durée
13 minutes

technique
peinture et sable animé

genre
drame préhistorique

pays
france / belgique

langage
préhistorique imaginaire

ratio
2.39

audio
stéréo

mikhal.bak@gmail.com
Contact Agent Mikhal Bak

info@lesfilmsdunord.com
Contact Production Arnaud Demuynck / Natacha Cadart

Animation
CÉSAR 2021
Sélection Officielle
Court Métrage

GRAND PRIZE
INDY SHORTS
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

SICAF
Seoul International Cartoon & Animation Festival
2019 Short Films Winner

CLERMONT-FERRAND
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
AWARD FOR BEST FRENCH-SPEAKING ANIMATION 2020

OFFICIAL SELECTION
CUT OUT
INTERNATIONAL ANIMATION & DIGITAL ART FESTIVAL
2019

JURY SPECIAL AWARD
MONSTRA
2020
A movie with a mix of different visual and animation techniques witch not only enriches the film language but creates a suggestive universe

THE 19TH INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL IN JAPAN
HIROSHIMA '20

Special International
Jury Prize

L'Art est-il Création ? Ou Destruction ? Est-il Obéissance ? Ou bien Rébellion ?

Magie Noire ou Magie Blanche ?

Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l'Ardèche. Un animal dessiné est un animal chassé.

Quand les bisons reviennent, GWEL prend la tête du groupe des chasseurs tandis que KAROU le Maître Traceur et son Apprentie LANI préparent le rituel de la Grande Grotte. Apparaît alors un lion des cavernes...

D'où vient Traces ?

Tout d'abord, il y a une image : des lions pourchassant des bisons sur une fresque, dans la **Grotte Chauvet, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO**. Une image vieille de 36 000 ans, la plus ancienne connue au monde à ce jour. Quand Sophie a découvert cette image si intense et émovante est née l'envie de raconter l'histoire de l'artiste qui a peint cette fresque, de faire un film qui plonge dans les origines mythiques de l'art et de l'humanité.

Comment le style graphique a-t-il été créé ?

Le point de départ, c'est le sable animé, une technique qu'Hugo maîtrise tout particulièrement et qui permet de suggérer la minéralité des grottes pariétales. Mais nous voulions aussi une technique plus "vivante" et nous avons donc décidé de mixer sable et peinture noire, et de construire notre univers dans cette dualité : la peinture pour le réel et le sable pour le surnaturel. Ensuite, nous avons repris des caractéristiques typiques de l'art pariétal : la palette de couleurs réduite au blanc, au noir et à l'ocre, les gestes d'éxécution visibles dans les traces laissées par les pinceaux et les doigts, la nature suggestive de cet art pour évoquer une forme, une matière, un mouvement... Notre leitmotiv était "trouver un style à la fois brut et raffiné". Pour les décors, les paysages asiatiques à l'encre nous ont aussi inspirés, loin de l'art pariétal et pourtant tellement proches, par les gestes visibles, la palette de couleurs limitées et l'omniprésence de la nature.

De quoi parle Traces ?

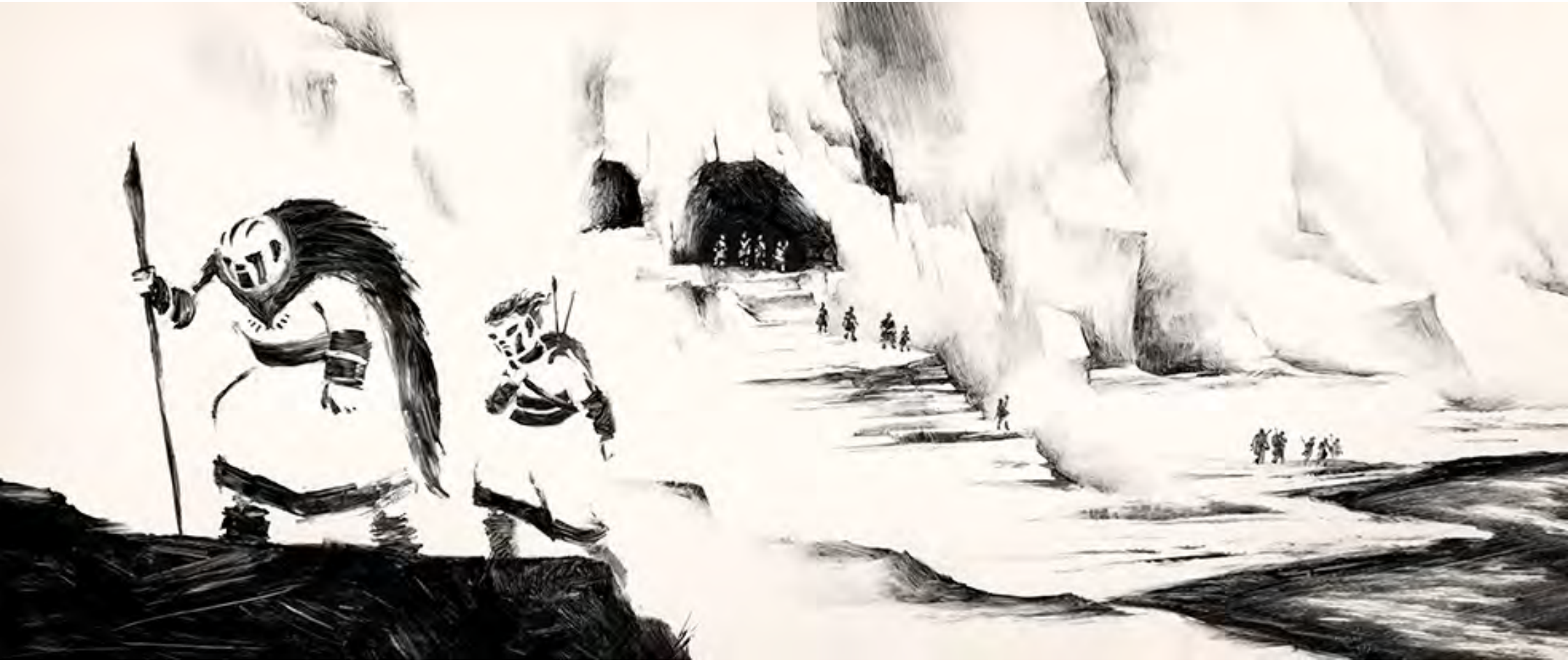
L'art et la domination. L'espèce humaine s'est d'abord construite dans une relation de domination au monde, particulièrement pendant la période préhistorique où la survie était impossible sans chasser ni tuer. Toute aussi puissante a été notre capacité à rêver, à fabriquer du beau avec nos propres mains, à plonger dans des dimensions qui n'existent pas... Comme une sorte de magie, l'art et la domination ont deux faces. Sa composante "blanche" qui nous aide à manger, à créer et à survivre. Et la "noire" qui, par excès ou insuffisance, blesse, détruit et anéantit.

Comment le langage imaginaire a-t-il été imaginé ?

Nous voulions représenter cette période comme une civilisation raffinée, avec une organisation sociale, des règles et des rituels, et surtout un langage. Un humain préhistorique qui parle français, c'est un non-sens. Qui crie et qui gogne, encore moins !
Pour l'inventer, nous avons mixé différents langages anciens et récents comme les racines Indo-Européennes, le Tagalog Austranésien ou... l'Allemand. Pour parfaire le tout, nous avons mis en place une grammaire rudimentaire pour que les spectateurs puissent saisir le sens de ce qui s'énonce sans pour autant comprendre.

Quels films ont inspiré Traces ?

La Guerre du Feu de JJ Annaud, le grand classique du film préhistorique, qui oblige à faire des pas de côtés. **Dersou Ouzala** de Akira Kurosawa, pour son duo de protagonistes, la manière dont leurs trajectoires respectives s'inversentet le format panoramique. **Princesse Mononoké** d'Hayao Miyazaki, le grand classique du film animé, avec ses personnages "animalesques", son symbolisme naturel, sa sauvagerie et son surnaturel.



DUO de TRACEURS

HUGO FRASSETTO

SOPHIE TAVERT MACIAN

Après son diplôme à l'Ecole des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, Hugo poursuit ses études à La Poudrière de Valence, où il explore le sable animé pour son film de fin d'études, **Traverser**.

Depuis 2009, il travaille érgulièrement comme animateur sur différents films comme **Sous le bleu du ciel** d'Arnaud Demuynck and Marreiros Marum ou encore **Vasco** de Sebastien Laudenbach.

Il a réalisé 4 courts-métrages, tous produits par Les Films du Nord, et remarqués dans les plus grands festivals comme Clermont-Ferrand, Annecy, Animatou, Stuttgart Trickfilm...

La garde-barrière (2011)
Braise (2012)
Qui j'ose aimer ? (co-directed with Deydier, 2014)
Promenons-nous (2017)

Traces, co-créé avec Sophie, utilise sa technique favorite, le sable. Et de part le très haut niveau d'exigence du film, Hugo s'est entouré de sa tribu de traceurs fidèles.

Sophie réalise son premier film **Apparences** pour son bac de cinéma. A l'Université, elle étudie en parallèle le cinéma, l'histoire de l'art et l'archéologie, avec une préférence pour la Préhistoire.

Pendant ses études, elle expérimente différents postes sur plusieurs tournages et réalise 8 courts-métrages expérimentaux en 16 mm et DV, tous autoproduits.

Elle a écrit et réalisé 2 courts-métrages live : **Un Amour** (2009) produit par Takami Productions et sélectionné à Clermont-Ferrand ou encore Uppsala.

MAD (2016) produit par Films Grand Huit et recompensé par le Grand Prix Kinoma, le Prix Spécial du Jury d'Alès Itinérances et le Prix Jeune Public du Cinemed.

Traces, co-créé avec Hugo, est son premier film d'animation. Elle est actuellement en post-production du premier long-métrage dont elle est réalisatrice et productrice, **Belladones.**

TRIBU d'ANIM

NICOLAS LIGUORI

Depuis son DMA de l'ESAAT, Nicolas a réalisé 4 films : **Le Vent dans les Roseaux** co-réalisé avec Arnaud Demuynck, **Canto alla vita** co-réalisé avec Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro, **Histoire du Petit Paolo** et **La Svedese**. Il met son précieux savoir-faire au service de nombreux films et aime travailler en tribu, comme avec Regina Pessoa pour ses **Kali le petit Vampire** et **Oncle Thomas**, Hugo pour **Braise** et Clémentine Robach pour **La Mouffle.**

CLEMENTINE ROBACH

Après l' ESAAT, la Saint-Lucas de Brusselles et les Arts Déco de Strasbourg, Clémentine a réalisé 2 courts-métrages jeunesse produits par Arnaud Demuynck : **La Mouffle** en 2014 et **La soupe aux Cailloux** en 2015. Ces deux bijoux ont été selectionnés dans des festivals tout autour du monde comme Clermont-Ferrand, Stuttgart Trickfilm, Sicaf, Hiroshima, Annecy, Anima Mundi.

HANNAH LETAÏF

Hannah a étudié l'animation à La Cambre de Bruxelles. Elle a réalisé 3 films d'études avant de se lancer dans **Tranches de Campagne**, son premier film réalisé en 2015, qui a voyagé dans de prestigieux festivals : Annecy, Anima Mundi, Interfilm Berlin, Clermont-Ferrand. Elle travaille actuellement sur son prochaincourt, **La passante**, avec Nicolas et Clémentine !

Z'OREILLES

FABRICE FALTRAUE

Fabrice est bruiteur, sound designer et musicien essentiellement pour des films d'animation. Attiré par les expérimentations, il mixe de manière singulière électronique et acoustique. Il a travaillé sur **Celui qui a deux âmes** de Fabrice Luang-Vija, Meilleur Court d'Animation César 2017. Récemment, il a composé la musique de **Inés** d'Elodie Dermange, Meilleur FIlm d'Animation au Melbourne International Film Festival 2020.

MANITOU

ARNAUD DEMUYNCK

Arnaud est un producteur spécialisé dans les films d'animation, qui écrit et réalise également ses propres films. Que ce soit comme producteur et/ou réalisateur, il a déjà travaillé avec chaque membre de l'équipe de **Traces**. Il a produit **La Mouffle** et **Tranches de Campagne et** co-réalisé **Le Vent dans les Roseaux** avec Nicolas.
Depuis 2014, il a sorti sur grand écran pas moins de 10 programmes jeunesse composés de courts-métrages, dont le dernier en date est **La chouette du cinéma devient chef** en Octobre 2020. Depuis 2017, il travaille sur son premier long d'animation, **Yuku et la fleur d'Himalaya**. Sa fabrication devrait commencer en Janvier 2021.

Le jury a donné une mention spéciale pour ***saluer la beauté et l'originalité de ce conte préhistorique***

Hiroshima International Animation Festival 2020
Jury du Prix Special International

Pour avoir créé un film dans lequel le mix des graphismes et des techniques non seulement enrichit le sens du film mais surtout crée ***un univers hautement suggestif***

Festival Monstra Lisboa Portugal 2020
Jury International

Le jury a souhaité primer un travail abouti, tant sur le plan de l'écriture du scénario que dans sa dimension graphique et sa réalisation. Le court-métrage retenu a enthousiasmé le jury par ***sa maîtrise****. Ici, la forme et le fond se renforcent mutuellement. Le résultat est* ***un film original, qui regorge d'énergie et d'élégance****. Les auteurs y démontrent que* ***le dessin est puissant et même magique****. Leur point de vue s'exprime à travers une histoire qui nous emmène aux origines de notre espèce dans un passé mythique, réinventé avec du sable noir et de la peinture.*

Clermont-Ferrand International Film Festival 2020
Jury Animation SACD

Festivals Monde 2019-2021

- Anima Mundi Rio de Janeiro et São Paulo - Brazil - **World Premiere**
- Animanima Čačak - Serbia
- SediciCorto International Film Festival Forli - Italia
- Animasivo Mexico - Mexico
- Manchester Animation Festival - UK
- International Animation Film festival Tindirindis Vilnius - Lithuania
- Chicago International Film Festival USA
- International Animated Film Festival Tofuzi - Georgia
- International Film Festival for Young audience Filem'On Brussels - Belgium
- Tokyo Anime Award Festival - Japan
- Tricky Women Animation Film Festival Wien - Austria
- Tout Court Bologna - Italia
- Trick flm Festival Stuttgart Deutchland
- Cairo International Forum for Animated Films - Egypt
- International Movie Carrousel of Rimouski - Canada
- Chilemonos Santiago - Chili
- OLHO Film Festival Porto - Portugal
- International Film Festival Lanzarote Espana
- Fest Anča Žilina - Slovacia
- Imaginaria Film Festival Conversano Italia
- Brussels Short Film Festival - Belgium
- Golden Kuker Sofia - Bulgaria
- Linoleum Animation Festival Kiev Ukrainian
- Euganea Film Festival - Italia
- Animator Poznan - Poland
- Cortoons Gandia - Espana
- Ajyal Film Festival - Qatar
- Insomnia Moscow - Russia

French Festivals 2019-2021

- **SACD Price for Best Pitch at MIFA Annecy 2016**
- **Nominated for André-Martin Price at Annecy 2020**
- Le court en dit long CWB Paris
- Outdoor Short Film Festival Grenoble
- Animation Crossroad Forum des Images
- Parties de campagne Ouroux en Morvan
- Nancy International Film Festival
- Young Animation Film Festival Bourg-en-Bresse
- Angers Festival European First Film ARTE for Young Audience
- Festival Ciné court animé Roanne
- Festival national du flm d'animation Rennes
- Cinéma Nature Encounters Dompierre-sur-Besbre
- Festival Phare Arles
- International Moutain Film Festival Autrans
- Ciné-Jeune de l'Aisne

REVUE DE PRESSE

ANIMATION Scoop

HOME DISNEY GKIDS NICKELODEON UNIVERSAL SONY WARNER BROS. CARTOON NETWORK ANIME ASIFA

INTERVIEW: Tracing The Origins Of Oscars Finalist Short "Traces"

February 25th, 2021 Jackson Murphy

short FILM SPOTLIGHT

As the Oscar race heats-up, the directors of animated short film *Traces* are hoping for a nomination. Sophie Tavert Macian and Hugo Frassetto are thrilled their film is one of the 10 finalists in the category. They describe the making of this intense, visually intricate short in this *Animation Scoop* Email Q&A. This interview was edited for clarity.

Jackson Murphy: What appealed to you about telling a story set so long ago?

Sophie & Hugo: It comes from Sophie's fascination for prehistory since her childhood… and a novel, Earth's Children by Jean M. Auel. And in France we are lucky to have one of the most wonderful expressions of this time, painted caves like Chauvet or Lascaux, so it really feeds fascination and imagination. The idea of *Traces* was precisely born from one of these paintings, the Chauvet Cave's fresco of the lions, a 36,000-year-old hunt scene between lions and bison. The way of life of these human beings is quite well known but there is still a lot of unknown about the meaning of these paintings, the beliefs, rituals or values. It's so mysterious, it leaves room for imagination and it's perfect for making up stories!

ENHANCED BY Google

SUBSCRIBE TO OUR RSS FEED!

FOLLOW US ON TWITTER!

EDITOR: JERRY BECK

Jerry Beck is a writer, animation producer, college professor and author of more than 15 books on animation history. He is a former studio exec with Nickelodeon Movies and Disney, and has written for The Hollywood Reporter

Q&A complet =>
http://www.animationscoop.com/interview-tracing-the-origins-of-oscars-finalist-short-traces/

Traces, inspiré des peintures rupestres de la grotte Chauvet, pré-sélectionné aux oscars

Le 15 mars prochain, l'académie des Oscars à Hollywood dévoilera sa liste des films nominés. Parmi les prétendants à la précieuse statuette, il y a "Traces", un court-métrage d'animation qui s'inspire des peintures rupestres de la grotte Chauvet. Un site classé patrimoine mondial de l'Humanité.

Publié le 25/02/2021 à 12h08

Le 15 mars prochain, l'académie des Oscars à Hollywood dévoilera sa liste des films nominés. "Traces", un court-métrage d'animation qui s'inspire des peintures rupestres de la grotte Chauvet fait partie des pré-sélectionnés. Le film est co-réalisé par le clermontois Hugo Frassetto et la lyonnaise Sophie Tavert-Macian, passionnée de préhistoire.

«Le film est vraiment partie d'une image qui a 36.000 ans » raconte Sophie Tavert Macian, réalisatrice et scénariste de « Traces », avec un large sourire et des paillettes dans les yeux. Etudiante en Histoire de l'art et l'archéologie, elle se rend à la grotte Chauvet en Ardèche et se retrouve face à la fresque des lions. Le profil de deux lionnes attire son regard et l'émeut tout particulièrement. Elle va garder en tête ce moment d'émotion tout particulier et l'idée de raconter l'histoire de l'artiste qui avait peint cette oeuvre ne la quitte plus. Restait à créer un personnage et son histoire pour aboutir à la scène de chasse entre un lion et des bisons, coeur du film.

Un restitution très fidèle

Il lui a fallu 5 ans de travail avec des recherches quasi-scientifiques entre Auvergne Rhône-Alpes et la région Nord-Pas-de-Calais pour mener à bien le projet. *«On s'est très clairement et à tous points de vue que ce soit dans la narration ou le graphisme appuyé sur les connaissances qu'on a de la préhistoire que ce soit en termes de physionomie, de costumes, d'habitat, de faune et de flore».* Tout est très fidèle à la réalité.

Toute l'animation a été réalisée à base de sable et de peinture à l'huile noire sur verre. C'est là qu'entre en jeu Hugo Frassetto. Diplômé des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, formé à La Poudrière à Bourg-lès-Valence, il avait déjà réalisé plusieurs films en sable animé. *«Le sable, c'est pour retrouver cette atmosphère de grotte minérale et la peinture, c'est pour garder le geste du peintre»* précise Sophie Tavert-Macian réaffirmant leur volonté d'authenticité.

Cette présélection offre au film une très belle visibilité dans de nombreux pays. Il est disponible sur le site d'ARTE.

France 3 RA (propos recueillis par J. Sauvadon)

Traces, un court-métrage d'animation du Nord, présélectionné pour la cérémonie des Oscars

Le film Traces, production des Films du Nord, est présélectionné pour la cérémonie des Oscars. Une belle victoire pour un court-métrage qui a nécessité cinq ans de travail acharné au "sable animé".

Publié le 18/02/2021 à 16h24

Du sable animé, de puissantes images et une histoire mystérieuse qui remonte à 35 000 ans... C'est ce qui a permis à"Traces", produit par les Films du Nord, de retenir l'attention des prestigieux des Oscars.

Cette oeuvre est présélectionnée dans la catégorie des "*court-métrages d'animations*" de la célèbre compétition. L'équipe du film saura si elle va en finale le 15 mars, à peu près un mois avant la cérémonie officielle, qui aura lieu le 25 avril à Los Angeles, Californie.

Mais pour le producteur et les réalisateurs, cette présélection est déjà une victoire.

La fresque de la grotte de Chauvet comme point de départ

Au départ, pour ce film qui raconte l'histoire imaginaire du peintre des lions de la grotte dde Chauvet, Sophie Tavert-Macian voulait "*de la prise de vue réelle du court métrage*". Mais elle se heurte assez rapidement à un sentiment d'impasse, car revenir 35 000 ans en arrière en prise de vue réelle, c'est compliqué.

"*L'idée du film est venue, à la base, d'une image qui est une fresque dans la grotte Chauvet, qui s'appelle la fresque des lions,* se rappelle Sophie Tavert-Macian, co-réalisatrice et scénariste. *C'est une image que j'ai croisé il y a longtemps pendant mes études d'histoire de l'art et l'archéologie*".

Mais ce sont deux détails de cette fresque qui attirent particulièrement son attention : deux profils de lionnes. "*Et c'est une image qui a été tellement frappante qu'elle m'est restée en tête pendant longtemps,* poursuit-elle. *Et c'est surtout l'espèce d'émotion et de mystère qu'elle portait qui m'a donné envie de raconter l'histoire de l'artiste qui l'avait peint.*"

> L'idée du film est venue, à la base, d'une image qui est une fresque dans la grotte Chauvet, qui s'appelle la fresque des lions.
>
> **Sophie Tavert-Macian, co-réalisatrice et scénariste.**

Du sablé animé et cinq ans de travail (bientôt ?) récompensés

Lui vient alors l'idée du sable animé. "*J'ai d'écouvert dans le festival de Villeurbanne un film d'Hugo Frassetto qui s'appelle Braise, qui est en sable animé*", et ça fait "*tilt*" dans son esprit.

C'est donc avec Hugo Frassetto qu'elle va créer le court-métrage. Lui a un regard historique, elle un regard graphique. Les deux se complètent alors parfaitement. "*La fusion entre les deux démarches concilie complètement le fond et la forme.*"

Les nombreuses silhouettes noires, les figures où l'on sent le geste de l'artiste, "*les traces de doigt*" ou encore le fait d'avoir conservé "*cette idée de gestes visibles*", ont réussi à séduire au-delà de nos frontières.

> Le coup de pub que nous donne les Oscars nous permettra de dépasser les frontières habituelles de la diffusion d'un film comme celui-ci.
>
> **Arnaud Demuynck, producteur des Films du Nord**

"C*'est un film très fort,* affirme Arnaud Demuynck, producteur des Films du Nord. *D'abord parce qu'il a été nourri par une profonde réflexion par Sophie et Hugo. Il a aussi été nourri par trois ans d'écriture, ce qui est assez rare pour un court-métrage*".

Et même si le film ne va pas au-delà de la présélection, "*le coup de pub que nous donne les Oscars nous permettra de dépasser les frontières habituelles de la diffusion d'un film comme celui-ci.*"

Anas Daif

Cinéma : Traces, un court métrage d'animation français, en lice pour les Oscars

Ce film d'animation de 13 minutes inspiré par les peintures rupestres de la grotte Chauvet (Ardèche) a tapé dans l'œil de l'académie des Oscars. Une reconnaissance incroyable pour ses auteurs au bout de cinq ans de travail acharné.

Traces, court métrage d'animation français, a été présélectionné cette année par la prestigieuse académie des Oscars. Produit par les films du Nord et réalisé par Sophie Travert-Macian et Hugo Frassetto, Traces a vu le jour après cinq ans de travail acharné. Il raconte l'histoire imaginaire de celui qui a peint les fameux lions préhistoriques de la grotte Chauvet en Ardèche. La scénariste a eu l'idée d'écrire ce film après avoir été émue par ces peintures rupestres. "*Je me suis mise à pleurer parce que j'ai cru que ces lionnes préhistoriques de 36 000 ans étaient en train de pleurer. La puissance mystérieuse de cette image, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de raconter l'histoire de l'artiste qui l'avait peint*", raconte-t-elle.

Une technique de sable animé

Ce succès est aussi celui d'Hugo Frassetto, de son univers graphique et de sa technique du sable animé. "*C'est un travail immense, où il y a eu de la souffrance, il y a eu des difficultés, des doutes, donc quand il y a une reconnaissance par la profession de l'animation, c'est une récompense extraordinaire pour tous les efforts qui ont été fournis*", explique le producteur, Arnaud Demuynck. Le 15 mars, l'académie des Oscars annoncera le nom des 15 films retenus pour la cérémonie.

Ardèche

Chauvet inspire un court-métrage présélectionné aux Oscars

"Traces", court-métrage inspiré de la fresque des lions de la grotte Chauvet, sera-t-il nominé à l'Oscar 2021 du meilleur court-métrage d'animation le 15 mars ? Rencontre avec la réalisatrice Sophie Tavert Macian.

Par **Justine MONTEL** - 21 févr. 2021 à 06:01 | mis à jour le 24 févr. 2021 à 18:01 - Temps de lecture : 2 min

0

01 / 02 Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian à l'occasion du festival international du court-métrage 2020 de Clermont-Ferrand. "Traces" avait reçu le prix du meilleur film d'animation francophone. Photo Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand

➤ Comment est né le projet ?

« J'ai toujours été passionnée de Préhistoire. En parallèle de mes études de cinéma, je suivais des cours d'archéologie à la faculté. J'ai eu le déclic lorsque j'ai découvert les fresques de la grotte Chauvet, dans le cadre de mes études. Une en particulier a retenu mon attention : la fameuse fresque des lions, un chef-d'œuvre de la Préhistoire. Cette image est très puissante et mystérieuse. J'ai eu envie de raconter l'histoire de l'artiste qui l'a peinte. »

➤ Quelles ont été les principales étapes de création ?

« Après avoir eu l'idée, je me suis mise à la recherche d'un auteur graphique. Dans un festival, j'ai visionné une œuvre d'Hugo Frassetto, entièrement en sable animé. C'est là que j'ai décidé de réaliser mon film sur la Préhistoire à travers ce procédé artistique. J'ai donc rencontré Hugo, lui aussi Clermontois, qui s'est montré convaincu. Ensuite, grâce à une aide à l'écriture que nous avons perçue de la Région, nous avons pu passer deux jours en Ardèche. Nous nous sommes rendus à la grotte Chauvet 2 pour nous imprégner et avons sillonné le département. Cette découverte de l'espace réel a débloqué l'écriture. L'étape suivante était consacrée au graphisme et à la rédaction. J'écrivais le scénario, tandis qu'Hugo dessinait. Nous avions un regard critique l'un sur l'autre. Ensuite, le tournage a duré six mois. Le court-métrage est réalisé à partir de peintures à l'huile et sable animés. Les images étaient créées sur des plaques de verre rétroéclairées. Au total, il en a fallu 18 000 ! La fabrication en elle-même a duré seize mois, tandis que le processus entier a requis quatre ans et demi de travail. »

➤ Pouvez-vous résumer le scénario ?

« Selon moi, c'est l'histoire d'un duo qui se déchire autour de l'art : une adolescente se rebelle contre son maître trop intransigeant. Quelle est la nature de l'art ? Est-ce de la création ? De la destruction ? De l'obéissance ? Ou au contraire, de la rébellion ? »

➤ Pourquoi l'avoir intitulé ainsi ?

« Le terme "Traces" fait référence à ce qu'on laisse derrière nous et à ce qui nous reste d'un passé très lointain. »

➤ Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que votre œuvre était présélectionnée pour les Oscars ?

« C'était une énorme surprise ! Nous étions déjà retenus parmi les 96 films éligibles mais pas une seule seconde j'aurais imaginé que l'on fasse partie des dix présélectionnés. Ce sont des choses que l'on croit inatteignables. »

➤ Quelle est la prochaine étape ?

« La liste finale des cinq courts-métrages nominés sera dévoilée le 15 mars et la cérémonie se déroulera le 25 avril. Cela représenterait une sacrée opportunité mais, pour le moment, je ne parviens pas à me projeter aussi loin. »

Festival

Sophie et Hugo, les deux Clermontois fous en compétition à Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND LOISIRS TÉLÉVISION - MÉDIAS

Publié le 04/02/2020 à 10h09

Dessiner dans du sable. Créer un langage. Prendre 18.000 images pour 13 minutes de film. Sophie et Hugo ont passé plus de quatre ans sur leur film Traces.

Hier après-midi, à quelques heures de présenter leur film devant 1.500 personnes, Sophie et Hugo n'en menaient pas tout à fait large. « Bon, heureusement, on a prévu un apéro avec toute l'équipe avant, ça va détendre. » Un remède bien de nos terres.

Travailler à partir de sable d'aquarium

Parce que oui, Sophie Tavert-Macian et Hugo Frassetto sont tous les deux Clermontois. Et en compétition dans un festival qu'ils connaissent bien pour y venir « depuis qu'ils sont petits ». À 37 ans, c'est avec leur bébé Traces qu'ils reviennent. Un film d'animation un peu particulier, réalisé avec du sable. La partie d'Hugo.

> « Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est une fuite en avant. »

Plus simple donc?? **« Il a fallu quatre ans et demi de travail et 18.000 plans »**, explique sa comparse.

Le souci du détail jusqu'à l'extrême

Un travail titanesque qui colle avec le sens du détail qui anime les deux auteurs. Pour cette histoire d'art pariétal, « l'origine du cinéma en fait », les deux Clermontois n'ont pas lésiné. Si la tribu parle, elle ne parle pas français. « Ca n'aurait eu aucun sens. Mais on ne voulait pas de grognements non plus, alors qu'on décrit une tribu raffinée. » Alors Sophie fait ce que tout le monde aurait fait : elle crée un langage. Pour cinq répliques.

> « Je me suis plongée dans les livres de linguistiques hindous. Si ça sonne faux, tu perds le fil de l'histoire. J'ai pioché dans le latin et le tagalog. » Et Sophie, accoudée au bar L'Univers, de partir dans une phrase. « Tu vois, ça, ça veut dire "on chasse le bison." Logique non?? »

Cinéastes depuis toujours

L'aboutissement de deux passionnés. Cinéastes de naissance presque. Hugo dessinant en permanence. « Et quand j'ai compris qu'on pouvait faire bouger les images, alors là... » Sophie tournant des films toute petite déjà. « J'ai fait s'embrasser des copains en CE2 pour le besoin d'une histoire. Normal, c'était le prince et la princesse. »

A lire aussi : Ariane Labed, de Assassin's Creed au festival du court-métrage de Clermont

Avant ce film, Sophie et Hugo ne se connaissaient pas. Ils se sont retrouvés autour d'une vision. Et puis, aussi parce qu'ils étaient tout les deux de Clermont. Quand on habite Lyon, ça aide.

Simon Antony

NOS SOIRÉES 18/01/2020

La prochaine date de "Déjà demain" : le court, c'est aussi à Paris...

Rendez-vous est donné le lundi 3 février au MK2 Odéon pour "Déjà demain", tandis que le Festival du court métrage battra son plein à Clermont-Ferrand.

Lors de cette soirée seront présentées quatre œuvres récentes, dont voici les présentations détaillées :

Traces, d'Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian (13 min, animation, visuel de bandeau)

Peu nombreux sont les courts métrages qui portent aussi bien leur nom que ***Traces***, d'Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian. Toute cette œuvre réalisée en tandem repose sur les différentes significations du mot : dans un premier temps, il s'agit du savoir, du dessin tracé comme source de connaissance et d'apprentissage. Puis il y a la trace laissée par l'animal que l'on traque durant la période de chasse et, enfin – peut-être le sens le plus important – le fait de tracer son propre destin.

Ici, en partant d'un mot, cette animation invite à découvrir une époque lointaine reconstituée, fantasmant les dessins préhistoriques. Animaux, décors, protagonistes : tout est à l'image de ces fresques, portraits uniques de notre passé commun.

06/06/2020

Qui décrochera le Prix André-Martin 2020 ?

Le Prix André-Martin 2020 sera remis le vendredi 19 juin, non pas sur place à Annecy comme à l'ordinaire, mais de manière virtuelle, en même temps que les autres "prix spéciaux" du Festival.

Qui succédera à *Mon juke-box*, de Florentine Grelier (visuel de bandeau), récompensé en 2019 du Prix André-Martin et toujours visible actuellement sur Brefcinema ? Initiée en 2015 par notre confrère Francis Gavelle, la distinction est désormais prisée et concerne d'office, côté courts, les films français d'animation sélectionnés en compétition officielle à Annecy, mais aussi d'autres présélectionnés ayant marqué d'une manière ou d'une autre la vie du secteur durant les mois qui ont précédé.

Ces titres sont en lice aux côtés de douze autres, qui sont, dans l'ordre alphabétique toujours : ***Chloé Van Herzeele*** de Clémence Bouchereau et Anne-Sophie Girault, ***Folie douce, folie dure*** de Marine Laclotte, ***Jean*** de Marion Auvin, ***Montagne*** de Louise Cailliez, ***Moutons, loup et tasse de thé...*** de Marion Lacourt (soit le dernier lauréat du Prix Émile-Reynaud), ***Normal*** de Julie Caty, ***Précieux*** de Paul Mas, ***Les Songes de Lhomme*** de Florent Morin, ***Sororelle*** de Frédéric Even et Louise Mercadier, ***Souvenir souvenir*** de Bastien Dubois, ***La tête dans les ortie***s de Paul Cabon (visuel ci-dessous) et ***Traces*** d'Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian, également réalisatrice de la fiction *Mad*, déjà appréciée sur Brefcinema.

Der FALTER Kino-Newsletter!

Jetzt zum Streamen! Die best

FALTER.at

ABONNIEREN EINLOGGEN

ZEITUNG EVENTS KINO ESSEN & TRINKEN BEST OF VIENNA SHOP SERVICE

Wegsehen, hinsehen, neu sehen

Das Festival des weiblichen Animationsfilms, Tricky Women/Tricky Realities, geht in die 17. Runde

SABINA ZEITHAMMER

FALTER:WOCHE, FALTER 11/20 VOM 10.03.2020

Und die magisch-symbolistische Adoleszene-Geschichte "Traces" von Sophie Tavert Macian und Hugo Frassetto, inspiriert von den steinzeitlichen Malereien in der Chauvet-Hokle, bleibt als Werk mit den kraftvollsten, dynamischsten filmbildern in Erinnerung.

Et la magique et symbolique histoire d'adolescence de "Traces", inspirée par les peintures pariétales de la Grotte Chauvet, reste gravée dans la mémoire par la puissance et le dynamisme de ses images.