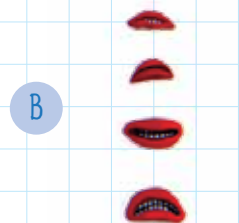
BÉATRICE

AHMED

JUJBE

6★ Mode de fabrication

- A Pupilles aimantées en cellulo pour les reflets et sourcils en résine.
 - B Bouches de remplacement en résine aimantées pour synchro labiale et expressions.
 - C Paupières de remplacement, en résine.
-
- 1 Peau de silicone pour le rendu satiné.
 - 2 Tête assemblée.
 - 3 Cheveux en mousse de latex pour le contraste des matières.
 - 4 Bras en silicone avec armatures en fils d'aluminium tressés.
 - 5 Masse du corps en mousse de latex.
 - 6 Pull en tissu extensible pour la souplesse.
 - 7 Armature centrale du corps en rotules pour la robustesse.
 - 8 Noyau de la tête en mousse expansée pour plus de légèreté avec plaques aimantées.
 - 9 Masse des jambes en mousse de latex.
 - 10 Armature des jambes en rotules pour le maintien.
 - 11 Pantalon en jeans stretch pour la souplesse.
 - 12 Jambe assemblée avec pied en résine.

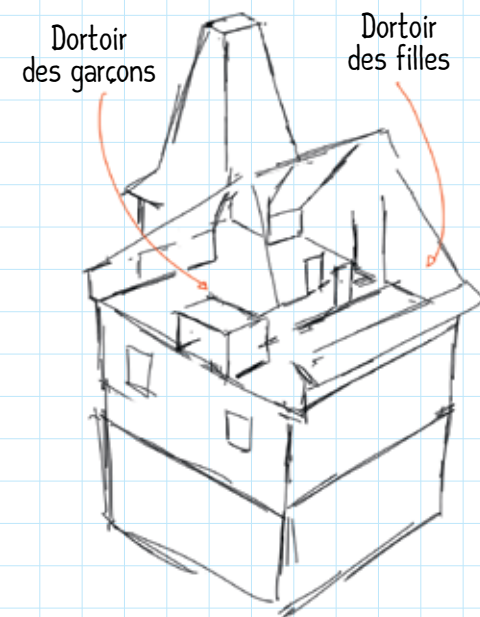
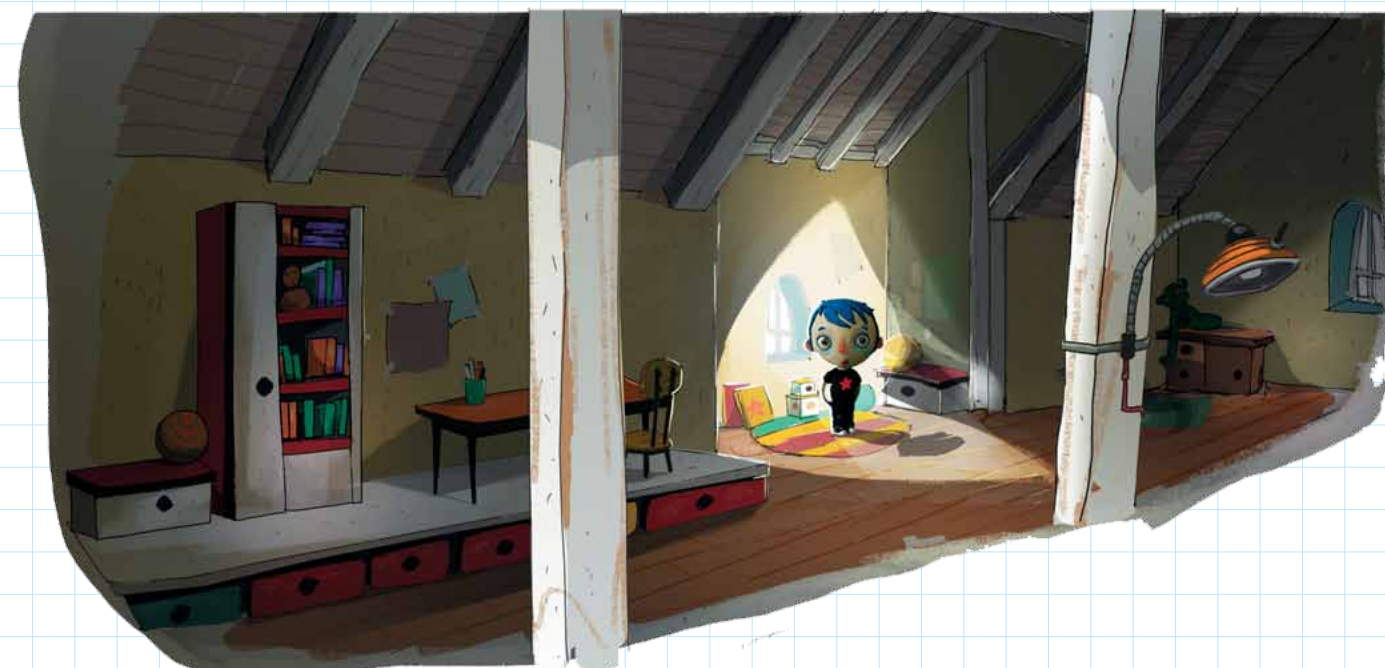
7. Etude des décors

7. Etude des décors

VUES DU DORTOIR DES GARCONS

8 ★ Etude des lumières

RECHERCHE SUR LES LUMIÈRES DANS LE GRENIER DE COURGETTE

8. Etude des lumières

ESCAPADE NOCTURNE PRÈS DE LA MAISON DE RAYMOND

8. Etude des lumières

LA SALLE DE CLASSE DE MONSIEUR PAUL

La coproduction

9. NOTE D'INTENTION DE RITA PRODUCTIONS	p. 46
10. NOTE D'INTENTION DES COPRODUCTEURS	p. 52
11. NOTE D'INTENTION DU DISTRIBUTEUR	p. 54

9★ Note d'intention de Rita

"Dans la parabole de Gilles PARIS, le sourire parvient à faire reculer la violence".

Josyane SAVIGNEAU *in Le Monde*,
au sujet de *Autobiographie d'une Courgette*.

Après *Banquise*, *Le Génie de la boîte de raviolis*, *Sainte-Barbe* et *Chambre 69*, montrés et primés dans de nombreux festivals comme Cannes, Annecy, Zagreb, Madrid, Hiroshima, Téhéran, Rio, Bruxelles, Espinho ou encore Namur, Claude Barras a choisi d'adapter un roman à succès pour son passage au long-métrage.

Sa profession de foi en tant que réalisateur est de se mettre à hauteur d'enfant. Pour ce faire, il lui fallait une histoire forte et surtout pas infantilisante, qui implique et responsabilise les adultes accompagnants. *Ma Vie de Courgette*, et son " Courgette, petit garçon de 10 ans, né du mauvais côté de la vie ", semblait le récit idéal dans le cas de ce passage au long-métrage.

Le postulat de cette histoire peut sembler inattendu et amoral dans un film pour enfants : fuis tes parents toxiques et tu sauveras ta peau. Et pourtant, il ne fait que s'inscrire dans la longue liste des histoires cathartiques, des métaphores aidant à formuler l'indicible : les contes. Courgette, en " tuant " sa mère, pourrait être le digne descendant d'un Petit Poucet, semant à son tour des petits cailloux lui permettant de s'extraire du labyrinthe tragique de la vie qui lui est initialement promise.

Nous avons tous (été) un enfant de 10 ans. Au sein des écoles se trouvent toujours des éléments " perturbateurs ", dont les adultes font vite des boucs émissaires sans chercher à comprendre les raisons de leur agitation. Pourtant, un enfant n'est jamais perturbateur de lui-même. On sait que les violences familiales engendrent les violences scolaires, on sait combien un enfant esseulé tentera à tout prix de " créer du lien " par n'importe quel moyen, voire le plus inapproprié. On sait combien le cadre et l'attention sont cruciaux pour des êtres en devenir. *Ma Vie de Courgette* rappelle ces fondamentaux, c'est pour nous une raison importante de faire ce film à l'heure actuelle.

Actifs dans la production traditionnelle depuis plus de 10 ans, nous sommes néanmoins néophytes dans la production d'animation. Désireux d'être en mesure d'accompagner solidement Claude dans son aventure, et persuadés de pouvoir imaginer un film d'animation en volumes à la fois ambitieux, modeste dans sa production et foncièrement rassembleur, nous avons commencé par identifier quels seraient nos partenaires de jeu idéaux dans cette aventure. Ce casting-là n'avait pas droit à l'erreur. Nous avons trouvé en Marc Bonny de Gebeka Films et Armelle Glorennec et Eric Jacquot de Blue Spirit Animation les camarades rêvés. Spécialistes de l'animation - à leurs actifs, les principaux succès de l'animation française de ces dernières années, que ce soit en distribution avec la série des Kirikou, *Une vie de Chat*, *Le Jour des corneilles...* ou en production avec *Le Tableau* - nommé notamment aux Césars 2012 - ils nous apportent non seulement leur regard aiguisé mais nous font gagner un temps précieux par leurs propositions, leur réseau, leur expertise, et leur sens aigu du partage, ainsi que leurs moyens de fabrication et leurs techniciens reconnus.

Historique de production

Suivant le travail de Claude Barras avec admiration et intérêt depuis quelques années, nous avons été heureux lorsque ce dernier a souhaité nous confier la production de son long-métrage. Le film avait au préalable été développé pendant 2 ans par une autre société suisse, Saga Production, qui a créé une bible graphique, un premier scénario ainsi que le trailer joint au présent dossier. Son producteur Robert Boner a décidé de cesser son activité début 2011 et nous a approchés, avec Claude, pour récupérer le développement du film.

Reprendre une production n'est jamais chose aisée, et nous avons poussé le risque en allant jusqu'à remettre en question l'histoire dans ses fondements. En effet, auparavant, le public

9. *Note d'intention de Pita Productions*

cible n'était à notre sens pas suffisamment défini et prenait le chemin de s'adresser trop spécifiquement à des enfants de 11 à 13 ans, cible de niche pas suffisamment élargie pour une production de cette ambition. Nous avons dans un premier temps tenté, avec l'aide de la scénariste chevronnée Stéphane Mitchell, d'optimiser et d'améliorer le scénario existant, avec plus ou moins de réussite. Mais quelque chose ne marchait décidément pas. Et Stéphane n'était plus disponible pour un certain temps.

Au printemps 2012, nous avons donc décidé de tout reprendre à zéro, avec cette fois, la scénariste et réalisatrice Céline Sciamma (*Naissance des pieuvres, Tomboy*). Pressentant que le regard à hauteur d'enfant de Céline pouvait correspondre particulièrement à ce projet et au désir de Claude, nous avons fait découvrir ses films au réalisateur et les avons fait se rencontrer. Par chance, le courant est passé immédiatement et Céline s'est attelée avec talent, précision et rapidité à une réadaptation complète du scénario. Après des allers-retours avec les divers partenaires, nous sommes parvenus à la version que vous avez actuellement entre les mains.

Coproduction

Vous trouverez notre entente préalable de coproduction signée dans les annexes du présent dossier. Un accord de coproduction détaillé est en cours de négociation. La RTS (Radio Télévision Suisse), partenaire naturel de toutes nos productions, a exprimé depuis longtemps un intérêt à coproduire ce film. En mars 2012, nous avons pitché le film lors du Cartoon Movie de Lyon et ce fut une opportunité fantastique et un grand succès (voir revue de presse en fin de dossier). Canal+ a notamment démontré un vif intérêt pour le projet, de même que de nombreux distributeurs étrangers. Nous avons aussi été approchés à Lyon par Wild Bunch et sommes actuellement en discussion avec Film Boutique pour le mandat de ventes à l'international.

Calendrier

PREMIER SEMESTRE 2013

- ★ Tout en poursuivant le travail sur le scénario pour aboutir à la version de tournage, nous lançons et bouclons le financement du film.

- ★ Nous poursuivrons les recherches graphiques des personnages, les études sur les modes de fabrication des marionnettes et les plans des décors.

SEPTEMBRE 2013

- ★ La préparation du tournage débute, avec la mise en fabrication des marionnettes, le montage de l'animatique, le casting des comédiens, l'enregistrement des voix.

2014

- ★ Tournage sur environ 50 semaines suivi de la post production en hiver 2014/2015.

PRINTEMPS 2015

- ★ Première du film dans un festival d'animation de première catégorie et sortie selon le calendrier des distributeurs. (cf. paragraphe "Exploitation")

Structure de la coproduction

Nous travaillons actuellement à optimiser le budget entre la France et la Suisse afin de respecter les dépenses mutuelles et les devoirs de la coproduction. C'est pour faciliter ce processus que nous visons pour l'instant une coproduction bipartite France/Suisse. Dans la répartition des chefs de postes, la Suisse aura les points de la réalisation, deux scénaristes, du montage, des comédiens, de la moitié des animateurs et des costumes. La Suisse prendra également en charge la location éclairage et caméra. La France aura quant à elle, afin de satisfaire ses obligations de points et de dépenses, les différents postes du développement artistique, deux scénaristes, la décoration et le studio de tournage. Nous souhaitons coproduire ce film à 50/50, nous devons donc faire valider conjointement l'agrément auprès de l'OFC et du CNC. Nous veillerons donc en tous temps à conserver cet équilibre de répartition des postes et des dépenses et serons peut-être amenés à basculer des postes en cours de route.

9. *Note d'intention de Pita Productions*

Exploitation

Parallèlement à la distribution en France, territoire clé pour l'exploitation du film (prise en charge par Gebeka Films, dont vous trouverez la note d'intention dans ce dossier), nous avons souhaité travailler en Suisse avec Pathé, avec qui nous collaborons déjà fructueusement sur le prochain film de Lionel Baier. Hélène Cardis nous a montré un vif intérêt pour ce projet pour la salle et la vidéo en Suisse, et espère d'ores et déjà une Première mondiale en festival de première catégorie, par exemple Annecy 2015, voire à Cannes, dont certaines sections parallèles sont en train de réfléchir à la création de cases dédiées à l'animation.

Ma Vie de Courgette a un fort potentiel en salles et en dvd/vod. Courgette est un film conçu pour avoir différents niveaux de lecture et donc toucher divers publics, bien que la cible principale soit le public dit familial. Le principal public visé est, nous l'avons dit, les 9 à 13 ans, qui s'identifieront aisément à Courgette et ses amis. Mais également les plus jeunes, qui riront aux gags visuels et seront fascinés d'observer ainsi la vie de ces grands frères caïds plus âgés. Les parents, eux, seront interpellés par la gravité des thématiques et souriront parfois par le sous-texte plus mature de certaines répliques. La force du projet est sa thématique et son implantation universelle, qui permettront une exploitation similaire tant dans les grandes villes que dans les régions plus rurales. Plus le film est universel, plus on évite une nécessaire " adaptation culturelle " en fonction des pays d'exploitation.

Nous le savons, il existe deux moyens pour exploiter un film : la publicité, qui est très coûteuse, et le bouche à oreille, qui lui ne coûte rien. Il nous faudra donc absolument utiliser le bouche à oreille grâce aux festivals, aux avant-premières avec des publics très ciblés qui vont " porter la bonne parole " et aider à faire marcher le film. Internet est un moyen formidable pour toucher les gens avec un coût maîtrisé, nous prévoyons donc une forte présence (virale ou non) sur internet, très en amont, pour teaser Courgette et ses amis. Mais la salle de cinéma reste le meilleur endroit pour donner envie d'aller voir des films. Il est plus facile de convaincre quelqu'un qui va au cinéma régulièrement de venir une fois de plus : les affiches dans les halls des multiplex et les bandes-annonces sont efficaces et importantes, nous privilégierons donc ces moyens coûteux à d'autres (par ex. campagnes affichages en espaces publics ou moyens de transports). Le nombre de copies

prévues lors de la sortie est aussi crucial. C'est aussi les raisons pour lesquelles nous préférons un apport en P&A conséquent des distributeurs à un gros MG. Nous avons déterminé un nombre d'entrées souhaitées à 40'000 spectateurs en Suisse - les films d'animation européens (non-suisse) ayant une moyenne de 20'000 entrées sur notre territoire, - et d'environ 500'000 spectateurs cumulés dans les principaux autres territoires d'exploitation (Francophonie puis Europe).

Nous prévoyons, nous l'avons dit, une première en festival de première catégorie au printemps 2015 (Cannes ou Annecy) et une sortie en parallèle, pour une exploitation juste avant les vacances d'été. Nous prévoyons une sortie autant dans les réseaux d'art et d'essai que dans les multiplex, et tant Pathé Films que Gebeka Films nous semblent les partenaires idéaux pour ce faire. Plus précisément en Suisse, nous imaginons sortir d'abord en Suisse romande, simultanée à la sortie française permettant ainsi d'exploiter la presse et le bouche-à-oreille français. Nous poursuivrons à l'automne 2015 par une sortie en Suisse allemande, forts du succès romand et évitant ainsi le creux de l'été. Nous collaborerons notamment avec la structure de communication et d'événements Trivial Mass avec lesquels nous avons déjà travaillé et nous œuvrerons à ce que Ma vie de Courgette soit inscrit dans le circuit des projections scolaires dès sa sortie, en multipliant également les avant-premières en présence du réalisateur et les matinées-débats. Il va de soi que tout cela sera accompagné par la création d'un solide dossier pédagogique (avec un site dédié), pour servir de support aux nombreuses projections scolaires. Nous pensons également proposer, lors de la sortie du DVD prévue pour Noël 2015, un coffret avec la réédition du roman.

Ce concept d'exploitation est actuellement en cours ainsi que la mise en place d'un rétro-planning nous permettant non seulement d'être prêts dans les temps mais avec tous les éléments de promotion nécessaires à disposition. Dans notre cas, le fait que notre coproducteur principal soit également le distributeur du film en France est bien évidemment un énorme atout !

Paulline GYGAX et Max KARLI

10★ *Note d'intention des coproducteurs*

Gebeka Films - Blue Spirit Animation

La fin de l'hiver 2012 - que ce soit un peu avant ou lors du Cartoon Movie - restera pour nous LE moment où nous avons rencontré Courgette et craqué pour ce petit garçon, nez rouge - cheveux bleus, au parlé si spontané. Sa naïveté touchante a su nous atteindre, nous émouvoir, et nous convaincre que nous devions l'accompagner d'une façon ou d'une autre sur son petit bonhomme de chemin...

Puis le printemps et l'été... le temps qu'il a fallu pour connaître les initiateurs très investis du projet, Claude BARRAS le réalisateur et Max KARLI le producteur, et pour rendre évidents non seulement notre rôle de double coproducteur délégué français mais aussi notre collaboration tripartite franco-suisse.

C'est aussi le temps où Rita Productions a eu l'excellente idée de faire appel à Céline SCIAMMA pour l'écriture du scénario...

Et enfin, l'automne où la lecture du scénario a concrétisé l'essentiel des promesses que le pilote nous avait offertes, et où l'on a pu se féliciter que Céline SCIAMMA ait accepté de porter, pour au moins un film encore, son regard sur l'enfance.

Il va falloir maintenant quelques autres saisons, de la fabrication des marionnettes et des décors jusqu'au tournage et à la post-production pour voir le film de Claude BARRAS prendre forme image par image. Et pouvoir ensuite partager cette belle histoire avec les spectateurs.

Etre coproducteurs délégués français est pour nous une alliance de raison et de passion ; une association de complémentarités pour réunir les meilleures conditions de production.

Pour Gebeka Films, s'impliquer dans la production c'est marquer un tournant fort en même temps qu'une évolution naturelle, du travail de distributeur déjà investi très en amont au côté de différents producteurs jusqu'au rôle plus présent au quotidien de producteur-distributeur.

Pour Blue Spirit Animation, après l'expérience du *Tableau* (J.-F. LAGUIONIE) c'est creuser le sillon du film d'auteur d'animation, du film aux ambitions artistiques fortes capable de toucher un large public.

Pour Gebeka Films et Blue Spirit Animation c'est la conviction d'avoir entre les mains un film qui vaut la peine d'être défendu, produit et montré. Un film qui justifie nos choix individuels d'être producteur.

11★ Note d'intention du distributeur

Gebeka Films

Gebeka Films a fêté ses quinze ans d'existence comme distributeur avec la sortie en salles du film *Le jour des corneilles* en octobre dernier.

Alors que nous avons envie depuis quelque temps de faire l'expérience d'un film pour lequel nous serions plus impliqués dans la production, la rencontre de Max KARLI et du projet *Courgette* est tombée à point nommé. Il y a dans ce projet tout ce dont nous rêvions : une histoire forte et émouvante, une technique rare en long-métrage, une auteure au talent déjà bien affirmé au travers de ses précédents films et l'opportunité d'une coproduction européenne "de proximité". En 15 ans, nous avons pu constater une augmentation régulière et ininterrompue de l'offre de longs-métrages d'animation dans les salles. Quand deux puis trois films étaient en concurrence à l'occasion des fêtes de fin d'année, il y en a aujourd'hui sept ou huit. Et l'on retrouve le même phénomène à chaque période de vacances scolaires.

Tous les grands studios américains sont désormais présents sur ce qui est devenu un secteur à part entière du marché global. Dans ce contexte, et face à des concurrents aussi solides au plan financier et marketing, il nous semble que les projets européens, pour avoir une chance d'émerger du lot et trouver leur public, doivent concilier les points-clés suivants :

- ★ Une histoire forte, c'est-à-dire intéressante dans son thème et son déroulé, et susceptible de créer de l'émotion auprès du public.
- ★ Un traitement graphique original et séduisant, de nature à créer un intérêt immédiat chez le spectateur potentiel, et l'envie d'en savoir davantage.
- ★ Un positionnement précis sur la cible d'âge principalement visée.

A nos yeux, au même titre que des films comme *Kirikou et la sorcière*, *Brendan et le secret de Kells*, *Une vie de chat* ou *Le tableau*, films que nous avons eu le plaisir de distribuer avec un succès certain au cours des années passées, *Ma vie de courgette* entre assurément dans cette catégorie et nous allons nous efforcer de préciser pourquoi :

- ★ L'adaptation écrite par Céline SCIAMMA met en avant l'émotion à fleur de peau dégagée par ces enfants accidentés de la vie. Le spectateur va rire et pleurer dans un même mouvement, il va être emporté par la tendresse du récit et des situations, dans cette histoire qui passe du sombre à la lumière.
- ★ L'animation en stop motion, telle que le film-pilote la laisse deviner, va créer ce qu'il faut de décalage permettant malgré tout le processus d'identification et d'empathie envers les personnages principaux. Avec un traitement réaliste et contemporain qui prendra le spectateur par la main tout en tenant l'émotion à la bonne distance.
- ★ Le public visé est double, à savoir les enfants dès 7-8 ans et les parents ou grands-parents les accompagnant. Compte tenu du thème et de la façon dont il est abordé, il nous semble aussi possible de travailler en direction du public scolaire, lors de la sortie initiale aussi bien que dans un deuxième temps (dispositifs scolaires).

L'animation en volume a acquis ses lettres de noblesse avec les studios Aardman bien sûr mais aussi au travers de créateurs tels que Tim BURTON, Wes ANDERSON, Jiri BARTA et bien d'autres. Pour nous, ce sera une nouvelle expérience dans ce genre d'animation après *Un crocodile dans mon jardin* de Coe HOEDEMAN (Canada), *Le petit chat curieux* de Tsunéo GODA (Japon), *Drôle de grenier* de Jiri BARTA (République Tchèque) ou *Panique au village* de Vincent PATAR et Stéphane AUBIER (Belgique), que nous avons coproduit et distribué.

Ce dernier film nous avait permis de monter les marches du Festival de Cannes où il avait été choisi en Sélection officielle hors compétition. Preuve s'il en était besoin que la stop motion peut atteindre des sommets. Et c'est évidemment tout le mal que nous souhaitons à *Courgette* et à Claude BARRAS !

Marc BONNY - Gebeka Films

Les annexes

12. FICHE TECHNIQUE	p. 58
13. FILMOGRAPHIE DU RÉALISATEUR	p. 62
14. FILMOGRAPHIE DE L'AUTEURE	p. 64
15. FILMOGRAPHIE DES COPRODUCTEURS	p. 66
16. FILMOGRAPHIE DES COLLABORATEURS	p. 75
17. REVUE DE PRESSE	p. 78

12★ *Fiche technique*

Oeuvre originale	Autobiographie d'une Courgette	FR
Auteur oeuvre originale	Gilles Paris - Les éditions Plon	FR
Adaptation	Germano Zullo, Claude Barras	CH
Adaptation	Morgan Navarro	FR
Scénario et dialogues	Céline Sciamma	FR

Réalisation	Claude Barras	CH
Producteur délégué	Max Karli et Pauline Gygax	CH
Producteur associé	Marc Bonny	FR
Producteur associé	Armelle Glorennec et Eric Jacquot	FR
Admin. De production	Elvire Barbé	CH
Floor management / assist. Real.	Marianne Chazelas	FR
Assistante de production	Constance Verchère	CH

Chef opérateur	David Toutevoix	FR
Data-manager et responsable SFX	Boris Rabusseau	CH

Chef animateur	Guionne Leroy (pressentie)	BE
Animateur 1	Elie Chapuis	CH
Animateur 2	Claudia Rötlin (pressentie)	CH

Animateur 3	Kim Keukeleire (pressentie)	BE
Animateur 4	Marjolaine Parot (pressentie)	FR
Animateur 5	Françoise Grumeau (pressentie)	FR
Responsable modelage	Claude Barras	CH
Armature et moulages	Grégory Beaussart	FR

Accessoiriste	Delphine Daumas	FR
Décorateur	Ludovic Chemarin	FR
Costumière	Vanessa Riera-Frangu	CH

Direction de casting	Marie-Eve Hildbrand	CH

Ingénieur du son	Jürg Lempen	CH
Musicien	Sophie Hunger (pressentie)	CH

Monteur	Ouvert	CH

Mixage	Denis Séchaud	CH

12. Fiche technique

Industries techniques

Studios de tournage	Pôle Pixel	Lyon	FR
Matériel prise de vue	Visuals Switzerland	Genève	CH
Lumière et machinerie	Luxan	Genève	CH
Enregistrement voix	Masé Studios	Genève	CH
Enregistrement musique	À déterminer	Genève	CH
Mixage	Masé Studios	Genève	CH
2D, 3D, effets spéciaux	Blue Spirit Studios	Angoulême	FR
Laboratoire compositing et étalonnage	Free Studios	Genève	CH

Caractéristiques du film

Titre	Ma vie de Courgette
Durée	70'
Format de tournage	numérique 5K
Format d'exploitation	DCP
Ratio image	1 :1.85
VO	Française
Technique	Stop Motion Volumes
Budget prévisionnel	6'100'000 CHF / 5'050'000 EUR
Coproduction	SUISSE (50%) RITA FRANCE (50%) Gebeka Films Blue Spirit Animation

13★ *Filmographie* *du réalisateur*

Il naît le 19 janvier 1973 en Valais. Après un apprentissage de dessinateur en génie civil entrepris à Sierre, Claude s'installe à Lyon en 1993. En 1996, il est diplômé en illustration de l'Ecole Emile Cohl. L'année suivante il étudie l'anthropologie et images numériques à la faculté d'ethnopsychiatrie de l'Université Lumière Lyon II. De retour en Suisse, il obtient, en 1997, un diplôme d'étude supérieure en infographie à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne.

De 2001 à 2005, il élabore les séminaires de formation continue pour l'animation au sein de la fondation Focal. Il travaille comme concepteur / graphiste pour l'agence de communication Electronlibre, dont il a été co-fondateur en 1998. Il collabore ensuite au développement des personnages du long-métrage MAX & CO, puis enseigne l'animation à l'Ecole des Arts Appliqués de Genève ainsi qu'au Céruleum à Lausanne. Il réalise également des décors animés pour la Compagnie Buissonnière de Lausanne et le Grand Théâtre de Genève.

Depuis 2002, il a également co-réalisé et co-produit, pour HELIUM FILMS, six courts métrages d'animation, primés dans de nombreux festivals.

Filmographie

- 2012 **CHAMBRE 69** stop-motion 3 minutes Hélium Films / TSR
- 2010 **COURGETTE**, film pilote stop motion 3'' Hélium Films / RITA Prod. / RTS
- 2008 **LAND OF THE HEADS** stop-motion 5'' Hélium Films / TSR / ONF
- 2007 **SAINTE BARBE** stop-motion 8'' Hélium Films / TSR / ONF
- 2006 **LE GÉNIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS** stop-motion 7'' Hélium Films / TSR
- 2005 **BANQUISE** animation 2D 6'35' Hélium Films / TSR
- 2002 **STIGMATES** animation 2D 3'30'' Atelier Zérodeux
- 1999 **CASTING QUEEN** animation 3D 2'45'' Ecal / Barrabas

1998 **MÉLANIE** animation 2D 4'22'' Ecal / Barrabas

1997 **FANTASMAGORIES** animation 2D 1'42'' Emile Cohl / Barrabas

Prix

Prix du public, Animateka Lubjiana 2010 - Slovénie

Prix du public, Australian Internatinal Film Festival 2009 - Australie

Prix d'encouragement culturel de l'Etat du Valais, 2007

nomination pour le Prix du Cinéma Suisse 2007, catégorie Animation

Prix du meilleur court métrage, European Youth Film Festival of Flanders 2007 - Belgique

Prix du meilleur court métrage, Australian Internatinal Film Festival 2006 - Australie

Prix du nouveau talent, Encounters Internatinal Short Film Festival Bristol 06 - Royaume Uni

Prix du public SSA -Suissimage animation, Solothurn Filmtage 06 - Suisse

Prix du public enfant, Festival Cinéma tout enfant 2006, Genève - Suisse

mention Spéciale du Jury, Festival du Film Romand FROG 2006, Genève, Suisse

Prix Kodak, Curtocircuito, Santiago de Compostela 2006 - Espagne

Prix du public, Court 18, Paris - France

Prix SACD, concours de projets, festival international du film d'animation, Annecy 2003

Prix Canal+, concours de projets, festival international du film d'animation, Annecy 2003

Festivals

Cannes, Annecy, Hiroshima, Zagreb, Rio, New York, Lisbonne, Brooklyn, Palm Springs, Montréal, Bruxelles, Los Angeles, Le Caire, Newport, Goyang, Athènes, Chicago, Rehoboth Beach, Espinho, Hambourg, Namur, Madrid, Uppsala, Turin, Téhéran, Olympie, Ottawa, Lubjiana.

14 ★ Filmographie de l'auteure

Cinéma

TOMBOY (2011)

Ouverture du Panorama du Festival de Berlin 2010

Prix du meilleur scénario 2011 de La Guilde des Scénaristes.

Prix SACD Jeune Talent Cinéma 2012

NAISSANCE DES PIEUVRES (2007)

Prix Louis Delluc de la première œuvre

Sélectionné au Festival de Cannes 2007 - Un certain Regard

3 nominations aux César.

Scénariste d'**IVORY TOWER** (2010) long-métrage franco-canadien d'Adam Traynor et Gonzales.

Prix du jury au Festival de Locarno.

Consultante scénario

BIRDPEOPLE de Pascale Ferran (2010)

REPARER LES VIVANTS de Guillaume Gouix (2012)

DANS LA FORET de Pascal Alex Vincent (2012)

ON VIT COMME DES ANIMAUX de Régis Sauder (2011)

BEBE TIGRE de Cyprien Vial (2011)

DRAGON VERT d'Emmanuel Bellegarde (2011)

Télévision

Scénariste de la série **LES REVENANTS** (8X52) produit par Haut et Court pour Canal+. (2008-2009)

Autres

Interventions à La Fémis, au Théâtre National de Strasbourg.

Membre de la commission d'Avance sur recettes du CNC. (2009-2011)

Formation

Diplômée du département Scénario de La Fémis (16e promotion 2001-2005).

Maîtrise de Lettres Modernes (2000). Paris X Nanterre.

15★ Filmographie des coproducteurs

Rita Productions

Créée en 2003 par Pauline Gygax et Max Karli, RITA Productions s'est développée dans la production de fictions et documentaires pour le cinéma et la télévision, ayant pour but d'offrir une lecture forte ou inédite du monde actuel. RITA a produit jusqu'ici une dizaine de fictions et de documentaires (téléfilm, long-métrage, documentaires et séries). En 2007, *La vraie vie est ailleurs* de Frédéric Choffat rencontre un succès dans les salles suisses et est primé dans divers festivals internationaux (sorti en France et en Allemagne en 2008). En 2009, RITA reçoit le Prix TV5 du Meilleur Téléfilm francophone et le Prix Swissperform du Meilleur Téléfilm suisse pour *Déchaînées* de Raymond Vuillamoz (avec Irène Jacob et Adèle Haenel). A Cinémas Tous Ecrans, Adèle Haenel remporte également le Prix de la Meilleure Actrice. *T'es pas la seule !* est quant à elle 4 fois nominée au Festival de télévision de Monte Carlo 2011, ainsi qu'au BANFF Festival (Canada). Retour au cinéma dès 2011 avec le développement de fictions et documentaires de - notamment - Lionel Baier, Robin Harsch, Yann-Olivier Wicht, Daniel Schweizer ou Claude Barras.

RITA bénéficie en 2012 du soutien du programme MEDIA de la communauté européenne (SLATE Funding). Membre du réseau Producers on the move 2009.

En développement

MA VIE DE COURGETTE ★ Long-métrage d'animation de Claude Barras, scénario de Céline Sciamma avec Germano Zullo, Claude Barras et Morgan Navarro. En coproduction avec Gebeka Films (F) et Blue Spirit Animation (F).

LES VIVANTS ★ Long-métrage de fiction de Yann-Olivier Wicht. En écriture.

LA DAME DE NAZCA ★ Long-métrage de fiction de Damien Dorsaz, écrit par Damien Dorsaz et Aude Py. En écriture.

L'ENFER ROSE ★ Long-métrage de fiction de Robin Harsch, coécrit avec Maud Ameline. En coproduction avec Boréal Films (CAN). En développement.

DIRTY GOLD WAR ★ Long-métrage documentaire de Daniel Schweizer, en coproduction avec Lichtblick Films (ALL). En financement.

En production

LES GRANDES ONDES ★ Long-métrage de fiction de Lionel Baier. Coproduction suisse-franco-portugaise avec Les Films Pelléas (FR) et Filmes do Tejo (PT) et la RTS. En post-production.

L'ARMEE DU SALUT ★ Long-métrage de fiction de Abdellah Taïa. Coproduction Suisse-France avec Les Films Pelléas (FR) et les Films de Pierre (FR) et la RTS. En post-production.

FABRIQUE D'UN ETAT ★ Documentaire d'Anne Poirer et Florence Martin-Kessler en coproduction avec Quark Productions et ARTE. En post-production.

LA RANCON DE LA GLOIRE ★ Long-métrage de fiction de Xavier Beauvois. Coproduction Suisse-France avec Why Not (FR) et Les films du Fleuve (BE). En financement.

15. Filmographie des coproducteurs

Sélection 2004-2012

LONG-MÉTRAGES FICTION CINÉMA ET TÉLÉVISION

DÉCHAINÉES (2009)

Téléfilm (90'), réalisé par Raymond Vouillamoz.

En coproduction avec la TSR (Télévision Suisse Romande) et ARTE.

Diffusion Suisse (RTS, SF), ARTE et TV5 Monde - Ventes Internationales Upside Television (F)

Prix Swissperform du Meilleur TVfilm suisse, Prix du meilleur TVfilm francophone, Prix

d'interprétation féminine pour Adèle Haenel au Festival Cinémas Tout Ecrans 2009. Medal of excellence in Fiction of Erasmus Awards, Nominé pour le Prix Europa.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS (2007)

Long-métrage de cinéma (85'), réalisé par Frédéric Choffat

En coproduction avec la TSR (Télévision Suisse Romande) et Les Films OEil-Sud. Sélectionné dans une vingtaine de festivals à travers le monde, Prix du Public, Festival de Stuttgart 2006, Prix du Jury Villefranche-sur-Saône 2007, Vague d'or au festival de Moncton, Canada 2007.

Distribution Suisse-Agora Films, distribution Allemagne-fsk-Kino, distribution France-Jour de fête

COLLECTIONS

LA FAUTE À ROUSSEAU ! (2012)

Une collection de 55 films courts pour le tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau (2012). En partenariat avec la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design, Genève) et la RTS (Radio Télévision Suisse). Réalisés notamment par Lionel Baier, Alain Tanner, Nicolas Philibert, Bettina Oberli, Antoine Jaccoud, Georges Schwizgebel, Jacob Berger, Apichatpong Weerasethakul, Frédéric Mermoud, Anna Luif... Sélectionnée aux Festivals de : Visions du Réel, 2012 Indies Lisboa, BAFICI, Locarno 2012, Soleure 2012 & 2013. Nominé pour le prix du cinéma suisse 2012. Diffusion au travers du réseau des ambassades et du DFAE dans plus de 25 pays.

SÉRIES DE FICTION TELEVISUELLE

EN DIRECT DE NOTRE PASSÉ (SAISON 2) ★ Série de télévision de 11 épisodes de 13' réalisée par Noël Tortajada et Nicolas Frey. En coproduction avec Akka Films (CH) et la RTS. En exploitation.

T'ES PAS LA SEULE ! ★ 20 ÉPISODES DE 26' (2011)

Série télévisée de fiction (20x26'), réalisée par Pierre-Antoine Hiroz.. En coproduction avec la RTS (Radio Télévision Suisse), Les Films de la Cassine, TV5 Monde. En exploitation.

Ventes Internationales : Bavaria Media Television - Territoires vendus : Allemagne.

Diffusion TSR printemps 2011 - Diffusion SF dès automne 2011 - TV5 Monde dès juillet 2011

FIPA 2010 - 4 Nominations au Festival de Monte Carlo 2011 et BANFF (Canada)

HEIDI ★ 26 ÉPISODES DE 26' (2008)

Série télévisée (26x26'), réalisée par Pierre-Antoine Hiroz et Anne Deluz.

En coproduction avec Dune (France), la TSR (Télévision Suisse Romande), Etamp Film Production (République Tchèque), Diagonal TV (Espagne) et avec la participation de France 2.

Préventes UER / EBU Chypre, Irlande - Ventes Internationales : Bavaria Media Television

Territoires vendus : Turquie, Norvège, Pays-Bas, Italie, Finlande, Croatie, Albanie, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Hongrie, Kazakhstan, Kosovo, Kirgystan, Pologne, Roumanie, Russie - FIPA 2008

15. Filmographie des coproducteurs

Gebeka Films

La société a été créée en septembre 1997 par Jacques Kraemer et Marc Bonny avec une ligne éditoriale précise, dont elle s'est rarement éloignée : des films de qualité à destination du jeune public, en animation ou fiction.

En réalité, les films distribués ont été à 95% des films d'animation, et c'est ce qui a fait la marque de fabrique de la société depuis maintenant 15 ans.

ACTIVITÉS : distribution de films (longs, moyens et courts métrages) sur le territoire français : salles de cinéma, vidéo/DVD et vente aux télévisions. Co-productions.

FILMS DONT GEBEKA FILMS A ASSURÉ LA SORTIE EN FRANCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

LA FLÈCHE BLEUE ★ Enzo D'Alo

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE ★ Michel Ocelot

MON VOISIN TOTORO ★ Hayao Miyazaki

PRINCES ET PRINCESSES ★ Michel Ocelot

CORTO MALTESE ★ Pascal Morelli

L'ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS ★

Jannik Hastrup

LOULOU ET AUTRES LOUPS ★ Serge Ellissalde

L'ÎLE DE BLACK MOR ★ Jean-François Laguionie

LE DIRIGEABLE VOLÉ ★ Karel Zeman

PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE ★

Piet de Rycker et Thilo Rothkirch

KIÉ LA PETITE PESTE ★ Isao Takahata

LA NOUNOU 3 ★ Garri Bardine

NOCTURNA ★ Adria Garcia et Victor Maldonado

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES ★

Michel Ocelot et Bénédicte Galup

U ★ Grégoire Solotareff et Serge Elissalde

LES TROIS BRIGANDS ★ Hayo Freitag

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS ★ Tom Moore

PANIQUE AU VILLAGE ★

Stéphane Aubier et Vincent Patar

MIA ET LE MIGOU ★ Jacques-Rémy Girerd

UNE VIE DE CHAT ★

Alain Gagnol et Jean-loup Felicioli

LE TABLEAU ★ Jean-François Laguionie

EMILIE JOLIE ★ Francis Nielsen

LE JOUR DES CORNEILLES ★

Jean-Christophe Dessaint

QUELQUES FILMS À VENIR

PINOCCHIO d'Enzo d'Alo

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL de Thibaut Chatel et Marc Boréal

LE PRINCE ET LES 108 DÉMONS de Pascal Morelli

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras.

EN MATIÈRE DE COPRODUCTION

Après *Princes et princesses, Loulou et autres loups, Les contes de l'horloge magique, Kirikou et les bêtes sauvages, U, Nocturna, Panique au village* et *Le jour des corneilles*, Gebeka Films est coproducteur de deux films en cours de production : **LE PRINCE ET LES 108 DÉMONS** de Pascal Morelli et **MA VIE DE COURGETTE** de Claude Barras.

15. Filmographie des coproducteurs

Blue Spirit Animation

Blue Spirit Animation est une société de production disposant de ses propres studios (à Angoulême et à Bruxelles), ce qui lui permet de garder la maîtrise artistique et technique des projets qu'elle produit.

Après avoir fait ses premiers pas avec la production de séries d'animation pour la télévision, elle a été récompensée en 2009 par le prix PROCIREP du producteur français de télévision.

En 2010, en parallèle de la production de séries TV, Blue Spirit Animation lance la production de son premier long métrage LE TABLEAU de J.F. Laguionie sorti en salles en France, en Suisse et en Belgique en fin 2011.

Séries TV

GRABOULLON

Adaptée des bandes dessinées d'A. Nesme publiées aux éditions Delcourt.

Auteurs litt. P. Regnard et P. Poirier Réal. JL François et P. Leluc

4 saisons de 52 épisodes de 6'5 mn

© Blue Spirit Animation - France 5- Be Films - Sinematik (2006 / 2008/ 2010-2011 / 2012)

2 épisodes de 52 mn " L'incroyable Noël de Grabouillon " et " Le trésor du capitaine Némos "

Réal. JL François et P. Leluc

© Blue Spirit Animation - Sinematik (2010 et 2013)

LES P'TITES POULES (32 épisodes de 11 mn)

Adaptée des albums illustrés de Ch. Jolibois et Ch. Heinrich publiés aux éditions Pocket Jeunesse.

Auteurs litt. M. Locatelli et P. Regnard

© Blue Spirit Animation - Be Films (2010)

LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (3 saisons de 26 épisodes de 26mn - 1 saison en production)

Suite de la série d'origine de 1982 de J. Chalopin et B. Deyriès adaptée du roman de Scott O'dell.

Auteur litt. H. Soulez Larivière

© Blue Spirit Animation - RTBF - Be-Films - Sinematik (2012-2013)

OVNI (2 saisons de 52 épisodes de 5 mn)

Adaptée de la bande dessinée de L. Trondheim et F. Parme publiée aux éditions Delcourt.

© Blue Spirit Animation - Canal +

LE MONDE DE PAHE (78 épisodes de 7 mn)

Adaptée de la bande dessinée de Patrick Essono publiée aux éditions Paquet.

Auteurs litt. Ch. Guignement et Patrick Essono

© Blue Spirit Animation - Galaxy 7 - Be Films - France 3 (2008)

Cinéma

LE TABLEAU de JF Laguionie (long métrage - 70 mn)

Scénario : Anik Leray

© Blue Spirit Animation - Be Films - Blue Spirit Studio - Sinematik - Rezo productions (2011)

Avec la participation de uFilms, France 3 cinéma, Canal+, Ciné Cinémas, Rézo Films, Gebeka films, Eurimages, CNC, Procirep-Angoa, Pôle image Magelis (région Poitou-Charente et département de la Charente).

Prix du meilleur film pour enfants au Festival ANIFILM en Tchèque, Grand prix du public au festival des 5 continents Ferney Voltaire, nommé au CESAR (2012), pré-sélectionné aux OSCAR 2012. Prix SACEM pour la meilleure musique originale de film (compositeur Pascal Le Pennec)

15. Filmographie des coproducteurs

LES SOUVENIRS de Renaud Martin (court métrage - 8 mn)

Scénario : Renaud Martin

© Blue Spirit Animation (2012)

Sélectionné à Cinanima (Espinho 2012), Festival national du film d'animation (Bruz 2012)

Diffusé par France 3

MA VIE DE COURGETTE (long métrage en volume animé en développement)

Scénario : Céline Sciamma - Réalisateur : Claude Barras

D'après le roman "Autobiographie d'une courgette " de Gilles Paris (Plon)

© Rita Productions - Blue Spirit Animation - Gebeka films

LE CONCERTO SAUVAGE (long métrage d'animation en écriture)

Scénario : Anik Leray - Réalisateur Jean François Laguionie

© Blue Spirit Animation

LE VOYAGE DU PRINCE (long métrage d'animation en écriture)

Auteur - Réalisateur Jean François Laguionie

© Blue Spirit Animation

16★ Filmographie choisie des collaborateurs

David Tutevoix ★ DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

MONSIEUR L'ASSASSIN X (court-métrage)

Film d'animation en stop motion de Lynn Devillaz et Antonio Veiras

Générique (Stop-motion) de l'émission **MAN BIJT HOND** (Belgique)

Générique (Pixilation) de l'émission **DE LAATSTE SHOW**

LAND OF THE HEAD (court-métrage 6mn)

Film d'animation en stop motion de Claude Barras et Cédric Louis.

SAINTE BARBE (court-métrage 8mn)

Film d'animation en stop motion de Claude Barras et Cédric Louis

MAX AND CO.

Long-métrage d'animation en stop motion de Samuel et Frédéric Guillaume.

Elie Chapuis ★ ANIMATEUR

Chef animateur sur **UN ENFANT COMMODE**, court-métrage de Cédric Louis - 2012

Chef animateur sur **LA NUIT DE L'OURS**, moyen-métrage de Sam & Fred Guillaume - 2011

Animateur sur **CHAMBRE 69**, court-métrage de Claude Barras - 2010

Animateur sur **COURGETTE**, pilote de long-métrage de Claude Barras - 2009

Animateur sur **FANTASTIC MR FOX**, long-métrage de Wes Anderson - 2008-2009

Assistant puis animateur sur **MAX & CO.**, long-métrage des frères Guillaume - 2006

16. Filmographie des collaborateurs

Vanessa Piera-Frangu ★ COSTUMIÈRE

SAINTE BARBE / C. Louis, C. Barras / Hélium Films, TSR, ONF

LAND OF THE HEADS / C. Louis, C. Barras / Hélium Films, TSR, ONF

COURGETTE, le film pilote / Claude Barras / Rita Production, Hélium Films, TSR

CHAMBRE 69 / Claude Barras / Hélium Films, RTS

Delphine Daumas ★ ACCESSOIRISTE

MAX & CO. long métrage de Frédéric. et Samuel. Guillaume.

LE MUSICIEN D'ASCENSEUR 26 min. et pilote de F. et S. Guillaume.

MR 1 'ASSASSIN X court métrage de Lynn Devillaz et Antonio Veiras.

CHAMBRE 69 court métrage de Claude Barras, à Lausanne.

LE GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLI court métrage de Claude Barras.

Ludovic Chemarin ★ CHEF DÉCORATEUR

CHAMBRE 69

Réalisé par Claude Barras et Cédric Louis - 2010

COURGETTE, pilote pour un long métrage

Réalisé par Claude Barras - 2009

LAND OF THE HEADS

Réalisé par Claude Barras et Cédric Louis - 2008

SAINTE BARBE

Réalisé par Claude Barras et Cédric Louis - 2007

LE GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLI

Réalisé par Claude Barras, 2006

Jurg Lempen ★ INGÉNIEUR DU SON

THE BAKERY 2012. 15'. In postproduction. Salar Shahna.

Rita Productions Genève. Production sound.

L'ENFANT D'EN HAUT. 2012. 90'. Ursula Meier.

Vega Film Zürich. Additional sound

SUMMER GAMES (Giochi d'estate). 2011. 111'. Rolando Colla.

Peacock Film Zürich, Classic s.r.l. Roma. Production sound.

★ Swiss Film Awards 2012 - Best Fiction Film - Best Screenplay - Best Cinematography

OPÉRATION CASABLANCA. 2010. 85'. Laurent Nègre.

Bord Cadre Genève, Equinoxe Montréal, Ex Nihilo Paris, Peacock Zürich. Production sound.

VOL SPÉCIAL. 2011. 90'. Fernand Melgar.

Climage Lausanne. Production sound (part).

★ Swiss Film Awards 2012 - Best Documentary Film

Fondre avec Courgette

Projet atypique enthousiasmant, *Ma vie de Courgette* est l'adaptation d'un best-seller destiné aux adultes, *Autobiographie d'une courgette*, de Gilles Paris, aux éditions Plon. Le livre est raconté du point de vue et à travers les yeux du petit héros âgé de 10 ans qui prend tout au premier degré.

Dans l'adaptation, écrite par Stéphane Mitchell et Morgan Navarro, il vit seul avec une mère devenue alcoolique et dépressive. Avec un début digne d'un conte de Grimm, Courgette – c'est le surnom que lui a donné sa mère – opte, chaque fois qu'il le peut, pour une vie rêvée dans le grenier où il joue avec des figurines. Un soir, après une dispute avec sa génitrice le jour de son anniversaire, il fait le vœu qu'elle disparaisse afin qu'il puisse retrouver la gentille maman qu'il avait avant. Le lendemain matin, il est réveillé par un policier. Il est alors persuadé d'avoir tué sa mère. Emmené à l'orphelinat, qui s'avérera être un refuge joyeux, il va faire des rencontres, découvrir la solidarité, l'amour et se sortir grandi des difficultés qu'il aura traversées.

Produire 5 secondes par jour

Ce récit initiatique de 70' sur la résilience, drôle et qui se termine bien, cible les enfants âgés de 10 ans. Initié par Hélium Films et Rita Productions en Suisse, il sera réalisé en Stop Motion par Claude Barras, connu pour ces courts métrages (*le Génie*

de la boîte de raviolis, *Land of the Heads*, *Banquise*...). Avec un script qui sera finalisé fin mai, son budget est de 5 M€.

Pour trouver deux partenaires européens à ce projet en développement, dont les financements suisses quasi-acquis pourraient couvrir 50 %, producteurs et réalisateur présentaient au Cartoon Movie un ingénieur pilote qui met en scène le casting de Courgette. Là, dans une salle de classe, un petit garçon timide aux grands yeux touchants et facilement humides échange avec le tandem qui mène le casting. Comme pour les autres rôles d'enfants du film, Courgette s'exprime grâce à la voix d'un enfant. L'échange, sa-

voureux, situe bien l'ambiance et le style choisi (il peut être vu via le lien suivant www.sagaproduction.ch/courgette).

La prochaine étape de travail sera d'ailleurs l'enregistrement des voix des enfants. Viendront ensuite leur montage, le story-board et le démarrage de l'animation. Pour tenir un rythme de cinq secondes par jour, elle mettra en scènes des personnages simples, dotés d'une peau en silicone.

L'accueil chaleureux et les échanges menés à l'issue de la présentation laissent aujourd'hui envisager aux producteurs un démarrage de la production en 2013. ■ ■ ■ Florence Bonvoisin

ÉCRAN TOTAL

CARTOON MOVIE SE PASSIONNE POUR UNE "COURGETTE"

Un projet venu de nulle part, sur un sujet hors norme (la maltraitance), dans un genre peu en vogue (l'animation en volume), présenté par un producteur inconnu au bataillon. Et qui, pourtant, fait l'unanimité au terme de sa présentation. Cela fait partie des petits miracles qui arrivent parfois à Cartoon Movie, le forum de coproductions des longs métrages européens d'animation qui se tenait à la Cité internationale de Lyon la semaine passée. Pitché par Rita Productions, *Ma vie de courgette* de Claude Barras, budgété à 5 M€, a été la sensation de cette édition pourtant riche en projets de haute tenue, grâce à un teaser drôle et touchant. "C'était génial de pouvoir rencontrer autant de distributeurs et d'investisseurs à l'issue de la présentation, explique Max Karli de Rita Productions. Beaucoup nous ont manifesté leur intérêt en France et en Belgique, mais nous avons aussi trouvé des partenaires potentiels en Suède, en République tchèque et en Estonie. Si le financement se passe bien, nous pourrions entrer en production courant 2013."

À l'international, la Pologne est l'autre pays à avoir retenu l'attention, avec trois projets. Le plus mature, *Another Day of Life*, sur la guerre civile en Angola, a enthousiasmé les participants dans un genre proche de *Valse avec Bachir*. Combinant documentaire en prises de vues réelles et séquences d'animation en rotoscopie, ce projet confirme le talent du réalisateur Damian Nenow, déjà remarqué dans le court métrage *Paths of Hate* (visible sur YouTube). Dans cette édition riche en propositions, la France continue de dominer le marché avec une succession de projets de grande qualité couvrant tous les aspects de l'animation – enfants, adultes, adolescents – tout en ouvrant de nouvelles perspectives au genre. C'est le cas d'*Alpha* (Autour de Minuit), une vision atypique de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Adapté du livre de Jens Harder,

primé au Festival d'Angoulême, ce projet à 10 M€, sans voix off ni dialogues, s'appuie sur une recherche graphique en animation 3D prometteuse, et devrait bénéficier d'une bande-son de haut niveau menée par Massive Attack. Autre projet à fort potentiel à l'international, *La mécanique du cœur*, produit par EuropaCorp, a bluffé les professionnels français et anglo-saxons qui ne tarissent pas d'éloges sur sa qualité, avec Tim Burton comme référence incontournable. Le film, budgété à 27 M€ et coréalisé par le chanteur du groupe Dycnisco, affiche un casting voix ultra hype (Emily Loizeau, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Juan Rochefort). La société est à la recherche de 30% complémentaires pour relancer la production suite à l'incident Dunan. "Au départ, nous voulions le financer à 100% mais, au vu du préjudice subi, nous sommes ouverts à toutes les solutions de coproduction, même hors de France, explique Virginie Besson-Silla d'EuropaCorp. Malgré les aléas, je veux que le film se fasse. C'est pour cela que je suis venue à Cartoon Movie."

UN INÉDIT DE JACQUES PRÉVERT

En ouverture de la manifestation, Enki Bilal est venu défendre une adaptation ambitieuse de son album *Animal 2*, produit par François Bernard (Gazato Films). Mixant prises de vues réelles, rotoscopie, fonds 3D, le film séduit par la force de l'univers de l'auteur, même si les recherches graphiques n'en sont qu'à leur tout début. "Si la thématique du film est contemporaine, ma manière de faire est complètement à contre-courant de l'hyper-réalisme ambiant", explique l'auteur, qui continue à creuser sa voie singulière. La catégorie des films en concept, par définition moins avancés, a réservé de très belles surprises cette année à Lyon. *L'île des enfants perdus*, produit par Label-Anim (Thibaut C. et Guillaume G. de Paris 11e), sur un traitement inédit de Jacques Prévert, apparaît comme une perle potentielle. Dans un style graphique très différent, *La balade de Ytzo* (Fiel Productions), adapté de la bande dessinée éponyme, a séduit par la qualité et la cohérence du projet.

Cartoon Movie est aussi l'occasion de faire le point sur d'autres projets, en marge des présentations officielles. Patrice Leconte, qui a dévoilé deux séquences très réussies du *Magasin des suicides* (Diabolo Films), a annoncé la mise en chantier de son 2e long métrage d'animation, coréalisé par Régis Vidal, cheville ouvrière du précédent opus. Écrit par Jérôme Tonnerre, *Mimic* est une comédie familiale en anglais au budget de 15 M€ qui fera la part belle aux tubes internationaux. "Je repars avec l'équipe du *Magasin des suicides*, avec laquelle j'ai adoré travailler pendant quatre ans: Diabolo Films, Toon Alliance, Caribara Animation", explique le réalisateur, visiblement enchanté de cette première expérience. Le film sortira chez ARP le 26 septembre. ♦

Sylvain Chomet de retour aux Armateurs

ors qu'il réalise cette année *Le prophète*, son premier long métrage en prises de vues réelles, Sylvain Chomet ne perd pas pour autant l'animation de vue. Il devrait retrouver, l'an prochain, Didier Brunner (s Armateurs), son producteur des *Triplettes de Belleville*, véritable succès esthétique et public (2003, et de *La vieille dame et les pigeons*, le court métrage qui l'a révélé en 1998). À l'étape synopsis, le projet s'intitule *Swing Papa Swing* et creuse l'une des nombreuses pistes développées par l'auteur au moment de l'écriture des *Triplettes*. En attendant le lancement de cette nouvelle production, Les Armateurs affiche une année 2012 particulièrement chargée, avec la finalisation (très attendu) *Ernest et Célestine*, distribué en salle le 12 décembre par Studiocanal, et *Kirikou, l'homme et les femmes* de Michel Ocelot, qui sortira le 13 février 2013, toujours chez Studiocanal.

LE FILM FRANÇAIS

Notes

★ **RITA PRODUCTIONS**
Rue des Marbriers 4
1204 Genève - Suisse
0041 22 775 15 50
www.ritaproductions.com
rita@ritaproductions.com

★ **BLUE SPIRIT ANIMATION**
55 rue de Rivoli
75001 Paris - France
0033 178 42 22 22
www.spirit-prod.com
info@spirit-prod.com

★ **GEBEKA FILMS**
13 avenue Berthelot
69007 Lyon - France
0033 472 71 62 27
www.gebekafilms.com
info@gebekafilms.com