

Géniales!

Lola et le piano à bruits

Écrit par **Augusto Zanollo**

En collaboration avec **Jean-Charles Finck**

Sur une idée originale de **Augusto Zanollo** et **Christian Perret**

Réalisé par **Augusto Zanollo**

2024 / France / Pologne / Suisse

Production **Komadoli Studio / Folimage / Momakin / Nadasdy Film**

Durée 28 min.

En complément de programme :

Entre deux sœurs

Réalisé par **Anne-Sophie Gousset**

et **Clément Céard**

2022 / France

Production **Folimage / Les Armateurs**

Durée 7 min.

Gonflées

Réalisé par **Alžběta Mačáková Mišejková**

2022 / République Tchèque

Production **FAMU / Maur film**

Durée 8 min.

Princesse Aubergine

Réalisé par **Dina Velikovskaya**

2023 / Allemagne

Production **Ciné-Litté productions / SMPL**

Durée 8 min.

PRESSE

Séverine Lajarrige
severine@lajarrige.fr
+33 6 82 68 46 57

DISTRIBUTION

Gebeka Films
13 avenue Berthelot
69007 Lyon
T : 04 72 71 62 27
info@gebekafilms.com
www.gbekafilms.com

**Durée totale
du programme : 52 min.**

L'histoire

Le programme GÉNIALES ! regroupe 4 courts métrages dans lesquels les héroïnes vont user de leur intelligence et créativité pour améliorer la vie de ceux ou celles qu'elles aiment. Des petites filles astucieuses dont la sagesse, la sagacité et l'ingéniosité leur permettront de relever des défis et d'accomplir de belles actions ! Quatre films qui donnent aux filles le pouvoir de changer les choses !

Lola et le piano à bruits

Lola est la grande sœur de Simon, 5 ans, qui vit dans son monde. En l'observant, elle remarque sa grande sensibilité aux petits sons cachés du quotidien. Avec son ami Rolih, Lola décide de construire une machine à bruits pour communiquer avec lui.

Les Personnages

Lola

est une jeune fille débrouillarde, communicative et inventive. Sorte de mini Amélie Poulain, elle possède un tempérament altruiste, aimant faire le bien autour d'elle. Elle est joyeuse, dynamique et adore bricoler. Derrière cette façade colorée tournée vers le monde extérieur, Lola cache un manque : celui d'échanger, de partager et de pouvoir communiquer avec son petit frère Simon.

Simon

a 5 ans. Il est atteint de troubles du développement neuronal que l'on peut qualifier d'autisme. Il est enfermé dans son monde, n'échangeant que rarement avec les autres. Il peut passer des heures à jouer avec une chaussure ou à regarder la porte. Lola découvre sa fine oreille et son intérêt pour les sons dans ce monde bruyant et chaotique.

Rolih

est le meilleur ami de Lola. Son unique centre d'intérêt est ses inventions. Il y pense tout le temps. De chaque objet qui lui tombe dans les mains il fait une chose nouvelle... Tout est source de création pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui donne indirectement à Lola l'idée de créer le piano à bruits pour communiquer avec Simon.

Delphine

est la mère de Lola et Simon. Elle vit seule avec ses deux enfants. C'est une jeune femme dynamique débordant d'énergie et de positivité et il le faut, car s'occuper de ses enfants et travailler en même temps n'est pas une mince affaire.

Transmettre une émotion

Note d'intention par Augusto Zanollo (auteur, réalisateur)

Lola et le piano à bruits traite de la vision d'une fillette face aux difficultés de son petit frère. Elle sent une souffrance qu'elle ne comprend pas car il n'a ni fièvre, ni vomissements, ni douleurs musculaires... C'est un mal invisible et mystérieux que même les adultes n'arrivent pas à expliquer. Un problème qui touche la communication, le vivre ensemble et le partage.

Avec cette histoire, j'ai voulu aborder la question de l'autisme à travers les yeux d'un enfant. Comment entrer en contact et partager des émotions avec ce petit frère un peu spécial ?

Le sujet des enfants ayant des troubles du comportement et de la communication me touche particulièrement car je l'ai vécu de très près dans mon enfance avec mon petit frère.

À l'époque, les informations que nous avons au sujet de cette maladie, y compris celles venant du corps médical, étaient très approximatives. On culpabilisait beaucoup les parents en les renvoyant à leur supposée, à tort, part de responsabilité liée à leur éducation des enfants. Je me souviens, petit, avoir essayé toutes sortes de stratagèmes pour intéresser mon frère et faire que nos soirées soient moins explosives. Aujourd'hui, les connaissances autour de la maladie ont progressé mais l'apparition de ces troubles laisse encore bien souvent l'entourage des personnes touchées dans le plus grand désarroi.

Lola et le piano à bruits est un projet que je porte avec moi et auquel je pense depuis un bon moment. Avec lui, j'espère prolonger cette passerelle que j'ai commencé à créer enfant à destination de mon petit frère et de son monde et, qui sait, peut-être permettre d'aider des enfants et des adultes qui vivraient la même situation.

Ce film parle aussi de la communication au sens large. Que ce soit entre les adultes et les enfants ou les adultes entre eux, au-delà de leurs différences sociales ou culturelles.

D'une façon plus métaphorique, l'histoire de Lola et Simon est probablement l'antithèse du chemin que nous prenons aujourd'hui avec la révolution des moyens de communication.

En tant que réalisateur, je suis sensible au décryptage des codes qui font qu'un échange puisse exister, qu'une émotion se transmette, qu'une communication s'établisse. À côté de cette souffrance silencieuse, qui touche à la fois Lola et Simon, j'ai souhaité ajouter le mystère d'un monde intérieur peuplé de poésie.

Afin de préparer l'écriture du scénario, je me suis mis en contact avec la neuropsychologue Patricia Giroud, spécialisée dans les troubles du comportement et le développement de l'enfant. Elle m'a aidé à rendre compréhensibles certains aspects des dysfonctionnements des réseaux neuronaux et à construire le personnage de la pédiatre et son entretien avec Simon.

Son aide m'a été fondamentale pour aborder le sujet avec délicatesse et précision.

Biographie Augusto Zanollo

Né au Brésil en 1965, Augusto Zanollo étudie aux Beaux-Arts de Belo Horizonte, s'installe en France en 1985 (université Paris III puis les Gobelins) et intègre l'école Louis Lumière (1991). Il travaille ensuite dans différents studios d'animation comme animateur, storyboarder et scénariste. Il réalise plusieurs séries et courts métrages, dont *Lettres de femmes* en 2013 (30 prix et plus de 110 sélections en festivals). Il prépare actuellement son premier long métrage en tant que réalisateur.

Filmographie :

Miracasas - court métrage 14'
[coréalisation avec Raphaëlle Stolz] - 2021
Rodin, en héritage - Documentaire-anim 52' - 2020
Drôles de petites bêtes - série TV 52x13' - 2018
Runes - pilote de série TV - 2016
Lettres de Femmes - court métrage 11' - 2014
Peter Pan - série TV, saison 1 et 2, 52x26' - 2011-2015
Les durs du mur - série TV 39x7' - 2003
Le Marsupilami - série TV 26x26' - 2000

Marionnettes, décors et fabrication du film

La stop-motion

La technique choisie pour ce film est l'animation en stop-motion. C'est une technique qui évoque directement le jouet, la poupée et autres doudous de notre enfance. Ainsi les marionnettes sont animées image par image sur un décor monté sur un plateau. Cela ressemble beaucoup à un tournage « live action » en studio. La composition de l'équipe y est très semblable avec des décorateurs, accessoiristes, installateurs, chef opérateur, habilleuse...

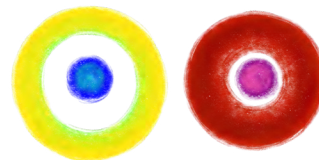

Processus de fabrication des marionettes

Après la conception graphique des personnages, nous passons à l'étape de modélisation « en volume » qui donne les formes et proportions finales. L'équipe construit les armatures « rotules et charnières ». Cela sert à animer les personnages de manière souple. Après un moulage des personnages, elle réalise un tirage du corps en mousse de latex, ce qui donne de la souplesse aux volumes pendant l'animation. La tête est tirée ensuite en résine et les bras en silicone. Les différentes bouches sont sculptées, peintes et fixées sur la tête par des aimants. Les vêtements sont fabriqués sur mesure et adaptés aux proportions de chaque personnage.

Créer un vocabulaire

Note d'intention musicale par Augusto Zanollo et Christian Perret

Dans notre monde, les gens sont bombardés d'informations, parlent tous en même temps, se déplacent vite. Des stimulations multiples qui sont perçues de manière confuse et agressive par les personnes atteintes de troubles du spectre d'autisme (TSA). Il n'est donc pas étonnant qu'elles se réfugient dans un monde imaginaire dont elles seules détiennent les clefs.

En quête d'empathie, telle une détective en herbe, Lola s'est mise en tête de percer les mystères qui entourent le monde intérieur de son petit frère, de trouver la faille et les ponts pour pouvoir mieux communiquer avec lui. Alors elle examine à la loupe chaque recoin, à la recherche d'un indice qui pourrait l'éclairer. Elle sent la souffrance et la difficulté à communiquer de son petit frère mais découvre aussi qu'il a une oreille très fine, que sa perception métrique du « son » l'apaise et lui donne même des ailes. Ainsi, avec son meilleur ami, Lola décide d'assembler tous les objets qui produisent ces sons dans une sorte de piano adapté à son petit frère, et le résultat est surprenant.

Prenant parfois des allures d'un « homme orchestre », la musique est bruitiste, mais pas seulement, elle est aussi symphonique.

Elle accompagne les personnages et évolue tout le long du film, créant les liens qui les unissent. Elle finit ainsi dans une explosion d'harmonie à la manière d'un « big band » que le petit Simon mène à la baguette.

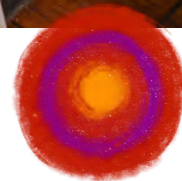
Il va sans dire que notre collaboration (musicien-réalisateur) a commencé très tôt dans l'aventure. Nous travaillons ensemble sur ce projet depuis notre source d'inspiration fondatrice : l'oreille du petit Simon. Cernant ses réactions aux moindres gratouillis ou « scratchi » des objets du quotidien, nous avons, à l'instar de Lola, créé un vocabulaire pour construire la musique de Simon.

Lola et le piano à bruits est un conte sonore qui interroge sur l'acceptation de la différence. Les enfants qui grandissent avec une personne atteinte (frère ou sœur) d'autisme sont confrontés à une situation particulière et unique. Ils doivent apprendre à vivre avec un mode de communication différent du leur. Le film est traité du point de vue de Lola, ce qui donne la distance et la douceur nécessaires pour aborder un sujet aussi complexe. Avec toute l'innocence d'une enfant qui perçoit la singularité de son frère et met tout en œuvre pour lutter contre son exclusion.

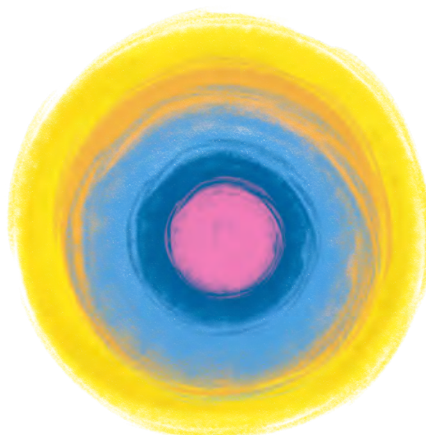
La production

Komadoli un studio très engagé...

Komadoli – du mot japonais Komadori qui signifie stop motion ainsi que rossignol – est une société de production et un studio d'animation spécialisé en animation volume image par image créé en 2015 par Augusto Zanollo et Joachim Hérisse. Travaillant comme animateurs, réalisateurs et storyboarders dans le milieu du cinéma d'animation depuis de nombreuses années et porteurs de projets lauréats de plusieurs prix, ils ont décidé de produire leurs films et d'accompagner de nouveaux auteurs dans la création d'œuvres aux styles innovants.

En 2019, Emmanuel Baron et Stéphanie Launay rejoignent la structure en tant que producteurs afin de permettre à Augusto et Joachim de se consacrer intégralement à leur travail d'auteurs/réalisateurs. Leur expérience de l'animation et l'ouverture sur le monde qui caractérise la société sont les socles de sa ligne éditoriale, avec des projets ambitieux et poétiques aux partis pris graphiques forts. Persuadée de sa part de responsabilité, notamment auprès du jeune public, dans la fabrique des imaginaires qui nourrissent nos représentations, Komadoli souhaite donner à voir autrement et se détacher des identités figées ou stéréotypées.

Folimage, un studio très animé...

Créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd, réalisateur et producteur, le studio est, depuis 2016, présidé par Reginald de Guillebon. Folimage défend une ligne éditoriale exigeante et favorise les points de vue d'auteurs avec des univers atypiques et des techniques tout à fait singulières. La Résidence d'artistes qui produit depuis 25 ans des courts métrages d'auteurs internationaux en est une parfaite illustration. Au fil des décennies, cette galaxie animée, qui combine productions, prestations, fabrication et distribution a su s'adapter aux évolutions du marché.

Spécialisé dans l'animation 2D traditionnelle et la stop motion, Folimage alterne œuvres originales : *Le Secret des Mésanges*, long métrage réalisé par Antoine Lanciaux, *Opération Père Noël*, spécial TV réalisé par Marc Robinet, *Vanille*, spécial TV réalisé par Guillaume Lorin ou *Ana Filoute*, série TV réalisée par Wassim Boutaleb, et adaptations : *Ariol* de Emmanuel Guibert et Marc Boutavant (séries TV réalisées par Hélène Friren, Amandine Fredon, Emilie Sengelin et Mathias Varin), *Tu mourras moins bête* de Marion Moutaigne (série TV réalisée par Amandine Fredon, Hélène Friren et Pierre Volto ; seconde meilleure audience de la série TV en 2020), *Les Cahiers d'Esther* de Riad Sattouf (série TV réalisée par Riad Sattouf et Mathias Varin), ou encore *Verte* de Marie Desplechin et Magali Le Huche (long métrage réalisé par Hélène Friren).

Récompensé en 2018 du Prix du Producteur Européen d'animation de l'année (Cartoon Tribute), Folimage reçoit en 2020 le Prix de l'Export (Unifrance / AFCA), une distinction qui salue le « travail de diffusion à l'international » de ses courts métrages. Plus récemment, deux courts métrages coproduits par le studio ont été nommés aux Oscars (*Genius Loci* de Adrien Maya Mérigeau en 2021, *Pachyderme* de Stéphanie Clement en 2024), tandis qu'un troisième, *Folie douce, folie dure* de Marine Laclotte, a reçu en 2023 le César du meilleur court métrage d'animation.

Fiche technique et artistique

Lola et le piano à bruits

Scénario : **Augusto Zanollo**

Écrit en collaboration avec : **Jean-Charles Finck**, sur une idée originale d'**Augusto Zanollo** et **Christian Perret**

Création graphique : **Mizuho Sato, Jérémie Almanza**

Storyboard : **Augusto Zanollo** et **Daniel Gattone**

Animation : **Héloïse Pétel, Emmanuel Briand, Patricia Sourdes, Sylvain Desrones, Luis Ignacio De Marco Laporte, Lorelei Paliès Sergio Lara Jimenez, Carla Pereira Docampo, Chaïtane Conversat, Augusto Zanollo**

Décors : **Alix Lainé, Eric Bézy, Vincent Dupuy, Simon Jacquard**

Chef.fe.s opérateur : **Cyril Maddalena, Fabien Drouet, Agustina Ariosa**

Compositing : **Mathieu Perrier**

Montage : **Antoine Rodet, Mona Zanollo**

Sound design et mixage : **Jérôme Vittoz**

Musique originale : **Christian Perret**

Voix : **Zélie Chalvignac, Sacha Théotiste, Marie Schoenbock, Tom Guingand, Raphaël Scheer, Jennifer Tournaire, Morgane George, Sébastien Bizzotto, Loïc Guingand, Vincent Touré, Frida et Vasco Vittoz**

2024 / France / Pologne / Suisse / durée 28 min.

PRODUCTION

Komadoli Studio, Folimage, Momakin, Nadasdy Film

COPRODUCTION : Wroclaw Feature Film Studio, EC1 Łódź, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

Partenaires : **RTS – Radio Télévision Suisse, France télévision, Centre national du cinéma et de l'image animée, Ministère de la culture et du patrimoine national de Pologne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Valence Romans Agglo, Région Grand Est, Strasbourg Eurométropole, Procirep, Angoa, Alcimé, SACEM, Région Pays de la Loire, Cinéforum, Loterie Romande, BFM Alsace, Creative Europe Media, Gebeka Films, Prime Entertainment Group**

En complément de programme

Entre deux sœurs

L'histoire : Entre deux sœurs, il y a de la complicité et des rires. Entre deux sœurs, il y a l'amour comme moteur. Entre ces deux sœurs-là, il y a un petit quelque chose en plus, et c'est très bien comme ça.

Entre deux sœurs de Anne Sophie Gousset et Clément Céard

Production Folimage / Les Armateurs

2022 / France / 7 min. 15 / sans paroles

Anne-Sophie Gousset est diplômée de l'École Émile Cohl. Elle a développé ses compétences en écriture dans le domaine du jeu vidéo, illustre des histoires interactives et réalise des films d'animation de commande.

Clément Céard est également diplômé de l'École Émile Cohl, où il enseigne depuis 2016. Son film de fin d'études *Le Veilleur* a été récompensé dans de nombreux festivals.

- Prix Jeune public, Festival international du film d'animation d'Annecy, France 2023
- Prix du Jury jeune public, PIAFF, Paris International Animation Film Festival, Paris, France 2023
- Meilleur Réalisation, Festival de Cinéma En famille de Québec, Canada 2023
- Prix du Jury / Meilleur court métrage, El Meu Primer Festival, Barcelone, Espagne 2023
- Prix du meilleur film pour enfants, London International Animation Festival, Londres, Angleterre 2023
- Mention Spéciale, Festival Anima, Bruxelles, Belgique 2024
- Meilleur court métrage d'animation européen pour enfants, ECFA Ceremony, Berlin, Allemagne 2024

Gonflées

L'histoire : Deux fillettes jouent tranquillement avec un ballon. Mais une querelle sans importance éclate au point de s'envoler, gonflées comme des ballons de baudruche ! Elles se retrouvent alors à flotter dans les airs sans pouvoir redescendre sur terre, au milieu d'autres duos en colère. Comment vont-elles se sortir de ce mauvais pas et sauver le chaton coincé sur un arbre ?

Gonflées de **Alžbeta Mačáková Mišejková**

Production FAMU / Maur Film

2022 / République tchèque / 8 min. 15 / sans paroles

Alžbeta Mačáková Mišejková a étudié l'animation à l'école Václav Hollar. Elle est diplômée de la FAMU à Prague. Elle se consacre pour l'instant à sa vie de maman de deux enfants.

Princesse Aubergine

L'histoire : Une reine et un roi ont tout ce qu'ils peuvent désirer, à part une chose... ils cherchent désespérément la graine qui leur permettra de voir naître un enfant pour égayer leur foyer. C'est alors qu'arrive dans le royaume une petite mendiante...

Princesse Aubergine de Dina Velikovskaya

Production Ciné-Litté Productions, SMPL

2023 / Allemagne / 7 min. 37 / sans paroles

Dina Velikovskaya sort diplômée en animation de la Russian State University of Cinematography (VGIK) en 2011, puis poursuit ses études à l'école Shar (Moscou). Ses deux premiers films rencontrent un certain succès : *Ties* (2019) et *About a Mother* (2015). Elle vit à Berlin.

Géniales!

Lola et le piano à bruits

Entre deux sœurs • Gonflées • Princesse Aubergine

www.gebekafilms.com