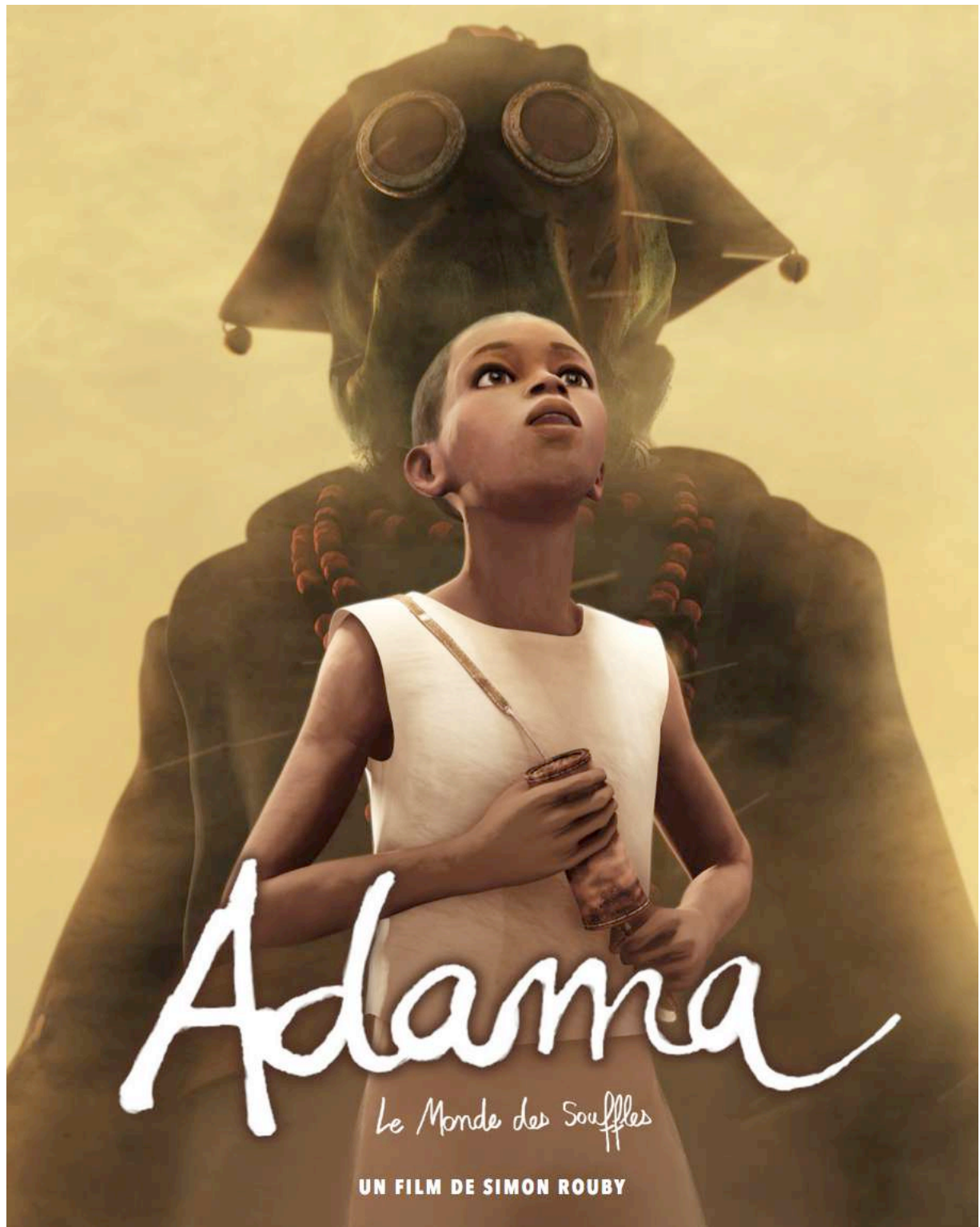

PRÉSENTATION DES ATELIERS DÉCOUVERTE

« SUR LE CHEMIN D'ADAMA »

Adama

Le Monde des Souffles

UN FILM DE SIMON ROUBY

PRÉSENTATION

ADAMA est un long métrage d'animation réalisé par Simon Rouby, d'après une histoire originale de Julien Lilti.

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest.

Au-delà des falaises, s'étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras.

Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d'un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu'aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Le chemin singulier parcouru par ADAMA, depuis sa sortie en salles le 21 Octobre 2015, se poursuit et contribue, peu à peu, à donner à ce film le statut d'une œuvre unique et universelle dans le cinéma d'animation.

À la fin de sa première semaine d'exploitation, ADAMA avait enregistré 15.000 entrées et aurait pu disparaître. Ce d'autant plus que les attentats de Novembre 2015 ont eu pour conséquence l'annulation quasi-totale du programme de distribution scolaire qui avait été mis en place par OCEAN Films et NAÏA Productions.

Mais il existait un **attachement fort de la profession et des enseignants**, qui lui reconnaissent un **véritable intérêt artistique, politique, cinématographique, social**. Des énergies ont su être fédérées. Un travail collaboratif a été mis en place, permettant au film de dépasser 350.000 entrées et de toujours être programmé.

L'ambition d'ADAMA était de réussir à amener un public jeune vers un sujet dont la gravité, a priori, constitue un obstacle. La difficulté pour ce film d'atteindre son public est qu'il ne comporte pas les ingrédients classiques de séduction visuelle des films d'entertainment : Le rôle prescripteur des adultes est donc premier, les enfants préférant « naturellement » les productions américaines. Nous avons dès le début intégré que **les enseignants seraient les prescripteurs du film, parce qu'ADAMA fait partie des rares films à parler de cette histoire dans l'Histoire.**

A la rentrée scolaire 2017, ADAMA a intégré les deux dispositifs CNC d'Éducation à l'Image, École & Cinéma, Collège & Cinéma. Et comme des ateliers autour du film ont été mis en place depuis la sortie du film, nous avons souhaité continuer sur ce chemin : établir des ateliers complets animés par les intervenants et professionnels du cinéma qui ont travaillé directement sur le film.

Le but de ces ateliers : sensibiliser les enfants à un sujet fort et universel tout en les éveillant aux étapes de création d'un film d'animation, grâce à la discussion et la mise en pratique de manière ludique.

Entre artisanat et haute technologie, Adama se place comme une œuvre intemporelle alliant organique et modernité. C'est la mixité de ces techniques et l'aventure commune qui a été vécue que nous avons souhaitées mettre en avant dans les ateliers présentés aux élèves.

Création de voix et naissance des personnages dans un film d'animation

Studio Belleville, Paris, Octobre 2013 :

Marie Bureau (Direction artistique et casting voix) et Pascal Nzonzy (Abdou) à l'écoute attentive des consignes du réalisateur.

- Copyright Thomas Hardouin -

Intervenante : Marie Bureau, Direction artistique et casting.

Durée : de 1h30 à 2h selon la durée des modules « fabrication »

A prévoir, 30 à 45 minutes pour l'installation (et la vérification du bon fonctionnement du matériel sur place)

Objectif : Découvrir les étapes, métiers et outils techniques, impliqués dans la fabrication de la création vocale d'un film animation, sous le prisme d'Adama.

Matériel à fournir : Diffusion image et son (vidéoprojecteur + amplification stéréo adaptée à la salle de l'atelier), table + 1 chaise pour l'intervenante, 1 multiprise, câble HDMI pour le vidéo-projecteur si nécessaire.

Matériel fourni : Microphone, pied de micro, pare-son, ordinateur portable avec logiciel Pro Tools et Capella, carte son, câbles, bandes rythmo.

L'intervenante :

Marie Bureau est Directrice Artistique, et Comédienne spécialisée dans la voix. Elle a collaboré à différents documentaires et projets artistiques pour le cinéma et la télévision ; parmi les plus récents, *Albert*, *Petit Malabar*, *La Cabane à Histoires*, *Adama*.
D'autres projets de long-métrages d'animation sont en cours et émergeront courant 2018 et 2019.

ADAMA était son premier long-métrage d'animation. Elle y a casté puis dirigé tous les comédiens présents dans le film.

De l'esprit du réalisateur jusqu'à leur concrétisation physique et vocale sur l'écran de cinéma, comment naissent, évoluent et vivent les personnages ?

Dans cette rencontre participative qu'elle animera à l'issue de la projection, ou lors des ateliers proposés, venez découvrir les enjeux artistiques du casting et de la direction d'acteur, vus sous le prisme d'Adama.

Déroulé :

Sous forme de discussion, et de présentation de quelques modules vidéo choisis :

- Qu'est-ce qu'un « Directeur Artistique » ?
- Quels sont les enjeux artistiques du casting et de la direction d'acteur, vus sous le prisme d'Adama ?
- Quelle est la différence entre un doublage et une création de voix ?
- De l'esprit du réalisateur jusqu'à leur concrétisation physique et vocale sur l'écran de cinéma, comment naissent, évoluent et vivent les personnages ?
- Quels sont les éléments indispensables qui constituent l'univers sonore d'un film ?
(Visionnage d'exemples précis du film) Une voix seule peut-elle suffire ? (Découverte des différents métiers liés à l'univers sonore d'Adama)

Mise en application

- Qu'est-ce qu'un story-board? (Découverte du story-board original de Simon Rouby)
- Comment passe-t-on du story-board à l'animatic ? À quoi sert l'animatic ? (Visionnage)
- Quelle est la différence entre un enregistrement de voix basé sur l'animatic, et un enregistrement de voix réalisé sur une image définitive ? (Enjeux du jeu de comédien et de la synchronisation labiale, découverte de la bande rythmo)
- Enregistrement avec les élèves d'une scène dialoguée, d'une scène d'ambiance, et de « réactions » (course, marche, rires, chute, etc...), sur animatic ET sur bande rythmo.

Et si nous avons le temps... :

À la découverte de l'Audiodescription :

- Qu'est-ce que l'Audiodescription ? (Ouvrir sur l'accessibilité de ses métiers)
- Quel est le rôle de la voix audiodescriptive ?

Écoute d'une scène d'Adama (yeux fermés ou bandés), proposée comme une expérience sensorielle, et permettant de prendre la pleine mesure du travail de Pablo Pico (Compositeur) et Yann Volsy (Designer sonore).

- Après écoute, que faut-il – ou non – décrire ?

La musique et le son d'Adama

Studio Ferber, Paris, Février 2015 :

De gauche à droite, Pablo Pico (Compositeur), Richard Bourreau (Kora), Jean Baptiste Brunhes (Mixage), Simon Rouby (Réalisateur), Séverine Lathuilière (Productrice), Guillaume Dujardin (Opérateur), les yeux tournés vers l'écran. Ils découvrent pour la première fois le parallèle entre musique et image. - Copyright David Bouchet -

Intervenants : Pablo Pico, Compositeur.

Yan Volsy, Créateur de l'univers sonore, compositeur.

Durée : de 1h30 à 2h selon la durée des modules « fabrication »

Objectif : Faire prendre conscience des étapes, des métiers et de la maîtrise (au sens où rien n'est laissé au hasard) qui sont impliqués dans la fabrication de la bande sonore d'un film.

Matériel à fournir : Diffusion image et son (vidéoprojecteur + amplification stéréo adaptée à la salle de l'atelier), table + 2 chaises, 1 pied de micro, 1 multiprise.

Matériel fourni : Microphone, ordinateur portable, carte son, câbles, instruments de musique (flûte et kalimba).

Les intervenants :

Pablo Pico :

Compositeur, arrangeur et musicien né en 1983, **Pablo Pico** étudie d'abord la batterie et la percussion classique au Conservatoire avant d'apprendre le saxophone, la clarinette et le piano en autodidacte.

Il joue et enregistre dans des formations jazz (X'tet Bruno Régnier) et classiques (Les Siècles), et participe aussi à des aventures scéniques (Cie Off, la Belle Image).

En 2007, il suit le cours de composition de musique de films de l'École Normale de Musique de Paris et compose ses premières musiques de film pour les courts métrages d'animation de la prestigieuse Ecole des Gobelins.

Par la suite, il compose pour de multiples courts-métrages dont LA MARCHE de Simon Rouby, réalisateur d'ADAMA.

En 2011, il est récompensé au Festival Soundtrack de Cologne pour la musique du court-métrage DRIPPED de Léo Verrier.

En 2012, il est repéré par la Berlinale qui l'intègre au Talent Campus et le sélectionne pour la Score Competition, où il fait la rencontre du compositeur japonais Ryuichi Sakamoto.

En 2013, il fait parti du jury SACEM au Festival Premiers Plans d'Angers et reçoit les conseils de Bruno Coulais et Benoît Jacquot.

En 2014, il compose la musique de son premier long métrage OUT OF EDEN, réalisé par Séverine Pinkasfeld, avec la participation du Quatuor Voce et de la chanteuse Gaëlle Méchal. Et c'est en 2015 qu'il compose la musique du long métrage d'animation ADAMA de Simon Rouby et collabore avec le rappeur Oxmo Puccino.

Yan Volsy :

Musicien « malgré lui » depuis son plus jeune âge, ingénieur du son et compositeur autodidacte, **Yan Volsy** assemble et rassemble depuis 1995 des sons et notes de musique pour toutes sortes de projets scéniques et audiovisuels.

Sa rencontre avec l'animation date de 2006 avec le début de sa collaboration avec l'école *La Poudrière* de Valence, marquée en 2011 par le prix de la meilleure musique originale au Festival de Clermont-Ferrand pour le film *M'Echapper de son Regard*, de Chen Chen.

Il mène conjointement à la composition une activité de monteur son et de designer sonore, toujours au service de la narration sonore associée aux images.

Avec le musicien et compositeur Pablo Pico, complice de longue date, il crée en 2017 le duo « YeP ».

Filmographie sélective :

- Un Homme est Mort, long-métrage Les Armateurs/Arte (musique)
- Adama, long-métrage Naïa Production/France Télévisions (supervision sonore)
- L'Homme le plus petit du Monde, série France Télévisions (musique et son)
- En Sortant de l'Ecole saisons 2, 3 et 5, collection courts-métrages Tant Mieux Prod/France Télévisions (supervision sonore et musicale)
- Iahmès et la grande Dévoreuse, court-métrage XBO Films/France Télévisions (musique et son)
- Chez Moi, court-métrage Papy 3D/Arte (musique et son)
- Mlle Kiki et les Montparnos, court-métrage Trois Ours/Arte (supervision sonore)

Déroulé :

Sous forme de discussion

- Quels sont les éléments qui constituent la bande son d'un film ?
Écoute/visionnage d'une même scène avec le mixage complet puis : voix seules, musiques seules, bruitages seuls, ambiances seules.
Chacun de ces éléments sonores constitue une étape de création, répond à un objectif narratif ou émotionnel, fait intervenir différents métiers.
- À quelles étapes intervient le compositeur ?
La musique dans le scénario (dialogue compositeur-scénariste-réalisateur), l'écriture (maquettes et partitions), la production (écoute comparative maquette et musique enregistrée mixée).
- Au fur et à mesure : Exploration de la session de « montage son » du film
Les nombreuses pistes audio, l'idée de couches sonores pour fabriquer un seul objet sonore ou musique, les catégories de sons, et diffusion des petits making-of présentant l'enregistrement des voix, des musiques et des bruitages.
- Démonstration fabrication sonore de deux séquences :
La caverne (enregistrement de la flûte Peul puis mixage dans la réverbération) et la tempête de sable (design sonore avec un micro et un synthétiseur).

Mise en application

- Fabrication par les enfants de quelques bruitages :
Synchroniser des pas, des mouvements, des « présences ».

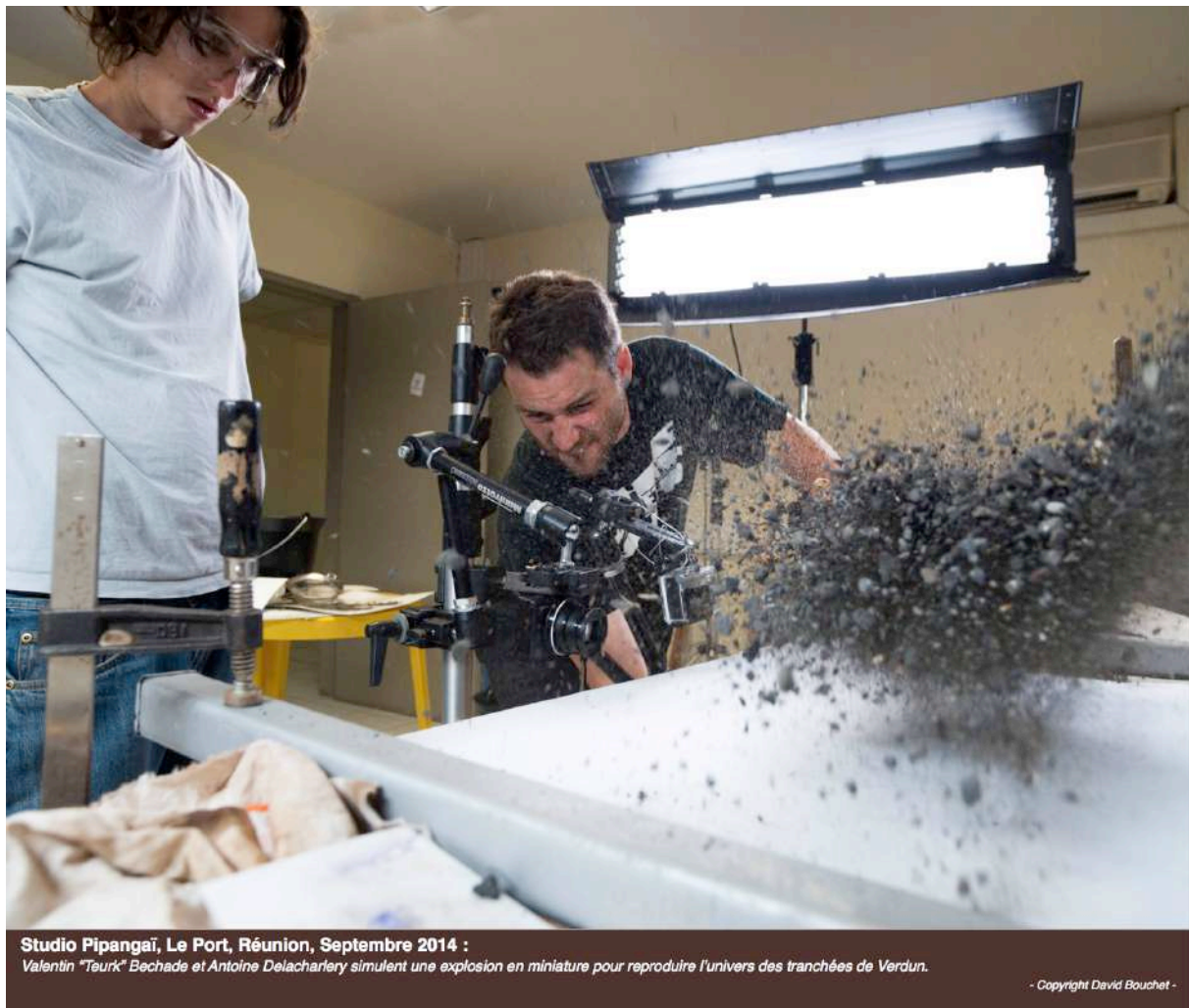

Studio Ramses, Paris, Novembre 2014 :

Le bruiteur Daniel Gries visionne une scène pour s'imprégner du rythme des mouvements et choisir ses objets.

© Copyright Thomas Hardouin -

Les effets spéciaux d'Adama

Intervenants : Valentin « TEURK » Béchade, Plasticien, Scénographe, Performeur
Antoine Delacharley, Créateur d'effets spéciaux, Réalisateur

Durée : de 1h30 à 2h selon la durée des modules.

Objectif : Faire prendre conscience des étapes, des métiers et de la maîtrise qui sont impliqués dans la fabrication d'effets visuels d'un film. Rendre visible différents champs magnétiques.

Matériel à fournir : Diffusion image (vidéoprojecteur), 2 tables + 2 chaises.

Matériel fourni : Vidéoprojecteur (si la salle n'en dispose pas), ordinateur portable, multiprise, matériel de chimie, limaille de fer, magnet.

Les intervenants :

Valentin Béchade :

Artiste peintre issu de la génération des graffeurs des années 90, **Valentin « TEURK » Béchade** libère sa créativité en expérimentant le magnétisme grâce au travail du fer et des ferrofluides. Il décortique et met en scène les ondes magnétiques et entre progressivement dans l'essence de la matière.

Avec une disqueuse, il grave et sculpte sur l'acier puis récupère la limaille pour se jouer des champs magnétiques et rendre palpables les énergies invisibles qui animent la matière. À l'aide d'aimants super puissants, il donne forme et figure à des œuvres singulières, atypiques, originales et modernes. Il nourrit ses créations des phénomènes induits par la dynamique des fluides et les réactions de surface.

Fasciné par les microphénomènes physiques, et la géométrie aléatoire à l'œuvre, TEURK atteste de la constante volonté d'indiquer d'autres échelles, de détourner les regards vers d'autres signaux, comme autant de nouvelles grilles de lecture du monde qui nous entoure.

TEURK fait partie du groupe Accrétion et Chemical Bouillon avec lesquels il réalise des performances, Des vidéos expérimentales et des films à partir des techniques de manipulations chimiques et magnétiques qu'il a mises au point.

Entre rapport de force et apprivoisement délictueux, il garde tout de sa pratique graffiti : l'énergie, le geste, le vertige.

En 2015, il se lance dans l'aventure ADAMA et crée, aux côtés d'Antoine Delacharlery, les effets spéciaux spectaculaires du film grâce à sa technique des ferrofluides.

Antoine Delacharlery :

Après avoir étudié l'animation 3D, **Antoine Delacharlery** est passé au court métrage et aux arts numériques. Son travail utilise la 3D et différentes techniques de tournage, le numérique et l'expérimentation DIY. Il cherche à construire des ponts entre le réel, le rêve et l'organique.

Exposant une polyvalence totale, il est également habile à explorer de nombreuses techniques différentes : optique, électronique, expérimentation graphique et le travail manuel. En 2010, il a reçu le prix SCAM pour son film de fin d'études de Supinfocom Telegraphics. Il a ensuite travaillé sur de nombreux projets, avant de réaliser Ghost Cell en 2015.

Déroulé :

Sous forme de discussion

- Explication et développement du story-board aux images du film fini
- Visionnage d'une séquence avec effets spéciaux
Séquence de la tempête de sable dans le film ADAMA
- À quelles étapes interviennent les prises de vue filmées d'effets exceptionnels ?

Mise en application

- Démonstration et manipulation de différents effets spéciaux par les intervenants
- Manipulation de différents effets spéciaux par les élèves

Production et fabrication d'un film d'animation

Séverine Lathuillière et Simon Rouby lors de la Conférence de Presse d'ADAMA, Festival d'Annecy 2015

Intervenante : Séverine Lathuillière, Productrice d'ADAMA, Naïa Productions – 06 12 08 16 43 –

CE WORKSHOP ACCOMPAGNE EGALEMENT LA SEANCE DE DECOUVERTE DU FILM PAR LES PROFESSEURS

Durée : de 1h30 à 2h selon la durée des échanges avec les élèves.

Objectif : Découvrir le métier de producteur et les différentes étapes de la fabrication d'un film d'animation sous le prisme du film ADAMA, de l'écriture du scénario à la distribution dans les salles de cinéma.

Panorama des métiers du cinéma intervenant dans la fabrication d'un film d'animation.

Matériel à fournir : Diffusion images et son (vidéoprojecteur + amplification stéréo adaptée à la salle de l'atelier)

Matériel fourni : Modules vidéo de making of du film ADAMA, sculptures, dessins, livre « ADAMA" publié chez Actes Sud Junior, ordinateur portable + prise HDMI.

SUR LE CHEMIN D'ADAMA – ATELIERS – Naïa Productions

L'intervenante :

NAÏA PRODUCTIONS a été fondée en 2009, à l'initiative de **Séverine Lathuillière** et Philippe Aigle, auparavant Directeur Général de MK2 (2005m 1997) et de Celluloid Dreams (2008m 2006).

Le cinéma que nous souhaitons promouvoir est un cinéma intégrant une réflexion sur un monde en mutation accélérée, avec l'exigence de pouvoir le partager avec le plus grand nombre au travers d'histoires fortes. Tous nos projets parlent de gens qui marchent, qui vivent, qui courent, qui interrogent leur monde.

De formation universitaire (Doctorat Lettres Modernes/Arts du Spectacle-Paris X) Séverine Lathuillière Pinkasfeld a un parcours transversal complet. Pendant dix ans pour les Ateliers de Création de Radio France elle écrit, produit et réalise une quinzaine de documentaires diffusés sur France Inter, France Culture, France Musique, France Bleu. Parallèlement, elle met en scène différents spectacles où elle mêle théâtre et cinéma. Elle poursuit également un travail de vidéaste qui s'expose dans différents lieux d'art contemporain. Elle fonde NAÏA PRODUCTIONS avec Philippe AIGLE en 2009. Productrice et Directrice artistique, l'hybridation des techniques est la base de son travail artistique. Depuis 2015, elle est également associée avec Philippe Aigle et Patrick Baldi dans la société KTR, porteuse du projet MK2 DUMBEA, un multiplex, lieu de culture et de relais qui ouvrira ses portes en Nouvelle Calédonie en septembre 2021.

Déroulé :

Le déroulé pourra être adapté en fonction de l'âge des élèves, et de la/les matière(s) des professeurs (pour les élèves de Collèges)

Sous forme de discussion

- Qu'est ce qu'un producteur de cinéma ?
- Pourquoi produire de l'animation ?
- Pourquoi ce film ?

Le déroulé se fera avec différents modules de making-of de 3mn qui illustreront les étapes de fabrication du film.

Les différentes étapes de la fabrication du film ADAMA

- La rencontre entre auteur réalisateur et producteur
- L'écriture du scénario
- L'accompagnement pour le développement du film
- Les éléments essentiels pour financer un film
- La constitution d'une équipe autour du réalisateur
- La mise en place du studio sur l'île de La Réunion
- La création des personnages
- La fabrication des images
- Les différentes techniques utilisées, du dessin pur aux logiciels 3D : les décors et les effets spéciaux
- Le son dans le film : l'enregistrement des voix, l'enregistrement et la création de l'univers sonore, la création de la musique, la collaboration avec Oxmo Puccino.
- Les dernières étapes à Paris, la post-production : étalonnage, mixage.

La vie d'Adama

- La rencontre avec une temporalité qui diffère de la fiction en prise de vue réelle : 10 ans se sont écoulés entre la première idée du scénariste Julien Lilti et la sortie du film.
- La vie du film une fois fabriqué : Présentation du travail du distributeur : Communiquer et mettre le film dans les salles : fabrication d'une affiche, d'une bande annonce, d'outils de marketing.
- Le travail avec l'éditeur Actes Sud : Adapter le film et le scénario pour en faire un livre. La différence entre les deux supports.
- Le chemin du film depuis sa sortie en salles : Le trajet du film à l'étranger, dans les festivals, comment accompagne-t-on un film après son exploitation première.

Mise en application

Une interaction avec les élèves est possible à chaque étape, échanges, questions-réponses mais aussi mise en situation sur des exemples concrets de choix, de décisions artistiques/techniques à prendre au fil de la production du film.

Modules de Making Of (video):

ADAMA MAKING-OF OPUS 1 : SCULPTURES

<https://vimeo.com/132418880>

ADAMA MAKING-OF OPUS 2 : DECORS ET FERROFLUIDES

<https://vimeo.com/135227059>

ADAMA MAKING-OF OPUS 3 : MUSIQUE (avec Oxmo Puccino)

<https://vimeo.com/138124609>

ADAMA MAKING-OF OPUS 4 : LES VOIX

<https://vimeo.com/141175617>

ADAMA MAKING-OF OPUS 5 : BRUITAGES ET CREATION SONORE

<https://vimeo.com/143250803>

ADAMA, le livre :

Histoire graphique de Julien Lilti et Simon Roubly.

Avec un texte original de Julien Lilti, et des images inédites de Simon Roubly.

Parue chez Actes Sud Junior

Sortie en librairies le 23 septembre 2015

Plus qu'une novellisation, *Adama* le livre a l'ambition, comme le film, d'être une œuvre, un **objet littéraire** à part entière. Son personnage principal, Adama, y livre son récit à la première personne ; c'est un héros attachant qui traverse l'Histoire avec une obstination et une innocence propres à l'enfance. Mêlant deux thèmes forts, l'**Afrique** et la **Grande Guerre**, son voyage périlleux connaîtra une fin tout aussi heureuse qu'inattendue.

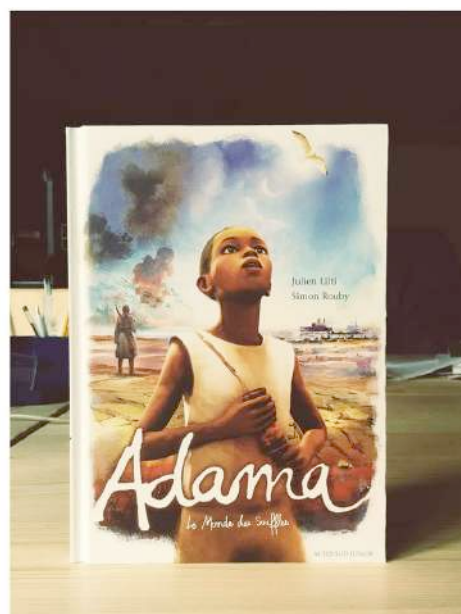
Pour tout commande :

Actes Sud Junior

18 rue Séguier

75006 Paris

tél. : 01 55 42 63 00

CONTACT

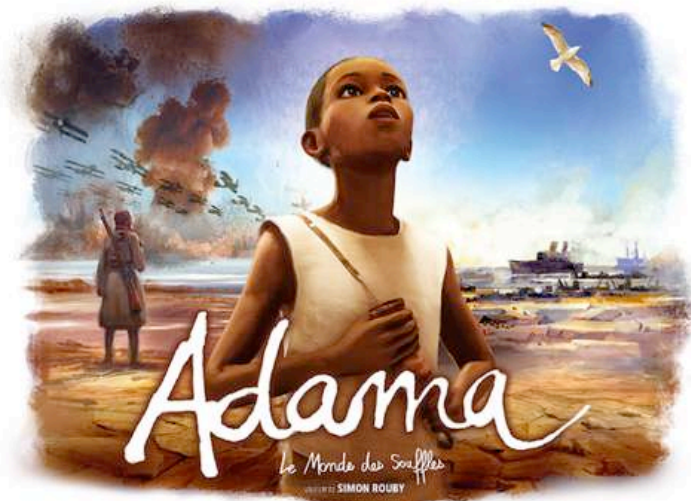
Naïa Productions
114 rue de Turenne
75003 Paris
contact@naia.pro

Séverine Lathuillière
Productrice
severine.lathuilliere@naia.pro
06 12 08 16 43

POUR VOTRE CONSIDÉRATION, **ADAMA**
EST ÉLIGIBLE AUX CÉSAR 2016 DANS LES CATÉGORIES :

MEILLEUR FILM D'ANIMATION, MEILLEUR SCÉNARIO
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE (Pablo Pico)

«Une modernité digne des plus grands films de guerre et des plus vibrants appels à la paix.»
LE MONDE

«On sort du film bouleversé, après avoir assisté à un spectacle d'une beauté époustouflante.»
LE PARISIEN

«ADAMA n'est pas loin de VALSE AVEC BACHIR, dans son esthétique mais aussi dans son regard franc sur un traumatisme collectif.»
CINEMATEASER

«Les décors d'une splendeur crépusculaire, captivent et racontent leur propre histoire de magie, de destruction et de survie.»
TELERAMA

«Aucun sentimentalisme, mais une grande sobriété qui rend d'autant plus poignante l'odyssée de ce garçon digne, au regard plein de noblesse. Remarquable!»
POSITIF

«Le film qui démontre avec brio la force et la singularité de l'animation à la française»
FRANCE INTER