PRIMÉ À...
ANNECY
GRAND PRIX (SHORT ANIMATION)
NY ICFF
NEW YORK INTERNATIONAL CHILDREN'S FILM FESTIVAL
COUP DE COEUR
LES FEMMES S'ANIMENT
FESTIVAL NATIONAL DU FILM D'ANIMATION
2021

« Quand tu ne sais plus où tu vas, souviens-toi d'où tu viens » Aimé Césaire

VANILLE

de Guillaume Lorin

Production Folimage – Nadasdy Film

PRESSE

Claire Viroulaud
Ciné-sud promotion
T : 01 44 54 54 77
T : 06 87 55 86 07
claire@cinesudpromotion.com

DISTRIBUTION

Gebeka Films
13 avenue Berthelot
69 007 Lyon
T : 04 72 71 62 27
info@gebekafilms.com
www.gebekafilms.com

En complément de programme :

KIKO ET LES ANIMAUX de Yawen Zheng (Production Folimage / Nadasdy Film)

TON FRANÇAIS EST PARFAIT de Julie Daravan Chea (École La Poudrière)

France / 2020
43 minutes (programme complet)
Visa n°143 806

SORTIE AU CINÉMA LE 2 FÉVRIER 2022

SYNOPSIS

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe,
île d'origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique.
Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements !

GALERIE DE PERSONNAGES

TATIE FRÉDÉRIQUE

OBA

IPOMÈNE

PAPI SARBACANE

VANILLE

LOÏC,
LE PÈRE DE VANILLE

LOULOUZE

LA GUADELOUPE

LE DOUX PARFUM DES ANTILLES

VANILLE raconte l'histoire d'une fillette métisse qui déteste par-dessus tout ses cheveux frisés mais qui va apprendre à s'accepter telle qu'elle est. C'est une réflexion sur l'acceptation de soi, la différence aux autres. Dans un monde où l'apparence et le paraître prennent souvent le dessus, faire un beau voyage vers la connaissance de soi-même semble être une démarche essentielle pour s'aimer. Vanille nous emmène avec elle dans ce voyage initiatique à la rencontre de personnages hauts en couleurs, riches dans leur diversité. Ils nous bercent aux rythmes de la langue et des musiques créoles, et nous plongent dans la nature éclatante et tropicale de l'île papillon.

La Guadeloupe, dont Aurore Auguste (co-scénariste) et Guillaume Lorin (réalisateur) sont originaires, était de fait le lieu parfait pour raconter cette histoire. La joie de vivre des insulaires malgré leurs difficultés, la musique omniprésente, tous les mets délicieux et épicés que l'on peut y savourer et les décors de forêts tropicales humides époustouflants, sont autant d'éléments qui nourrissent l'imaginaire et invitent à l'évasion. Confronter Vanille à cette culture et à ce territoire inconnu pour elle et dont elle est pourtant originaire, c'est la confronter à cette part d'inconnu qu'elle porte en elle.

Dans le souci d'ancrer plus profondément l'histoire en Guadeloupe, le récit s'appuie sur une légende antillaise* que l'on raconte souvent aux enfants pour leur faire peur. Mais cette fois-ci, il est conté sous le registre de la comédie, de la bonne humeur et de l'aventure.

*Dans la tradition créole, le soukounian ou soucougnan est un sorcier qui se transforme en grand oiseau noir ou en boule de feu que l'on peut voir se dessiner dans le ciel à la tombée de la nuit.

À PROPOS DE...

« Autour de moi, beaucoup de femmes et jeunes filles sont prêtes à payer une fortune pour altérer la nature de leurs cheveux en les lissant pour suivre un canon de beauté imposé par toutes les représentations auxquelles elles sont soumises. Je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut avec son corps, mais quand je vois que cela découle d'un désamour de soi, cela m'attriste et j'y vois une grande injustice. Il existe tellement de beautés que je trouve dommage qu'un seul type prédomine. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus au retour du cheveu au naturel et c'est vraiment super car avec lui, revient aussi un amour de soi qui fait plaisir à voir et qui, je trouve, est à la base de la guérison de beaucoup de blessures.
Chaque personnage est un condensé de personnes que je connais et surtout que j'aime ! La jeune Vanille, c'est un peu moi, un peu ma sœur, ma mère, un peu Aurore Auguste qui a signé la majorité des dialogues. On tenait à ce que cette héroïne soit une petite fille avec du caractère qui sait ce qu'elle veut, un peu à l'image des femmes et filles avec qui j'ai grandi. Une jeune fille forte, « Potomitan » (pilier central) comme on dit aux Antilles, qui pour sûr allait diriger l'histoire avec énergie et panache. Quant à Tatie Frédérique, elle est entièrement inspirée de la magnifique chanteuse Tricia Evy que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un concert en Guadeloupe et dont la personnalité et la sensibilité ont complètement guidé la façon dont le personnage vit dans le film. »

Guillaume Lorin
réalisateur

« Une multitude d'images, de parfums et de la musique plein la tête, je me suis immédiatement attaché à ce projet. Il véhicule et offre aux spectateurs tout ce que j'aime : des personnages attachants, de l'humour, la famille, l'amour, l'aventure, une culture et une identité forte. Mais ce qui me plaît plus encore, c'est que l'histoire de Vanille parle de nous. Ces liens, ces racines et cette terre là-bas fait partie de nous, de notre histoire, et pourtant nous connaissons tout cela si mal. En cela, Vanille est plus qu'un dessin animé ou qu'un fantastique voyage, c'est un récit initiatique universel. Car cette fenêtre qui s'ouvre sur la Guadeloupe, c'est une fenêtre qui s'ouvre en nous. »

Antoine Lanciaux
auteur

« Quitter Paris avec Vanille, c'est l'accompagner dans sa découverte de la Guadeloupe et l'observer retrouver ses racines et comprendre ses origines pour s'accepter telle qu'elle est. Des plages de l'île au sommet de la Soufrière, entourée de sa famille ou avec ses nouveaux amis, on regarde avec admiration cette petite parisienne s'adapter à ce nouvel environnement et se métamorphoser en véritable héroïne faisant sienne cette chasse au Soukounian. La technique d'animation hybride, mélange de prise de vue réelle et d'animation 2D, facilite cette immersion dans ces décors caribéens magnifiques et participe de l'originalité de cette aventure. L'univers sonore comme les chansons et la langue créole que parlent les personnages confèrent à ce film une place et une ambition toutes particulières : celles de permettre au plus grand nombre d'apprécier les richesses de la culture antillaise et d'accorder la place qu'une jeune fille métissée aussi moderne et contemporaine que Vanille est en droit de revendiquer. »

Pierre Siracusa
directeur unité jeunes publics / éducation
et directeur de l'animation
France Télévisions

LA POÉSIE DU VENT – NOTE DE PRODUCTION

DES DÉCORS RÉELS POUR UN DÉPAYSEMENT PLUS VRAI QUE NATURE AU CŒUR DE L'ÎLE PAPILLON

Le style graphique de *Vanille* s'inscrit dans la lignée de films tels que *Le Chat du rabbin* ou encore *Aya de Yopougon* ; des dessins expressifs, voire caricaturaux, qui mettent en scène des personnages hauts en couleurs.
Loin des clichés de cartes postales de plages paradisiaques, une majeure partie de l'histoire se déroule au cœur de la vieille forêt dense et luxuriante de l'île de la Guadeloupe. Une invitation au mystère et à l'origine du temps.
Les décors de villes et de maisons, représentés par un mélange de dessins et de prises de vues réelles, laissent progressivement place à une forêt mystérieuse et enchanteresse. Les personnages animés sur des décors filmés, Vanille se voit alors plongée dans un milieu totalement étranger et pourtant on ne peut plus réel.
Cette intégration de l'animation en 2D numérique dans des décors réels,photographiés par Sara Sponga, permet un dépaysement et un contraste des plus surprenants. Un pari graphique qui vise à surprendre le spectateur et lui faire vivre l'expérience des ambiances typiques des forêts tropicales : les lumières changeantes, l'humidité presque palpable et la poésie du vent qui fait danser les feuilles.

LES SONS ET LES VOIX DE LA GUADELOUPE

Le film donne une importance toute particulière au traitement sonore et à la musique pour une expérience immersive inédite. La musique signée Chassol (martiniquais d'origine) vient soutenir, enrichir, appuyer, renforcer les sensations qu'éprouvent Vanille face à une situation. Ce formidable travail vient ancrer le film dans une réalité avec notamment des sons de la nature directement captés sur place.
Beaucoup des personnages du film ont la musique dans la peau. Tatie Frédérique est chanteuse/musicienne ; Vanille, elle-même, adore chanter dans sa salle de bain et Papi Sarbacane, un ami de la famille, n'est pas en reste non plus. Tous partagent avec Vanille des moments musicaux forts aux couleurs locales qui l'aident à plonger dans sa culture d'origine.
La langue créole vient pimenter les dialogues avec des expressions et onomatopées du cru pour une immersion totale. Certains personnages, comme Papi Sarbacane, ne s'expriment qu'en créole, plongeant parfois Vanille dans des situations d'incompréhension comme on peut en ressentir dans un voyage à l'étranger. Le contexte de la scène aide heureusement toujours à la compréhension !
Certaines voix sont interprétées par des acteurs/chanteurs antillais : Tricia Evy qui joue Tatie Frédérique, Jocelyne Béroard (chanteuse du groupe mythique Kassav') dans le rôle de Loulouze la tenancière du restaurant, ou encore Hippomène Léauva, ancien chanteur des Vikings, groupe phare aux Antilles dans les années 80, qui joue Papi Sarbacane. Leurs voix bercent joliment le rythme du film et participent à son caractère authentique.
Autre particularité sonore, aux Antilles, la tombée de la nuit est accueillie par le chant des grenouilles et autres grillons. Un chant puissant et enchanteur qui permet au moment voulu, de basculer dans le monde fantastique des légendes et d'accompagner Vanille dans son aventure fantastique. La création sonore du film s'est attachée à retranscrire au plus près ces ambiances très particulières.

UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE ULTRAMARINE POUR ÉVOQUER L'IMAGINAIRE CARIBÉEN...

RÉALISATEUR – AUTEUR
GUILLAUME LORIN

Né en Guadeloupe en 1985, Guillaume Lorin grandit entouré de la nature et du folklore local. Après le bac, il étudie l'animation à Paris et Luxembourg puis travaille pour divers studios. Il reprend ses études à l'école de la Poudrière où il développe ses talents de réalisateur et son imaginaire caribéen. S'ensuivent plusieurs expériences chez Folimage et Cartoon Saloon, avant de passer à la réalisation de son premier court-métrage, *Vanille*, un conte moderne aux couleurs de son île natale.

AUTEUR LITTÉRAIRE, AUTEUR GRAPHIQUE, RÉALISATEUR

RÉALISATEUR
- **Vanille** - 2020 *Folimage (premier film)*
- **Lyannaj'** - 2010 *La Poudrière (film de fin d'études)*
- **C'est pas juste !** - 2010 *La Poudrière (film de commande Canal J)*
- **Roucou** - 2008 *La Poudrière (film d'une minute)*
- **La boîte** - 2005 *LTAM (film d'études)*

SCÉNARISTE
- **Vanille** - 2020 *Folimage*
- **Miru Miru** - 2014 *Folimage (série, papier découpé numérique)*
- **Mange tes pattes !** - 2010 *La Poudrière (adaptation, 13 minutes)*

STORYBOARDER
- **Vanille** - 2020 *Folimage*
- **WolfWalkers** - 2017 *Cartoon Saloon (long métrage, dessin animé 2D)*
- **Miru Miru** - 2015 *Folimage (storyboard, série)*

ANIMATEUR
- **Vanille** - 2020 *Folimage*
- **L'extraordinaire voyage de Marona** - 2016 *Sacrebleu (long métrage, pluri-technique)*
- **Yùl et le serpent** - 2014 *Kazak productions (court métrage, dessin animé 2D)*
- **Leftover** - 2013 *Paprika films (court métrage, dessin animé 2D)*
- **Le Sens du toucher** - 2013 *Folimage (court métrage, dessin animé 2D)*
- **Tante Hilda !** - 2010/2012 *Folimage (long métrage, dessin animé 2D)*
- **Lupicatule** - 2008 *Les Armateurs (habillage site du Louvre)*
- **Le P'tit Jules** - 2007 *Trocadéro Studio ltd (série, dessin animé)*

AUTRICE
AURORE AUGUSTE

Guadeloupéenne d'origine, Aurore Auguste a travaillé pendant 7 ans dans diverses sociétés de ventes internationales et s'est ainsi spécialisée dans l'exportation de films et de contenus audiovisuels. Forte de cette expérience, elle rejoint l'équipe Cinéma de l'Institut français de Paris en 2016 afin de se charger des acquisitions de films à destination du réseau culturel français à l'étranger. Grande fan d'animation, elle est également coscénariste de *Vanille*.

« Vanille ressemble à l'entourage de Guillaume, à sa mère, sa sœur... Mais il y a aussi de moi, oui, dans sa personnalité de « râleuse, fonceuse », mais aussi dans sa façon de parler. J'ai adoré pouvoir m'exprimer à travers cette petite et je ne remercierai jamais assez Guillaume de m'avoir sollicitée pour ce projet. »

...UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE ULTRAMARINE POUR ÉVOQUER L'IMAGINAIRE CARIBÉEN

LA MUSIQUE

La musique est aux Antillais ce que le soleil est à la terre... indispensable ! Là-bas, on se réveille musique, on mange musique, on dort musique et surtout, on danse pour un oui ou pour un non !
Toujours présente par la radio, la télé ou même dans la rue, la musique vient donc rythmer les scènes du quotidien de Vanille et entraîner le spectateur dans des rythmes endiablés...

CHASSOL HARMONISE LE RÉEL...

Né en 1976, Christophe Chassol découvre la musique à l'âge de quatre ans. Fils d'un père saxophoniste amateur, il s'engage au Conservatoire.
Son ambition première, c'est de composer pour le cinéma dans la lignée des Jerry Goldsmith, Michel Magne et autres Quincy Jones. Au milieu des années 90, Chassol prend la tangente. Embarquement immédiat pour quinze ans de compositions pour le grand écran, la télévision et la publicité...

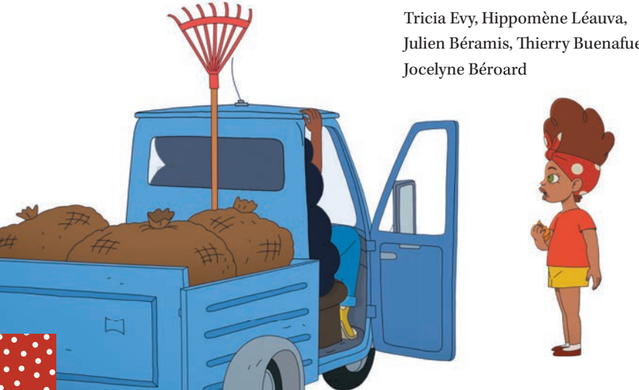
Entre deux jingles pour la pub, Chassol devient chef d'orchestre, puis découvre le monde de la pop en accompagnant Phoenix et Sébastien Tellier. Autant disciple de l'école minimaliste (Steve Reich, John Adams) que passionné de pop culture, le parisien aime à sortir des sentiers battus, comme le prouvent ses « ultrascores » – une musique de film absolue composée à partir de tous les éléments sonores du film – pour ses albums « Nola Chérie », « Indiamore », « Big Sun » et en mars 2020 « Ludi ».
Pianiste, compositeur, arrangeur et directeur musical charismatique et talentueux, Chassol est l'auteur d'une œuvre inclassable. Ses compositions articulent voix, musique, sons, images au sein d'objets audiovisuels inédits. Son projet : Harmoniser le réel.

TRICIA EVY UNE "VOIE" D'EXCEPTION...

Après avoir grandi en Guadeloupe et s'être découvert une passion pour la musique et le chant en écoutant Patrick Saint-Éloi (Kassav) et Georges Brassens, Tricia Evy arrive en métropole en 2006, s'oriente vers le jazz et sort un premier album en 2010 « Beginning », un deuxième album en 2013, « Meet Me » dans lequel elle propose un répertoire varié mêlant compositions personnelles, standards de jazz et morceaux issus du patrimoine antillais. Son troisième opus « Usawa » parait en 2018. Parallèlement, elle a appris son métier sur scène et possède aujourd'hui un registre vocal impressionnant et une parfaite maîtrise de son art. Elle s'inscrit désormais dans la lignée des grandes voix du jazz et de la biguine.

VANILLE – FICHE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Réalisation	Guillaume Lorin
Durée	31 minutes
Scénario	Guillaume Lorin, Aurore Auguste, Antoine Lanciaux
Création graphique	Guillaume Lorin
Chef Animation	Jean-Charles Mbotti Malolo
Chef décorateur Décors	Darshan Fernando
Photographie	Sara Sponga
Chef Compositing	Christophe Gautry
Cheffe Couleurs	Maryse Tuzi
Musique originale	Chassol et Tricia Evy
Son	Loïc Burkhardt
Montage	Catherine Aladenise
Mixage	Mathieu Langlet
Voix	Marie-Eva Phaan, Macéo Carole, Tricia Evy, Hippomène Léauva, Julien Béramis, Thierry Buenafuente, Jocelyne Béroard



Production	Folimage
Coproduction	Nadasdy Film.
Producteurs délégués	Reginald de Guillebon (Folimage), Nicolas Burlet (Nadasdy Film)
Producteur exécutif	Pierre Méloni
Directrice du développement	Corinne Destombes

Avec le soutien au développement du CNC/FAIA - Résidence Ciclic – Région Centre-Val de Loire, Conseil départemental de la Drôme et l'Agglomération Valence Romans Agglo, ANGOA et PROCIREP
Avec la participation financière du Centre national du cinéma et de l'image animée / Cosip
Avec le soutien de La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Région Guadeloupe
En partenariat avec le CNC, La Commission Régionale du Film de Guadeloupe, France télévisions, Canal+ Family, TéléTOON+, Gebeka Films
Soutenu par L'Office fédéral de la Culture (OFC),
en coproduction avec la RTS - Radio télévision suisse

Prix

Cristal pour une Production TV,
Festival international du film d'animation d'Annecy
Grand Prix du meilleur court métrage en animation et Prix du Public,
New York International Children's Film Festival
Coup de Cœur Les Femmes s'animent,
Festival national du film d'animation
Prix du meilleur court métrage en animation
Children's Film Festival , Seattle
Prix du Jury Jeune,
Festival du film d'animation de Savigny, Suisse
Meilleur Film,
International Film Festival of Vila do Conde, Portugal

LES COMPLÉMENTS DE PROGRAMME

KIKO ET LES ANIMAUX

Un film de Yawen Zheng produit dans le cadre de la Résidence jeune public du studio FOLIMAGE – 7'30"

Le jeune Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la plus petite souris n'y échappe pas ! Comment lui expliquer qu'ils sont comme lui, capables de ressentir des émotions, d'aimer et qu'ils méritent le respect ?...

Prix
Prix du Petit Jury,
Festival du film d'animation
de Savigny, Suisse
Prix Jeune public,
Festival international
du film d'animation d'Annecy

A PROPOS DE...

Grâce à la Résidence d'artistes, Folimage reçoit chaque année un auteur, dont certains viennent de très loin, pour séjourner 8 à 12 mois au studio de Valence pour développer et fabriquer leur premier court métrage professionnel. Sélectionné parmi une vingtaine de candidats sur appel à projet, le lauréat bénéficie de tous les moyens nécessaires à la production: locaux adaptés, outils informatiques et logiciels, conseils artistiques et techniques, assistants, logement et rémunération. Le film bénéficie aussi d'une diffusion internationale : festivals, ventes internationales.
Dans le cas de *Kiko et les animaux*, la réalisatrice Yawen Zheng originaire de Chine a séjourné à Valence pendant plusieurs mois en 2020. Le livre, adapté par Céline Claire, a été édité chez Bayard jeunesse en novembre 2020.

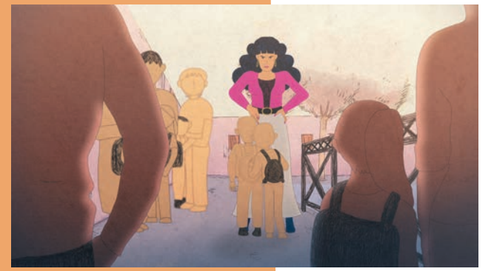
TON FRANÇAIS EST PARFAIT

Un film de Julie Daravan Chea
École La Poudrière – 4'12"

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une banlieue française. Aline découvre qu'une réunion parents-élèves se prépare. Or sa mère ne parle et ne comprend que sa langue d'origine, le cambodgien…

A PROPOS DE...

La Poudrière, située à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, est reconnue comme une école de cinéma et sa notoriété est internationale. Ses films sont régulièrement diffusés sur des chaînes de télévision et dans des festivals et l'école a déjà été récompensée de 170 prix dont trois prix de la meilleure école, trois sélections à Cannes et une nomination aux César pour *La Queue de la souris* de Benjamin Renner.
Cette école forme aux métiers de la réalisation en abordant le film d'animation dans son ensemble, comme un projet global impliquant des équipes et des financements, et dont les différentes étapes assurent la cohérence artistique et qualitative dans le respect du public auquel il s'adresse, tout en tenant compte du contexte international de production et de diffusion dans lequel doivent s'inscrire les projets.



WWW.GEBEKAFILMS.COM