

SOMMAIRE

La Vie du RECA et de ses Membres

- L'Agenda des Écoles
- La 5ème Edition des Journées du RECA en Ligne
- Bureau du RECA Renouvelé
- Glen Keane sur la RECA TV
- GOBELINS et Netflix Renforcent leur Partenariat
- Institut Sainte-Geneviève : Une rentrée pas comme les Autres
- LISAA : Rencontre Virtuelle avec Kristof Serrand
- La Sculpture 3D à l'Idem : Échanges entre un Étudiant et son Enseignant
- ARTFX : Le Titre « Réalisateur Numérique » Officiellement Reconnu
- Rentrée Décalée dans les Écoles du Pôle Léonard de Vinci

Récompenses & Sélections

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

Concours

- Disney Art Challenge : Résultats de la 8ème Edition

Appel à Films / Appels à Projets

- Côté Court : 30ème Edition
- Cinéma en Liberté

Business News

- Les Chiffres du Secteur avec les RAF

En Bref

- A (s') Offrir : *Calamity* et *Athléticus* aux Editions Granowski
- A lire : Les Images de Synthèse au Cinéma
- A Voir : La Belle Epoque de Michel Ocelot
- Prix Emile-Reynaud 2020 à Bastien Dubois

L'Interview du Mois

- *Dinosaurs The True Story* : un Vrai Conte de Noël

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	28 novembre 13 février 2021	24 juin 2021		9 novembre
ATI-Paris 8	17 mars 2021			dossier fin mars entretien juin/juillet
L'Atelier				à partir de janvier
Brassart Lyon				ouvertes
ECV Animation				ouvertes
Ecole Emile Cohl	21 novembre 2020 13 février 2021			Via Parcoursup, pour la formation de Dessinateur Praticien hors Parcoursup : jusqu'en juillet, pour la formation de Dessinateur 3D, jusqu'en mai pour les candidatures aux spécialisations bac+5
Ecole Georges Méliès	23 janvier & 6 mars 2021			
EMCA	18 janvier & 6 février 2021	Soutenances : 8 / 11 juin 2021	Écrits : 6/9 avril 2021 Oraux : 17/20 mai 2021	Jusqu'au 12 mars 2021
ESMA Montpellier	12 déc. & 16 janv. (en ligne), 5/6 fév. & 20 mars (au campus), 3 avril 2021 (en ligne)			
ESMA Toulouse	12 déc. & 16 janv. (en ligne), 5 & 6 février & 13 mars (au campus), 3 avril 2021 (en ligne)			
ESRA Animation Bretagne	21 novembre (en ligne, sur inscription)			de février à septembre
ESRA Paris	12 déc., 30 janv. & 6 mars 2021 (en ligne, sur inscription)			via Parcoursup
GOBELINS, l'école de l'image	29 & 30 janvier 2021 (en ligne)			
L'IDEM	30 janvier 2021			ouvertes
ILOI	février 2021		juin 2021	à partir de fév. 2021

IIM	14 nov., 12 déc., 30 janvier, 6 ou 13 mars 2021			ouvertes
Institut Sainte Geneviève	30 janvier 2021	21 / 25 juin 2021		via Parcoursup
ISART Digital	6 février 2021	3 juin 2021	1 ^{er} / 5 mars	ouvertes
LISAA	JPO : 6 & 7 février 2021 Journées d'Orientation : 5 déc. à distance & 27 mars 2021	fin juin 2021		ouvertes entretien et présen- tation de dossier sur RV
MoPA	12 décembre 16 janvier 2021			en ligne du 1 ^{er} déc. 2020 au 31 janv.2021
Pôle 3D	30 janvier & 6 février 2021			1 ^{ère} année : via parcoursup Classe prépa : sur le site de lécole
Rubika	6 février 2021 + matinée d'info : le 21 novembre	25 juin 2021	18, 19, 25 ou 26 février 2021	Bachelor : octobre à février Cycle expert : octobre à avril

LA 5ème EDITION DES JOURNEES DU RECA EN LIGNE

Plus de 700 étudiants et jeunes talents se sont inscrits pour participer aux prochaines **Journées du RECA**, co-organisées avec l'aide d'étudiants de **GOBELINS l'école de l'image**, qui se tiendront en ligne les **10 et 11 décembre** prochain.

La 1ère journée proposera, de 10h à 12h, une master classe exceptionnelle de **Rémi Chayé** qui répondra aux questions des étudiants autour de son dernier long-métrage (bientôt de nouveau dans les salles obscures):

Calamity, une enfance de Martha Jane Canary (Cristal d'Argent au dernier festival d'Annecy).

Dans l'après-midi (14h/16h), 5 professionnels ayant tous mené une carrière internationale (**Lauren Adassovsky, Charlène Gueneau, David Ma, Thomas Romain** et **Olivier Staphylas**) évoqueront leurs expériences et donneront aux internautes de précieux conseils pour bien réussir à l'étranger. Ils répondront également aux questions que pourront leur poser en direct les étudiants connectés.

Le lendemain, les jeunes diplômés des écoles du RECA pourront s'entretenir individuellement avec des studios et sociétés de production à la recherche de nouveaux talents. 21 entreprises se sont déjà inscrites pour s'entretenir avec les jeunes talents : Blue Spirit Productions, Blue Spirit Studio, Cube Créative, DNEG, Dwarf Animation Studio, Fortiche Productions, Framestore, GO-N, Golden Wolf, Hue Dada ! Productions, Illumination Mac Guff, Les Contes Modernes, Les Fées Spéciales, Novanima, Sun Creative, Superprod, Tat Studio, TNZPV Studio, Tu Nous ZA Pas Vus et Zeilt Productions.

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

BUREAU DU RECA RENOUVELE

Lors de la dernière assemblée générale du RECA qui s'est tenue, circonstances obligent, exceptionnellement à distance, les membres du réseau ont reconduit **Jean-Christophe Boulard** (EMCA), **Vincent Chiarotto** (ECV Aquitaine) et **Joan Da Silva** (ARTFX) au sein du conseil d'administration. Après s'être réuni, le conseil a nommé les membres du bureau – à savoir : **Aymeric Hays-Narbonne** (Ecole Emile Cohl), **Moïra Marguin** (GOBELINS l'école de l'image) et **Joan Da Silva** (ARTFX), respectivement aux fonctions de Président, Vice-Présidente et Trésorier.

GLEN KEANE SUR LA RECA TV

Animateur, producteur, réalisateur et scénariste américain de renom, **Glen Keane** (*La Belle et la Bête*, *Tarzan*, *Raiponce...*) était l'invité d'une master class exceptionnelle avec les étudiants de **GOBELINS l'école de l'image** autour de son parcours, et notamment de son dernier film, *Le Voyage Vers la Lune*, et de sa vision de l'animation.

A retrouver sur la RECA TV : www.reca-animation.com/index.php/recatv/

GOBELINS ET NETFLIX RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

NETFLIX

Un an après la mise en place d'un partenariat visant à détecter et faire émerger de nouveaux talents dans l'animation, **Netflix** et **GOBELINS** annoncent un nouveau chapitre de collaboration avec la création de bourses d'étude pour 3 étudiants du Bachelor, un nouveau cursus post bac.

Celui-ci vise à maîtriser l'ensemble des techniques d'animation à la fois traditionnelles et numériques (2D et 3D), de la pré à la post-production avec des méthodes professionnelles pratiquées en studio, en France et à l'international.

Les premiers bénéficiaires de ce programme de bourses d'apprentissage en animation de personnages seront nommés au mois de Juin 2021.

Ce nouveau volet d'action complète les initiatives déjà en place avec notamment le financement de bourses pour des étudiants en Master issus du continent Africain et l'intégration, chaque année, d'un jeune diplômé de GOBELINS au sein du programme Netflix Animation Fellowship.

A retrouver par ailleurs sur la chaîne youtube de l'école : les **courts métrages produits par la promo 2020 « Peter Loard »** désormais accessibles au grand complet, soit 10 films (voir e-RECA n°45) : www.youtube.com/playlist?list=PL7IGBkaIQiG_idwWdUvtm9988-bBdl69B

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

INSTITUT SAINTE-GENEVIEVE : UNE RENTREE PAS COMME LES AUTRES (TEMOIGNAGE)

Cette rentrée de la Toussaint s'est annoncée complexe. Quelques jours avant la reprise des cours la sentence tombe : le reconfinement de la France est demandé, la situation sanitaire s'aggrave.

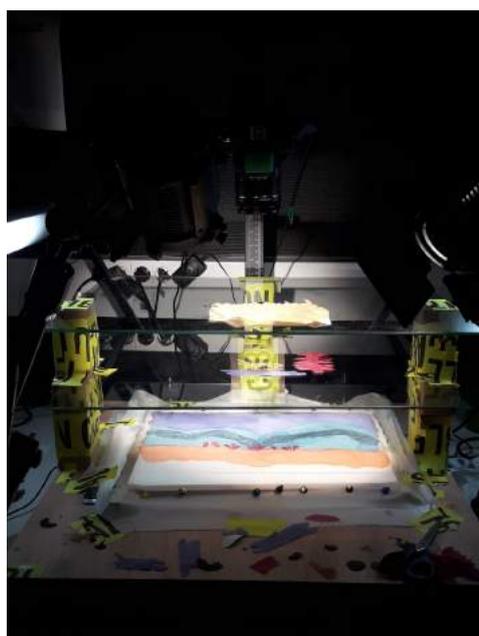
Pourtant une petite lueur scintille depuis les salles de l'**Institut Sainte-Geneviève** en ce lundi matin. Une lumière est allumée, un écho de voix se fait

entendre. Des matériaux prennent vie : la pâte à modeler s'étire, la soie se colore, les papiers se font découper. **Les étudiants de DNMADE Animation sont au travail.**

Intégré au cœur d'une école accueillant des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants, le DNMADE de l'Institut Sainte-Geneviève a la chance de pouvoir accueillir ses élèves et de continuer les apprentissages en présentiel. Mais la question se pose : comment poursuivre la mission éducative sans mettre en danger la santé de tous ? Des workshops sont proposés et organisés : ils permettent de travailler en petit effectifs, d'éviter les brassages et de se plonger le temps de quelques heures dans un autre univers.

Les étudiants de 3ème année de la filière **Animation au Service du Réel** se projettent au-delà du diplôme et réalisent leur CV animés avec Charlotte Arène. Ceux de la filière **Animation au Service de la Narration** font un workshop d'expression corporelle avec Richard Negre et un comédien.

En parallèle, les DNMADE en 2ème année se perfectionnent à la technique du banc-titre et du stop motion. La filière Animation au service du réel répond à un partenariat mis en place avec la créatrice Sokina Guillemot. Les étudiants travaillent avec Violaine Lecuyer. Ils superposent des plaques de verre, créent des décors et teignent des tissus.

Au terme d'une semaine dense, ponctuées d'échanges avec Sokina, de courts films sont réalisés, ils mettent en avant le travail de l'artiste et lui serviront de support de communication pour ses activités professionnelles.

Les étudiants de la filière **Animation au service de la narration** travaillent avec Samuel Yal. Ils retrouvent des sensations enfantines en utilisant la pâte à modeler. Étirer, plonger, apparaître, disparaître, se métamorphoser, voilà autant d'actions auxquelles ils sont confrontés. Après une série d'exercices simples, le travail devient plus créatif et s'appuie sur un extrait musical avec des figures imposées. Des animaux, formes molles qui marchent ou encore des figures géométriques en mouvement doivent apparaître, le tout sans sortie de champ.

L'objectif est d'encourager les étudiants à une certaine "spontanéité" dans le processus narratif, de les aider à avoir des micro-intentions sans passer par la conception d'une histoire.

C'est ainsi l'Institut Sainte-Geneviève a concilié apprentissages et adaptation aux consignes sanitaires en ce début de mois de novembre 2020. En attendant des jours plus heureux, l'école continue de s'adapter à l'actualité et d'accueillir ses étudiants.

NB : les productions de ces workshops et des autres (de la 1ère à la 3ème année) peuvent être visionnées sur la chaîne vidéo de l'école (rubrique showcase) :

<https://vimeo.com/showcase/7841223>

Contact : Institut Sainte-Geneviève – Paris – Tel : 01 44 39 01 00 – E-mail : LT@isg6.paris - Site web : www.dnmadeisg6.paris/

LISAA : RENCONTRE VIRTUELLE AVEC KRISTOF SERRAND

Le mercredi 9 décembre à 16h, les étudiants de **LISAA Animation 2D/3D** pourront participer à une rencontre virtuelle avec **Kristof Serrand**, superviseur d'animation (Dreamworks, Netflix...) qui leur fera un exposé global sur l'animation 2D/3D ainsi que sur son industrie, à partir de ses expériences, acquises notamment chez Dreamworks (durant 25 ans). Il leur présentera également son actualité récente « post Dreamworks » chez Netflix.

Contact : LISAA Animation – Paris – Tel : 01 71 39 88 00 – E-mail : info@lisaa.com – Site web : www.lisaa.com/

RECOMPENSES & SELECTIONS

LES FILMS DES ECOLES DU RECA EN SELECTION DANS LES FESTIVALS

Malgré la crise sanitaire, de nombreux films d'étudiants des écoles du RECA sont toujours sélectionnés ou invités chaque mois dans différents festivals (souvent dématérialisés), en France et dans le monde.

Pour ARTFX : *A Date With Mr Mappleton* (France), *EOS* (Siggraph Asia), *Instinct* (Grande-Bretagne, France, Siggraph Asia), *Krampouezh* (USA), *Opale* (France), *Ragnarok* (Siggraph Asia), *Selfie Cat* (USA),

Pour l'ESMA Montpellier & Toulouse : *1, 2, 3 Pas Soleil* (USA), *Alter Ego* (USA), *Avec le Do de la Cuillère* (USA), *Behind the Beast* (USA), *Eugène* (USA), *Fête de Famille* (Italie, USA), *Firmament* (USA), *Gladius* (USA), *Lion* (USA), *Love is in the hair* (USA), *Onsen* (USA), *Pour une Poignée de Caramels* (USA), *Sauve qui Pneu* (Italie), *Skid* (USA), *Stranded* (USA) *The Other Me* (USA), *Une Lanterne dans la nuit* (USA),

Pour ISART Digital : *Atlantis* (USA), *Dust* (USA), *Horizon* (USA), *Infraction* (Hongrie), *Jack and the Cursed Crystal* (USA), *Race* (USA), *Reel Life* (USA), *Règlement de Conte* (USA), *Singin in the Pond* (USA), *SKZ* (USA), *Space Apero* (USA), *The Last Bastion* (USA), *The Light Bringer* (USA),

Pour LISAA : *Exuvie* (USA), *My Psycho Fan* (Espagne),

Pour MoPA : *Beyond the Trees* (Argentine, USA), *Bloated* (Italie), *Carried Away* (USA), *Les Chaussures de Louis* (USA), *Dear Forest* (Argentine, USA), *Feeling Blue* (USA),

Pour Pôle 3D : *3 Murs et un Toit* (Chine, Colombie, Espagne, Russie), *Adoption* (Russie), *Cinetic* (Portugal), *Digestion* (Russie), *Ennui* (Colombie), *Migrants* (Biélorussie, Chine, Colombie, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Russie), *Microtopia* (Pays-Bas,), *Mother's Love* (Portugal), *Old Man* (Russie), *Turtle Bay* (Biélorussie, France), *Vers la Fin* (Portugal).

LES FILMS RECOMPENSES

2 Minutes 20 (Pôle 3D) : Prix Best Rythm à Animafantasia (Roumanie),

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

Cinetic (Pôle 3D) : Prix Best Horror Drama à Animafantasia (Roumanie),

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

Fête de Famille (ESMA Montpellier & Toulouse) : Prix « Music Special Mention in the Student Competition » au Festival Athens Animfest (Grèce),

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

Love is in the Hair (ESMA Montpellier & Toulouse) : "Distinction in the Student Competition" au Festival Athens Animfest (Grèce),

Love, Love, Love (Pôle 3D) : Prix Best Crime Comedy-Drama à Animafantasia (Roumanie),

Mother's Love (Pôle 3D) : Prix Best Mystery à Animafantasia (Roumanie),

Migrants (Pôle 3D) : 1er Prix au Global, Festival Internacional de Cortos de Cooperación, de L'Hospitalet (Espagne), Prix du Public à Cineculpable, Festival International de Courts Métrages de Vila-Real (Espagne),

(S)Trip (Pôle 3D) : Prix Best Film Montage à Animafantasia (Roumanie),

Suddenly Blank (Pôle 3D) : Prix The Most Sincere Animation à Animafantasia (Roumanie),

Sauvage (Pôle 3D) : Prix Best Wildlife à Animafantasia (Roumanie),

Skyvision (Pôle 3D) : Prix Best Urban à Animafantasia (Roumanie),

Taupinière (Pôle 3D) : Prix Best Utopia à Animafantasia (Roumanie),

Vers la Fin (Pôle 3D) : Prix Best Black Comedy à Animafantasia (Roumanie).

CONCOURS

DISNEY ART CHALLENGE : RESULTATS DE LA 8ème EDITION

Comme annoncé dans le précédent e-RECA, c'est via une vidéo – crise sanitaire oblige – que **Pete Docter**, Directeur de la création aux Pixar Animation Studios, a annoncé les très attendus résultats du **Disney Art Challenge** qui cette année avait proposé pour thème « Qu'est-ce qui fait de vous... vous ? ». Le 1er Prix de cette 8ème édition a été attribué à **Manon Lambert**, de l'école Georges Méliès (Orly), pour sa création « The Secret Garden ». **Manal Achaoui** de l'Atelier (Angoulême) obtient le 2ème Prix avec « Iceberg ». **Mathilde Cotillon** de l'ECV Bordeaux complète le tiercé gagnant avec « Suivre son âme d'enfant ».

Bravo à tous les talents qui ont participé cette année encore au Disney Art Challenge.
Pour rappel, outre l'opportunité pour les étudiants des écoles du RECA de montrer leur créativité aux grands noms de l'animation, le Disney Art Challenge offre aux lauréats une dotation globale de 17 000 €.

NB : La vidéo de l'annonce des résultats est en ligne sur les site et réseaux sociaux du RECA.

Contact : Disney Art Challenge – Paris – E-mail : art-challenge@disney.fr - Site web : www.disneyartchallenge.fr

APPEL A FILMS / APPELS A PROJETS

COTE COURT : 30ème EDITION

Côté Court, le festival qui depuis 30 ans repère les cinéastes et artistes d'aujourd'hui et de demain, lance son appel à film court (moins de 60'). Sont éligibles les courts métrages terminés après le 1er janvier 2020.

L'édition 2021 se tiendra du **9 au 19 juin** : 10 jours consacrés au cinéma, à l'art vidéo, aux performances, au live, aux rencontres et à des journées professionnelles.

La 30ème édition du festival se tiendra du **9 au 19 juin 2021**.

Les inscriptions, ouvertes jusqu'au **1er mars 2021**, se font via Filmfest Platform.

Contact : Côté Court – Pantin – E-mail : contact@cotecourt.org - Site web : www.cotecourt.org

CINEMA EN LIBERTE

L'association Au Cœur des Arts a ouvert les inscriptions pour participer à la 10ème édition de son festival, **Cinéma en Liberté**, qui se tiendra du **9 au 11 juillet 2021** à **Toulon**. Sont éligibles tous les genres de films (documentaire, fiction, performance, expérimental...), proposés par des amateurs comme des professionnels, de tous âges et de tous horizons. L'œuvre doit avoir été achevée après septembre 2018 et sa durée ne doit pas dépasser 30'.

Date limite de candidature : **1er mars 2021**.

Contact : Au Cœur des Arts – Toulon – E-mail : cinemaenliberte@gmail.com - Facebook : [Festival Cinéma en Liberté](https://www.facebook.com/FestivalCinemaenLiberte)

BUSINESS NEWS

LES CHIFFRES DU SECTEUR AVEC LES RAF

L'équipe organisatrice des RAF avait dû annoncer il y a quelque temps le report des RADI-RAF 2020. Un nouveau rendez-vous est heureusement programmé ce mercredi **9 décembre**, de 15h à 16h, pour la présentation **des chiffres du secteur et de l'emploi 2019**. Une édition complète des RADI-RAF pourrait avoir lieu début février 2021.

A suivre en direct sur le site : www.rencontres-animation-formation.org ou sur la chaîne Youtube de Magelis.

Au programme :

15h00 : Ouverture de Jérôme Sourisseau, Président du Pôle Image Magelis,

15h05 : Introduction par Patrick Eveno et Véronique Dumon, concepteurs éditoriaux des RAF,

15h10 : Le marché de l'animation en 2019 : Comment le marché de l'animation a-t-il évolué en 2019 ? Analyse des données disponibles dans les domaines de la télévision, des plateformes, du cinéma, de l'exportation... avec Benoît Danard (Directeur des études, des statistiques et de la prospective - CNC) et Stéphane Le Bars (Délégué Général - AnimFrance),

15h30 : Les chiffres de l'emploi 2019 : Comment l'activité économique s'est-elle traduite en termes d'emploi ? La dynamique positive constatée ces dernières années s'est-elle poursuivie ? avec François Caillé (Délégué aux affaires sociales - AnimFrance) et Philippe Degardin (Responsable Pilotage et statistiques Data - AUDIENS),

15h50 / 16h : Séance de questions-réponses.

Contact : Géraldine Zannier - Pôle Image Magelis – Angoulême – Tel : 05 45 38 51 58 – E-mail : info@rencontres-animation-formation.org - Site web : www.rencontres-animation-formation.org

EN BREF

A (S') OFFRIR : CALAMITY ET ATHLETICUS AUX EDITIONS GRANOWSKI

Une très jolie idée de cadeau de Noël pour les passionnés d'animation (et les autres !) : l'art book du film de **Rémi Chayé, Calamity une Enfance de Martha Jane Canary** (Cristal d'Argent au dernier festival d'Annecy) - une découverte, en 221 pages, de l'aventure artistique et humaine que représentent la naissance et la fabrication d'un film d'animation, mise en textes par Caroline Vié sur une conception graphique de Carine Baudet.

The Art of Calamity une enfance de Martha Jane Cannary est en vente exclusive sur le site des **Editions Granowski**.

Prix de vente : 28 € + frais de port.

A noter : c'est autour de ce film que Rémi Chayé offrira une master classe aux étudiants des écoles du RECA le 10 décembre (voir rubrique « La Vie du RECA » de ce même numéro).

Egalement disponible chez ce même éditeur, **Athléticus**, le très beau livre sur la série culte de **Nicolas Deveau** diffusée sur Arte, au prix exceptionnel de 29,98 € (+ frais de port).

Contact : Editions Granowski – E-mail : contact@leseditionsgranovsky.com - Site web : www.leseditionsgranovsky.com

A LIRE : LES IMAGES DE SYNTHÈSE AU CINÉMA

Laurent Jullier • Cécile Welker
**LES IMAGES DE SYNTHÈSE
AU CINÉMA**
ARMAND COLIN

Les **Editions Armand Colin** proposent dans leur collection 128 la réédition du focus consacré aux **images de synthèse au cinéma** (animation, VFX) rédigé par Laurent Jullier et Cécile Welker. 152 pages pour tout savoir sur ces images : de leur date d'apparition, aux étapes de fabrication et d'intégration dans un film, en passant par les aspects économiques et artistiques. Dans un 1er temps, l'ouvrage met à plat les principales connaissances pour comprendre comment fonctionnent les images de synthèse. Sont ensuite traités les arrière-plans idéologiques de l'infographie, son histoire au cinéma et ses spécificités dans le cadre français. Autant d'étapes qui inciteront le lecteur désireux d'analyser des infographies cinématographiques à la prudence en matière de généralités

et à la précision quand il s'agit de cas individuels.

Prix : 13,90 € (9,90 € pour la version numérique).

En vente ici : www.armand-colin.com/les-images-de-synthese-au-cinema-9782200617110

A VOIR : LA BELLE EPOQUE DE MICHEL OCELOT

Le **Studio Basho** a mis en ligne un court-métrage documentaire dans lequel **Michel Ocelot** (Kirikou, Azur et Asmar, Dilili à Paris...) évoque les arts de la belle époque. Il y dépeint la naissance du cinéma, les peintres impressionnistes, le Japonisme et Le Douanier Rousseau, ainsi que ses propres techniques d'animation et ses influences artistiques, au travers d'images de ses longs métrages et dessins d'archive.

A retrouver (gratuitement) ici :

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UMuLzOCmET4&feature=youtu.be>

PRIX EMILE-REYNAUD 2020 A BASTIEN DUBOIS

(Rubika - promo 2006).

Créé en 1977, ce prix est attribué par les adhérents de l'AFCA à un court métrage français de l'année. Il est à la fois un hommage au pionnier Émile Reynaud et une reconnaissance de filiation entre son travail et celui des créateurs contemporains. A noter qu'en raison des circonstances sanitaires, le vote pour l'attribution du prix a eu lieu cette année entièrement en ligne. Toutes les informations sur ce prix et son lauréat 2020 ici :

www.afca.asso.fr/actualites/breves/3711,Laureat-Prix-Emile-Reynaud-2020

Contact : AFCA – Paris – Tel : 01 40 23 08 13 - Site web : www.afca.asso.fr

L'INTERVIEW DU MOIS

DINOSAURS THE TRUE STORY : UN VRAI CONTE DE NOËL

Le court métrage *Dinosaurs : The True Story*, réalisé par les étudiants de la promo 2020 de l'IIM, a déjà été sélectionné dans plus de 30 festivals à travers le monde (Allemagne, Argentine, Bénin, Brésil, Corée du Sud, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume Uni, Serbie, Taiwan, USA...) et surtout remporté 5 prix : prix Open class Animation à The BAM! Festival (USA), Mention Spéciale du Jury au Short Of The Year (Espagne), Best Animated Short à la Best Shorts Competition (USA), prix à l'International Film Festival Of Animation Cinema And Comics - Cartoon Club (Italie)

et au Tracce cinematografiche Film Fest (Italie). Il concourt par ailleurs actuellement sur Arte pour une reconnaissance du jury professionnel comme celle des internautes (<https://urlz.fr/elUY>).

Une success story que racontent 4 membres de l'équipe du film :

Paul-Louis Aeberhardt (réalisateur du court-métrage), aujourd'hui généraliste chez Mac Guff Line après 6 mois de stage chez Cube Creative ;

Chaghig Harmandayan (chargée de production), actuellement « couteau suisse » chez Supamonks après 2 ans en alternance dans ce studio ;

Vasco Potier (superviseur), auto-entrepreneur depuis 3 ans et aujourd'hui en poste chez Mac Guff Line comme généraliste ;

Julia Truong (chargée de production), actuellement assistante de production chez Mikros Animation.

1) Qui veut « pitcher » le film ?

Paul-Louis Aeberhardt : “Dinosaurs : The True Story” est un court métrage d’animation de 4’20” qui propose une histoire alternative à la fin des dinosaures. De nombreuses théories expliquent que c’est un astéroïde qui aurait percuté la Terre et mis fin à leur monde. Mais que s’est-il réellement passé ? Peu de gens le savent mais les dinosaures avaient atteint un développement technologique comparable à celui de notre époque. Comme nous, ils avaient entrepris la conquête spatiale et produisaient des

armes de destruction massive. Rien ne leur faisait peur. Et sûrement pas un petit astéroïde...

Julia Truong : Les 2 maîtres mots du film sont vraiment comédie et humour noir !

Chaghig Harmandayan : Au moment où nous avons conçu le film, il n’avait effectivement pas d’autre ambition que d’être totalement humoristique. Mais avec les circonstances actuelles, il peut être perçu comme une caricature de notre mode de vie. Ce n’était pas prévu !

2) Quelle a été la genèse du projet ?

PLA : Le projet est né il y a 2 ans. Nous étions au début de notre 4ème année d’étude à l’IIM. Avant même de trouver notre concept de court métrage, les envies de notre classe étaient de faire une comédie. Et plus précisément : une comédie d’humour noir. Une manière de rire au travers du malheur des autres ! Pour pousser le concept le plus loin possible, nous ne voulions pas seulement rire du malheur d’une personne mais d’une espèce entière. Nous avons donc choisi les dinosaures...

JT : Même si au départ nous avons penché pour des hérissons.

CH : L’idée est venue d’un brainstorming général de toute la classe. En échangeant nos idées sur les courts métrages que nous aimions, nous sommes rendu compte que c’était vraiment l’humour qui était omniprésent. Partant de là, nous avons développé 2 ou 3 idées, jusqu’à la rédaction de leur script. Nous avons ensuite voté pour choisir l’idée qui nous plaisait le plus. L’histoire des dinosaures a été choisie à l’unanimité !

3) Comment avez-vous organisé votre travail ?

CH : En 4ème année, les étudiants travaillent tous ensemble sur des projets communs. Notre promo a mené 2 projets : le film *Dinosaurs* et un projet « client », commandé par Knightworks, à qui nous devons fournir des assets et des décors pour un jeu vidéo "Pink knight".

Il faut préciser que l'IIM propose 2 axes dans son Master d'animation : « Réalisation et Animation 3D » pour le côté graphique et « Gestion de production 3D » pour le côté gestion de projets. Les 3 premières années nous forment à ces 2 domaines pour ensuite se spécialiser en 4ème et 5ème années. Tout le monde acquiert ainsi des capacités suffisantes pour pouvoir agir sur plusieurs postes d'un même projet. Nous étions 17 dans cette promo : 8 ont choisi l'option « production » et 9 l'option « graphisme ». Si l'ensemble de la classe a travaillé sur les 2 projets, ce n'était pas forcément aux mêmes postes (*ndlr : retrouver les 13 autres membres de l'équipe en fin d'article).

JT : Concernant l'organisation, notre classe a fonctionné comme un vrai studio d'animation. Pour chaque projet, nous avons 2 chargés de production et des coordinateurs de production. Parallèlement, nous avons, pour le côté artistique, un superviseur, un réalisateur, des directeurs artistiques. Notre promotion comptait 10 alternants, et parmi eux : 8 avaient choisi la production et 2 le graphisme. Dès le début de la production, nous avons mis en place des départements : modeling, animation, lighting, compositing... La mise en place de tableaux de suivi, planning ainsi que des réunions hebdomadaires (voir quotidienne en cas de rush) nous ont permis de tenir les délais à chaque étape de la production.

Vasco Potier : Marc Bellan, notre responsable pédagogique, insiste sur l'importance d'apprendre à travailler sur ce modèle « studio ». Une bonne coordination entre les chargés de production et les graphistes a été nécessaire au bon fonctionnement de la production ! Un jour, nous avons souhaité modifier quelques plans sans en discuter par avance avec les chargés de production... Nous avons dû durement négocier pour arriver à une entente commune !

4) Quelles ont été les plus grandes difficultés ? Et les plus belles surprises ?

VP : Arrivés en 4ème année, tout le monde avait fait 3 ans de 3D. Ce qui ne signifie pas 3 ans de dessin ! Nous avons donc eu des cours adaptés en début de 4ème année pour surmonter nos lacunes en ce domaine et fournir des concepts arts de qualité.

JT : C'est l'un des gros avantages de l'école : quand nous identifions un problème, l'équipe pédagogique met en place, à la demande des étudiants, un workshop ou un accompagnement correspondant. Nous avons ainsi eu des mentors pour chaque difficulté rencontrée.

VP : Côté technique, nous n'avions qu'un seul rigger pour les 2 projets de la classe. C'était clairement insuffisant... C'est vrai qu'il s'agit d'un travail exigeant que peu de gens voulaient faire au sein de notre classe.

CH : Concernant la production, tous les chargés de production avait un contrat Pro qui ne leur permettait pas d'être présents l'après-midi. Cela rendait le suivi régulier de la production un peu compliqué.

Une autre difficulté à gérer a été la durée du projet. 2 ans c'est long... Garder intacte la motivation de tout le monde a été un vrai challenge ! L'enjeu était de maintenir une qualité constante à notre film.

VP : Mais nous avons eu aussi de très bonnes surprises ! Par exemple, quand nous avons vu les 1ères images finies, animées, lightées et compositées, ça nous a vraiment donné un coup de boost énorme. C'est important sur un projet à long terme. D'autant plus que nous avons pu montrer ces images à un public extérieur au projet

et que leurs retours étaient plus que positifs.

Pendant ces 2 ans, nous avons pu participer à des salons au sein de l'école où tous les étudiants présentaient leurs projets. C'était pour nous l'occasion de rencontrer un premier public composé des différentes promotions de l'école ainsi que de professionnels du milieu.

Notre projet a gagné 2 fois le prix coup de cœur du jury (composé principalement des différents directeurs d'axe de l'école ainsi que de tous les élèves).

PLA : Grâce à l'un de nos mentors, nous avons eu la chance de pouvoir présenter notre film à TBWA Else (Agence de production audiovisuelle) qui a accepté de nous aider pour la partie son de notre film. Celle-ci a accueilli 4 membres de l'équipe dans ses locaux pour suivre et intervenir sur la fabrication du son dans un vrai studio d'enregistrement.

Plus tard, le 1er prix que nous avons remporté en festival (best short of the year en Espagne) nous a aussi beaucoup émus. Nous avons fêté ce prix comme il se doit !

CH : Proposer notre film en festival avait été prévu très en amont. Pendant mon alternance, je m'occupais de cette partie. Dès le commencement de Dinosaurs j'ai donc inclus cette possibilité dans le processus de production. Je savais qu'il y avait un gros travail de communication possible à mener sur le film avant même qu'il soit fini ! Au départ, j'avais opté pour les festivals gratuits, mais une fois le film réalisé, l'école a accepté de prendre en charge les coûts d'inscription quand il y en avait.

La chose la plus merveilleuse que je retiens de cette expérience est que notre classe a vraiment été très soudée tout au long de cette expérience. Nous avons organisé beaucoup d'événements et nous continuons à être en lien les uns avec les autres malgré la fin de nos études. Même le COVID n'a pas réussi à nous séparer ! Nous nous appelons, nous organisons des jeux à distance ensemble... Cette cohésion a été l'un des principaux moteurs de notre motivation.

JT : Je crois qu'on a effectivement eu la chance d'être une promo particulièrement soudée. Je n'ai pas l'impression que ça se passe toujours comme ça !

5) *Le film correspond-il au projet que vous aviez en tête ?*

PLA : Sincèrement, je ne savais pas vraiment à quoi je m'attendais comme résultat mais le niveau atteint m'a bluffé ! Nous avons été l'une des 1ères promos à solliciter l'école pour pouvoir créer notre propre film. Ce ne n'était pas le cas pour les promos précédentes qui devaient répondre à des demandes clients.

Marc Bellan a tout mis en œuvre pour nous aider dans cette aventure. Lors des présentations de projets, les étudiants en 1ère année ont tous été très enthousiastes. Nous avons peut-être créé des vocations parmi eux.

6) *Avez-vous d'autres projets communs ? Individuels ?*

VP : Nous aurons sans doute encore des projets communs. Nous serons de toute façon amenés à travailler ensemble dans les différents studios. Certains auront aussi probablement des projets de création d'entreprise.

CH : Pour l'instant nous travaillons chacun dans des structures confirmées. Mais un jour, nous créerons un studio avec nos 17 camarades de promo !

JT : Nous avons justement reçu un mail récemment pour les anciens de l'IIM : l'école met en place un accompagnement spécifique pour ceux qui souhaiteraient créer leur propre structure.

Contacts :

Paul-Louis Aeberhardt : www.linkedin.com/in/paul-louis-aeberhardt/

Chaghig Harmadayan : www.linkedin.com/in/chaghig-harmandayan/

Julia Truong : www.linkedin.com/in/juliatruong03/

Vasco Potier : www.linkedin.com/in/vasco-potier/

* Lucas Belot, Lucas Benoit, Clémentine Drouineau, Alexandra Khau, Arthur Lemaire, Mylène Mace, Anthony Magrin, Azouz Menguellat, Arthur Piquemal, Guillaume Rossi, Alain Tandundu, Thomas Vanuxeem et Norman Westeel.

E-RECA VOUS SOUHAITE DE TRES JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE
(PETIT RAPPEL SANITAIRE : 6 MAXIMUM A TABLE ...)

ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN 2021 !

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

Avec le soutien
de

centre national
du cinéma et de
l'image animée

Ficam | CINEMA
AUDIOVISUEL
MULTIMEDIA

