

RÉSEAU DES ÉCOLES FRANÇAISES DE CINÉMA D'ANIMATION

e-RECA n°59
Février 2022

SOMMAIRE

La Vie du RECA et de ses Membres

- L'Agenda des Écoles
- L'Animation Française en Projection dans les Ecoles du RECA
- Colloque sur l'Animation (et la BD) à Angoulême
- Des Cohliens au Service de l'Histoire
- Happy Birthday ISART Digital
- GOBELINS : Appel à Talents
- Écrire pour une Série d'Animation à la Poudrière
- LISAA : des Étudiants au Ultrackathon IntereFX et une Conférence Digital District
- ESMA : Stages "Découverte"
- L'ESRA et les Césars du Courts Métrages d'Animation
- **Le "+" pour les étudiants** : Jeux de Rôles à l'Institut Sainte Geneviève

Récompenses & Sélections

- Les Films des Ecoles du RECA en Sélection dans les Festivals
- Les Films Recompensés
- ARTFX : Green Primé au PIDS

Concours

- Disney Art Challenge : une 10ème Saison un peu plus près des Etoiles !
- La Nature au Programme du Concours TFOU d'Animation

En Bref

- Le CinéMariothon : 1ère Edition
- 28ème Édition du Festival d'Un Jour
- Le Nouveau CA de l'AGrAF

L'Interview du Mois

- Mickaël Royer : L'Histoire de l'Animation en 66'

LA VIE DU RECA ET DE SES MEMBRES

L'AGENDA DES ECOLES

	Portes ouvertes	Jury Professionnel	Concours d'entrée	Inscriptions
ArtFX Montpellier		23 juin		inscriptions ouvertes, plusieurs sessions d'admission dans l'année
L'Atelier	5 mars	3 ^{ème} semaine de juin	mi-février/mars	ouvertes jusqu'au 30 mars
Brassart Lyon	5 mars & 9 avril	8 juillet	sur dossier et entretien	ouvertes jusqu'en juin
ECV Animation	5 mars & 9 avril			sur dossier et entretien
Ecole Emile Cohl	19 février & 8 juin	mai / juin		via Parcoursup (1 ^{ère} année de dessinateur praticien). Autres admissions : jusqu'en juillet
Ecole Estienne		21 (2D) & 22 (3D) juin		via Parcoursup
EMCA	5 mars	soutenances 7 / 10 juin	écrits 6 / 9 avril oraux 17 / 20 mai	jusqu'au 5 mars
ESAAT				via Parcoursup
ESMA Montpellier	11 & 12 mars			
ESMA Toulouse	11 & 12 mars			
ESRA Animation Bretagne	4 & 5 mars, 30 avril, 21 mai, 7 juillet			de février à septembre
ESRA Paris	5 mars			via Parcoursup
GOBELINS, l'école de l'image	11 & 12 février	22 & 23 juin	dates en fonction des formations (consulter le site)	dates en fonction des formations (voir sur le site de l'école)

L'IDEM	12 février		à définir	plusieurs sessions d'admission dans l'année (sur dossier, épreuves et entretien)
IIM	12 février, 19 mars	soutenances 2nd semestre : juin	sur entretien	sur dossier et entretien
Institut Sainte Geneviève				via Parcoursup
ISART Digital		8 juin	28 février / 4 mars	pré-inscriptions en ligne ouvertes
LISAA	19 & 20 mars			ouvertes toute l'année
MoPA		8 / 10 juin		ouvertes jusqu'au 7 février
La Poudrière	réunion d'information pour les candidats mi février (sur inscription)	début juillet	mai	inscriptions pour la formation 2022-2024 : jusqu'en mars.
Pôle 3D	5 mars	juin-juillet		tremplin & L 1 : via Parcoursup Intégration L2 & M2 : sur concours à partir de février
Rubika		8/10 juin	18 & 25 fév.(présentiel) 19 & 24 février (à distance)	ouvertes jusqu'au 7 février via site web

L'ANIMATION FRANÇAISE EN PROJECTION DANS LES ECOLES DU RECA

Mickaël Royer, l'auteur-réalisateur du documentaire *L'Animation Française, cet autre cinéma*, sera présent dans plusieurs écoles du

RECA pour présenter son film et répondre, à l'issue des projections, aux questions des étudiants. L'occasion pour ces derniers d'en apprendre un peu plus sur l'évolution de leur secteur depuis plus d'un siècle.

En février, c'est notamment l'Institut Sainte Geneviève et LISAA qui accueilleront le documentariste.

Mickaël Royer a par ailleurs accepté de répondre aux questions d'e-RECA – entretien à retrouver dans la rubrique « Interview du Mois » de ce numéro.

Contact : RECA – Boulogne – Tel : 06 27 85 85 44 – Site web : www.reca-animation.com

COLLOQUE SUR L'ANIMATION (ET LA BD) A ANGOULEME

La NEF Animation et l'EMCA, école membre du RECA, organisent à Angoulême, du 30 mars au 1er avril, un colloque international intitulé « **Cinéma (d'animation !) et bande Dessinée : Vocation(s) Intermédiale(s) ou Soubresauts Identitaires ?** ». Ce colloque abordera les rapports existants

entre l'animation et la bande dessinée et prolongera la réflexion en y intégrant la dialectique de l'histoire des 2 arts, leurs mutations spécifiques et leurs évolutions terminologiques. Au centre des échanges : les rapports métamorphiques existant entre les 2 depuis leurs origines, tout format confondu.

Contacts : EMCA – Angoulême – Site web : www.angouleme-emca.fr / NEF Animation – Fontevraud l'Abbaye – E-mail : contact@nefanimation.fr – Site web : www.nefanimation.fr

DES COHLIENS AU SERVICE DE L'HISTOIRE

4 étudiants et jeunes diplômés de l'école **Émile Cohl** participent actuellement à un projet inédit et ambitieux : adapter en films d'animation 3 rouleaux d'histoires dessinées par les enfants juifs accueillis à la colonie d'Izieu, de mai 1943 à la rafle du 6 avril 1944. La bande son (voix et bruitages) est réalisée par une classe d'élèves allophones du collège Aimé Césaire de Vaulx-en-Velin qui scolarise des enfants réfugiés.

Produit par Parmi les Lucioles Films pour le compte de la Maison d'Izieu, le film s'intitule **La Lanterne magique des enfants d'Izieu**. Initié en 2020, le projet devrait aboutir à la projection d'un 1er film de 12' le 6 avril prochain, date anniversaire de la rafle, à la Maison d'Izieu. Il entrera ensuite dans le fonds documentaire du mémorial où il sera projeté tout au long de l'année.

Une campagne de crowdfunding lancée sur KissKiss devrait permettre de financer la réalisation des 2 autres films.

Contact : Ecole Emile Cohl – Lyon – Tel : 04 72 12 01 01 - Site web : www.cohl.fr

HAPPY BIRTHDAY ISART DIGITAL !

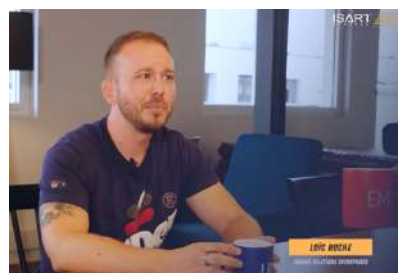

Pour fêter ses 20 ans, **ISART** propose de découvrir en vidéos (disponibles sur youtube) ses partenaires de l'industrie, ses étudiants, ses alumnis et ses équipes.

Le 1er épisode de la série est en ligne. Il s'agit du portrait de Loïc

Roche, chargé des Relations Entreprises qui accompagne notamment les étudiants au quotidien dans leur recherche d'entreprises avant et après leur parcours à ISART.

A retrouver ici : www.youtube.com/watch?v=z9qxcLiKqwY

D'autres rencontres seront proposées tout au long de l'année.

Des témoignages d'entreprises qui accompagnent l'école depuis sa création sont également disponibles :

Hue Dada Production (www.youtube.com/watch?v=XLozZgUup10&list=PLjymNgtl4e3dN85hSOqV4z4iE1SS5dKjK&index=8), DONTNOD Entertainment (www.youtube.com/watch?v=GfFZbKO6Yck) et Amplitude Studio (www.youtube.com/watch?v=BQ6A2xp2EvA&list=PLjymNgtl4e3dN85hSOqV4z4iE1SS5dKjK&index=2).

3 **webinaires** sont par ailleurs proposés, sur inscription :

Comment réussir le concours d'ISART Digital ? le 8 février à 18h (www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-comment-reussir-le-concours-dadmission-disart-digital-230775173757),

Découverte des stages d'été Summer School ISART Digital le 22 février et le 5 avril (www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrez-les-stages-dete-summer-school-isart-digital-251234347697 & www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrez-les-stages-dete-summer-school-isart-digital-251263534997).

Enfin, du 10 au 14 janvier était organisée la **Cinéma Week 2022**. 162 étudiants en Cinéma d'Animation 3D de Paris et Montréal ont travaillé en équipe pour réaliser un court-métrage d'1'30", en 5 jours, sur le thème « all different ». Cet exercice, en stimulant leur créativité, les prépare à des situations proches de la réalité professionnelle. Les isartiens ont dévoilé les 26 projets sur lesquels ils ont travaillé. A retrouver ici :

www.youtube.com/watch?v=b5sBp4qRLPA&list=PLjymNgtl4e3dilEq2SyNwWD-XJgzGisBn.

Contact : ISART Digital – Paris – Site web : www.isart.fr

GOBELINS : APPEL A TALENTS

L'entrée directe en 1ère année de Master of Arts en cinéma d'animation à **GOBELINS** est ouverte aux élèves titulaires d'un bac + 3 en animation ou 3 ans d'expérience professionnelle dans ce secteur. Le cursus est validé par un diplôme visé, titre RNCP niveau 7. **28 places sont disponibles.**

Cette formation permet de suivre un Master of Arts pendant 2 ans afin d'approfondir ses connaissances, notamment en

matière de réalisation et de storytelling et d'intégrer les problématiques interculturelles. Après des exercices d'écriture, de storyboard et d'animation (techniques mixtes, interaction de personnages), les élèves participent à un projet de film de fin d'études à thématique libre dans des conditions proches de celles du milieu professionnel.

Chaque année, les étudiants en dernière année sont accompagnés par une personnalité du monde de l'animation et plus largement du secteur du cinéma. Ces mentors portent leur regard bienveillant de professionnels sur le travail des futurs diplômés, les encouragent et les conseillent. On compte notamment parmi ces parrains d'exception Guillermo del Toro, Michel Ocelot, Peter Lord, Marjane Satrapi ou encore Tom Moore !

Pour en savoir plus et candidater : www.gobelins.fr/formation/crfa3-concepteur-et-realisateur-de-films-d-animation-entree-directe-en-2eme-cycle-master

Clôture des inscriptions : **10 mars 2022**,

Entretiens : du 7 au 12 avril 2022.

Contact : GOBELINS l'école de l'image – Paris – Tel : 01 40 79 92 79 - Site web : www.gobelins.fr

ÉCRIRE POUR UNE SÉRIE D'ANIMATION A LA POUDRIÈRE

La Poudrière

L'école de La Poudrière propose une formation à l'écriture de série d'animation du 14 au 25 mars 2022. La 1ère semaine est consacrée à l'abord

des fondamentaux de la dramaturgie, à travers des exercices effectués en tandem d'auteurs graphiques et littéraires. La 2nde combine apports théoriques sur l'écriture scénaristique pour la série d'animation : genre, cible, format, écriture sérielle (bouclée, feuilletonnante ou unitaire), lignes éditoriales des diffuseurs, mise en situation et mise en application.

Cette formation est encadrée par la scénariste/directrice d'écriture Marine Lachenaud et le duo scénariste-réalisateur Patricia Valeix/Stéphane Aubier.

Public : intermittents et artistes-auteurs (scénaristes, auteurs littéraires, auteurs graphiques, réalisateurs).

Effectif : 6 à 8 stagiaires.

Programme disponible ici : www.poudriere.eu/fr/formations/stages-courts/ecrire-pour-une-serie-animation-10-jours

Candidatures ouvertes jusqu'au **20 février**.

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

LISAA : DES ETUDIANTS AU ULTRACKATHON INTEREFX

Une dizaine d'étudiants en 3DVFX de LISAA ont participé au Ultrackathon IntereFX. Ce hackathon "technico-crétatif" de 72h s'est déroulé du 24 au 26 janvier 2022, au cours du PIDS (Paris Image Digital Summit). Il réunissait de nombreux mentors pouvant ouvrir de nombreuses portes (Epic / Unreal, NVidia, Wacom, SideFX/Houdini, The Foundry/Nuke, Adobe/Substance...). Le but d'IntereFX est de créer des courts métrages à effets spéciaux temps réel interactifs. Cette démarche s'inscrit autant dans la promotion du savoir-faire français que dans le

développement du divertissement de demain.

L'édition 2022 est la 5ème collaboration avec le PIDS.

ET UNE CONFERENCE DIGITAL DISTRICT

LISAA reçoit Digital District le 8 février pour une conférence à destination des classes de 1ère année en Animation avec pour vocation de leur faire découvrir différents métiers du VFX. Elle sera présentée par Thomas Duval, VFX Supervisor chez Digital District. Fondée en 2014, Digital District est une société de post production avec une expertise dans le long métrage, la publicité, la télévision, les arts numériques et l'étalonnage, les effets visuels 2D/3D, le motion design, le matte painting...

Contact : LISAA Animation – Paris – Tel : 01 71 39 88 00 – Site web : www.lisaa.com

ESMA : STAGES "DECOUVERTE"

Les écoles **ESMA Montpellier et Toulouse** proposent des stages découverte permettant aux lycéens et étudiants en réorientation de découvrir et de s'initier aux formations proposées.

Les participants pourront, le temps de quelques heures, s'initier à ces enseignements et avoir un aperçu des cours dispensés. Ce sera aussi l'occasion pour eux de découvrir l'école et de se familiariser avec les lieux.

Ces stages, principalement destinés aux lycéens de 1ère et de terminale ainsi qu'aux étudiants d'études supérieures souhaitant se réorienter, sont gratuits mais le nombre de participants est limité (sur inscription – se référer à chaque atelier). Le matériel nécessaire au bon déroulement des stages est fourni par l'école (+ petit-déjeuner et repas du midi offerts).

21 & 22 février à Montpellier : Atelier découverte de prépa entertainment & design graphique - www.eventbrite.fr/e/243560003527

21 / 23 février à Montpellier : Atelier découverte du cinéma d'animation 3D - www.eventbrite.fr/e/billets-stage-decouverte-3d-esma-montpellier-250067427407

22 & 23 février à Toulouse : Atelier découverte de prépa entertainment & cinéma 3D - www.eventbrite.fr/e/billets-stage-decouverte-prepa-ent-3d-esma-toulouse-250115240417

22 & 23 février à Toulouse : Atelier découverte de prépa design & bachelor design graphique - www.eventbrite.fr/e/billets-stage-decouverte-design-graphique-esma-toulouse-250114297597

Contact : ESMA Montpellier & Toulouse – Tel : 04 67 63 01 80 & 05 34 42 20 02 - E-mails : contact@esma-montpellier.com & contact@esma-toulouse.com – Site web : www.esma-artistique.com/

Stages découverte

L'ESRA ET LES CESARS DU COURTS METRAGES D'ANIMATION

L'ESRA a organisé le 11 janvier dernier, en partenariat avec Format Court, un Aftershort spécial César du Meilleur Court-Métrage d'Animation 2022. Cet événement a permis de rencontrer (via zoom) 11 des 12 équipes pré-sélectionnées au César du meilleur court-métrage. Margaux Pierrefiche, responsable du département court-métrage, Agnès Patron, réalisatrice de *l'Heure de l'Ours*, César 2021, ainsi que Nathalie Lebel, membre du comité Animation à l'agence du court-métrage, étaient également présentes.

Contact : ESRA Paris – Tel : 01 44 25 25 25 – Site web : www.esra.edu

JEUX DE ROLES A L'INSTITUT SAINTE GENEVIEVE

L'Institut Sainte Geneviève, grâce au Campus Art et design auquel l'école appartient (www.campusartdesign.com/pw/), propose aux étudiants de DNMADE animation au service de la narration et DNMADE animation au service du réel de développer leur soft skills au cours d'atelier collaboratifs. Ceux-ci sont animés par l'association AZIMUTO qui a mis au point un cycle d'actions inspiré de la pédagogie de Joseph Campbell et de son rapport au héros. L'application proposée aux étudiants, Ze.Game, se présente comme un jeu de rôle où chacun peut s'inspirer de son héros préféré (créature de la mythologie, personnage de film ou d'animé, écrivain, chanteur...) et développer de nouvelles compétences en lien avec ce personnage.

Cet apprentissage se veut créatif et ludique. Il est basé sur une pédagogie expérientielle qui vise avant tout une plus grande confiance en soi. Présentés au cours de séances collaboratives où les étudiants DNMADE animation sont mélangés avec d'autres filières (DNMADE design d'objet), ces temps de travail ont pour but de développer des compétences transversales de savoir être, psychosociales, comportementales et d'adaptation à de nouveaux environnements pour une plus grande employabilité. C'est pour Sainte-Geneviève une façon récréative de travailler sur des fondamentaux qui aideront à coup sûr les étudiants dans leurs recherches de stage, de poursuite d'études ou d'insertion dans le milieu professionnel.

Contact : Institut Sainte Geneviève – Paris – Tel : 01 44 39 01 00 - Site web : www.dnmadeisg6.paris/

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 ARTEFX : *Cocorica* (France), *Moon Keeper* (Espagne, Grande Bretagne), *Green* (Espagne, USA), *Pir'Heart* (France), *Relativity* (USA), *Le Souffleur de Verre* (USA), *The Burning Life of Barney* (Espagne, France), *Time's Down* (Grande Bretagne),

Pour ESMA Montpellier et Toulouse : *Ice Pepper* (France), *Merry Big Mess* (France), *Pas à Pas* (France), *Pinocchio* (France), *Raconte-moi une Histoire* (France), *The Other Me* (Espagne), *The Short Story of a Fox & a Mouse* (France), *Twisted* (France),

Pour l'Institut Sainte Geneviève : *Ipsum Lorem* (France), *Un Pied sur Terre* (France),

Pour ISART Digital : *Bon Appétit* (Belgique, France), *Dice & Dragons* (USA), *Patrick et les Boutons* (Belgique, France, Pays-Bas), *Singin'in the Pond* (France),

Pour LISAA Animation : *Adagio* (France), *Automne* (France, Suisse), *Beeware* (France), *Les Petits Riens* (France),

Pour MoPA : *Dear Forest* (Espagne), *Inoubliable* (France), *Les Chaussures de Louis* (Espagne, USA), *Miraculum* (France), *Noise* (France), *Poulocratie* (France), *Something Else* (France), *Stuck* (Allemagne, France), *The Prince is Missing* (France),

Pour Pôle 3D : *Ah les Crocodiles* (Chili, Espagne, France), *Confusion will be my Epitaph* (France), *Digestion* (France), *Les Larmes de la Seine* (Allemagne, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Turquie, USA), *Migrants* (Angleterre, France), *Turtle Bay* (France), *Vent d'Hiver* (France).

LES FILMS RECOMPENSES

Scarecrow (ISART Digital) : Gagnant du Festival ICONA (Grèce)

Migrants (Pôle 3D) : 2ème Prix au Kyoto International Student Film & Video Festival (Japon)

ARTFX : GREEN PRIME AU PIDS

La cérémonie des Genie Awards du PIDS s'est tenue le 26 janvier au Théâtre du Casino d'Enghien-les-Bains. Le film de fin d'études **Green** a remporté le prix du **meilleur film étudiant VFX / CGI**. Une véritable reconnaissance pour l'équipe composée des étudiants Arielle Cohen, Louis Florean, Théo Fratissier, Camille Poiriez, Eloïse Thibaut et des étudiants spécialistes Auriane Bertil, Sarah Haddab, Benjamin Makki, Marie Menguy et Alexandre Mocquet.

Green, une orang-outan, fait découvrir sa forêt natale de Bornéo, quand un événement inattendu va venir perturber son quotidien.

Inspiré du documentaire de Patrick Rouxel, cette fable écologique est disponible ici :

www.youtube.com/watch?v=3KRy8WkiwCU

Tout le processus de fabrication des images numériques est à retrouver dans le making of ici : www.youtube.com/watch?v=oPrK9dJbhCE

Contact : ARTFX – Montpellier – Tel : 04 99 77 01 42 - Site web : www.artfx.school

CONCOURS

DISNEY ART CHALLENGE : UNE 10ÈME SAISON UN PEU PLUS PRES DES ETOILES !

The Walt Disney Company (France), en partenariat avec le RECA et Art Ludique, lance le 10ème Disney Art Challenge. Tous les étudiants des 28 écoles du RECA auront de nouveau l'occasion de montrer leur talent et leur créativité en

réalisant un concept art ou planche graphique et une note explicative sur le thème (astral) « **Un Peu Plus près des Etoiles** ».

Les étudiants ont jusqu'au **29 avril 2022** pour proposer leur création.

Les propositions seront soumises à l'appréciation d'un jury professionnel qui retiendra entre 10 et 20 finalistes parmi lesquels seront choisis les 3 lauréats. Cette année, le jury sera présidé par Angus Mc Lane, réalisateur (notamment) du prochain long-métrage Pixar *Buzz l'Eclair*.

Dotations : 8000 € pour le 1er prix, 5000 € pour le 2ème prix et 4000 € pour le 3ème prix.

Au-delà de récompenses financières, le Disney Art Challenge permet surtout aux gagnants d'obtenir la reconnaissance de grands artistes et professionnels de l'animation.

Inscription et règlement sur : www.reca-animation.com/disney-art-challenge/

Contact : Disney Art Challenge – Paris – E-mail : TWDCF.Artchallenge@disney.com - Site web : www.reca-animation.com/disney-art-challenge/

LA NATURE AU PROGRAMME DU CONCOURS TFOU D'ANIMATION

Fin janvier ont été annoncés les résultats de la 1ère partie du **concours TFOU d'Animation** pour l'écriture d'un court métrage d'animation sur le thème « **la Nature, c'est notre grande Aventure !** » (voir e-RECA n°57).

C'est maintenant au tour des jeunes diplômés et étudiants en écoles d'animation de s'emparer du scénario gagnant (*Haut Perché !* écrit par Laetitia Salsano) et de proposer leur vision du film.

A la clé : un **contrat de réalisateur** (rémunéré selon les tarifs en vigueur) au sein de la société Dandeloo, de mars à juin, pour créer le court métrage.

Une occasion unique de faire vivre son univers artistique et de se faire connaître largement puisque que le film bénéficiera d'une diffusion dans tout l'univers TF1. C'est aussi l'opportunité pour le lauréat d'intégrer une équipe de production professionnelle et de diriger son équipe en lien avec le producteur, les scénaristes et les diffuseurs.

Sont éligibles : tous les jeunes diplômés d'école d'animation ayant obtenu leur diplôme depuis moins de 5 ans ou étudiants en dernière année de cursus (sous réserve de leur disponibilité).

A noter : technique 2D obligatoire ! L'intention de réalisation doit être créative, surprenante, amusante et s'adresser à un public d'enfants de 6 à 10 ans.

Règlement et dossier de candidature : www.tf1.fr/tf1/tfou-animation/news/concours-tfou-animation-appel-a-talents-realisateurs-2021-60659056.html

Date limite de participation : **27 février 2022.**

Contact : TFOU – Boulogne – E-mail : tf1jeunesse@tf1.fr – Site web : www.mytf1.fr

EN BREF

LE CINEMARIOTHON : 1ERE EDITION

À l'occasion des prochaines rencontres nationales Puppet Zone - Marionnettes et Écrans, et à l'occasion de la Journée Mondiale de la Marionnette le 21 mars 2022, THEMAA organise le 1er **CinéMariothon**. L'objectif ? Proposer d'inventer et de créer dans l'esprit collaboratif, en 48 heures (du 18 au 21 mars) et avec des contraintes, une collection de courts films qui sera consultable en ligne immédiatement.

Pour participer il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse communication@themaa-marionnettes.com avant le **15 mars 2022**, en précisant un chef ou une cheffe d'équipe. Une équipe ne peut pas être composée de plus de 10 personnes et les candidatures en solo ne seront pas prises en compte.

Règlement complet ici : www.themaa-marionnettes.com/cinemariothon-appel-a-film/

Contact : THEMAA – Paris – Tel : 01 42 41 81 67 – Site web : www.themaa-marionnettes.com/

28EME ÉDITION DU FESTIVAL D'UN JOUR

Le Festival d'un Jour, la grande fête du cinéma d'animation en Drôme-Ardèche, aura lieu du **21 au 26 mars 2022** dans 9 communes et 15 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 Guilhaud-Granges.

Le réalisateur français **Boris Labbé** sera l'invité d'honneur de cette 28ème édition : 6 jours d'événements gratuits pour découvrir le cinéma d'animation dans toute sa diversité à travers une programmation éclectique.

Contact : Festival d'Un Jour – Bourg-lès-Valence - E-mail : festival@lequipee.com - Site web : www.lequipee.com/festival/

LE NOUVEAU CA DE L'AGRAF

Auteurs Groupés de l'Animation Française

À la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AGRAF (Auteurs Groupés de l'Animation Française) du 11 janvier 2022, les adhérents ont élu, pour 1 an, leur **nouveau conseil d'administration** composé de 12 titulaires et 1 suppléant.

Membres titulaires : Sophie Caron, Valérie Chappellet, Sébastien Cosset, Catherine Cuenca, Jean-Luc François, Vanessa Grunberg, Gabriel Henot-Lefevre, Sandrine Henry, Anne-Claire Lehembre, Jérôme Mouscadet, Fanny Meeschaert, Stéphane Piera.
Membre suppléant : Jean-Jacques Lonni.

Composition du bureau :

Coprésidents : Anne-Claire Lehembre, co-présidente scénariste, Stéphane Piera, co-président auteur graphique, Jérôme Mouscadet, co-président auteur réalisateur.

Trésorière : Catherine Cuenca, scénariste.

Secrétaire Générale : Sandrine Henry, scénariste.

Pour mémoire, l'AGRAF est l'organisation professionnelle qui représente et défend les droits et intérêts de tous les auteurs d'animation : réalisateurs, scénaristes et auteurs graphiques.

Ses administrateurs auront la charge, durant leur mandat, de certains dossiers cruciaux, notamment celui des négociations audiovisuelles et cinéma sur les pratiques contractuelles et salariales, mais aussi la défense de la création originale à travers son prix Coup de cœur.

Contact : AGrAF – Paris – E-mail : contact@agrafanim.com – Site web : www.agrafanim.com

L'INTERVIEW DU MOIS

MICKAËL ROYER : L'HISTOIRE DE L'ANIMATION EN 66'

Mickaël Royer est l'auteur-réalisateur du documentaire - actuellement disponible sur Ciné+ - **L'Animation Française, cet Autre Cinéma**. Son film retrace en 10 chapitres l'histoire de cet art parfois sous-estimé qu'est le cinéma d'animation et qui place pourtant la France au 3ème rang mondial en termes de production. Il a accepté de projeter son film dans des écoles du RECA et de répondre aux questions des étudiants. Ainsi qu'à celle d'e-RECA !

1) Pourquoi avoir voulu réaliser ce documentaire ?

Cela s'est fait en 2 temps.

J'ai longtemps été un spectateur « lambda ». Qui connaissait Kirikou ... mais surtout Disney ! C'est avec ma femme, Pauline Brunner, voix de Célestine (ndlr : dans *Ernest et Célestine*) et fille de Didier Brunner que j'ai rencontré l'animation française. C'est par ma belle-famille que j'ai appris à connaître les films français, les auteurs. Que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus profond que simplement la vision que j'en avais....

On m'a ensuite proposé d'assurer la direction artistique des *European Animation Awards*, une cérémonie européenne qui n'existe plus maintenant. J'ai pour cela regardé de nombreuses archives, pour en trouver à projeter pendant la cérémonie. J'ai ainsi montré ce qui se passait il y a 60 ou 80 ans. Les spectateurs ont ri, ont demandé ce que c'était... Je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement une matière à utiliser pour raconter une histoire, mais aussi un milieu qui ne connaissait pas si bien que ça sa propre histoire. Il existait quelques travaux écrits à partir desquels on pouvait réussir à reconstruire quelque chose mais rien qui aille de A à Z. Ou d'Emile Cohl à Jérémy Clapin ! J'ai donc pensé qu'il y avait là une vraie matière pour un film.

Et en tapant simplement le mot « animation » dans le moteur de recherche de l'INA, je suis tombé sur 5800 références ! Je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter – ce qui est assez rare dans l'histoire de la culture – l'histoire d'un art à travers les archives de télé.

Et comme à ce moment-là Annecy s'apprêtait à fêter son 60ème anniversaire, j'ai pensé qu'il serait intéressant pour l'occasion d'avoir un film qui retrace l'histoire de l'animation.

J'ai donc tout regardé sur le site de l'INA ! Et j'ai vu le film. Tout était quasiment traité. Il suffisait de sélectionner certaines archives, vérifier parfois les informations.

2) A qui s'adresse votre film ?

Le film s'adresse aux passionnés d'animation française notamment aux professionnels qui n'ont pas toutes les clés de l'histoire, qui ne connaissent pas forcément les phénomènes qui ont amené leur art là où il est.

Mais aussi aux fans de cinéma. Parce que si j'ai intitulé mon film « *Cet autre cinéma* », c'est aussi pour lui rendre la place qu'il devrait avoir à mon sens dans le cinéma dans son ensemble. J'espère, et c'est l'intérêt d'une chaîne comme Ciné+ et du groupe Canal +, que les passionnés de cinéma abonnés à ces chaînes auront la curiosité de regarder ce documentaire. Enfin, à titre personnel, je considère que c'est aussi une allégorie d'une politique culturelle et d'un propos peut-être un peu plus politique sur la subvention, sur l'industrialisation.... Je pense qu'il y a là un 3ème niveau de lecture que certains verront. Il était intéressant, à quelques mois d'une élection,

de rappeler que si l'on a une industrie culturelle de l'animation qui marche aussi bien en France, c'est aussi grâce à des investissements de l'état effectués dans les années 80.

3) Selon vous, quelles sont les caractéristiques principales de l'animation française et qu'est-ce qui la différencie des autres cinématographies, notamment nord-américaine et japonaise ?

Je reprendrai la définition de Laurent Valière dans son livre* : finalement la définition du style de l'animation française, c'est qu'il n'y en a pas ! Je suis assez d'accord avec ça. Il est certain que c'est une spécificité en France que d'inventer à chaque fois, à chaque histoire, un style graphique différent. D'autres pays le font aussi et le font très bien. Mais nous sommes les premiers à avoir institué ça. Paul Grimault a fait un film avec un style qui lui appartient. C'est pareil pour tous ceux qui vont le suivre. Et

aujourd'hui encore : les français sont les champions du monde de la bible graphique ! On invente quelque chose à chaque fois. C'est très français. Et si dans mon documentaire je m'intéresse surtout aux longs métrages qui sont plus grand public, ce constat est vrai aussi pour le court métrage.

A contrario aux États-Unis, ils valorisent le studio. Ce qui a pour corollaire que l'on refait à chaque fois le même style de films. Il n'y a pas de jugement de valeur dans mes propos. Cela n'enlève rien à la très grande qualité de ces films. Mais c'est une question de méthodologie : il y a toute une manière de faire qui en découle. Les auteurs sont indépendants ici. Aux USA, les réalisateurs sont des salariés des studios. Cela change tout. Les Japonais ont un modèle assez proche de celui des

américains.

Si le cinéma français était tant en retard jusque dans les années 90, malgré de grands chefs d'œuvre, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'industrie capable de porter des films.

Ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps on a considéré que mettre en avant l'aurat était un défaut. En 15 ou 20 ans, cela s'est inversé, notamment grâce aux

images de synthèse qui permettent un modèle industriel sur des projets d'auteur. Par ailleurs, avec la démultiplication des écrans et la notoriété des productions américaines ou japonaises, les gens se sont tournés vers des productions plus indépendantes. Moins « normées ».

D'autres pays émergent également en Europe et bientôt, sous l'impulsion de la France, on pourra parler d'un cinéma d'animation européen.

4) Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de l'animation ?

J'aime particulièrement la période des années 80/90 qui a connu 2 révolutions.

La 1ère a été la politique culturelle mise en place par François Mitterrand et Jack Lang qui a donné un vrai coup de starter en fabriquant un système qui permettait à l'animation de vivre. C'est passionnant parce que c'est très structurel finalement.

L'animation Française, cet autre cinéma © Mickael Royer, Theorem, 2021

Il y a cette volonté politique – et financière... car tout passe essentiellement par l'argent – qui fait naître quelque chose qui perdure encore et qui a clairement pris un essor positif. Pour le documentariste que je suis, c'est un bel exemple à analyser et à montrer.

La 2ème c'est l'arrivée de l'informatique que je trouve assez formidable parce qu'elle fait aussi partie de la raison pour laquelle on peut désormais faire des films avec des budgets moindres qu'aux USA ou au Japon. Ces outils fabuleux permettent de conserver de l'artisanat en accélérant quand même les procédés. J'ai essayé de raconter dans le film la peur que l'informatique avait provoqué chez les gens. Au début certains expliquaient que ces outils signifiaient la mort de l'animation... C'est touchant d'entendre ça maintenant que l'on sait que c'était en fait une évolution inéluctable, voire salvatrice.

5) Quelle est selon vous la prochaine grande (r)évolution de l'animation ?

On voit une nouvelle révolution venir, une tectonique des plaques qui ne touche pas que l'animation mais tous les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel : la politique des années 80, aussi brillante qu'elle ait été, commence à apparaître un peu obsolète aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques de fabrication et de consommation de la culture. Un recalage de cette politique va arriver. Il y a clairement une évolution de l'informatique qui continue et qui change beaucoup de choses.

L'animation Française, cet autre cinéma © Mickael Royer, Theorem, 2021

Dans l'animation par exemple, on aura probablement besoin d'être moins nombreux en production. C'est une donnée qui va changer beaucoup de choses...

On ne peut pas, évidemment, ne pas citer les plateformes qui internationalisent complètement le marché. Un film d'animation, qui peut facilement être doublé dans n'importe quelle langue, peut atteindre n'importe quelle cible. Cet art-là a donc un rôle à

jouer dans la diffusion de produits de culture au niveau mondial !

Que va donner cette révolution ? Dans quel sens va-t-elle aller ? C'est très dur à prévoir... J'ai quand même l'impression que le modèle d'auteur qui a fait la force de la France est celui qui en pâtit le plus. Et ce malheureusement pas pour l'intelligence des spectateurs !... Mais si elle a été capable de survivre aux précédentes révolutions, l'animation française devrait résister d'une façon ou d'une autre !

Je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir ! Un Jérémy Clapin continuera de proposer des films indépendants pendant encore longtemps ! Tout comme un Benjamin Renner. La question se pose plutôt de leur visionnage. Ira-t-on les voir en salles de la même manière ?....

6) Dans votre documentaire, les formations françaises - pourtant mondialement reconnues - sont très peu évoquées. Pourquoi ? Ne pensez-vous pas qu'elles ont pourtant été l'un des facteurs essentiels du développement de la filière en France ?

C'est avant tout par manque de temps. Il y avait quasiment 110 ans d'histoire à raconter en 66 minutes... et j'ai donc dû faire des choix !

Ne pas parler d'écoles n'exclue pas les écoles ! Mon film leur est destiné. C'est important de donner une vision globale aux élèves. Leur raconter cette histoire c'était aussi une manière de leur dire « Regardez ! Tous les gens qui vous ont précédés sont des gens qui ont lutté pour obtenir ce qu'ils voulaient ! ».

J'aimerais ajouter, parce que je pense que c'est important que les étudiants le sachent, que j'ai fait ce film quasiment tout seul. Je l'ai écrit tout seul. J'ai enquêté tout seul. J'ai fait le cadre et la prise de son tout seul.... Je ne dis pas ça par autosatisfaction mais pour dire que c'est faisable ! C'est important que les étudiants se rendent compte que parfois, malgré 5 ou 6 films déjà réalisés, on peut encore « galérer » et qu'il faut faire preuve de patience, de persévérance pour y arriver !

7) Pouvez-vous nous parler de vos projets ?

Une partie de mon travail consiste à interroger le cinéma comme une matière plus sociale qu'artistique. Prendre cet art comme l'expression d'une société ou alors comprendre ses mécanismes et ce qu'il fabrique dans cette société.

Avec les producteurs de ce documentaire sur l'animation, nous projetons de réaliser une histoire du cinéma marocain. Il y a un vrai sujet autour de la Méditerranée, de l'immigration, de la mondialisation...

J'ai aussi un projet de production un peu plus indépendante sur l'orthographe. Comment l'orthographe induit une construction sociale ? Que raconte-t-elle de nos sociétés ? Et surtout, que fait-on des gens qui font des fautes et pourquoi ils les font ?....

**Cinéma d'Animation, la French Touch aux Éditions de la Martinière (ndlr)*

Contact : Mickaël Royer – Site web : www.mickaelroyer.com

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