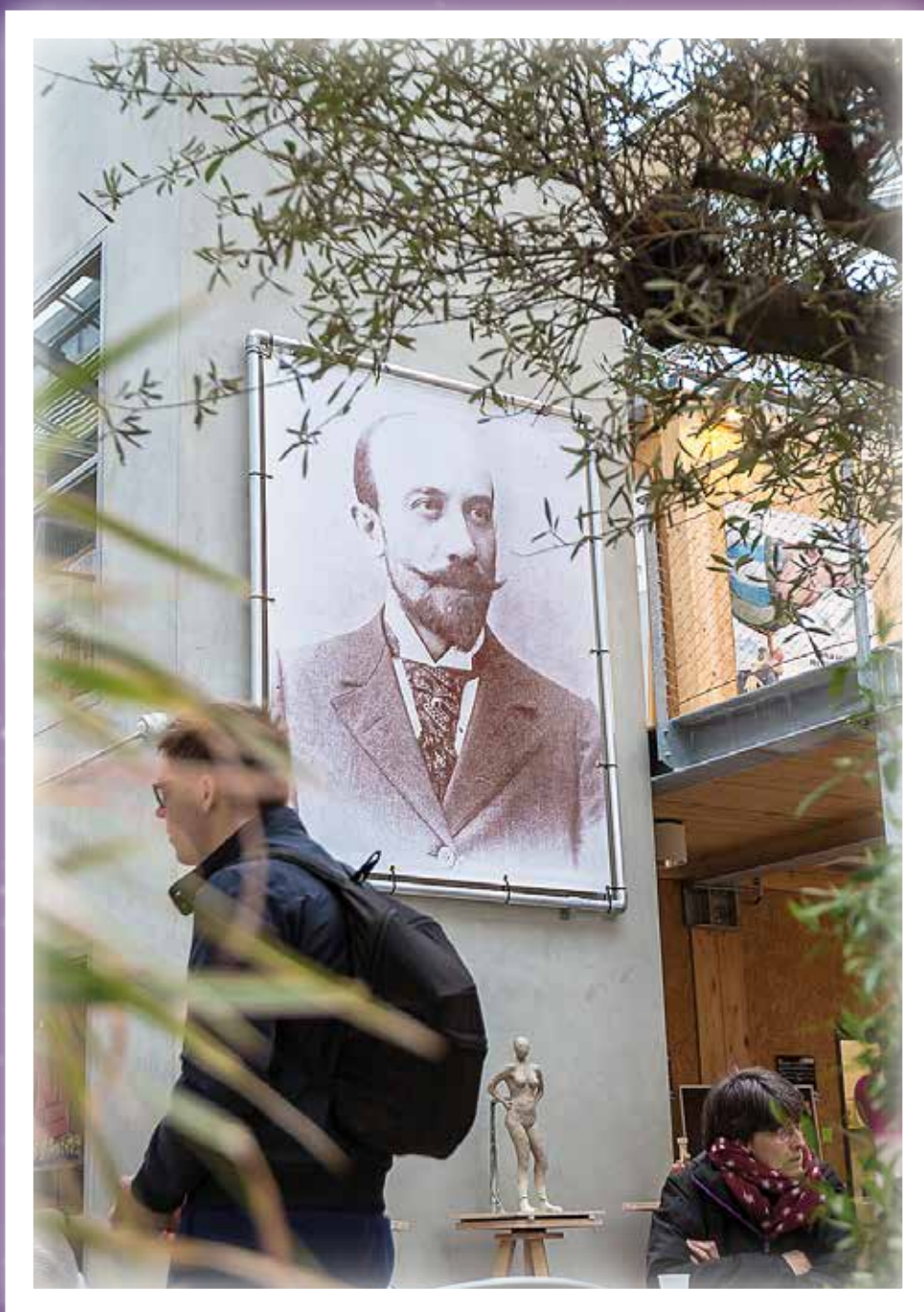

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

2ÈME ÉDITION

En partenariat avec

- P R O G R A M M E -

MARC AZEMA

"Aux origines de la narration graphique et de l'animation"

XAVIER KAWA-TOPOR

"Regarder un arbre pousser"

DANIEL CACOUAULT

"Tomber dans l'illustration présentation de la rhétorique visuelle "

ARMEL GAULME

"De la pratique du dessin d'observation au travail de développement visuel"

CÉDRIC SALMON

"Six étapes pour rater son scénario"

DENIS BRUSSEUX

"L'époque comme co-auteur"

ALEX ALICE

"Algorithmique de l'émotion"

MICHEL OCELOT

"Fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on est"

GLEN KEANE

"L'inspiration du vivant"

"AUX ORIGINES DE LA NARRATION GRAPHIQUE ET DE L'ANIMATION"

MARC AZEMA

BIO : Marc Azéma (né en 1967) est un chercheur archéologue spécialisé dans l'étude de l'art préhistorique, et un réalisateur de documentaires cinématographiques, spécialisé dans les nouvelles technologies de l'image (3D, reconstitutions virtuelles de vestiges archéologiques, animations, etc.). Fusionnant ces deux spécialités, il fait remonter au Paléolithique l'histoire du cinéma en montrant les animations créées par les très fréquentes juxtapositions et superpositions de figures dans l'art des grottes et objets ornés préhistoriques.

INTERVIEW : MARC AZEMA
TEMPS DE VISIONNAGE : 6 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : Il y a (au moins) 36 000 ans, Sapiens invente l'art figuratif comme en témoignent les magnifiques fresques de la grotte Chauvet. D'emblée, il comprend comment exploiter les propriétés narratives des images premières. Il pousse encore plus loin ses expérimentations et parvient à dilater le temps en décomposant le mouvement et en pressentant le principe d'animation séquentielle. 36 000 ans avant Georges Méliès, nos ancêtres premiers artistes de l'humanité s'imaginent magiciens de l'image et proto-cinéastes...

CONFÉRENCE : MARC AZEMA
TEMPS DE VISIONNAGE : 58 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

"REGARDER UN ARBRE POUSSER"

XAVIER KAWA-TOPOR

BIO : Xavier Kawa-Topor, médiéviste de formation, a dirigé le Centre Européen d'Art et de Civilisation Médiévale à Conques et l'Abbaye Royale de Fontevraud. Sa passion pour le cinéma d'animation l'a amené à créer au Forum des Images, dont il a été le directeur de l'action éducative, la biennale Nouvelles images du Japon (1999-2003) qui a joué un rôle pionnier dans la reconnaissance de l'animation japonaise en France. Il est aujourd'hui délégué général de NEF Animation, association nationale de recherche et de création pour le film d'animation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels : Cinéma d'animation : au-delà du réel, Le Cinéma d'Animation en 100 films, Michael Dudok de Wit, le cinéma d'animation sensible.

INTERVIEW : XAVIER KAWA-TOPOR
TEMPS DE VISIONNAGE : 6 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : Nous devons témoigner de notre temps, noter tout ce nous pouvons observer d'un monde qui change, se transforme de plus en plus vite ». Avec Crac ! et L'Homme qui plantait des arbres, les deux sommets de son œuvre, Frédéric Back applique à la lettre l'enseignement de son maître, le peintre breton Mathurin Méheut. Sous des atours différents, d'un côté une déclaration d'amour au Québec et à ses traditions, de l'autre l'adaptation fidèle et exaltée du récit de Jean Giono, les deux films poursuivent ce même projet de rendre compte du « temps à l'œuvre ».

CONFÉRENCE : XAVIER KAWA-TOPOR
TEMPS DE VISIONNAGE : 1 HEURE

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

DANIEL CACOUAULT

BIO : Né en 1964, Daniel Cacouault vit entre Nantes et Paris. À la fois illustrateur, peintre, concept artist et directeur artistique, il œuvre aussi bien dans les domaines de la bande dessinée, de l'illustration, du dessin animé, du cinéma et du jeu vidéo depuis plus de trente ans. Disciple de l'illustrateur Neil Ross, il est un collaborateur régulier du réalisateur Pete Candeland (Gorillaz, Beatles Rock Band), et a travaillé comme concept artist pour Dreamworks, Disney, ainsi que dernièrement pour la série Netflix Love, Death and Robots. Il enseigne la rhétorique visuelle aux écoles des Gobelins et Georges-Méliès.

Daniel Cacouault peint, expose et vend ses tableaux inspirés des contes de Charles Perrault et des frères Grimm. Logiquement, il est venu à s'intéresser à Lewis Carroll et à Alice, s'inscrivant dans une longue tradition d'illustrateurs que ce conte a inspirés : John Tenniel, Arthur Rackham, Mervyn Peake, Salvador Dalí, ou, plus récemment, Sempé et Benjamin Lacombe.

INTERVIEW : DANIEL CACOUAULT
TEMPS DE VISIONNAGE : 5 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : La formule est connue, l'illustration est un domaine souvent dénigré qui lentement émerge à la faveur d'une revalorisation et d'un nouveau regard sur les arts narratifs. La définition la plus simple est celle-ci: une illustration est une image, un tableau, qui dialogue avec un texte. Autant dire que toute la peinture jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, apparition de l'impressionnisme, relève de l'illustration. A moins qu'on regarde l'illustration comme un phénomène lié à la publication et au livre. C'est ce lien à la publication et aux contraintes liées à la vitesse et à l'économie qui a conduit les illustrateurs à adopter des techniques rapides, peintures à l'eau, petits formats, et désormais en majorité numériques. C'est oublier que les pionniers de l'illustration travaillaient souvent sur de grands formats et à l'huile. L'illustration n'a pas de théorie à la façon dont il existe plusieurs théories de l'Art et les spécialistes manquent de références pour en parler. En réalité la théorie de l'illustration existe mais elle est éparpillée; elle est à trouver en étudiant les théories de la représentation et du théâtre, ce qui nous rapproche des études littéraires. Ce lien entre les théories de l'image et les théories de la représentation qui sont apparues depuis l'académie au dix-septième siècle constitue la base de ce qu'on appellera rhétorique visuelle. Dans cette perspective, le moment Caravaggio apparaît comme l'émergence de la narration en image, et l'impressionnisme le moment où cette relation entre en crise.

CONFÉRENCE : DANIEL CACOUAULT
TEMPS DE VISIONNAGE : 49 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

ARMEL GAULME

BIO : Né en 1981, Armel Gaulme est un dessinateur français qui met en images des classiques de la littérature (Kipling, Lovecraft, Thucydide...). Il enseigne le dessin académique et le croquis de modèle vivant à l'école Georges Méliès. Il dirige également la conception graphique et éditoriale d'art books aux éditions Caurette. Il est représenté par la galerie Daniel Maghen, à Paris.

INTERVIEW : ARMEL GAULME
TEMPS DE VISIONNAGE : 5 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : De plus en plus, le développement visuel des productions (film, jeu, édition) fait l'objet d'une professionnalisation extrêmement spécialisée, pratiquée par des experts en designs de personnages, d'animaux à poils, à plumes, à écailles, de véhicules roulants, volants, etc. qui emploient leur propre vocabulaire verbal et esthétique. Le gain qu'on peut tirer d'une telle spécialisation fait toutefois courir le risque d'une uniformisation des designs, qui nous amène à retrouver fréquemment quelques figures tutélaires et les mêmes références, toujours plus pointues, mais aussi moins nombreuses. Je propose de parler de l'apport du dessin personnel, de l'observation, des références extérieures au domaine du développement visuel, pour essayer de tirer des créations plus personnelles et sensibles, moins conventionnelles, voire stéréotypées.

CONFÉRENCE : ARMEL GAULME
TEMPS DE VISIONNAGE : 50 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

"SIX ÉTAPES POUR RATER SON SCÉNARIO"

CÉDRIC SALMON

BIO : Bio : Scénariste, Cédric vit de la création originale de fictions depuis plus de 20 ans. Membre de la SACD et co-fondateur de la Guilde française des scénaristes, il est spécialisé dans la création de séries TV à concepts forts (pour Europa, Telfrance, Lagardère, Gaumont, TF1, France TV, M6). Script doctor sur des séries européennes (Un village français, Ennemi public, Unité 42, Balle perdue), il est le fondateur de High Concept, une société de script doctoring qui aide les créateurs de contenu de tous horizons à obtenir leurs scénarios rapidement, à l'image de ce qu'ils ont dans la tête, grâce à un modèle d'écriture agile qui s'appuie sur des documents courts.

INTERVIEW : CÉDRIC SALMON
TEMPS DE VISIONNAGE : 5 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : Ou l'histoire jamais racontée : celle du scénariste, qui doit éviter les pièges de l'écriture. Retour d'expérience d'un script doctor.

CONFÉRENCE : CÉDRIC SALMON
TEMPS DE VISIONNAGE : 53 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

DENIS BRUSSEAU

BIO : Journaliste spécialisé en cinéma et jeu vidéo (DVDrama, Joypad), scénariste de cinéma (LE GUETTEUR en 2012 avec Daniel Auteuil et Mathieu Kassovitz, ABÎMES en 2024) et directeur de narration pour Ubisoft, Denis Brusseau s'investit depuis plusieurs années au sein de l'École George Méliès qui lui offre l'opportunité d'exprimer son autre passion, la transmission de l'expérience et du savoir autour de l'un des enjeux essentiels de ce siècle : la narration.

INTERVIEW : DENIS BRUSSEAU
TEMPS DE VISIONNAGE : 6 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : Pourquoi certains auteurs disparaissent-ils du jour au lendemain, tandis que d'autres perdurent ? Au prix de quels efforts d'adaptation ? Existe-t-il de mauvaises périodes de cinéma, ou bien faut-il plutôt voir les films comme les témoignages objectifs de leurs temps ? A travers quelques parcours de cinéastes ainsi que l'étude d'une certaine tendance actuelle de la critique de films, nous nous pencheront sur un co-auteur souvent négligé de toutes les œuvres, populaires ou non : leur époque de conception.

CONFÉRENCE : DENIS BRUSSEAU
TEMPS DE VISIONNAGE : 48 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

ALEX ALICE

BIO : Attiré très jeune par la bande dessinée et l'animation, Alex Alice signe à 22 ans le premier tome du Troisième Testament, co-écrit par Xavier Dorison et réalisé pendant ses études. Succès immédiat, la série annonce la vague des thrillers ésotériques qui marquent le changement de millénaire. La conclusion de ce récit en 2003 amène Alex Alice à se consacrer à Siegfried, une relecture de L'Anneau du Nibelung de Richard Wagner, pour lequel il reçoit un premier Spectrum Gold Award, alors qu'il partage sa vie entre New York et Paris. En 2015, il expose des pièces liées à Siegfried avec le sculpteur français Christophe Charbonnel. Son adaptation de Siegfried est également projetée lors de concerts dédiés à la musique de Wagner par l'Orchestre

National de Lyon. En 2014, il débute sa nouvelle série Le Château des étoiles, un space opéra pour lequel il s'inspire de Jules Verne et du romantisme du XIXe siècle pour créer un fantastique récit d'aventure destiné à la fois aux adultes et aux jeunes lecteurs. La série reçoit de nombreux prix en France et à l'étranger, une exposition-univers lui est consacrée en 2017 par le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême et une autre par les Utopiales de Nantes en 2021. Son travail a également été exposé à la Brafa, à la Neue Pinakothek de Munich et à la Society of Illustrators de New York. Ses séries sont actuellement traduites en 19 langues.

INTERVIEW : ALEX ALICE
TEMPS DE VISIONNAGE : 5 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

Thème de la conférence : « Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations » (« Algorithme », Larousse). Si on veut bien suivre cette définition, il me semble que l'enseignement artistique n'a pas attendu Midjourney pour proposer de véritables algorithmes, des méthodes de dessin aux manuels de scénario. J'en applique certains, j'en ai inventé d'autres pour mon usage personnel. L'arrivée de nouveaux algorithmes surpuissants dans le champs de la création propose une remise en question passionnante. Je vous propose un aperçu de ma méthode de travail en bande dessinée, du scénario à la mise en couleur, avec une attention particulière à mon rapport aux algorithmes, sans cesse renouvelé par les progrès de la création numérique.

CONFÉRENCE : ALEX ALICE
TEMPS DE VISIONNAGE : 50 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

MICHEL OCELOT

BIO : Michel Ocelot, né sur la Côte d'Azur, a consacré sa vie au cinéma d'animation, écrivant ses histoires, dessinant ses personnages, et créant des univers graphiques. Il a connu le succès avec son premier long métrage, "Kirikou et la Sorcière" en 1998, suivi de films tels que "Princes et Princesses" et "Azur & Asmar". Son travail a été reconnu par des récompenses telles que le Bafta et le César. En 2008, un DVD regroupant ses courts-métrages, "Les Trésors Cachés de Michel Ocelot", révèle sa vie avant "Kirikou". Son film "Les Contes de la Nuit" est le seul long métrage français en compétition à Berlin en 2011. En 2012, de nouvelles aventures de Kirikou sont présentées, et "Dilili à Paris", une histoire à la "Belle Epoque", remporte le César 2019 du meilleur film d'animation. le César 2019 du meilleur film d'animation.

INTERVIEW : MICHEL OCELOT
TEMPS DE VISIONNAGE : 26 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

CONFÉRENCE : MICHEL OCELOT
TEMPS DE VISIONNAGE : 6 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCEDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

GLEN KEANE

BIO : Glen Keane est un animateur, auteur, illustrateur (presse et storyboard) et réalisateur américain qui a principalement travaillé pour le studio Walt Disney Pictures où il créa et anima des personnages comme la Bête, Ariel la petite sirène, Tarzan. En 2009, il supervise l'animation du cinquantième long métrage d'animation de Disney, Raiponce (2010), au sein des Walt Disney Animation Studios. Le 23 mars 2012, Keane annonce son départ des studios après 38 ans de carrière. En 2018, il reçoit, pour l'ensemble de sa carrière, le prix Reuben, principale distinction du dessin de presse et d'humour aux États-Unis, encore jamais attribuée à un animateur.

INTERVIEW : GLEN KEANE
TEMPS DE VISIONNAGE : 12 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

CONFÉRENCE : GLEN KEANE
TEMPS DE VISIONNAGE : 6 MINUTES

CLIQUEZ OU SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO

FESTIVAL GEORGES MÉLIÈS

LES VOIES DE TOUTES LES NARRATIONS

ÉCOLE GEORGES MÉLIÈS

contact@ecolemelies.fr

01 48 90 86 23

26 Avenue Guy Môquet | 94310 Orly

www.ecolegeorgesmeli.es.fr

NOS PARTENAIRES

