

Dossier

LES 20 ANS DE MAGELIS

★ François Bonneau, président de Pôle Image Magelis, et Frédéric Cros, le directeur général, reviennent sur vingt ans de développement économique de la filière Image en Charente au service de l'animation, la bande dessinée, les tournages et le jeu vidéo.

De quelle manière Magelis a rempli les missions qui lui ont été confiées en 1997 ?

François Bonneau : Lors de la création de l'établissement, l'un des buts principaux du Pôle était de capitaliser sur l'industrie qui existait alors à Angoulême autour de l'image, en particulier de la bande dessinée, de l'édition et de l'impression. La ville bénéficiait alors de la présence d'un festival qui, certes réputé, n'occupait finalement qu'une semaine par an, au mois de janvier. Nous avons donc choisi de développer premièrement le secteur du dessin animé, d'abord en termes de développement puis, rapidement, en termes de formation, en accueillant des écoles. Puis le Pôle s'est étoffé d'entreprises, d'écoles et de studios, et nous sommes devenus un espace de création et de développement réputé dans le secteur.

Frédéric Cros : Nous avons réalisé très rapidement qu'un potentiel important existait à côté du cinéma d'animation et, partant de là, de parier notamment sur le développement des usages numériques. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé très tôt sur le jeu vidéo, tout comme nous le faisons aujourd'hui avec la réalité virtuelle ou les effets spéciaux... Nous sommes dans une optique de développement permanent.

La réalité virtuelle semble être un chantier d'avenir. Comment abordez-vous son développement dans le cadre de Magelis ?

F.B. : C'est un modèle qui prend de plus en plus d'ampleur et nous tenons à participer à son développement car il s'agit d'une forme de continuité dans le cadre du travail que nous effectuons depuis vingt ans autour de l'image. C'est la raison pour laquelle, au-delà des sociétés ou des tournages de ce type, que nous accueillons déjà de manière régulière à Angoulême, nous avons la volonté de développer aussi les aspects professionnels de la réalité virtuelle. Pour cela, nous adaptons nos outils à ces nouveaux processus, que ce soit en termes de formation ou de financement, qui sont autant de points clés dans le cadre du développement d'une activité durable. Nous disposons de l'environnement nécessaire – nous avons à Angoulême des professionnels du son, du tournage, de l'image numérique, du montage... – mais il s'agit désormais de mettre en place les synergies adéquates entre ces différentes activités, de fédérer ces divers corps de

François Bonneau

Frédéric Cros

Magelis

« Nous travaillons à la conclusion d'accords de développement mutuel avec des pays européens. »

métier dans une optique de développement.

F.C. : Il nous faut également travailler à convaincre les producteurs de venir réaliser leurs projets ici. Nous réfléchissons par ailleurs à un événement autour de la réalité virtuelle qui pourrait intervenir entre la fin 2017 et le début de l'année 2018.

Aujourd'hui, l'image numérique est partout. L'activité de Magelis se développe-t-elle en dehors du cinéma d'animation ?

F.B. : Tout à fait, et le chantier est aussi gigantesque qu'enthousias-

de fait, le simple domaine de l'animation ou du jeu vidéo. Sans compter les dizaines d'applications futures dont nous ne soupçonnons pas encore pas l'existence à l'heure actuelle.

Magelis est identifié en France comme l'un des pôles majeurs de développement pour le cinéma d'animation ou pour l'image numérique. Qu'en est-il de votre présence internationale ?

F.B. : Elle s'intensifie de manière parallèle et dans des proportions similaires. Nous travaillons actuellement à la conclusion d'accords de développement mutuel avec différents pays européens, parmi lesquels l'Italie et la Belgique. L'idée serait, à terme, de créer un pôle de développement du cinéma d'animation au niveau européen, un lieu de création mais aussi d'échange et de dialogue pour le secteur, et dont Magelis pourrait être un des centres névralgiques, l'un des animateurs. Nous venons d'ailleurs de conclure, dans ce cadre, un partenariat avec la Lazio [la région de Rome, ndlr] et travaillons activement avec la Belgique ou le Québec. Nous aimerions, à terme, intégrer des pays comme l'Allemagne ou l'Irlande dans ce partenariat.

Quel équilibre économique existe-t-il entre les écoles et les entreprises implantées sur le Pôle ?

F.C. : Il s'agit d'un équilibre satisfaisant car nous atteignons une forme de plein emploi. Nous accueillons sur le campus un millier d'étudiants répartis dans onze écoles (lire page 17) – nous en totaliserons douze à la rentrée 2017 puisque s'ouvrira Objectif 3D, une école spécialisée dans l'image de synthèse – et la plupart de leurs diplômés trouve un débouché dans l'une ou l'autre des sociétés implantées à Angoulême, qui sont précisément demandeuses de ces talents. Il s'agit donc d'un écosystème pour le moins vertueux. Les entreprises implantées à Angoulême n'en accueillent pas moins des professionnels étrangers formés dans d'autres écoles qui viennent enrichir la palette de créativité préexistante.

De quelle manière soutenez-vous la production ?

F.B. : Il existe tout d'abord le soutien historique du département, dont Pôle Image Magelis est le gestionnaire principal. En effet, la Charente fournit des aides à la production pour un montant d'environ 2 M€. Mais il existe également un fond accordé par la région, abondé à hauteur de 10 M€ qui, même s'il n'est pas entièrement dédié à l'animation, n'en démontre pas moins la manière dont la Nouvelle-Aquitaine souhaite conserver le leadership dans ce domaine.

Propos recueillis par Thomas Blondeau

Le campus de toutes les synergies

Formation

Entre les onze écoles implantées au Pôle Image Magelis les collaborations sont permanentes et particulièrement fructueuses.

★ Le campus du Pôle Image Magelis accueille actuellement 11 établissements proposant à 1 200 étudiants une trentaine de diplômes et formations allant de la prépa au doctorat. Ces écoles sont directement connectées aux entreprises implantées à Magelis, Pôle qui compte lui-même plus de 1 000 professionnels en équivalent temps plein, dont 500 à 600 dans l'animation.

Dans une logique de synergie permise par leur proximité géographique, les collaborations entre les écoles sont permanentes. La plus représentative est sans doute celle entre l'École des métiers du cinéma d'animation (Emca) et le Creadoc, une formation universitaire au documentaire. Pendant un mois, les étudiants de Creadoc, qui réalisent en première année des documentaires sonores, invitent ceux de l'Emca à écrire un scénario de film d'animation de 2 à 5 minutes autour de leur projet. "Les sujets sont toujours passionnants et les collaborations très fructueuses, assure Géraldine Zannier, directrice des formations pour Magelis. Ces films sont

très souvent sélectionnés en festivals." C'était le cas récemment d'*Une aiguille pour coudre*, de Brigitte Barin et Lise Weiss, primé au Festival du film de la Rochelle, tout comme *Fond de tiroir*, de Marie Flacon, Lise Sourlier, Fran Gondi et Renaud Parlotti, qui a également été récompensé au Festival du film environnemental de Poitiers. Toujours dans le registre des récompenses, Amélie Poirier, étudiante de l'Emca, vient de remporter le premier prix du prestigieux Disney Art Challenge, organisé chaque année par The Walt Disney Company France.

Extension et réhabilitation

Parmi les autres exemples de synergie, on compte celle entre l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) et l'École européenne supérieure de l'image (EESI) : tous les ans pendant une quinzaine de jours, les étudiants travaillent sur le thème "Jeu et jouabilité - objets connectés". Encadré par des professeurs des deux établissements, l'atelier a pour objectif de concevoir et expérimenter un parcours dans l'espace de la ville sous une forme narrative et ludique.

Avec autant d'écoles sur le campus, il est vital de pouvoir s'étendre. "La

Le bâtiment de l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin), à Angoulême.

particularité de Magelis, par rapport à d'autres pôles dédiés à l'image, c'est que nous pouvons compter sur notre propre service bâtiment en interne, précise Géraldine Zannier. Nous sommes donc maître d'ouvrage sur de nombreux projets de réhabilitation de locaux vieillissant, plus ou moins à l'abandon, dont nous sommes propriétaires. Le prochain projet sera livré en septembre pour y installer l'école L'Atelier, qui occupait jusqu'ici des locaux à deux kilomètres du campus, mais aussi le studio 2 Minutes." Deux nouveaux projets de bâtiments sont actuellement à l'étude pour accueillir des écoles, mais aussi des entreprises tout droit sorties de la pépinière

et de l'incubateur abrités par Magelis.

Début octobre, le campus accueillera un douzième établissement, Objectif3D, une école de cinéma d'animation qui formera de 15 à 20 élèves cette année. "Elle existe depuis dix-huit ans, est implantée à Montpellier et ouvre une antenne à Angoulême, explique Géraldine Zannier. Beaucoup d'anciens élèves travaillent dans les studios d'animation du Pôle. Et comme en ce moment, on manque de main-d'œuvre en cinéma d'animation, et notamment en 3D, c'était l'occasion pour eux d'ouvrir une antenne très proches des studios implantés chez nous."

Rodolphe Casso

Piste Rouge accompagne les 20 ans de Magelis par ses 20 ans de création sonore

www.pisterouge.com

Magelis vu par...

★ Marc du Pontavice fondateur et président de Xilam

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magelis ?

L'importance et la qualité du bassin de talents d'une part, l'écosystème de formation locale avec deux écoles de haut niveau qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir, d'autre part. Enfin les qualités d'accueil et le savoir-faire logistique de Magelis qui nous a permis d'être très rapidement opérationnel.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ?

Une plus grande flexibilité dans la gestion de notre carnet de commandes, et une fiabilité très précieuse tant sur la qualité que sur les délais.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Nous terminerons la cinquième saison d'Oggy en avril 2018, et nous commençons la production de *Mr Magoo* dès la rentrée de septembre. Donc dès la fin 2017 (soit avec un an d'avance sur nos prévisions), notre studio angoumoisien devrait être en mesure d'accueillir deux productions simultanées.

★ Clément Calvet CEO de Superprod

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magelis ? La relocalisation en France de la production industrielle de nos projets et la fidélité à un pôle efficace toujours à l'écoute de ses partenaires.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ? Le bénéfice d'un écosystème vertueux avec des frais d'installation modérés, un vivier

de talents de qualité et un soutien financier de la région et du département, projet par projet.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Devenir un studio incontournable dans le secteur de l'animation avec la production de séries et de longs métrages ambitieux. Nous produisons actuellement sur place 3 séries pour la télévision et nous attendons le démarrage d'ici à la fin de l'année de nouvelles productions notamment pour un partenaire américain et le lancement d'un long métrage en 2018.

★ François Serre directeur du festival Courant 3D d'Angoulême

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magelis ?

Notre festival dès sa création en 2013 a été principalement soutenu par le Pôle Image Magelis, la Cité de la bande dessinée et de l'Image et le festival de Clermont-Ferrand. Même si maintenant le rayonnement de notre festival est très largement international, des Etats-Unis à la Chine, notre implantation à Angoulême est très judicieuse ! Ancré au sein des écoles et des entreprises du Pôle Magelis, nous bénéficions ainsi d'une grande expertise New Storytelling du jeu vidéo à la

réalité augmentée en passant par le graphisme, le son, le cinéma d'animation, la stéréoscopie et la VR.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ? Nous avons été les premiers à primer le film *Monsieur Hublot*, de Laurent Witz, sept mois avant son "oscarisation", les premiers à faire venir toute l'équipe de film 3D360VR I, *Philip*, de Pierre Zandrowicz alors qu'il n'en était qu'au tournage, et d'organiser une diffusion des meilleurs films 360VR au dôme Karl Zeiss de Berlin en novembre dernier à guichet fermé.

Notre festival, c'est aussi des aides à la production, comme l'aide financière "drivée" par Magelis pour le département de la Charente, la Région Nouvelle Aquitaine, et le CNC pour le film 3D360VR *Altération* de Jérôme Blanquet produit par Okio-Studio et Metronomic. Mais c'est aussi et encore cette année, un appel à pitch pour toute production immersive stéréoscopique, doté de 30 000 euros par la Région Nouvelle Aquitaine, Magelis et le CNC.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Notre projet est d'ouvrir cette année avec Magelis pour la 5e édition du festival Courant3D, du 9 au 14 octobre 2017, un marché innovant spécifique au new storytelling pour la VR, l'AR, la stéréoscopie sans lunettes, le Dôme, etc.

★ Emmanuel Linot président de Solidanim

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magelis ?

Nous nous sommes installés à Angoulême pour être présent dans Pôle Image et bénéficier de la dynamique qu'il représente pour notre marché de l'animation. Le Pôle Image nous permet de collaborer avec d'autres sociétés producteurs ou prestataires de manière très efficace, de bénéficier d'un coût immobilier très

compétitif et nous avons besoin de place pour nos tournages en motion capture.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ?

La proximité directe avec les écoles est aussi un réel avantage. Nous sommes présent avec l'EMCA et l'ENJMIN avec lesquelles nous proposons des ateliers motion capture. Beaucoup de nos recrutements sortent ensuite de ces écoles.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Nos projets actuels à Angoulême sont la production 3D d'un documentaire fiction sur Notre dame de Paris avec le producteur Program 33 pour lequel nous réaliserons toute l'animation du projet, autour de 50 minutes au total à produire en motion capture. Nous allons également continuer nos développements pour des technologies qui peuvent être utiles à l'animation en stop motion en lien avec Dynamotion et l'EMCA.

★ Vincent Percevault président de G4F

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magelis ?

La présence d'écoles de l'image à renommée internationale, dont l'Enjmin, dans laquelle nous nous impliquons depuis une quinzaine d'années et où nous recrutons nos talents. Ajoutez à cela une qualité de vie exceptionnelle et un coût de la vie plutôt bas, un Pôle Image historique avec un nombre incroyable de sociétés dans tous les secteurs de l'Entertainment.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ?

Elle nous a permis de nous développer dans un écosystème de l'image extrêmement favorable, avec des talents disponibles et bien formés, des synergies entre entreprises (consortium, diversification d'activité, projets collaboratifs), et de faibles charges ce qui contribue grandement à notre stabilité financière, et donc à notre capacité de développement et d'innovation.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Nous sommes la première société de postproduction audio française "100 % VR Ready", avec l'ensemble de nos auditoriums équipés pour ces nouveaux workflows (Casques HTC Vive & Oculus Rift, logiciels pour la spatialisation à 360°, plug-ins pour le binaural, combinés à notre savoir-faire historique dans la spatialisation temps réel, puisque nous sommes experts en jeu vidéo). Nous allons donc continuer à nous développer sur ce segment extrêmement dynamique. Et même si nous sommes sur une stratégie de développement à l'international, (nous sommes présents à Madrid, Bologne, Düsseldorf), nous allons continuer à faire grandir notre structure angoumoisine qui a bien des atouts, afin d'accompagner notre développement.

★ **Alexis Lavillat**
fondateur et dirigeant de Normaal

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magélis ? Depuis toujours, Normaal est un producteur qui fabrique 100 % de ses productions en interne, une démarche qui demande à fédérer de nombreuses compétences. En 2008, nous démarrions la production de *Mandarine & Cow* saison 2 (78 x 7') ainsi que celle de *Gaston* (78 x 7'), cela devenait compliqué de recruter les talents en nombre suffisant au sein de notre studio parisien. Or, nous constatons que presque 70 % de notre équipe cœur

avait été formée à l'EMCA d'Angoulême. C'est tout naturellement que Normaal s'est donc tournée vers la cité de l'image. À la même époque, la région Ile-de-France se montrait peu encline à soutenir l'animation télé, un registre qui manquait sans doute de "prestige"... Dès nos premiers contacts, le Pôle Image Magélis s'est montré à l'écoute. Frédéric Cros et ses équipes nous ont immédiatement accompagné et ont su inventer ce qu'il fallait de sur-mesure à nos multiples besoins, ils savaient que chaque studio est un cas particulier. Bref, leur expertise était largement supérieure. Nous avons monté le studio et assuré la formation des talents locaux à notre process maison, c'était parti !

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ?

Il y a forcément eu des hauts et des bas, excepté dans l'implication sans faille de Magélis à nos côtés. Ensemble, nous avons construit à Angoulême sans doute le meilleur studio 2D de France actuellement, la plus grande réussite de Normaal. Nous avons produit à ce jour plus de 130 heures de programmes animés, personne ne peut en dire autant. Notre équipe est fidèle et totalement impliquée, et nous constatons que le studio n'est nullement impacté par la création récente de nouvelles structures exécutives à Angoulême. J'ai toujours veillé à son autonomie et à ce que tous les métiers de l'animation y soient pratiqués : l'animation, mais aussi le développement ou la réalisation. Le studio d'Angoulême n'est pas un "sous traitant" de Paris, Angoulême est simplement N O R M A A L, au même titre que nos autres studios. Ainsi, je peux décider d'y fabriquer entièrement, ou partiellement, une série. C'est un gros avantage. Les soutiens locaux en sont indéniablement d'autres, c'est un plus très appréciable, mais

ils n'ont jamais été l'unique angle d'appréciation de notre projet. Notre équipe est notre priorité, ce qu'elle apporte à la qualité de nos programmes est unique.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Pérenniser, pérenniser et pérenniser !

★ **Christophe Jankovic**
producteur chez Prima Linea

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous installer à Angoulême au sein du Pôle Magélis ?

Le projet d'implantation à Angoulême est né pendant le Festival de Cannes de 2003. Les équipes de Magélis nous ont convaincu de venir nous installer au Pôle Image alors que nous travaillions sur le film *U* de Serge Ellisalde. Ils ont été si convaincants que dès la rentrée de septembre, toute l'équipe s'était installée avec leurs familles.

Quels avantages votre entreprise a-t-elle retirés de cette implantation ?

Nous avons un passé très riche avec des auteurs de BD, et nous avons pour projet de parler de la peur, de le faire en noir et blanc, avec des réalisateurs et auteurs de bande dessinée chevronnés. C'était un projet typiquement angeoumois. Ici, nous avons donc pu faire intervenir dans notre film tous "les pôles du Pôle", c'est-à-dire aussi bien la cité de la BD, le festival de la BD, la maison des auteurs... *Peur[s] du noir* a été une pierre de plus à notre installation à Angoulême et maintenant, nous sommes dans une dynamique d'implantation pérenne.

Quels sont vos projets à Angoulême ? Nous avons un film en cours de production : *La Fameuse Invasion des Ours en Sicile* avec, à la réalisation, Lorenzo Mattotti, un des grands artistes italiens. C'est son premier long-métrage et nous travaillons avec tous nos animateurs basés à Angoulême. Notre originalité est que notre socle économique ne repose pas sur les séries télévisées, mais nous allons peut-être - nous y aventurer. Nous allons aussi nous mettre au service de producteurs tiers. L'enjeu est de faire travailler le studio et nos équipes qui ont développé leur talent à Angoulême avec des films très exigeants comme *La Tortue rouge*. Ils ont désormais une exigence de travail de très haute qualité qu'on ne peut pas entièrement satisfaire en les faisant seulement travailler sur nos propres productions.

AVEC LE SOUTIEN DE MAGÉLIS
XILAM A PU CRÉER 40 EMPLOIS
À ANGOULÊME !

ET NOUS RECRUTONS ENCORE !
OFFRES D'EMPLOI SUR XILAM.COM

Quand on anime, on a toujours 20 ans
... BON ANNIVERSAIRE MAGELIS !

20 ans d'engagement, 20 ans de soutien à
la **création**, aux **talents**, à l'**emploi**
et au **succès mondial de l'animation française** !

MERCI AU PÔLE IMAGE MAGELIS !

... merci **François** ♥ merci **Xavier** ♥ merci **Frédéric** ♥
merci **Sophie** ♥ merci **Jacqueline** ♥ merci **Christine** ♥
merci **Céline** ♥ merci **David** ♥ merci **Géraldine** ♥
merci **Cécile** ♥ merci **Élodie** ♥ merci **Sylvie** ♥
merci **Jimmy** ♥ merci **Anne-Cécile** ♥ merci **Stéphanie** ♥
merci **Marion** ♥ merci **Cécilia** ♥ !
(sans oublier **Robert** ♥ **Jean-Romain** ♥ et **Mary** ♥)

... de rien, c'est

NORMAAL