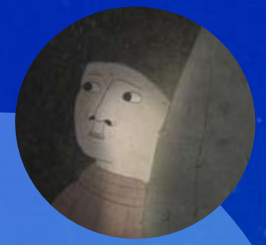
BALADES
SOUS LES
ÉTOILES
Au cinéma le 23 septembre



La nuit, rien n'est tout à fait pareil...

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes... Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l'imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

PROMENADE NOCTURNE de Lizete Upīte
ÉTERNITÉ d'Anastasia Melikhova
ELSA ET LA NUIT de Jöns Mellgren
PREMIER TONNERRE d'Anastasia Melikhova
NUIT CHÉRIE de Lia Bertels
MOUTONS, LOUP & TASSE DE THÉ de Marion Lacourt

Durée du programme : 49 minutes
À partir de 5 ans

Distribution

Les Films du Préau
01.47.00.16.50
info@lesfilmsdupreau.com

PROMENADE NOCTURNE

Une nuit, Anna et son père décident de rentrer chez eux en passant par la forêt. La jeune fille prend une torche pour s'éclairer. La forêt silencieuse est à la fois effrayante et fascinante... Et la flamme aussi rassurante qu'aveuglante.

Note de réalisation

Dans la nuit, la promenade à travers la forêt devient aussi enchanteresse qu'effrayante. Les sons familiers se transforment, les sens s'aiguisent. On peut voir et entendre plus qu'à l'accoutumée. Chaque petit mouvement fait tellement de bruit qu'on souhaite s'arrêter net et profiter de l'incroyable silence à l'entour. Mais le vent souffle, quelque chose craque. Il faut reprendre la marche...

Biographie de Lizete Upīte, réalisatrice

Née en 1987, Lizete Upīte est diplômée de l'Académie Lettone des Arts et de l'école d'animation française La Poudrière. Durant ses études, elle réalise plusieurs courts métrages documentaires ou animés dont *A Night on the Lake*. Ses films explorent des thèmes personnels et universels : notre maladresse naturelle et la quête d'identité.

Fiche technique

Lettonie • 2018 • 5 minutes 50 • animation 2D
16/9 • Couleur • 5.1 • Version française (langue d'origine : Letton)

Titre original : *Nakts Pastaigas (Night Walks)*
Écrit, Réalisé, Dessiné & Animé par Lizete Upīte - Montage : Inese Kļava
Design sonore : Ģirts Bišs - Compositing : Izú Troin & Mārtiņš Upītis
Étalonnage : Andrejs Rudzāts - Chargée de production : Ieva Vaickovska
Produit par Sabīne Andersone - Société de production : Atom Art
Voix françaises : Anna : Céline Bothorel - Le père : Jean-Philippe Renaud

ÉTERNITÉ

Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent naissance à un monde nouveau.

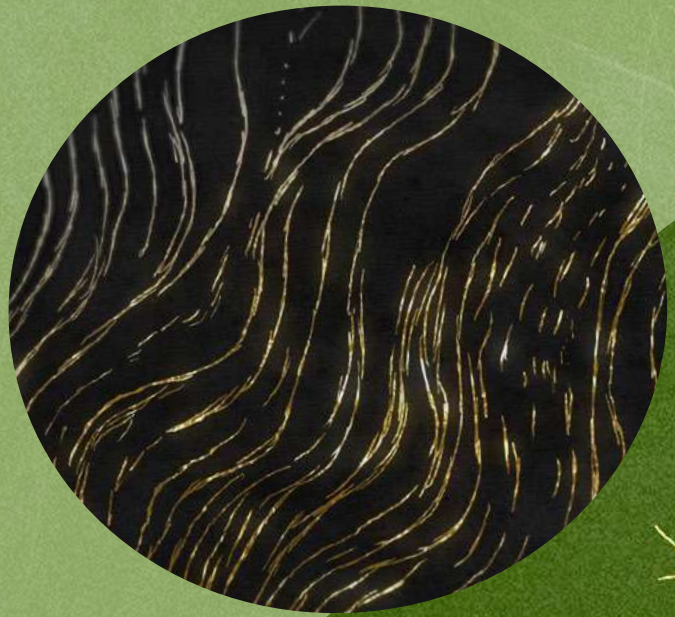
Biographie d'Anastasia Mekhilova, réalisatrice

Née à Pyt-Yakh en Russie, Anastasia Mekhilova est diplômée de l'Université d'État de l'Oural en Arts & Architecture depuis 2016, section « Graphisme et Animation ». En 2017, elle réalise *The First Thunder*, son premier court métrage d'animation auquel succèdent *Eternity* et *Beginning of the Light*.

Fiche technique

Russie • 2018 • 3 minutes • Animation 2D
16/9 • Couleur • 5.1 • Sans dialogue

Titre original : *Eternity* - Écrit & Réalisé par Anastasia Mekhilova
Image : Anastasia Mekhilova - Musique : Michal Jacaszek
Réalisé dans le cadre de The Open Workshop Danemark



ELSA ET LA NUIT

Elsa a peur du noir et n'a jamais réussi à fermer l'œil de la nuit en 30 ans. Un matin, assise dans sa cuisine, elle découvre sous son canapé une invitée qui n'est pas la bienvenue : la Nuit en personne. Elsa se confie sur sa vie et celle de son meilleur ami, un éléphant nommé Olaf, tandis que la Nuit l'emmène au pays des rêves.

Note de réalisation

Elsa et la Nuit est d'abord un livre illustré, actuellement traduit et publié en Suède, au Danemark, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Pour ce court métrage d'animation, nous souhaitions conserver l'intensité émotionnelle de l'ouvrage. Nous pensions qu'avec ce film, nous serions en mesure d'explorer le récit plus en détail. Lors de l'écriture du scénario, nous avons étoffé le lien entre Elsa et son ami éléphant. Nous voulions en effet explorer en profondeur certains éléments de leur histoire, à peine évoqués dans le livre - tels que les numéros de cirque qu'ils font ensemble. Nous voyions également une occasion de donner vie au monde de la ville et à ses habitants bruyants et insomniaques. Des scènes de rue, qui renseignent sur la situation urbaine, agissent comme un contrepoint comique et servent de toile de fond à la trame narrative. Enfin, la Nuit elle-même devient plus qu'une présence : un personnage à part entière à mesure qu'elle recouvre fluidement tout l'écran, se modifiant à l'intérieur même de son univers. Nous cherchions à faire un film dense et divers, doté d'une grande force visuelle.

Biographie de Jöns Mellgren, réalisateur

Réalisateur, illustrateur et écrivain, Jöns Mellgren est titulaire d'un Master en Animation au Royal College of Art de Londres depuis 2009. Il a réalisé plusieurs courts métrages et publicités, et a publié cinq livres illustrés pour la jeunesse.
Il travaille actuellement sur un sixième ouvrage.

Fiche technique

Suède • 2019 • 9 minutes 20 • animation 2D
2K Scope • Couleur • 5.1 • Sans dialogue

Titre original : *Sigrid Och Natten (Sigrid and the Night)*
Réalisé par Jöns Mellgren - Écrit par Hans Åke Gabrielsson, d'après le livre illustré de Jöns Mellgren
Musique : Erik Hulbak Røland - Montage : Robin Jonsson
Son : Ola Tappert - Produit par Nima Yousefi
Co-produit par Nancy Fornoville & Willem Thijssen
Société de production : Hobab - Co-production : Cinété Filmproduktie & Film I Väst (Ami Ekström & Jöns Mellgren) - Avec le soutien de la Commission du Swedish Film Institute Film (Andreas Fock), du Netherlands Film Fund (Frank Peijnenburg, Doreen Boonekamp, Dany Delvoie, Peggy Driessen Bussink), du Film Stockholm/Filmbasen (Rosa Fernandez Tengdahl) & du Swedish Arts Grants

PREMIER TONNERRE

Le printemps est en retard. Couverte par une mer de nuages, une vallée reste immergée dans la neige glacée de l'hiver. Une bergère et son chien fidèle doivent affronter les anciens esprits pour continuer le cycle de la vie.

Fiche technique

Russie • 2017 • 4 minutes 50 • animation 2D
16/9 • Couleur • 5.1 • Sans dialogue

Titre original : *The First Thunder* - Réalisé par Anastasia Mekhilova
Écrit par Ekaterina Kozhushanyaya - Animation : Anastasia Melikhova, Vera Pozdeeva & Anna Budanova - Création graphique : Vera Pozdeeva, Valentina Arkhipova, Nikita Melikhov, Veronika Bessonova & Alena Tomilova - Montage : Liudmila Putiatina
Design sonore : Nadezhda Shestakova - Arrangement musical : Arkadiy Klein
Produit par Valentina Khizniakova & Irina Volodina - Production : Studio Ural-Cinema

Prix & Festivals

Prix de la Meilleure Révélation
Festival International du Film d'Animation Animaevka du Bélarus 2017

Mention Spéciale du Jury
Festival Européen du Film d'Animation Balkanima de Serbie 2017
Prix de la Meilleure Révélation
Festival International Charity Film Luchezarny Angel de Moscou 2017

New Face Award et Prix de la Technologie du Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports
Media Arts Festival du Japon 2018

Prix de la Meilleure Révélation
Open Russian Festival du Film d'Animation Suzdal

Prix pour la « Représentation Musicale Vivante de l'Âme Naturelle »
Festival International du Film Golden Knight de Sébastopol 2018

NUIT CHÉRIE

En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n'arrive pas à s'endormir. Il pense trop et broie du noir. Un singe blanc lui propose d'aller manger du miel chez sa tante pour lui changer les idées. Une belle et étrange nuit d'hiver s'ouvre alors à eux et l'ours réalise qu'il a bien fait de ne pas s'endormir.

Biographie de Lia Bertels

Lia Bertels étudie le cinéma d'animation à l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Bruxelles-Capitale) de 2006 à 2011. Comme réalisatrice, elle développe un cinéma poétique qui accorde autant d'importance à l'écriture qu'à l'expression des personnages (*Ceci ne vous regarde pas*, *Youssouf le Souffleur*). Humaniste, elle tente de représenter une vérité invisible en chacun de nous, un geste inavoué qui traduit notre caractère... De clips musicaux « live » à l'illustration pure, en passant par l'animation, elle fait de l'expression graphique, qu'elle maîtrise à sa façon dans un style efficace et dépouillé, un plaidoyer pour la nature profonde des êtres, emportant le spectateur dans un monde intime fait de perceptions et de sentiments.

Fiche technique

Belgique • 2019 • 13 minutes 46 • animation 2D
16/9 • 1.78 • Couleur • 5.1 • Français

Écrit & Réalisé par Lia Bertels - Animation : Lia Bertels, Eve Deroeck, Sarah Brûlé & Lora D'addazio
Décors : Mélanie Tondeur - Compositing : Mélanie Tondeur, Maxime Lambert, Rémi Durin & Lia Bertels
Colorisation : Maxime Lambert & Alexandre Dinant
Montage & Mixage son : Laurent Martin - Étalonnage : Jorge Piquer
Musiques : Kourosh Yagmahei (Titre "Leila", Now Again Records) & Antoine Bonan (Extrait de l'album "Back From The Brunk", Oud Louve) - Produit Par Thierry Zamparutti & Serge Kestemont
Société De Production : Ambiances Coproduction : Luna Blue Film & Shelter Prod avec l'aide du Centre du Cinéma et de L'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéralde Belgique et Ing
Voix françaises : L'ours : Jean-Michel Vovk - Le singe : Cachou
Le yéti : Patrick Descamps - La louve : Erika Sainte
La tante : Fabienne Loriaux

Prix & Festivals

Nomination aux Magritte 2020
Meilleur Court Métrage d'Animation

Sélection officielle
Festival International du Film d'Animation d'Annecy 2019

Meilleur Court Métrage Belge
Anima Bruxelles 2019

Coup de Cœur Canal + Family
Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2019

Meilleur Film International & Prix du Public
GIRAF de Calgary 2019

Prix du Public, Prix du Public Jeune, Mention Spéciale du Jury International, Mention Spéciale pour la Bande-Sonore et Mention du Jeune Public Artopie
Festival International du Film d'Animation ANIMATOU de Genève 2019

Prix du Public
Festival International du Film d'Animation de Copenhague 2019
Festival International du Film d'Animation de Manchester 2019
Festival d'Animation Contemporaine de Mexico 2019
Festival International du Film d'Animation Fantoche de Baden 2019

Prix du Public pour la Meilleure Animation
Festival Silhouette de Paris 2019

Grand Prix
Festival International du Court Métrage de Lille 2019

Entretien avec Lia Bertels, réalisatrice

Le film s'inspire d'une histoire d'Alexis Den Doncker, comment l'avez-vous découverte et en quoi a-t-elle été déterminante pour vous ?

Alexis Den Doncker est mon compagnon. Un jour, il m'a raconté cette histoire. Il m'est venu beaucoup d'images à ce moment-là. De plus j'avais envie de réaliser un court métrage dont la narration soit douce et simple, et j'ai tout de suite pensé à en faire un film.

Quel est votre rapport à la nuit et en quoi a-t-il influencé votre réalisation ?

La nuit a un côté très paisible. Les sons ressortent mieux, la nature peut s'exprimer un peu plus, certains animaux peuvent enfin commencer à s'affairer durant la nuit. C'est tout cela qui m'a inspiré *Nuit chérie*. Quand les humains dorment, tout un autre monde peut se révéler.

Pourquoi situez-vous le film en hiver ? Avez-vous entrepris des recherches sur le monde naturel et les cycles d'hibernation ?

J'ai décidé que le film se passerait en hiver car c'est le point de départ du film, l'ours qui n'arrive pas à hiberner... Et lorsque les ours hibernent, c'est en hiver. Cette saison apporte aussi des images très épurées comme je les aime et les utilise souvent dans mes films.

Comment avez-vous développé l'histoire d'amitié entre l'ours et le singe ?

Je voulais avoir deux personnages complémentaires, l'un plutôt dans l'introspection (l'ours) et l'autre extraverti et joyeux (le singe). Ensemble, ils vont s'entraider et surmonter leurs problèmes. De là, ils vont devenir amis.

Vous donnez une représentation du yéti ou « l'abominable homme des neiges » éloignée des perceptions habituelles. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Il fallait dans l'histoire quelque chose qui mette un peu de pression, de suspense. J'ai alors pensé à mettre en scène le personnage du yéti pour apporter cette tension.

C'était l'occasion pour moi de parler des peurs que l'on peut avoir parfois, qui nous semblent insurmontables mais qui au final ne sont rien du tout. Ces peurs peuvent même nous aider à évoluer dans notre vie lorsqu'on essaie de les comprendre. C'est tout cela que le yéti représente.

***Nuit Chérie* peut-il être perçu comme un récit initiatique, une fable sur l'affrontement des peurs et les apparences trompeuses ?**

Les thèmes de l'amitié, de la solidarité et de la différence se sont imposés d'emblée. C'était la base du film. Je voulais qu'on puisse se dire : « Ensemble, on va plus loin. ».

Comment avez-vous travaillé pour donner cette tendresse, cette émotion et cette force poétique aux personnages et aux graphismes ?

Il y a des choses qui ne se calculent pas. Je dessine depuis toujours, je n'ai jamais vraiment travaillé ces émotions dans le graphisme. L'important est de réussir à transmettre cela aux personnes avec qui je collabore : arriver à ce qu'ils comprennent mon point de vue et mes envies graphiques.

Vous optez pour l'animation dessinée en 2D. Votre style est clair et dépouillé, pourquoi ce choix ?

Principalement pour que l'action et l'émotion priment. Quand une image est trop chargée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour ce qu'on veut exprimer et transmettre au spectateur.

Comment arrive-t-on, selon vous, à toucher le jeune public ?

Il n'y a aucune recette selon moi. Il faut faire quelque chose qui nous touche et qui puisse être regardé par des spectateurs de tous âges. Au départ, je ne me dis pas que je réalise des films pour le jeune public. Mais s'ils le deviennent, c'est parfait ! Cela signifie que le langage n'est pas trop infantilisant comme dans plusieurs films d'animation destinés aux pour enfants.

MOUTONS, LOUP & TASSE DE THÉ...

La nuit, tandis que les membres d'une famille s'adonnent à de curieux rituels avant de s'endormir, un enfant invoque un loup au fond d'une boîte cachée sous son lit. D'inquiétants moutons assiègent alors la porte de sa chambre...

Biographie de Marion Lacourt

Marion Lacourt est illustratrice, graveuse et par extension réalisatrice ; elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris après avoir étudié la lithographie à l'Université des Beaux-Arts de Hambourg. Moutons, loup & tasse de thé... est son premier film professionnel.

Fiche technique

France • 2019 • 12 minutes • animation 2D
16/9 • Couleur • 5.1 • Sans dialogue

Écrit, Réalisé & Dessiné par Marion Lacourt
Animation : Marion Lacourt, Camille Authouart, Marine Blin, Hugo Bravo & Lila Peuscet
Compositing : Marion Lacourt
Étalonnage : Yves Brua
Montage : Catherine Aladenise & Marion Lacourt
Design Sonore : Mathieu Z'graggen
Musique : Nathan Blais
Chargée De Production : Juliette Marquet
Produit Par Edwina Liard & Nidia Santiago
Co-produit par David Braun
Société de production : Ikki Films
Co-production : Alpaga Films

Prix & Festivals

Prix Emile Reynaud 2019
Premiers Plans - Angers
Ciné Junior
Prix Procirep du Meilleur Producteur
Festival du Court Métrage de Clermont Ferrand
Festival national du film d'animation
Pantin Côté Court
Chicago international Film Festival (US)
Cinanima (Portugal)
Hamptons international film festival (US)
Prix du Meilleur court métrage
IndieCork (Irlande)
Leeds International Film Festival (UK)
Locarno Film Festival (Suisse)
Primanima (Hongrie)
Uppsala International Short Film Festival (Suède)
Animakom (Espagne)
Aswan International Women Film Festival (Egypte)
Filmfest Dresden (Allemagne)
GoShort (Pays-Bas)
Mecal Pro (Espagne)
Oberhausen International Short Film (Allemagne)
Moscow IFF (Russie)

Entretien avec Marion Lacourt, réalisatrice

***Moutons, Loup & Tasse de Thé…* s'inspire de souvenirs ou d'observations. Comment avez-vous transformé ces divers éléments en conte animé ?**

Cela s'est fait de manière assez spontanée, comme on invente des histoires en y intégrant notre environnement quand on est petit. Dans un premier temps, j'ai retranscrit tels quels certains motifs qui m'intriguaient, observés autour de moi lors de rituels d'avant coucher. Puis, dans un second temps, j'ai transformé et augmenté ces petites habitudes en regard de ce qu'elles me laissaient imaginer et le ressenti qui y était attaché. De là ont découlé une galerie de personnages, des univers parallèles et une série d'étapes à traverser pour l'enfant.

Aviez-vous en tête des contes, fables ou récits comme *Le Loup et L'Agneau, Pierre et le Loup et La Chèvre de Monsieur Seguin* ?

J'ai entremêlé ces résidus d'expérience, ces souvenirs de rituels détournés, avec ce qui m'est resté des figures sillonnant les contes de mon enfance. J'ai souvent trouvé les histoires injustes avec le loup. Quant aux moutons, ce sont de petits coquins, ils ont l'air doux et irréprochables en surface contrairement au vilain. En plus de compter les moutons en partance vers le sommeil, et par là-même de traduire en vision poétique la dérive vers un monde parallèle, j'ai eu envie de m'amuser à inverser et réinventer les rôles habituellement tenus par ces animaux dans les contes. Comme ce mouvement de bascule peut avoir lieu en rêve, on réécrit souvent les histoires…

Le loup est comme un passeur pour l'enfant qui navigue dans divers espace-temps. Pourquoi avoir opté pour ce duo qui invite le spectateur à la rêverie ?

La figure du loup m'a toujours beaucoup intriguée et a fait son parcours à mes côtés depuis l'enfance. Dans le film c'est l'être manquant, un membre de la famille absent, un ami, un confident, un être à la fois imaginé et bien présent, qui aide l'enfant à explorer d'autres possibles que ceux dessinés par le cercle familial. J'ai décliné un loup à la fois tout en douceur et en rugosité. Il se range en souplesse dans sa petite boîte en temps voulu mais c'est aussi celui qui roule à toute allure vers un ailleurs au goût de liberté en fumant des cigarettes.

Vous représentez une famille aux habitudes loufoques. Comment avez-vous traduit en images ces gestes irraisonnés mais banals qui font vite basculer notre quotidien dans l'absurde ?

Cela part d'observations, d'un journal de bord de rituels remémorés et pris en note. J'ai été très influencé par le souvenir de ma grand-mère sirotant sa tisane le soiravant de se coucher, délicatement ses petits sachets de camomille sur ses paupières. Elle brillait dans l'obscurité. C'était un moment hors du temps. Ce genre de moments qui fait glisser vers une réalité parallèle a largement contribué à la construction de mon imaginaire.

Comment la nuit et ses symboles ont-ils nourri votre inspiration ?

J'ai pris plaisir à revisiter la nuit et inventer mes propres symboles et mythologie en regard des codes existants.
La nuit c'est aussi pour moi une autre journée, une autre vie qui répond à celle où l'on est éveillé. J'ai voulu rendre compte de cette densité, de tout ce qui se passe quand on glisse vers le sommeil et de comment cela impacte notre manière d'être au monde.

Comment avez-vous imaginé et monté les différentes visions poétiques du film ?

J'ai essentiellement travaillé par associations libres à partir de ma base documentaire. Cela consiste à assembler, laisser décanter, voir ce qui émerge et renouveler l'opération jusqu'à ce qu'à ce qu'un squelette apparaisse et tienne sur ses pattes.

Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser le film ?

L'idée remonte à loin. Plus concrètement, la fabrication du film a duré deux ans.

Comment appréhender selon vous un court métrage d'animation comme *Moutons, Loup & Tasse de Thé…* auprès du jeune public ?

Comme pour les grands, je dirais qu'il s'agit avant tout d'une expérience d'immersion dont on va ressortir avec des résidus qui sont de l'ordre de la sensation. Chacun se projette à sa manière et fait vivre le film dans sa tête différemment et j'aime l'idée que ce type de support puisse être stimulant d'une autre manière qu'un film au système narratif plus classique ou moins touffu.

Quels sont vos projets futurs ?

Il y en a tellement ! Du dessin, du dessin et encore du dessin. De l'objet aussi dans la continuité, céramique et broderie. Plus que jamais des petites cartes pour poster de joyeuse pensées à nos proches en ces temps isolés. Et puis un projet de livre illustré en cours et un film sur les peurs en écriture.