

RÉSEAU DES ÉCOLES FRANÇAISES DE CINÉMA D'ANIMATION

e-RECA n°48
Janvier 2021

SOMMAIRE

La Vie du RECA et de ses Membres

- L'Agenda des Ecoles
- Affluence Record pour les 5èmes Journées du RECA
- Du nouveau sur la RECA TV
- Décès d'Edmond Couchot
- La Poudrière : Formation Composition Musicale pour le Film d'animation... et 6ème Résidence d'écriture de Court-Métrage CICLIC- Poudrière-CEEA
- ISART Digital : *Symphonia* Nommé aux Unity Awards
- ESMA Toulouse : Un Film d'Etudiants au Service de l'Enfance
- ARTFX : *L'Eveil de Fantasia*

Récompenses & Sélections

- Les Films des Ecoles du RECA en Sélection dans les Festivals
- Les Films Récompensés

Concours

- Concours d'Affiches Animayo 2021

Appel à Films / Appels à Projets

- Festival National du Film d'Animation : Affiche Dévoilée
- Festival International du Film d'Animation de Metz

Business News

- Le Paris Images Digital Summit en Ligne
- Pitches MIFA 2021 : Inscriptions Toujours Ouvertes
- Développement Durable en Résidence

En Bref

- Josep : Meilleur Film d'Animation Européen
- Festival d'Un Jour : 27ème Edition

L'Interview du Mois

- Les Editions GRANOVSKY : Rendre un 24ème de Seconde Eternel

LES ECOLES DU RECA VOUS SOUHAITENT UNE

**BONNE
ANNÉE
2021**
re
ca

Un grand merci à l'Institut Sainte-Geneviève pour la création de la carte de vœux du RECA pour cette année 2021. Le clip dont elle est extraite est à retrouver en ligne sur la chaîne Vimeo du réseau : <https://vimeo.com/492385272>

LA VIE DU RECA ET DE SES MEMBRES

L'AGENDA DES ECOLES

Compte tenu des incertitudes sanitaires, les dates ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées.

	Portes ouvertes	Jury Professionnel	Concours d'entrée	Inscriptions
ArtFX Montpellier	13 février	24 juin		ouvertes
ATI-Paris 8	17 mars			dossiers disponibles fin mars pour entretien juin/juillet
L'Atelier				Ouvertes

Avec le soutien de

Bellecour Ecole			dossier et entretien	ouvertes
Brassart Lyon	23 janvier, 6 février, 27 mars & 24 avril	9 juillet		ouvertes
ECV Animation	présentation sur Youtube le 20 janvier			ouvertes
Ecole Emile Cohl	13 février			via Parcoursup, pour la formation de Dessinateur Praticien hors Parcoursup : ouvertes jusqu'en juillet, pour la formation de Dessinateur 3D, et jusqu'en mai pour les candidatures aux spécialisations bac+5
Ecole Georges Méliès	23 janvier & 6 mars			
EMCA	18 janvier & 6 février	soutenances 8 / 11 juin	écrits 6/9 avril, oraux 17/20 mai	jusqu'au 12 mars
ESMA Montpellier	16 janvier (en ligne), 5 & 6 février + 20 mars (campus), 3 avril (en ligne)	2 & 3 septembre (TBC)		
ESMA Toulouse	16 janvier (en ligne) 5 & 6 février + 13 mars (campus) 3 avril (en ligne)	2 & 3 septembre (TBC)		
ESRA Animation Bretagne	en ligne et sur inscription : Info : 23 janvier JPO : 12 mars			de février à septembre
ESRA Paris	en ligne et sur inscription : 30 janvier & 6 mars			via Parcoursup
GOBELINS, l'école de l'image	29 & 30 janvier (en ligne)			
L'IDEM	30 janvier			ouvertes
ILOI	février (TBC)		juin	à partir de février

IIM	16 janvier, 6 février & 6 mars			ouvertes
Institut Sainte Geneviève	30 janvier	21 / 25 juin		via Parcoursup
ISART Digital	6 février (en ligne, sur inscription)	3 juin	1 ^{er} / 5 mars	ouvertes
LISAA	JPO : 6 & 7 février Journées d'Orientation : 27 mars	fin juin		ouvertes / entretien et présentation de dossier sur RV
MoPA	23 janvier (en ligne)			en ligne jusqu'au 31 janvier
La Poudrière				Inscriptions pour la formation 2021-2023 : 6 janvier / 15 mars. DL réception des candidatures : 22 mars. Epreuves et entretiens pour les candidats présélectionnés : 31 mai / 3 juin.
Pôle 3D	30 janvier & 6 février			Inscription en 1 ^{ère} année : Via parcoursup Inscription en classe prépa : sur le site de l'école.
Rubika	6 février	25 juin	18, 19, 25 ou 26 février	Bachelor : octobre à février / Cycle expert : octobre à avril

AFFLUENCE RECORD POUR LES 5èmes JOURNEES DU RECA

La 5ème édition des Journées du RECA - qui pour la 1ère fois, COVID oblige, se tenait entièrement en ligne - a connu une affluence record. Ce sont en effet plus de 350 étudiants des écoles du réseau qui ont assisté dans la matinée du 10 décembre à la master classe exceptionnelle de **Rémi Chayé**, animée par 4 étudiants de Gobelins l'école de l'image, co-organisatrice de l'évènement : **Tristan Guisset**, **Odélie Lainé**, **Andréa Martinez** et **Maxime Vernoux**.

L'après-midi, les internautes ont pu recevoir les conseils de professionnels ayant tous mené une carrière internationale : **Lauren Adassovsky, Charlène Gueneau, David Ma, Thomas Romain et Olivier Staphylas.**

Cette table ronde était modérée par **Olivia Gombault et Tristan Guisset.**

Le lendemain, ce sont plus de 660 entretiens qui étaient programmés pour la **journee de speed recruiting** entre 24 studios et sociétés de production et quelques 300 jeunes diplômés ou étudiants en dernière année. Signe de la vitalité du secteur de l'animation malgré la crise, le nombre très élevé de rencontres a pris de court la plateforme informatique utilisée... Mais grâce à la réactivité et à la ténacité des organisateurs, la journée a finalement pu se poursuivre sans incident majeur.

Rendez-vous en décembre prochain pour la 7ème édition.

Contact : Christine Mazereau - RECA – Boulogne – Tel: 06 27 85 85 44 – E-mail: christine.mazereau@reca-animation.com – Site web : www.reca-animation.com

DU NOUVEAU SUR LA RECA TV

Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pu assister en direct aux **Journées du RECA** les 10 et 11 décembre dernier, la master classe de Rémi Chayé ainsi que la table ronde sur les clés d'une carrière internationale réussie sont d'ores et déjà disponibles sur la RECA TV :

www.reca-animation.com/index.php/recatv/.

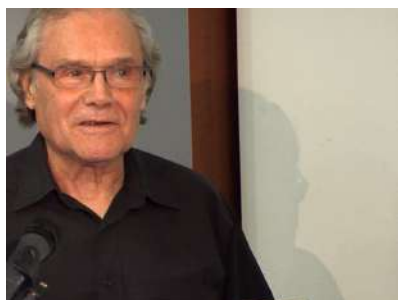
A retrouver également, la **présentation des chiffres du secteur de l'animation proposée dans le cadre des e-RAF 2020 organisés par Magélis** le 9 décembre dernier :

Le marché de l'animation proposé par le CNC et AnimFrance,

L'emploi dans la production de films d'animation proposé par Audiens.

DECES D'EDMOND COUCHOT

Edmond Couchot, co-fondateur du département ATI en 1984 à l'Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis, est décédé le 26 décembre 2020.

Edmond Couchot a été responsable du parcours pendant une vingtaine d'années et a mené des recherches avec l'équipe INREV sur l'art numérique et la réalité virtuelle. Pionnier dans l'art numérique, auteur de plus d'une centaine de publications, il a été témoin, théoricien et acteur des transformations de l'art et de la science.

La philosophie d'Edmond Couchot est au cœur de l'enseignement d'ATI que l'équipe est fière de transmettre.

LA POUDRIÈRE : FORMATION COMPOSITION MUSICALE POUR LE FILM D'ANIMATION...

La Poudrière

Encadrée par le compositeur **Christophe Héra** (*L'île de Blackmor, La Queue de la Souris, Periphéria...*) et **Lorenzo Recio**, réalisateur de films de fiction et

d'animation (*Shadow, Lisa...*), la formation, qui se tiendra **du 24 au 28 mai**, doit permettre de comprendre les enjeux de la composition musicale originale pour le film d'animation, de répondre aux intentions du réalisateur, de contribuer à la dimension cinématographique d'un film. Interventions théoriques (analyse de films, rapport son/image, enjeux juridiques) alternent avec des exercices pratiques de composition à partir de films existants (courts métrages).

Effectif : 6 à 8 participants.

ET 6ème RESIDENCE D'ECRITURE DE COURT-METRAGE CICLIC- POU德里ERE-CEEA

Dans le cadre de sa politique d'accompagnement de jeunes talents, **Ciclic**, agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, a conçu avec la Poudrière une aide sélective à l'écriture pour la réalisation de courts métrages d'animation. Chaque projet bénéficie d'une bourse d'écriture d'un montant de 3 000 € allouée par Ciclic et la Région Centre-Val de Loire. La Poudrière accueille les auteurs réalisateurs des projets sélectionnés pour une résidence d'écriture d'une semaine. Ils sont accompagnés par une directrice d'écriture et par 4 scénaristes diplômés du CEEA (Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle) avec lesquels ils travaillent en binôme scénariste-réalisateur. La résidence bénéficie du soutien de la **SACD**.

Les 4 **lauréats 2020** sont : Hugo Glavier pour le projet *Jean-Luc*, accompagné de la scénariste Mathilde Belin ; Laurène Braibant pour *La Tortue sans toit*, scénariste Mathilde Cadrot ; Joséphine Gobbi pour *Mouillette*, scénariste Jérémie Roussay ; Catherine Manesse pour *Vlassovo*, scénariste Jean Prévost.

Contact : La Poudrière – Bourg-les-Valence – Tel : 04 75 82 08 08 – Site web : www.poudriere.eu/

ISART DIGITAL : SYMPHONIA NOMME AUX UNITY AWARDS

Symphonia, le 1er jeu étudiant ISART développé sur console Nintendo Switch, était nommé au concours des Unity Awards dans la catégorie « Best Student Project ». C'était le seul projet d'une école française sélectionné. Pour la 6ème année, ISART Digital était représenté à ce concours grâce aux jeux vidéos de ses étudiants.

Pour rappel, les Unity Awards récompensent depuis 2008 une sélection des meilleurs jeux réalisés sur le logiciel Unity 3D.

Contact : ISART Digital – Paris – Tel : 01 48 07 58 49 - Site web : www.isart.fr/

ESMA TOULOUSE : UN FILM D'ETUDIANTS AU SERVICE DE L'ENFANCE

Le film **Fais de Beaux Rêves**, réalisé en 2019, a été présenté en décembre dernier à **Adrien Taquet**, Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance, lors des 40èmes Assises du CNAEMO pour lutter contre la maltraitance de l'enfant et dont le thème principal était cette année : « Travail social et numérique : évolution ou révolution ? ».

Fais de beaux rêves, diffusé après le discours d'ouverture par Adrien Taquet, avait été retenu à cause du message qu'il porte : l'impact de la violence au sein de la famille et les répercussions qu'il peut y avoir sur un enfant. L'ESMA a ainsi permis aux associations de lutte contre la maltraitance d'utiliser

elles aussi ce film dans les actions qu'elles mènent.

Une belle récompense pour les étudiants de l'ESMA Toulouse qui, à travers leur création, prouvent qu'un film étudiant peut avoir un retentissement autre que dans les festivals et peut même apporter de l'aide.

Contact : ESMA Toulouse – Tel : 05 34 40 12 00 – Site web : www.esma-artistique.com/campus/toulouse/

ARTFX : L'EVEIL DE FANTASIA

Les étudiants de 4ème année de l'école **ARTFX** ont créé un jeu vidéo d'après *Le Voyage dans la Lune* d'Offenbach, que l'Opéra Orchestre Montpellier, producteur délégué d'une tournée nationale, espérait donner en public au mois de décembre. Ce jeu concrétise une 5ème année de collaboration entre ARTFX et l'Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie, qui associe jeu vidéo et œuvre lyrique.

La production des étudiants, intitulée **L'Éveil de Fantasia**, est un jeu d'infiltration dans lequel le joueur dirige le personnage de Fantasia. Emprisonnée par son père à cause de ses sentiments amoureux, elle doit retrouver la sortie à travers la résolution d'énigmes. "Nous souhaitons réaliser un jeu qui porte un message sur la libération des femmes. Cela nous a guidé tout au long du processus de création" précisent les créateurs du jeu. Les étudiants ont travaillé en collaboration avec l'école de Sound Design Audio Workshop pour créer l'ambiance sonore et enregistrer les voix des personnages.

L'Éveil de Fantasia est disponible dans 5 langues différentes (Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Italien) et propose des filtres qui varient selon les différents types de daltonisme pour garantir l'accessibilité du jeu auprès du plus grand nombre.

Trailer en ligne ici : <https://youtu.be/PH16sI9tr7A>

Le jeu est disponible sur PC et MAC sur la plateforme Itch.io.

Télécharger le jeu : <https://artfx-school.itch.io/leveil-de-fantasia>

Contact : ARTFX – Montpellier - Tel : 04 99 77 01 42 - Site web : <https://artfx.school/>

RECOMPENSES & SELECTIONS

LES FILMS DES ECOLES DU RECA EN SELECTION DANS LES FESTIVALS

De nombreux films d'étudiants des écoles du RECA sont sélectionnés ou invités chaque mois dans différents festivals, en France et dans le monde.

Pour ARTFX : *A Date with M. Mappleton* (Norvège), *Dumbtime* (Norvège), *EOS* (Norvège), *Coin Coin Final* (Norvège), *Final Lap* (Norvège), *Ikibanchi* (Norvège), *Instinct* (Chine, Italie), *Last Architect* (Norvège), *Line 21* (Norvège), *Opale* (Norvège), *Ragnarok* (Norvège), *Sayonara* (Norvège), *Toki & Dewei* (Norvège),

Pour ECV Bordeaux : *Bleuets* (Taiwan), *Contre Champ* (Inde), *En Continu* (Inde), *Quoiqu'il arrive* (Inde), *Une Pincée de Sel* (Inde), *Wild* (Inde),

Pour l'Ecole Emile Cohl : *Le Fil des Rêves* (France), *Le Monde de Dalia* (France), *Symphonie en Bêêêêê* (Majeur) (France),

Pour ISART Digital : *Cochlea* (Canada), *Infraction* (Jordanie), *Space Apero* (Belgique),

Pour La Poudrière : *A l'Ouest* (Hongrie), *Inès* (France), *Entre Deux* (France),

Pour MoPA : *Beyond the Trees* (Argentine), *Bloated* (Taiwan), *Dear Forest* (Argentine, Taiwan), *Feeling Blue* (Bangladesh), *Les Chaussures de Louis* (Bangladesh, France, Taiwan),

Pour Pôle 3D : *3 Murs et un Toit* (Bangladesh, Portugal), *Adoption* (Bangladesh, Taiwan), *Digestion* (Bangladesh), *Microtopia* (Bangladesh), *Migrants* (Bangladesh, Corée du Sud, Espagne, France, Taiwan), *Mother's Love* (Italie), *Sauvage* (Italie), *Taupinière* (Italie).

LES FILMS RECOMPENSES

En Avant (La Poudrière) : Prix du jury Ecoles au festival BIAF à Buecheon (Corée du Sud),

Les Vacances de la Loose (La Poudrière) : Prix l'Extra-Court de la section internationale du Poitiers Film Festival,

Feu Croisé (EMCA) : Prix l'Extra-Court de la So French et prix du jury lycéen du Poitiers Film Festival,

Dear Forest (MoPA) : Best Character Animation à Aniwow! 2020 (Chine), mention spéciale au Big Syn International Film Festival (Grande-Bretagne),

Les Chaussures de Louis (MoPA) : Prix Best Animation au Big Syn International Film Festival (Grande-Bretagne),

Beyond the Trees (MoPA) : Mention spéciale au Big Syn International Film Festival (Grande-Bretagne),

3 Murs et un Toit (Pôle 3D) : 2ème Prix dans la catégorie internationale à ISCA, International Students Creative Award 2020 (Japon),

Migrants (Pôle 3D) : Best Student Project Award au Siggraph Asia, Prix de la meilleure animation du jury officiel et Prix de la meilleure animation du jury étudiant au "Sardinia Film Festival" de Sassari (Italie), Grand Prix dans la catégorie internationale aux Hsin-Yi Children's Animation Awards (Japon), View Award for Best Short au View Conference 2020 de Turin (Italie),

Sauvage (Pôle 3D) : mention honorable dans la catégorie internationale au "MUMIA - Underground World Animation Festival" de Belo Horizonte (Brésil).

CONCOURS

CONCOURS D’AFFICHES ANIMAYO 2021

Animayo, le festival espagnol d’animation, d’effets spéciaux et de jeux vidéos, lance un appel à candidatures pour la réalisation de l’affiche de son édition 2021. Outre le fait que l’illustration gagnante devienne

l’affiche officielle du festival, le lauréat gagnera **500€** (250€ pour le 2ème prix).

L’appel à films est par ailleurs toujours ouvert. Pour rappel, Animayo est l’un des festivals qualifiant pour les Oscars dans la catégorie court-métrage d’animation.

Participation gratuite. Date limite de candidature : **1er février**.

Contact : Animayo – Grande Canarie – E-mail : animayo@animayo.com – Site web : www.animayo.com

APPELS A FILMS / A PROJETS

FESTIVAL NATIONAL DU FILM D'ANIMATION : AFFICHE DEVOILEE

Cette année, la création du visuel du Festival national du film d'animation a été confiée à **Emilie Pigeard**, réalisatrice de films d'animation et illustratrice.

La prochaine édition du Festival national du film d'animation aura lieu du **7 au 11 avril 2021** à **Rennes métropole** (ou en ligne !).

L'appel à projets lancé dans le cadre des Journées Professionnels est ouvert jusqu'au **31 janvier**. 2 catégories sont proposées aux porteurs de projets : courts métrages ou (web)séries en développement ou pré production, ou courts métrages ou (web)séries en concept.

Contact : AFCA – Paris – Tel : 01 40 23 08 13 - Site web : www.festival-film-animation.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION DE METZ

La Ligue de l'enseignement - FOL57 organise pour la 2ème année son nouveau festival cinématographique consacré au cinéma d'animation. Celui-ci se déroulera du **18 au 21 février** à Metz.

Dans le cadre de ce festival, un concours de court-métrage est ouvert aux réalisateurs de **moins de 30 ans**, amateurs ou en voie de professionnalisation. Sont éligibles les films de 7' maximum, proposés par une personne physique (seule ou en groupe) ou une structure.

Le court-métrage lauréat est récompensé d'un prix de **1000€**.

L'appel à film est disponible sur le site du festival. Il est ouvert jusqu'au **31 janvier**.

Contact : Paul Oudin – Ligue de l'enseignement FOL 57 – Metz – Tel : 03 87 66 24 30 - Site web : <http://fifam.laligue57.org/>

BUSINESS NEWS

LE PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT EN LIGNE

A l'instar de nombreux événements, le prochain **Paris Images Digital Summit** tiendra sa 8ème édition en ligne, du **27 au 29 janvier**.

Les inscriptions (en ligne également) sont toujours ouvertes. L'évènement, qui permet de découvrir le meilleur des effets visuels et de la création numérique, proposera 2 journées de conférences pour tout comprendre des enjeux du secteur des effets visuels. Au programme : plus de 30 conférences et 100 intervenants pour des rencontres, des master-class, et également la soirée des GENIE Awards qui sera diffusée en live-stream.

Le programme détaillé est accessible ici :

www.parisimages-digitalsummit.com/program2021/

A noter : Le **Career Fair** se tiendra cette année également exceptionnellement en ligne. A travers cette initiative, le PIDS permet chaque année le recrutement de plusieurs centaines de candidats au sein des plus grands studios VFX et d'animation.

Contact : Yann Marchet – PIDS – E-mail : info@pids.fr - Site web : www.parisimages-digitalsummit.com

PITCHS MIFA 2021 : INSCRIPTIONS TOUJOURS OUVERTES

 Pitchs Mifa

L'appel à projets pour participer aux prochains **pitchs MIFA** est ouvert jusqu'au **7 février 2021**. Les inscriptions se font en ligne sur le site www.annecy.org/participer/inscrire-un-projet. Chaque année, les Pitchs Mifa ont pour ambition de mettre en avant les meilleurs projets de films d'animation à la recherche de financement, d'opportunités de (co)production, de distribution et de (pré) achat.

Sont éligibles les **projets inédits** en 1ère phase de développement portés par des **étudiants**, des auteurs et/ou des réalisateurs. **4 catégories** sont proposées : long métrage, court métrage, série & spéciaux TV et expériences numériques.

Les projets retenus seront pitchés devant un public de professionnels.

Règlement complet sur le site d'Annecy.

Pour rappel, le MIFA se tiendra du 15 au 18 juin 2021 (et du 14 au 19 juin pour le Festival).

Contact : Géraldine Baché et Charline Thénot – MIFA – Annecy – Tel : 04 50 10 09 00 – Site web : www.annecy.org

DEVELOPPEMENT DURABLE EN RESIDENCE

Encore quelques jours pour répondre à l'appel à candidature de **SAR** (Sustainability Animation Residency) pour sa 1ère **résidence d'écriture** durant laquelle, une réalisatrice ou un réalisateur pourra développer un projet de court métrage en images de synthèse sur la **thématique du développement durable**. La résidence est initiée par Schliemann Residency Provence avec l'aide de Miyu Distribution et l'association Do Not Disturb qui regroupe les différents studios d'animation d'Arles.

Sont éligibles toutes les personnes **diplômées d'une école d'animation**, professionnels avec un showreel.

Durant les 6 semaines de la résidence qui se situe à 15' d'Arles, le lauréat bénéficiera d'un suivi par les professionnels de la région. La participation à la résidence comprend également un déplacement d'une semaine à Annecy, lors du festival d'animation, pour démarcher les principaux partenaires financiers du secteur. L'artiste recevra un dédommagement pour sa venue, le temps de son séjour, et aura accès à des moyens de transport pendant toute la durée de son séjour.

Date limite de candidature : **10 janvier**.

Contact : Luce Grosjean – E-mail : contact@sar-residency.org - Site web : <http://sar-residency.org/>

EN BREF

JOSEP : MEILLEUR FILM D'ANIMATION EUROPEEN

 EUROPEAN ANIMATED FEATURE FILM

JOSEP

France, Belgium, Spain (90 min)

Josep, le film d'Aurel, a été élu **Meilleur Film Européen d'Animation** aux *European Film Awards* (EFA) qui se sont tenus le 11 décembre dernier.

Une nouvelle étape dans la carrière de ce film déjà couronné par de nombreux Festivals, en France et à l'étranger, Sélection Officielle du Festival de Cannes 2020, et vu par près de 200.000 spectateurs en France, en attendant la reprise des salles.

Produit par Serge Lalou (Les Films d'Ici Méditerranée), *Josep* apporte donc à l'animation française une nouvelle récompense avec « un film à la profonde originalité dans son contenu comme dans sa forme, premier film de son réalisateur qui y démontre maîtrise et talent ».

FESTIVAL D'UN JOUR : 27ème EDITION

Le **Festival d'un Jour**, qui comme son nom ne l'indique pas dure 6 jours, aura lieu du **8 au 13 mars** dans 9 communes et 14 lieux de la Drôme et de l'Ardèche : Valence, Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Chabeuil, Montmeyran, La Baume-Cornillane, Étoile-sur-Rhône et Guilherand-Granges.

Les réalisateurs portugais Vasco Sà et David Doutel seront les invités d'honneur de la 27ème édition de cette grande fête du cinéma d'animation en Drôme-Ardèche.

6 jours d'événements **gratuits** pour découvrir le cinéma d'animation dans toute sa diversité à travers une programmation éclectique et de qualité.

Contact : Ysanna Bonhoure - L'équipée - Bourg-lès-Valence
- Tel : 04 75 78 48 67 – Site web : www.lequipee.com

L'INTERVIEW DU MOIS

LES EDITIONS GRANOVSKY : RENDRE UN 24ème DE SECONDE ETERNEL

Une enfance passée à Paris entre le Jardin du Luxembourg, Montparnasse et la rue Mouffetard, entre un père artiste sculpteur immigré russe et une mère native d'Angers, a permis à **Dimitri Granovsky** de développer sa passion du beau et de la création. Après un parcours professionnel foisonnant (publicitaire, éditeur de presse informatique, enseignant ...), il lance en France un groupe de presse américain, s'intéresse aux débuts d'internet, construit pour un développeur de carte graphique une réflexion sur le mariage de l'outil numérique et de la création qu'il partage avec les studios et les écoles formant à l'animation. Il intègre une école d'animation fondée par Franck Petita (qui deviendra l'école Georges Méliès) et contribue à développer une pédagogie basée sur l'enseignement non seulement des techniques mais aussi des fondamentaux culturels et artistiques, participe à la création du RECA dont il sera président pendant 2 ans, avant de fonder, en 2017, une maison d'édition dédiée à l'animation. Les Éditions Granovsky proposent aujourd'hui des livres d'art qui ont pour ambition « de rendre un 24ème de seconde éternel ».

1) Comment naît l'idée de créer une maison d'édition consacrée à l'animation ?

Au cours du développement de l'école Georges Méliès, j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels parmi lesquels Pierre Lambert qui avait déjà rédigé de nombreux livres sur l'animation, et plus particulièrement sur Walt Disney. De cette rencontre a germé l'idée d'étendre l'édition de livres « éducatifs » à des livres « d'art ». Nous avons ainsi édité, au sein de l'école, *La Belle au Bois Dormant*. Nous n'avions pas beaucoup de moyens mais les excellentes relations qu'entretenait Pierre avec la compagnie Disney nous a permis d'obtenir des droits tout à fait exceptionnels. Le livre a connu un beau succès. En particulier aux États-Unis. A la présentation de notre projet aux juristes de Disney, nous

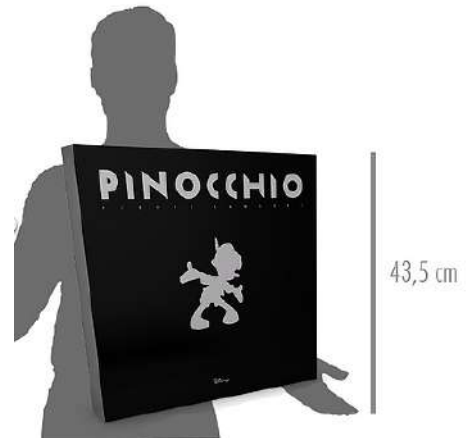
avons été prévenus : « Pas de diffusion du livre aux USA. Vous n'avez les droits que pour les pays francophones ». Et finalement, les Américains, dont des dirigeants de Disney, ont tellement aimé le livre qu'ils ont été très nombreux à l'acheter. C'est une anecdote ! Mais qui signifiait beaucoup pour moi.

C'est cette première réalisation qui m'a donné l'envie de devenir éditeur de livres d'art spécifiquement liés à l'animation.

J'ai donc quitté l'école Georges Méliès, créé les Editions Granovsky et publié, avec Pierre, *Pinocchio* – qui reste sans doute encore à ce jour le plus grand livre jamais édité sur l'art de l'animation. Au moins en termes de taille !

L'idée était d'en faire une véritable œuvre d'art que les amateurs pourraient acquérir comme d'autres achèteraient un tableau.

Pour être tout à fait honnête, nous étions à l'époque trop « petits », selon Walt Disney, pour éditer ce livre. Nous nous sommes donc associés à Huginn & Muninn, un éditeur du groupe Media Participation (dont font partie les Editions Dargaud).

2) Quelle est votre ligne éditoriale ?

Elle se résume en une phrase, prononcée lors d'un échange autour d'un café à Los Angeles avec notre distributeur américain, Stewart Ng, et à qui j'expliquais notre positionnement : « *Rendre un 24ème de seconde éternel* ». Sa réaction fut instantanée : "That's it !". C'était signé !

L'objectif de chacun de nos ouvrages est de s'arrêter sur l'image - une image qui passe au cinéma en un 24ème de seconde alors qu'elle peut être absolument sublime et mérite qu'on s'y attarde. Dans *La Belle au Bois Dormant* par exemple, certains paysages d'Eyvind Earle sont absolument merveilleux quand on les voit arrêtés alors que dans le film projeté on ne les voit quasiment que de manière subliminale. L'idée de nos livres est de pouvoir revenir sur ces images. Se délecter des décors. Du travail de préparation : sur le dessin, sur la mise en scène, sur les expressions.

Il y a bien sûr d'autres livres sur l'animation mais nous sommes les seuls dans le monde à montrer les créations sous cet angle. 2 autres facteurs importants qui nous caractérisent sont le niveau de la qualité de la mise en page, grâce notamment à Gérard Pestarque, directeur artistique - un graphiste hors pair. Et la qualité de l'impression. Pour nous, éditer ces livres c'est conserver un patrimoine. C'est le plaisir de garder en main un objet artistique.

J'ai vu des gens verser une larme à la découverte du livre sur *Bambi* ! Leur émotion remontait soudain, à la vue de telle ou telle planche qui évoquait un souvenir d'enfance. Plus encore que s'ils assistaient à la projection du film. Il y a un aspect « madeleine de Proust » qui donne une valeur émotionnelle au livre mais aussi une valeur artistique et même pédagogique. Pour le livre *Athléticus* par exemple, réalisé sous la direction artistique d'Anna Radecka, designer-graphiste de talent, je tenais vraiment à ce qu'il y ait le sketch book sur lequel Nicolas Deveaux avait travaillé. Il y a dedans tous les plans qu'il avait dessinés dans le métro ou ailleurs ! Sa retranscription dans le livre permet de comprendre la transition entre l'imaginaire créatif de Nicolas et la réalisation technique ultra sophistiquée de la série.

3) Qui sont vos lecteurs ?

Il s'agit en 1er lieu des spectateurs de l'œuvre animée qui voient le livre comme une madeleine de Proust. Ils ne sont pas forcément cinéphiles, mais surtout amateurs d'art portés par la nostalgie.

Il y a aussi des acheteurs qui, étrangement, n'aiment pas forcément le cinéma d'animation mais qui aiment l'esthétique des images ! Il est vrai que certaines d'entre elles, prises isolément, sont extrêmement belles. Ces personnes n'ont pas envie d'un livre de textes mais d'un livre où les images racontent d'elles-mêmes l'histoire.

Il y a bien évidemment les amateurs de cinéma... d'animation !

Et bien sûr aussi les étudiants (et pas seulement ceux des écoles d'animation mais plus largement des écoles d'art), le monde pédagogique, les bibliothèques...

4) Comment s'effectue le choix des œuvres ?

Le choix est avant tout basé sur nos propres envies. Mais concernant *Athléticus* par exemple, c'est Lionel Fages, patron de Cube et producteur de la série, qui aimait beaucoup ce que nous éditions, qui est venu me demander si j'accepterais d'éditer un « beau livre » sur cette série. J'ai tout de suite trouvé l'idée excellente ! J'ai donc accepté sans trop savoir si j'en avais vraiment les moyens. Il s'agit donc presque d'un travail de commande...

Mais sous notre entière responsabilité et celle d'ARTE en coéditeur. Et après, d'autres demandes sont arrivées. Certaines sont en cours de discussions.

5) Comment s'organise le travail avec les auteurs ?

La 1ère fois que j'ai eu accès aux ARL (*Animation Research Library*) de Disney grâce à Pierre Lambert et Gérard Pestarque, ce fut une grande émotion. Les ARL sont une espèce d'énorme blockhaus assez banal, caché dans une zone industrielle de Burbank, sans aucun intérêt. Nous avons été

accueillis par Fox Carney, un monsieur avec des gants blancs, extrêmement méticuleux. Il nous a fait entrer dans une salle dans laquelle se trouvaient des dizaines d'armoires coffres forts. Il a ouvert l'une de ces armoires et en a sorti un paysage de forêt dessiné par Eyvind Earle. Cette œuvre, décor de fond, qui se voit à peine 15 secondes dans le film, fait tout de même 80 centimètres de haut et quasiment 2 mètres de long. Son créateur a mis plus de 3 mois à la créer ! Nous en avons le souffle coupé ! Honnêtement, je n'imaginais pas du tout l'énormité du travail qui était en amont de ces images d'animation qu'on sous-estime parfois un peu...

Pour les livres de films de Disney, nous avons aussi accès directement aux archives propres de Disney. Les collectionneurs privés sont également une grande source d'images incroyables. Quelques passionnés au hasard : Steven Spielberg qui nous a prêté un dessin original, extrait du film *Pinocchio*, de Gemini Cricket se baladant sur un manche de violon et habituellement exposé sur les murs de son salon. Ou encore Guillermo del Toro qui nous a

confié, toujours pour le *Pinocchio*, l'atelier de Geppetto. Il y a aussi des anonymes ! C'est l'un des grands atouts de Pierre Lambert que de connaître le monde des collectionneurs.

Mais il ne suffit pas d'avoir ces œuvres, il faut encore ensuite les retranscrire en livre. Il faut donc les scanner en très haute résolution. Et sous très haute surveillance !

Ce n'est qu'une fois cette étape réalisée que nous pouvons faire le travail traditionnel de la fabrication.

6) A quelles difficultés êtes-vous le plus souvent confronté ?

La qualité pour un art book est absolument primordiale.

D'un point de vue technique, quand il s'agit d'œuvres plus récentes, donc numériques, il faut savoir que la résolution est beaucoup plus basse pour le cinéma que pour l'impression. Nous devons donc recalculer chaque image qui va paraître dans le livre. Et ça c'est un boulot qui non seulement est lent... mais qui de plus coûte cher !

La parade que nous avons trouvée à cet inconvénient : c'est de travailler avec le producteur du film dès le color-script ou son *story board*. Les dessins choisis à ces étapes peuvent ainsi être recalculés immédiatement, sans avoir besoin de revenir en arrière.

Cela suppose de travailler sur des projets de films et non plus sur des films terminés.

Ce qui est extrêmement difficile, et surtout, encore une fois, très coûteux en termes de production.

7) Quels sont vos projets ?

Je travaille actuellement sur des projets avec Didier Brunner... Ce que j'aime des œuvres produites par Folivari ce sont des images fortes qui racontent une histoire forte ! « *L'Histoire, toujours l'Histoire* » nous disait le maître Alfred.

Nous avons un line up de livres potentiels important, en particulier sur les œuvres de Frédéric Bac : *Crac !* est quasiment prêt à être édité, *L'Homme qui plantait des Arbres* devrait suivre.

Tout est une question de moyens. Et compte tenu des circonstances, vendre des livres n'a pas été la chose la plus simple pendant les confinements. Heureusement que la vente en ligne est possible et fonctionne plutôt bien.

Peut-être que nous nous orienterons également vers des films de cinéma qui ne seraient pas des films d'animation...

Contact : Dimitri Granovski – Tel : 06 37 61 88 41 - E-mail : dimitri.granovsky@gmail.com

Site web : www.leseditionsgranovsky.com

Athléticus : actuellement en promotion en ligne

Véritable "livre-objet", **Athléticus**, préfacé par Vincent Duluc, journaliste sportif à l'Équipe, et Jean- Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS avec les textes de Joy Raffin est donc toujours en vente (et en promotion !) sur le site des Editions Granovsky.

Co-édité avec Arte, ce livre présente le travail de réflexion de Nicolas Deveaux lors de l'écriture. « *Les images arrêtées donnent toute la puissance de son humour fantasque à la limite de l'absurde. Pépites surprenantes et pleines d'humanité, ces images de sportifs improbables sont mises en valeur par l'oeuvre graphique d'Anna Radecka et accompagnées des textes de Joy Raffin* ».

Tirage : 4500 exemplaires

Format : 29 x 27 cm

288 pages

Prix : **29,98€ TCC** (au lieu de 59,95€)

Contact e-RECA : christine.mazereau@reca-animation.com