

“Le passe-muraille”

Production audiovisuelle inspiré de la nouvelle de Marcel Aymé

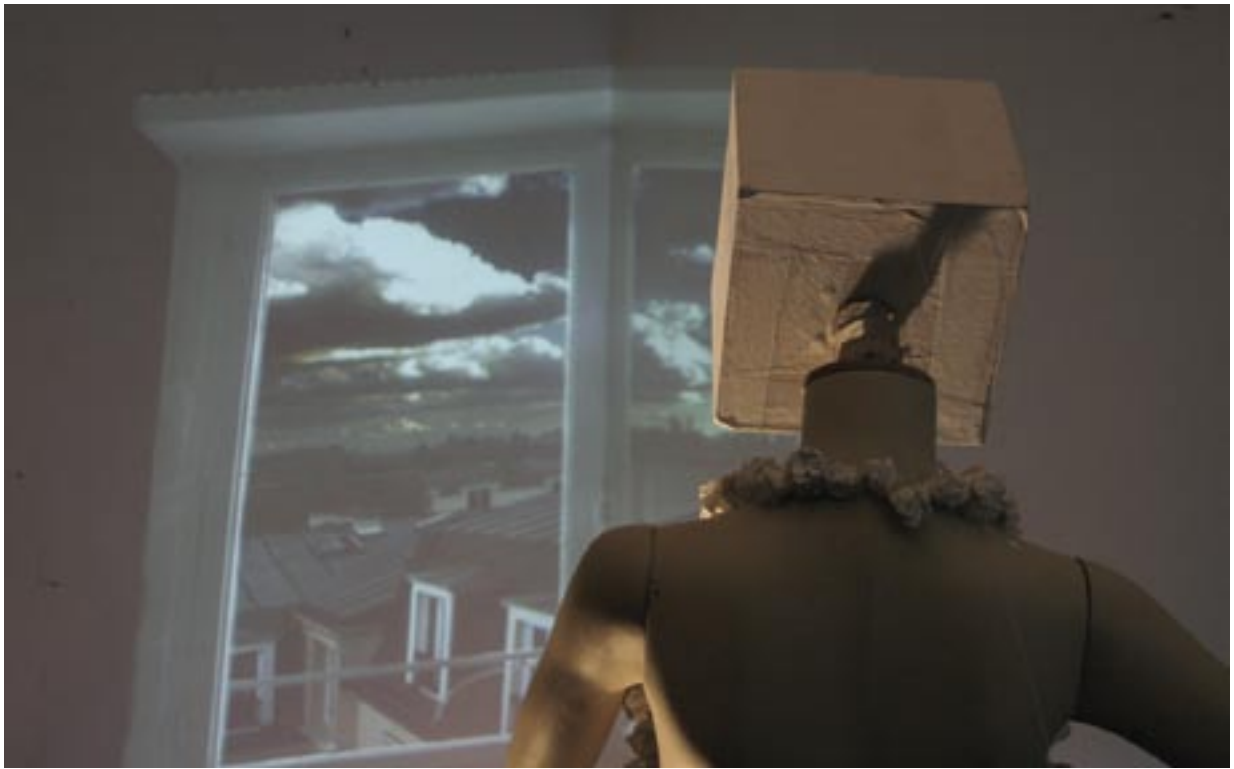

Damien Henry : porteur du projet

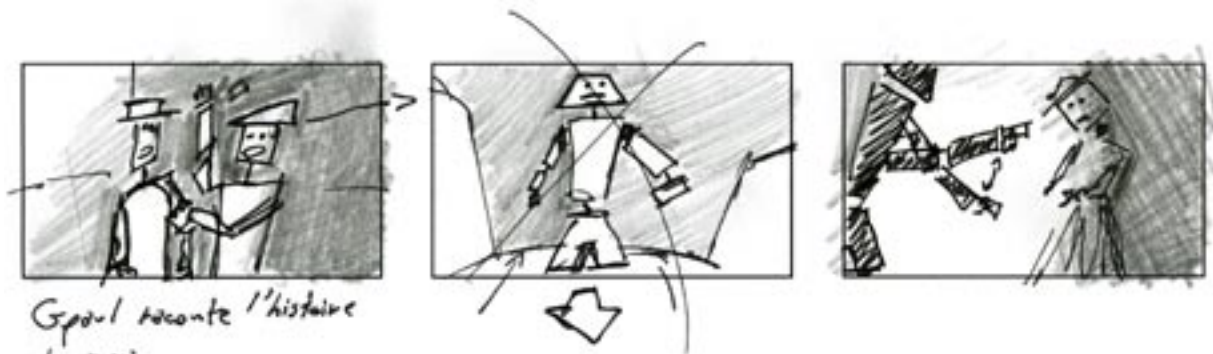
> 06 65 72 34 98, damien.henry@neuf.fr (affilié à la Maison des Artistes)

Adeline Leclerc : productrice (association Image par image)

> 06 86 91 74 24, imageparimage@hotmail.fr

filature de Dittlevik

Georg raconte l'histoire
du mari.

Présentation du projet

«Le passe muraille» est un court métrage d'animation, d'une durée de 10 minutes, librement inspiré de la nouvelle du même titre écrite par Marcel AYMÉ.

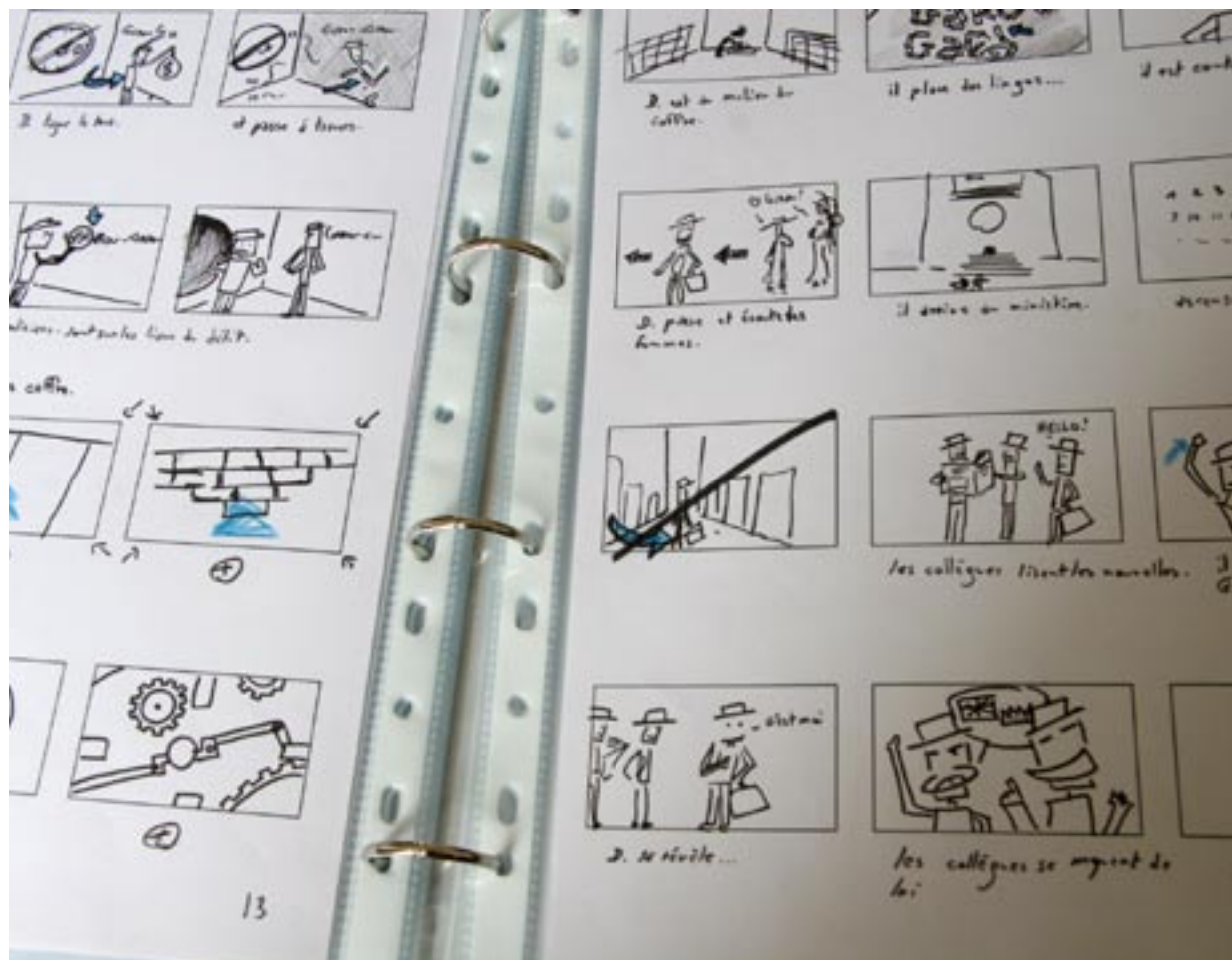
Ce film nous raconte l'histoire d'un homme simple et discret nommé Dutilleul qui possède l'extraordinaire pouvoir de traverser les murs. Voleur à gage, il doit s'emparer d'une statue pour le compte de mafieux, mais il ignore qu'il va perdre son don...

A travers cette histoire nous explorons le thème de la liberté et de la fuite, sur un ton léger et décalé, dans un univers imprégné de féerie, un monde esthétique nouveau où se mêlent diverses époques et dimensions. Il s'agit d'une animation réalisée à partir de personnages articulés et de décors projetés. C'est un film muet soutenu par une musique composée par le groupe de jazz Amiénois les *NIL'1 NIL'ÔTR*.

Le projet est tourné vers la ville d'Amiens, les décors sont inspirés par la capitale picarde et l'équipe est essentiellement composée de jeunes Amiénois.

C'est au cours de sa cinquième année à l'ESAD d'Amiens (année du DNSEP) que Damien HENRY eu l'envie de réaliser un court métrage d'animation. Cette année lui permis de faire de nombreuses expérimentations tant au niveau technique, visuel et graphique que photographique pour aboutir à la réalisation de plusieurs bouts d'essais, de nombreux problèmes techniques ont été rencontrés notamment en ce qui concerne le système de projection qui porte cette esthétique si particulière.

Après l'obtention du diplôme (avec mention), est née l'envie de produire l'animation dans son intégralité. Parmi les nombreux projets en court, c'est l'histoire du passe-muraille qui a retenu l'attention, car cette nouvelle hors du commun possède un fort potentiel visuel.

Réalisation

Les personnages

Dès le départ, la volonté était de faire vivre des marionnettes. Il y a un côté magique à les voir bouger. Tous les personnages sont des pantins articulés d'une taille allant de 20 à 30 cm de hauteur. Ils sont constitués de bois, de mousse polyuréthane, de papier et de peinture. Les personnages ont été conçus comme des objets (pas de mimétisme humain, mais une stylisation des formes). Il faut qu'on sente vivre ces bouts de bois, qu'on assimile ces objets à des personnages. Leur mode d'articulation se fait en fonction de leur rôle et de leur caractère. Chaque personnage (simplifié au maximum) est visuellement représentatif de sa personnalité ce qui permet d'obtenir un riche panel d'attitudes.

Il y a eu bon nombre d'essais avant d'arriver au principe de fabrication définitif des figurines. Il s'agissait de réaliser des personnages simples constitués de surfaces de bois qui ont évolué au fur et à mesure des essais effectués.

Le rendu des personnages fut influencé par l'esthétique de Jack dans «l'étrange Noël de M Jack» de Tim Burton et par l'exposition surréaliste de 1936, où des artistes (Man Ray, Max Ernst) ont mis en scène des mannequins.

Les décors

Les décors ont une place capitale, non pas au niveau de la narration mais au niveau plastique. C'est à partir des décors que naît l'univers et l'ambiance de l'ensemble du film. Ils indiquent clairement un positionnement esthétique et technique. Les personnages, quant à eux, renforcent la narration, et appuient une ligne graphique.

Il fallait créer un environnement très structuré visuellement tout comme le monde dans lequel vit Dutilleul, tout est organisé, il n'y a aucune place pour la spontanéité. C'est le type de décors que l'on retrouve dans des films comme «Brazil» de Terry Guillian, «Playtime» de Jacques Tati, mais aussi dans certaines rues de la ville d'Amiens.

Ce qui est important ce n'est pas le bâtiment entier, mais des portions, qui une fois assemblées donnent une idée générale de l'espace. Il ne faut pas surcharger l'image de motifs ou d'éléments superflus, mais rester dans des surfaces, travailler en ombre et lumière, et recréer des espaces à partir de ce jeu (démarche proche du travail de James Turrel qui crée des espaces à partir de lumière et de surfaces).

Le projet possède déjà une base d'image et de croquis importante suite aux nombreuses recherches effectuées dans les archives de la ville et au repérage photo continu durant l'année 2005. Au-delà du passage des murs, le film révèle différentes façons de passer de la réalité à l'imaginaire en utilisant les affiches plaquées aux murs ou les graffiti.

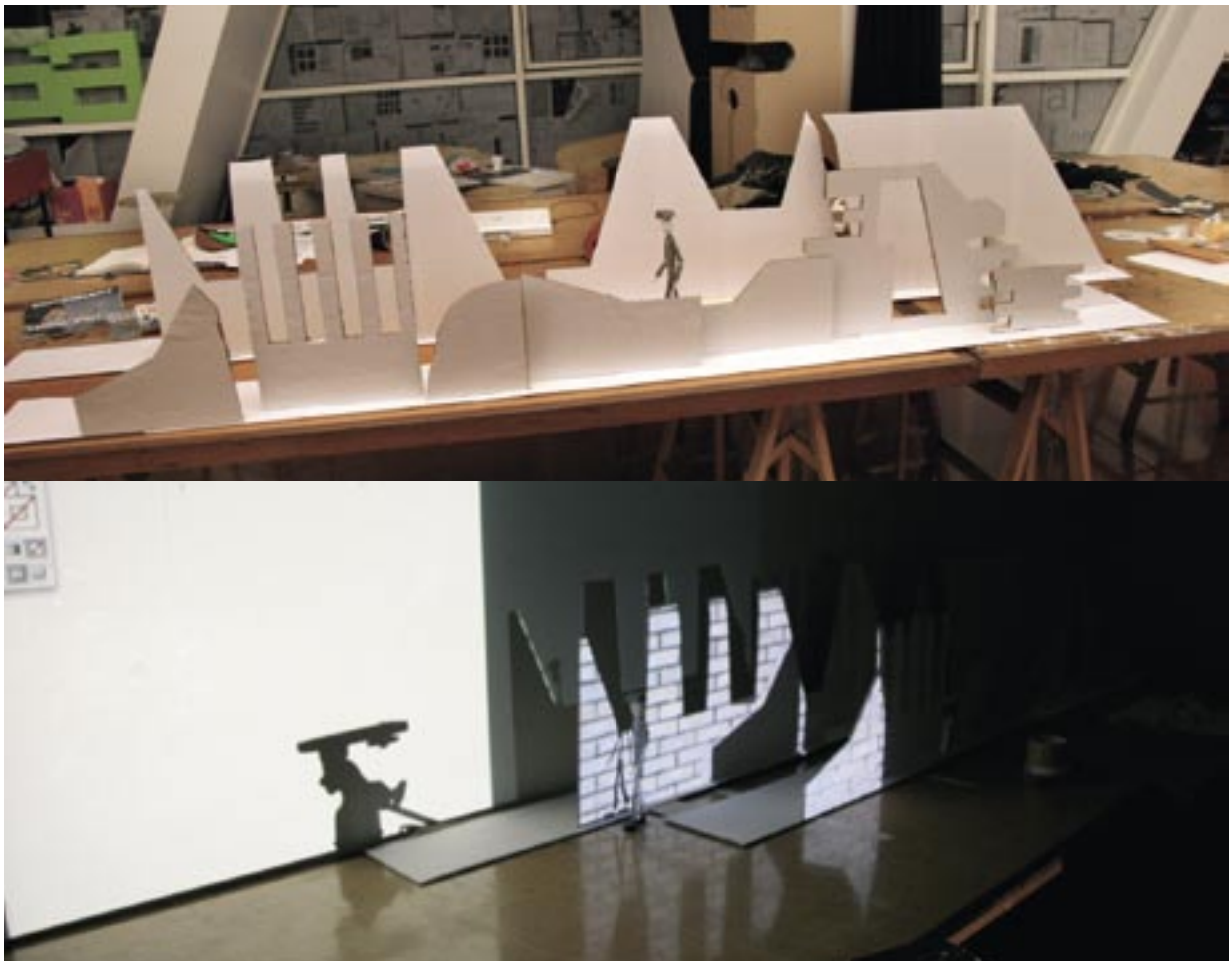
La technique, la projection.

La première étape fut d'affirmer clairement le côté "vidéo-projection", garder une unité de lumière et résoudre le problème d'intégration de personnages. Lors des premiers essais la difficulté fut de définir l'utilisation du projecteur, c'est à dire l'utiliser en rétro-projection (derrière le décor) ou en projection directe (face au décor). La solution rapidement adoptée fut la projection.

Ce procédé consiste à projeter sur des décors de carton blanc des surfaces qui sont découpées sur ILLUSTRATOR. Il s'agit de plaquer des morceaux d'édifices qui serviront à donner des indications spatiales, puis des textures en saturant suffisamment les images afin de retrouver assez de lumière sur les photos (du fait de la perte de contraste entre l'écran d'ordinateur et une image projetée).

L'installation des décors représente près de 70% du temps de réalisation car il s'agit de lumière. Les effets de trompe l'oeil sont par ailleurs très longs et complexes. L'aide de la 3D numérique est utile pour visualiser à l'avance les décors et les mouvements de caméra.

Cette technique délicate permet cependant de créer un espace vraiment original dans lequel les personnages évoluent.

L' équipe

Aujourd'hui, le projet réunit une équipe jeune, passionnée et désireuse de donner une dimension professionnelle au film. **Par la suite Thomas et Damien envisagent de réaliser d'autres films.** Nous souhaitons développer une association qui valoriserait le travail de jeunes créatifs en leur donnant la possibilité de réaliser leurs projets. Dix personnes au total, dont neuf Amiénois, vont intervenir sur le film.

Le noyau dur:

- Damien HENRY, 24 ans, graphiste, initiateur du projet et réalisateur. Diplômé de l'ÉSAD avec mention, lauréat du concours international du film court du CNOUS en 2005.
- Adeline LECLERC, 23 ans, étudiante (licence 3 arts plastiques), productrice et responsable logistique, présidente de l'association «image par image».

Les intervenants:

- Serge REYNAL, 26 ans, illustrateur, apporte ses conseils et participe au story-board.
- Audrey CHICH, 22ans, étudiante à l'ésad s'est jointe à l'équipe de production et a développé le scénario.
- Fabien GAFFEZ, 28 ans, enseignant à l'université Jules VERNE en cinéma, aide à l'écriture du script.
- Charlotte GROSSIN, 25 ans, monteuse intermittente, chargée du montage et mixage son-image.
- Camille HENRY, 21 ans, ingénieur du son, chargé de l'enregistrement et de la logistique sonore (matériel, studio, etc).
- Thomas BRETONNEAU, 23 ans, graphiste-animateur, apporte son aide pour le découpage.
- Julien VIEULOU, 23 ans, étudiant à l'ésad, chargé de communication et de l'exposition à la macu.
- Jérôme HENRY, 23 ans, DJ, responsable des effets sonores. Fourni du matériel sonore pour le mixage.
- Les *NI L'1 NI L'ÔTR*, groupe de jazz (Amiénois) comptant 4 membres (de 24 à 28 ans), auteurs de la musique du film. Sélectionnés au printemps de Bourges.
- L'équipe *Waide Somme* dirigée par Vincent Cousin, viendra apporter ses conseils tout au long du tournage.

Ce projet est l'occasion pour tous de mettre en commun son talent, mais aussi de faire ses preuves avec une première réalisation et éventuellement d'envisager d'autres projets (Thomas Bretonneau envisage le tournage de son court-métrage dans la foulée du «passe-muraille», pour lequel Damien Henry interviendra au niveau des décors).

Contacts et Soutient

ESAD d'Amiens

L'école supérieure d'art et de design d'Amiens apporte son aide quant au développement du projet, et propose de mettre éventuellement à disposition des périphériques et du matériel d'appoint.

Association vidéo Boul'Dog

L'association amiénoise se présente comme un partenaire technique et apporte une contribution financière au projet. Nous envisageons de créer un partenariat entre les deux associations afin de développer un pôle animation.

Waide Somme

La jeune école d'animation amiénoise propose de dédier un studio de création et met à disposition ses calculateurs de rendus ainsi que les compétences de son personnel (professionnel de l'animation). Vincent Cousin et Jean-Pierre Marcos sont les principaux acteurs de cette initiative.

Les Défis Jeunes du ministère de la jeunesse et des sports

Le projet est à présent lauréat défis jeunes et a reçu une subvention de 6500€

Le festival du film d'Amiens

Jean-Pierre Garcia et son équipe s'engage à diffuser le court-métrage au court de la prochaine édition du festival. Il apportent par ailleurs leurs conseils quant à l'organisation de la production (droits, licence, copie...)

L'ACAP pôle image Picardie

Apporte ses conseils pour l'élaboration et la phase de diffusion du projet.

La briqueterie

L'espace dédié aux jeunes artistes est un des premiers partenaires du projet propose d'apporter un avis artistique au projet.

Les mécènes

Différents contacts sont établis en vue d'une aide financière, certains ont permis de valider l'inscription aux défis-jeunes de jeunesse et sport.

Les démarches en cours

Agences d'animations, crédit agricole, professionnels de l'animation, Color'Ado, Apple, Sony.

Planning

Réalisation

Février-Mars : écriture du scénario

Avril : découpage et story-board

Mai-Juin-Juillet-août : logistique (pré-production), prise de vues (production)

Au 20 juin, le studio de production est installé, les aspects logistiques et techniques sont réglés. la partie 1/5 est terminée, la partie 2/5 est en cours de tournage.

Septembre : Montage, effets visuels et sonores (post-prod)

Octobre : communication autour du film (exposition, projet pédagogique)

Novembre : lancement officiel du film lors du Festival du Film international d'Amiens

Diffusion

Notre souhait est de faire connaître ce film à un large public grâce à sa diffusion dans des festivals (à Amiens, Clermont-Ferrand, Annecy...) ainsi que dans divers concours de court-métrage, petits festivals de courts ou d'animation, mais aussi dans des établissements scolaires à l'occasion de rencontres pédagogiques (nous comptons intervenir pendant le festival du film avec l'action Color'Ado).

L'association IMAGE PAR IMAGE que nous mettons en place à une vocation de produire tout type de support audiovisuel, nous envisageons de mettre en place de manière autonome d'autres projets tel que celui-ci.

Les Besoins

Matériel

Afin de donner toutes ses chances au projet, il est nécessaire de travailler avec les bons outils, nous avons la chance d'avoir des partenaires dans le milieu musical qui nous apportent tout le matériel d'enregistrement et de mixage (studio et prestations du groupe et techniciens du son prêtés).

Le projet a déjà nécessité l'achat du matériel de prise de vue (réflex numérique et objectifs).

Les besoins actuels sont:

- un (idéalement deux) vidéo projecteur à large focale.
- un ordinateur capable de supporter de lourds calculs ainsi que les licences logiciel.
- du matériel d'éclairage.
- des outils et des matériaux pour les maquettes.
- des dvd pour les envois de projet et film aboutis.
- une imprimante pour éditer les plan de coupe et patrons de décors.
- des encarts et vitrines d'exposition.

Waide Somme propose : un lieu de tournage

L'école montante de l'animation 3D en picarde nous a permis d'intégrer ses studios de création et met à disposition ses Calculateurs de rendus ainsi que les compétences de son personnel (professionnels de l'animation). Nous sommes actuellement en tournage depuis mi-juin.

Logistique :

Le projet comporte des aspects logistiques à ne pas négliger:

- La communication (envois, téléphone, plaquette).
- Les frais d'assurance pour le matériel.
- les frais de copies et de formatage sur supports numérique.
- Les déplacements aux quatre principaux festivals pour la promotion du film.
- d'éventuels droits d'auteurs (ce qui est peu probable car il s'agit d'une idée originale).

Les frais de personnel :

La plupart des intervenants techniques participent à titre bénévole, cependant leur services s'effectuent pendant leur temps de travail, ce qui représente une somme considérable de temps et d'argent que nous tenons à valoriser dans le budget à titre d'apport «en nature».

Par ailleurs, afin d'évaluer réellement la valeur du projet, il nous est conseillé de considérer tout le travail de recherche ainsi que celui des démarches occasionnées afin de mettre sur pied le projet.

Budget prévisionnel > Dépenses	
Achat matériel	
Ordinateur (+ écran, imprimante, clavier, ram)	3821€
Réflex numérique (+ accessoires et objectifs, carte mémoire)	2780€
Vidéo projecteur (LCD)	750€
Disque dur externe	220€
	7 571€
Matériaux	
Fabrication des personnages	150€
Outils	400€
Consommables	700€
DVDs	50€
	1 300€
Location matériel et frais de personnel extérieur	
Cachet du groupe	2084€
Location matériel son (bruitage +mixage) & techniciens son (mixage)	3000€
Technicien montage vidéo (4 jours)	600€
Technicien animation et post-production (Waide Somme)	4000€
Location FX / plate-forme montage / rendus (Waide Somme)	3500€
	13 184€
Pré-production et réalisation	
Recherches (8 mois de travail de graphiste > 1100€ / mois)	8800€
Démarches et valorisation du projet (3 mois)	3000€
Réalisateur	3000€
Story-board	2000€
Scénariste	1200€
	18 000€
Finalisation	
Copies Beta	500€
10 copies VHS, DVD, TV...	500€
Copie 35mm (7minutes)	2100€
Visa d'exploitation (estimation faite avec ACAP)	1000€
	4 100€
Communication et déplacements	
Frais d'association (création)	39€
Plaquette de promotion	700€
Installation des deux expositions (festival du film d'Amiens, galerie de l'ESAD)	2000€
Frais postaux	220€
Téléphone (3 mois/ 6 heures)	400€
Train et logement (4 festivals / 2 pers)	1500€
	4 859€
Local	
Location du studio Waide Somme (4 mois)	2000€
Charges	200€
Assurances (dont matériel)	300€
	2 500€
Total dépenses	51 514€

Budget prévisionnel > Recettes	
Autofinancement	
Réflex numérique (+ accessoires)	2250€
Matériaux acquis et fabrication des personnages	350€
Téléphone	100€
Frais d'association (création)	39€
Recherches (8800€) / démarches (3000€) / réalisation (3000€)	14800€
	17 539€
Parrainages privé (en nature)	
Studio son (association Zatek)	3000€
Cachet du groupe (nil'1 nil'òtr)	2084€
Intermittent montage vidéo (Charlotte Grossin)	600€
Illustrateur story-board (Serge Reynal)	2000€
Script (Fabien Gaffez)	1200€
	8 884€
Parrainages Amiens Métropole (en nature)	
Ésad (200€ outillage et périphériques vidéo, 300€ matériaux)	500€
Waide Somme (4000€ intervenants, 3500€ studio FX/rendus, 2500€ local+charges+assurances)	10 000€
	10 500€
Dons financiers et mécènes	
Association Boul'dog	200€
J.F Pinglaut (ostéopathe)	120€
Nicolas et Caroline Sost (donateur privé)	400€
	720€
Subventions obtenues	
Défis jeunes (ministère de la jeunesse et des sports)	6 500€
Subventions demandées	
Bourse des initiatives (conseil régional de Picardie)	3 500€
Reste à obtenir (banque, entreprises, donation matériel...)	
Reste à trouver des partenaires pour cette somme	3 871€
Total recettes	51 514€