

Rencontres professionnelles du documentaire animé en Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Angoulême / Saint-Jean d'Angely / La Rochelle

du 6 au 10 Juillet 2016

Pourquoi le documentaire animé ?

Mis en évidence par le succès du film d'Ari Folman *Valse avec Bachir* (2008), le « documentaire animé » en tant que genre utilisant l'animation pour rendre compte du réel, connaît un développement inédit dans la filière de l'image en mouvement où il est présent dans l'ensemble des formats tant cinématographiques (courts et longs métrages), qu'audiovisuels (séries et unitaires TV) multi et transmédia. Le film d'Ari Folman, nourri de BD-journalisme, contribue d'évidence à rendre visible une vogue née dans le sillage des *Conversation Pieces* (1983) de Peter Lord et David Sproxtton, pour s'amplifier dans les années 2000, notamment avec le court métrage oscarisé de Chris Landreth *Ryan* (2004), *Persepolis* (2007) récit autobiographique de Marjane Satrapi, *Le Voyage de Monsieur Crulic* (2011) d'Anca Damian, *Couleur de Peau Miel* (2012) de Jung et Laurent Boileau, *Conversation animée avec Noam Chomsky* (2014) de Michel Gondry ou encore des productions pour la télévision comme *Les aventuriers de l'art moderne* sur Arte (2015)...

Aujourd'hui, de nombreuses interrogations accompagnent ce genre en plein essor. L'appellation de « documentaire animé » questionne tout d'abord les modalités de la recherche de vérité vis-à-vis du sujet filmé, au-delà d'une « hybridation formelle » entre un matériau relevant de la captation directe du réel (image ou son) et la représentation animée. Outre les enjeux de l'écriture, le développement de nouveaux projets, tant dans le domaine de l'audiovisuel que du cinéma, interroge également leur réception par les publics et leur modèle économique. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour ce nouveau genre ?

Initiative

Le projet de Rencontres professionnelles consacrées au documentaire animé consiste à doter l'ensemble des acteurs de la filière d'un lieu d'échanges de réflexion et d'expérience régulier sur les enjeux formels et narratifs propres à cette forme nouvelle qui touche à la fois le film d'auteur, les productions scientifiques, éducatives, et institutionnelles... et trouve ses applications dans différents domaines des industries culturelles, de l'audiovisuel jusqu'à la muséographie.

Un rendez-vous annuel régulier sur ce thème n'existe pas en France à l'heure actuelle. Il pourrait avoir vocation à se fixer dans l'espace régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en raison à la fois de l'excellence des filières de l'image sur le territoire et de la démarche pionnière initiée par l'EMCA et CREADOC dans le domaine de la formation.

Le documentaire animé se situe précisément au point de convergence des problématiques de la production documentaire en image réelle, de l'image dessinée, de l'innovation numérique et de ses applications multiples.

Ce projet, initié dans le cadre de la plateforme professionnelle nationale « Nouvelles Ecritures pour le Film d'Animation » (NEF Animation) est porté conjointement par le Festival International du Film de La Rochelle, deux écoles du Pôle Magelis : Créadoc et l'EMCA ainsi que l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély.

Accompagnée par Poitou-Charentes Cinéma, cette démarche est appelée à s'ouvrir à d'autres partenaires en région, mais également à l'échelle nationale et internationale : auteurs, producteurs, diffuseurs, enseignants, chercheurs, institutions culturelles, agences de développement, professionnels de la muséographie et du patrimoine, formateurs, étudiants...

Préfiguration : juillet 2016

En 2016, cette rencontre pourrait être préfigurée autour de projections, de débats et d'échanges d'expériences sur trois sites de la région : Angoulême, Saint-Jean d'Angély, La Rochelle, entre le 6 et 10 juillet.

1. ANGOULEME

L'Ecole des Métiers du Cinéma d'Animation (EMCA) et le CREADOC mènent depuis plusieurs années une expérience unique où les étudiants du master « Ecriture et réalisation documentaire » de l'Université de Poitiers sont amenés à coréaliser des courts documentaires animés avec leurs homologues étudiants à l'EMCA.

Les projets réalisés cette année conjointement par les élèves des deux écoles, sous la conduite pédagogique du réalisateur Serge Ellisalde, ont été présentés le 17 mars dernier à Angoulême.

Une sélection de ces films seront projetés au Festival International du Film de La Rochelle.

2. SAINT-JEAN D'ANGELY

L'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély s'associe au projet à travers quatre initiatives :

- ***Résidence de Pierre Hébert (7 au 21 juillet 2016)***

"Le Roman d'André Bazin" est un projet de résidence du réalisateur Pierre Hébert (Montréal) accompagné par Marianne Dautrey, journaliste et critique littéraire au journal Le Monde, Hervé Joubert-Laurencin, professeur à l'Université de Paris-Ouest, spécialiste du cinéma d'animation et Sylvie Carcédo, chef opérateur. Il s'agit de réaliser un film à partir des écrits d'André Bazin qui avait débuté un travail, il y a plus de cinquante ans, sur les églises romanes rurales de la Saintonge. Pierre Hébert collectera des images du patrimoine roman Saintongeais pour interroger le lien entre l'art et le patrimoine (matériel et immatériel) : quel regard porte-t-on sur ces églises romanes au cœur d'un environnement contemporain changeant ?

Résidence dans le cadre du programme de résidence Odysée, Ministère de la Culture / ACCR

- ***Master-class Anca Damian (7 juillet 2016)***

Auteure de deux documentaires en animation remarquables, *Le Voyage de Monsieur Crulic* (2011), Cristal du long-métrage à Annecy et *La Montagne Magique* (2015), la réalisatrice roumaine Anca Damian est l'invitée du Festival International du Film de La Rochelle. A l'occasion de sa venue en France, elle animera une master-class à l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély sur l'écriture du documentaire animé.

- ***Journée professionnelle (8 juillet 2016)***

Dans le prolongement de la masterclass d'Anca Damian, une journée professionnelle réunira à l'abbaye royale de St Jean d'Angély des auteurs, producteurs, enseignants et étudiants autour des enjeux créatifs spécifiques au documentaire animé. Conférences, études de cas et tables-rondes permettront des échanges d'expériences et de points de vue.

- ***Projection au cinéma l'Eden (18 mai 2016)***

Le Festival international du film de La Rochelle présentera une projection du film *La Sociologue et l'Ourson* d'Etienne Chaillou et Mathias Théry, le mercredi 18 mai au cinéma l'Eden de Saint-Jean d'Angély, en avant-première de la rétrospective qu'il consacre au documentaire animé.

3. LA ROCHELLE

Le Festival International du Film de La Rochelle consacre une rétrospective au documentaire animé, autour de l'invitation à la réalisatrice Anca Damian :

- *L'Ami y'a bon* (2004, court métrage) de Rachid Bouchareb
- *Persépolis* (2007) de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
- *Valse avec Bachir* (2008) de Ari Folman
- *Le Voyage de Monsieur Crulic* (2011) de Anca Damian
- *L'Image manquante* (2013) de Rithy Panh
- *Le C.O.D. et le coquelicot* (2013, court métrage) de Jeanne Paturle et Cécile Rousset
- *Rocks in my Pockets* (2014) de Signe Baumann
- *La Montagne magique* (2015) de Anca Damian
- *La Sociologue et l'ourson* (2015) de Etienne Chaillou et Mathias Théry

Le Festival présentera également une sélection de films réalisés en 2016 par les étudiants de l'EMCA et du CREADOC.

Une table-ronde autour du genre aura lieu le samedi 9 juillet à La Rochelle dans le cadre du Festival.

Programme

Jeudi 7 juillet

St Jean d'Angély

10h-18h – **Masterclass Anca Damian**

Auteure de deux documentaires en animation remarquables, *Le Voyage de Monsieur Crulic* (2011), Cristal du long-métrage à Annecy et *La Montagne Magique* (2015), la réalisatrice roumaine Anca Damian est l'invitée du Festival International du Film de La Rochelle. A l'occasion de sa venue en France, elle animera une master-class à l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély sur l'écriture du documentaire animé.

Au cours de cette master class, Anca Damian s'attachera à la question : comment transformer un fait réel en documentaire d'animation ? Elle s'attachera plus particulièrement à la question de l'écriture puis à la composition visuelle qui permet d'établir une correspondance avec l'écriture. Cette master class s'établira sur la base d'exemples pris dans l'œuvre d'Anca Damian et dans d'autres films, ainsi que sur des exercices pratiques de narration.

Elle s'adresse aux étudiants et professionnels de l'animation et du documentaire.

Libre accès. Sur inscription. Nombre de place limité à 25 participants.

Vendredi 8 juillet

St Jean d'Angély

10h-17h30 – Journée professionnelle – Libre accès.

Proposition de programme :

10h : Mot d'Accueil.

10h15-12h00 : Table-ronde inaugurale, « Le documentaire animé : un genre ? »

animée par **Isabelle Vanini**, programmatrice au Forum des Images

Indépendamment de son format (court, long, série), le documentaire animé offre un champ de création très vaste, à condition que le dialogue entre les disciplines soit ouvert et sans préjugé. « A condition d'être pensé comme une grammaire à part entière, l'usage de l'animation permet notamment de rendre limpides des données scientifiques ou des concepts philosophiques complexes, de restituer au plus juste l'univers mental et sensoriel des réalisateurs ou de leurs interlocuteurs, d'exorciser et/ou de recréer les mémoires qui n'ont pas laissé de traces, de filtrer la violence sans l'édulcorer, de protéger l'identité de témoins d'événements graves sans les désincarner... » (Sophie Bourdais, Téléràma)

Cette table ronde proposera, en introduction, de dresser **une petite histoire du documentaire animé** ou l'histoire d'un « genre hors-genre » pour reprendre une expression de Federico Rossin, puis un débat autour de la question posée : le documentaire animé est-il un genre ?

Intervenants pressentis : **Denis Bourgeois**, maître de conférence à l'Université de Poitiers et responsable du Créadoc, **Cécile Noesser**, responsable de l'observatoire de l'AFCA, **Thomas Schmitt**, producteur, **Jeanne Paturle** et **Cécile Rousset**, réalisatrices (à confirmer)

14h00-15h00 : Etude de cas : les projets de « La Chambre aux fresques »

- *L'Enfance de l'art* de Jérôme Prieur (France 3 Poitou-Charentes, France 3). Exploration des peintures murales de l'Abbaye de Saint-Savin (Vienne) et de l'église Saint-Martin de Vic-Nohant (Indre) pour comprendre la révolution de l'art roman. Question de l'animation « cinématographique », des moyens traditionnels du

documentaire pour « animer » des images fixes.

- *La Guerre après la guerre* d'Aline Holcman, animation Paul Vibert-Vallet. Portrait d'héritiers de la 2e guerre mondiale : un fils de nazi, un fils de résistant juif ont passé des décennies à enquêter pour mieux comprendre leur père respectif et ce qu'ils ont fait ou vécu, sur le plateau du Vercors en juillet 44 notamment.

Avec Thomas Schmitt, producteur et Paul Vibert-Vallet, animateur

15h00-16h00 : Etude de cas : les projets de Marmitafilms (Bordeaux)

Martine Vidalenc revient, à partir d'extraits de films (« Single Mom », « Paseo con Franco », « Le Captivé »...) sur la ligne éditoriale de Marmitafilms : comment l'animation a progressivement rejoint une démarche initialement dédiée au documentaire ? Comment ces genres cohabitent au point de se croiser parfois au service des contenus.

Avec Martine Vidalenc, productrice et Emmanuel Quillet, chargé de production

16H00 – 17H00 : Table Ronde : « Pratiques autour du documentaire animé : ateliers participatifs, médiation, diffusion »

avec Cécile Giraud, chargée de projet Images en Bibliothèque, **Charlotte Dufranc et Masha Karampour**, réalisatrices, **Fred Soupa**, auteur-réalisateur, **Claudie le Bisonnais**, déléguée régionale Passeurs d'Images Ile de France,

Cette table ronde sera l'occasion de croiser expériences et points de vue sur les pratiques de diffusion, de médiation mais aussi d'expression autour du documentaire animé. Elle sera articulée autour de plusieurs expériences : celles menées dans le cadre du dispositif Passeurs d'images en Île-de-France, où Arcadi accompagne deux projets de documentaires animés : *Démineurs* et *Ces jours qui attendent*. Ces deux projets participatifs ont en commun le fait d'avoir été réalisés avec des mineurs isolés étrangers, questionnant ainsi les représentations des frontières et de ceux qui les traversent. Images en bibliothèques organise depuis 17 ans le Mois du film documentaire une manifestation nationale qui encourage la diffusion du documentaire de création partout en France et à l'international tout au long du mois de novembre. Depuis trois ans, cette manifestation propose aux participants de programmer des documentaires animés, qu'il s'agisse de longs métrages ou de programmes de courts métrages pour le jeune public et pour les adultes, spécialement constitués pour l'occasion. Cette expérience permet de revenir sur la question du genre et de sa réception par le public.

17H00 - 19H00 : « Lieux et monuments », présentation de Pierre Hébert.

« Un monument apparaît pour la première fois dans un de mes films : La Statue de Giordano Bruno (2005). Avec Herqueville (2007), je fais une première tentative d'animation minimaliste qui caractérisera toute la suite. Praha-Florenc (2009) inaugure la série Lieux et monuments. Suivent Place Carnot – Lyon (2011) et Rivière au tonnerre (2011). En 2012, je reçois la bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec, étalée sur deux ans, pour poursuivre ce projet. J'entreprends une longue suite de tournages, dont résultent John Cage – Halberstadt (2013) et l'installation vidéo Berlin – Le passage du temps qui clôt cette période et me permet de poser un jalon provisoire.

Mon objectif était de tourner, un peu partout dans le monde, des scènes ordinaires de la vie quotidienne se déroulant autour de monuments ou de quoi que ce soit pouvant être considéré comme marqueur de temps, d'histoire, de mémoire et d'oubli. La notion de «monuments» était donc très large, à la fois modeste et ambitieuse. Je trouve, au hasard de flâneries dans les villes où je passe, des monuments oubliés, perdus ou carrément disparus. Je tourne en plan fixe, longtemps, attendant que «quelque chose» se passe. Car, en principe, il se passe toujours «quelque chose». Parfois, c'est au cours du visionnement qu'un détail me saisit et me permet de faire de ces situations singulières et minuscules des allégories du temps qui passe. » Pierre Hébert présentera également à cette occasion le projet « Le Roman de Bazin » qu'il mène autour des églises romanes de Saitonge avec Marianne Dautrey, Sylvie Carcédo et Hervé Joubert Laurencin.

20h30 – Projection de *Couleur de Peau Miel* au cinéma l'Eden à Saint-Jean d'Angely en présence de Thomas Schmitt, producteur et de **Jung Henin**, réalisateur

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée.

Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l'un d'entre eux. Adapté du roman graphique *Couleur de peau : Miel*, le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l'orphelinat, l'arrivée en Belgique, la vie de famille, l'adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l'ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement, l'identité, l'intégration, l'amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion... Réalisé dans un mélange d'images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à l'occasion des archives historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un récit autobiographique d'animation qui explore des terres nouvelles.

Couleur de Peau Miel, réalisé par Laurent Boileau et Jung Henin, 2012, 75 minutes.

Samedi 9 juillet

La Rochelle

10h30 – Projection d'un long-métrage d'Anca Damian précédé d'un film d'étudiants EMCA/Creadoc

14H15 - Projection d'un long-métrage d'Anca Damian précédé d'un film d'étudiants EMCA/Creadoc

16h15 – Table-ronde autour d'Anca Damian et du documentaire animé

avec **Anca Damian** (réalisatrice), **Pierre Hébert** (réalisateur), **Serge Elissalde** (réalisateur, producteur), **Denis Bourgeois** (CREADOC), **Christian Arnau** (EMCA), **Jacques Kermabon** (critique).

En soirée : Projection de « Valse avec Bachir » d'Ari Folman

Intervenants et participants attendus :

Christian Arnau, directeur de l'EMCA,

Brigitte Barin, étudiante EMCA

Denis Bourgeois, maître de conférence à l'Université de Poitiers et responsable du CREADOC,

Clémentine Campos, étudiante EMCA

Sylvie Carcedo, chef opérateur

Jean-Baptiste Cautain, Les Artisans Filmeurs associés (Morbihan)

Anca Damian, réalisatrice

Marianne Dautrey, écrivain, traductrice, critique au journal Le Monde

Thomas Diaz, étudiant Créadoc

Charlotte Dufranc, réalisatrice

Gishly Didon, directrice Europe international, Abbaye Royale de Saint-Jean-d'Angély

Marie Doria, EMCA

Serge Ellissalde, réalisateur,

Marie Flacon, étudiante Créadoc

Renaud Farlotti, étudiant EMCA

Francisco-Javier Gonzales, étudiant EMCA

Cécile Giraud, Images en bibliothèque

Pierre Hébert, réalisateur,

Jung Henin, auteur, réalisateur

Audrey Houdart, étudiante Créadoc

Hervé Joubert-Laurencin, professeur à l'Université Paris-Ouest

Masha Karampour, réaliste

Xavier Kawa-Topor, directeur de l'abbaye royale de St Jean d'Angély et délégué général de la NEF Animation,

Jacques Kermabon, rédacteur en chef, Bref le magazine du court-métrage

Yaëlle Kung, étudiante Créadoc

Claudie Le Bissonais, déléguée régionale « Passeurs d'Images » en Ile de France-

Anne Le Normand, chargée de projet NEF Animation

Fabienne Manguy, directrice Patrimoine, Abbaye Royale de Saint-Jean-d'Angély

Manuel Morvant, étudiant EMCA

Cécile Noesser, responsable de l'observatoire, AFCA

Emmanuel Quillet, chargé de production, Marmitafilms
Thomas Schmitt, producteur « La chambre aux fresques »,
Barbara Schuerrer, productrice, Gabiproduction, Angoulême
Fred Soupa, auteur réalisateur
Linda Trifi, étudiante Créadoc
Catherine Totem, Atelier de Sèvres
Isabelle Vanini, programmatrice au « Forum des Images »
Paul Vibert-Vallet, animateur
Martine Vidalenc, productrice « Marmitafilms »
Pascal Vimenet, expert en cinéma d'animation
Yan Volzy, compositeur et ingénieur du son