

Kerity

La Maison des Contes

Gaumont-Alphanim, La Fabrique et Lanterna Magica
présentent

Kerity

La MAISON des CONTES

Au Cinéma le 16 décembre 2009

France/Italie - Couleurs - Visa 119 813 - 1h 20

35 mm - 1,85 - Dolby SRD - 2009

www.kerity-lefilm.com

RELATIONS PRESSE :

Florence Narozny
6 place de la Madeleine
Tél. : 01 40 13 98 09
florence.narozny@wanadoo.fr
et *André-Paul Ricci et Tony Arnoux*
Tél. : 01 49 53 04 20 - apricci@wanadoo.fr

PROGRAMMATION :

Martin Bidou et Christelle Oscar
martin.bidou@hautetcourt.com
christelle.oscar@hautetcourt.com
Tél. : 01 55 31 27 63/24 - Fax : 01 55 31 27 26

PARTENARIATS MEDIA ET HORS MEDIA :

Marion Tharaud et Carolyn Occelli
Tél. : 01 55 31 27 32/44
marion.tharaud@hautetcourt.com
distribution@hautetcourt.com

EDITION :

Brigitte Gautrand
Responsable Presse Jeunesse - Éditions Flammarion
Tél: 01 40 51 31 33 ou 30 23 et 31 27
br.gautrand@flammarion.fr

DISTRIBUTION :

Haut et Court - *Laurence Petit*
Tél. : 01 55 31 27 27 - Fax : 01 55 31 27 28

L'histoire

Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante Fée Carabosse, le terrible Capitaine Crochet sortent des livres... Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Pictou, le crabe géant et l'Ogre affamé... Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?

**Ce n'est pas parce que
c'est inventé que ça n'existe pas**

La maison des contes

Dans la bibliothèque d'Eléonore, sur les étagères en bois grinçantes, repose une des plus belles collections de livres au monde, des éditions originales sublimement illustrées. Dans ces innombrables pages jaunies par le temps, vivent de belles histoires et de multiples personnages qui attendent d'être découverts à voix haute. Ils n'ont qu'un seul souhait : continuer à vivre leurs aventures passionnantes. Siècle après siècle, de génération en génération, comme ils ont toujours aimé le faire, afin d'exister et de nous permettre de redécouvrir le monde chaque jour, comme si c'était la première fois, à travers l'imagination et le rêve.

Kéerty, entre rêve et réalité

L'origine de l'histoire

C'est un petit garçon de trois ou quatre ans qui m'a inspiré cette histoire. Il s'appelle **Natanaël**. Un jour, il m'a confié : "Tu sais, ben moi, je ne sais pas lire !" Tout le monde autour de lui savait lire, sauf lui. Il croyait vraiment qu'il lui manquait quelque chose, comme si la lecture était innée !

À partir de cette anecdote, j'ai imaginé reprendre tous les personnages de contes qui me tenaient à cœur et de les faire exister ensemble autour de **Natanaël** pour construire une sorte de voyage initiatique.

La lecture est une invitation au rêve et crée par ailleurs un rapport d'une grande intimité. Quand quelqu'un lit pour un autre, un parent pour un enfant par exemple, une sorte de rêve commun se construit au fil des mots. Dans ce récit, bien plus qu'une bibliothèque contenant des milliers de livres, **Natanaël** reçoit en héritage le don de la lecture.

Les personnages

Graphiquement, c'était un vrai pari. Le travail de Rebecca a permis aux personnages d'appartenir à la fois au passé tout en étant très contemporains. Pour moi c'est comme s'ils avaient deux vies, un peu comme des acteurs de théâtre : ils sont à la ville et à la scène. Dans leur histoire littéraire, ils sont à la scène et dans la bibliothèque, ils sont à la ville. Par exemple, je trouvais intéressant que **le Loup et le Petit Chaperon Rouge** soient très amis. Qu'ils aient une vraie intimité et forment une sorte de couple qui vit ensemble depuis des siècles. **Alice** est un personnage féminin qui met **Natanaël** en confiance. Elle lui fait prendre des risques tout en le poussant à s'affranchir. Pour sa part, **l'Ogre** est partagé entre son instinct « homme-nivore » et son désir d'amitié. D'une façon ou d'une autre, tous les personnages de conte vont aider **Natanaël** à atteindre son objectif : lire la formule qui leur permettra de continuer à vivre. Les personnages vont tout mettre en oeuvre pour que leurs histoires puissent être racontées et transmises de génération en génération. Ils prennent ainsi leur destin en main.

Anik le Ray
Auteur du scénario original

Littérature enfantine

Je suis un passionné de littérature enfantine et j'ai longtemps travaillé sur les oeuvres de Lewis Carroll. Dans *De l'Autre côté du Miroir*, **Alice** croise des personnages de comptines qui vivent en boucle et de manière quasi-obsessionnelle les aventures de leurs petites chansons. Dans *Kéerty la Maison des Contes*, **Natanaël** se retrouve parmi des héros englués dans leurs histoires, et qui, eux aussi, ne connaissent finalement que leurs petits univers. C'est un dispositif savoureux, porteur de comédie, et qui permet au spectateur de retrouver de manière amusante les caractères bien connus de chaque héros. J'ai ainsi éprouvé un grand plaisir à les faire réagir à leur manière, au gré des situations. Dans ce film, j'ai une tendresse toute particulière pour le personnage de la **Fée Carabosse** qui, fidèle au conte de *La Belle au Bois Dormant*, souffre d'exclusion. Elle anticipe tellement son rejet qu'elle finit par en créer elle-même les conditions.

Alexandre Révérend
Scénariste

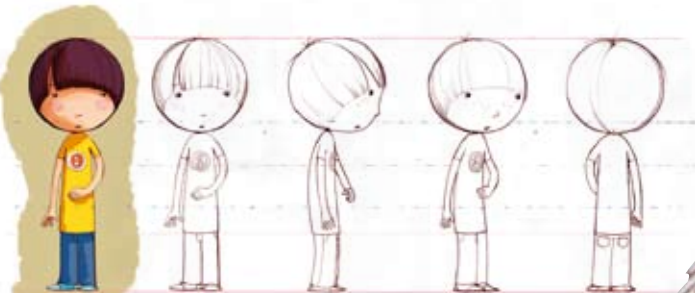

Natanaël

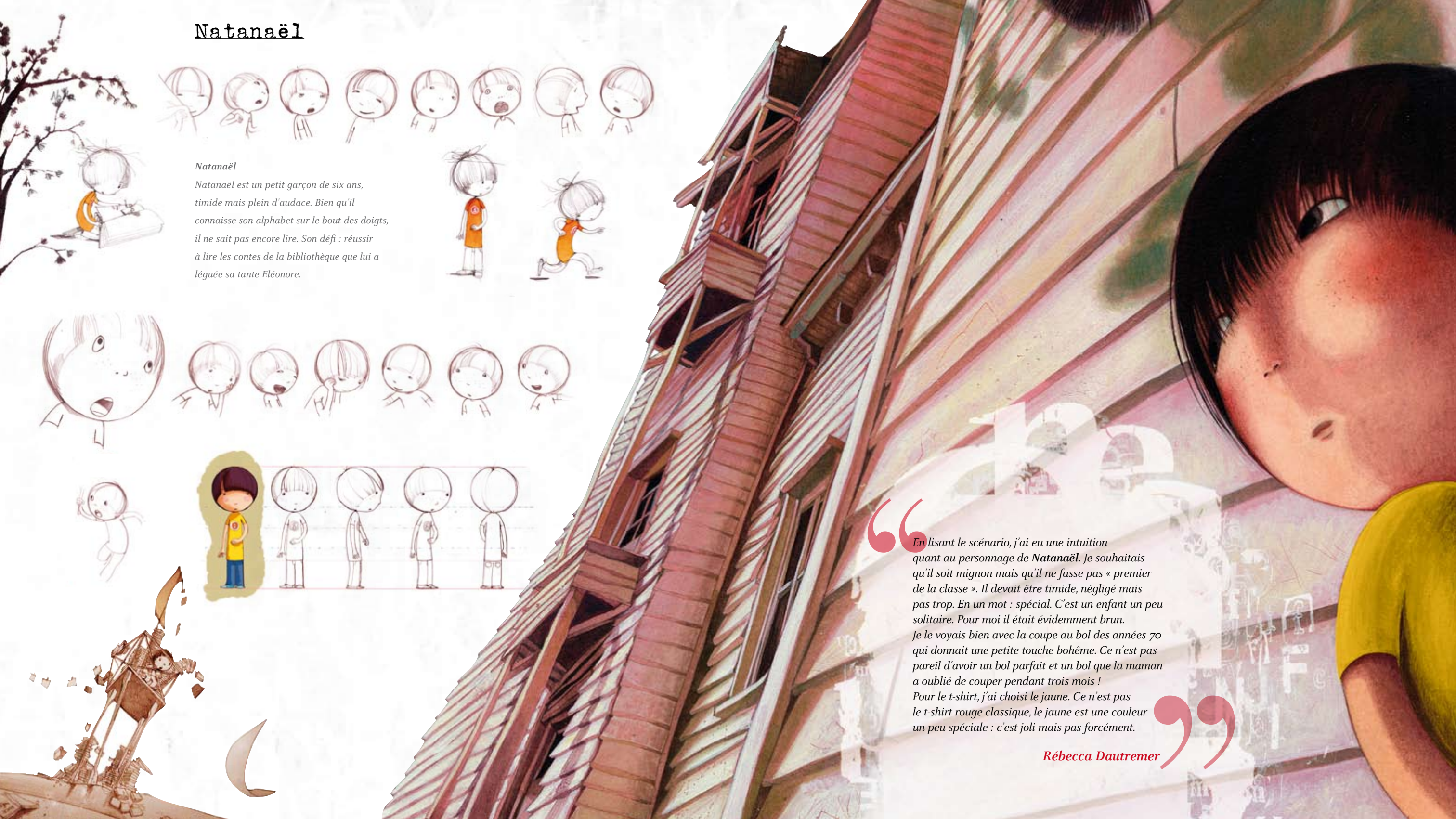
Natanaël

Natanaël est un petit garçon de six ans, timide mais plein d'audace. Bien qu'il connaisse son alphabet sur le bout des doigts, il ne sait pas encore lire. Son défi : réussir à lire les contes de la bibliothèque que lui a léguée sa tante Eléonore.

“ En lisant le scénario, j’ai eu une intuition quant au personnage de Natanaël. Je souhaitais qu’il soit mignon mais qu’il ne fasse pas « premier de la classe ». Il devait être timide, négligé mais pas trop. En un mot : spécial. C’est un enfant un peu solitaire. Pour moi il était évidemment brun. Je le voyais bien avec la coupe au bol des années 70 qui donnait une petite touche bohème. Ce n’est pas pareil d’avoir un bol parfait et un bol que la maman a oublié de couper pendant trois mois ! Pour le t-shirt, j’ai choisi le jaune. Ce n’est pas le t-shirt rouge classique, le jaune est une couleur un peu spéciale : c’est joli mais pas forcément. ”

Rebecca Dautremer

Réel, imaginaire

Donner vie à des personnages de contes, j'y crois vraiment. Ça me passionne, c'est ce que je fais toute la journée, tous les jours de ma vie. Dans l'histoire, j'adore cette idée de voir ce monde parallèle se réveiller, retrouver tous ces petits personnages qui ont leur propre vie, dans les livres et dans la bibliothèque, et les voir se propager et exister partout dans le monde.

Rébecca Dautremer

Les personnages de contes

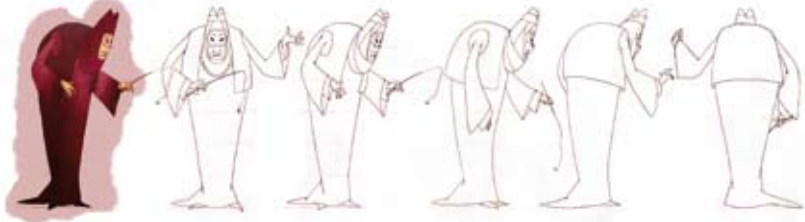
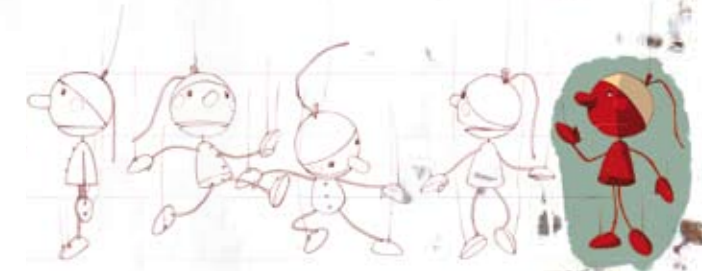
Alice et le Lapin (voix : Lorant Deutsch)

Douce, rêveuse et attentionnée, Alice s'embarque les yeux fermés dans l'aventure avec son complice le Lapin. Natanaël succombe très vite à son charme et elle fera de lui son héros.

L'Ogre (voix : Gonzales)

L'Ogre va mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour croquer Natanaël ! Mais il n'est pas très malin et ses manigances se retournent souvent contre lui... Au fil de l'histoire, il renoncera à le manger et préférera gagner son amitié.

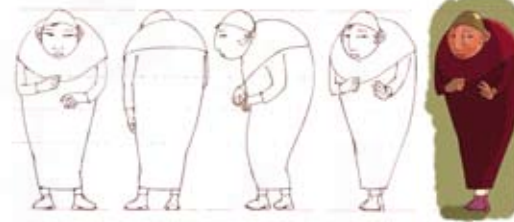

La Fée Carabosse (voix : Liliane Rovère)

Elle est râleuse... Mais surtout furieuse d'avoir été oubliée. Son caractère soupe-au-lait peut la rendre féroce !

Le Chat Botté

Comme dans le conte de Charles Perrault, malin et dégourdi, le Chat Botté a plus d'un tour dans son sac.

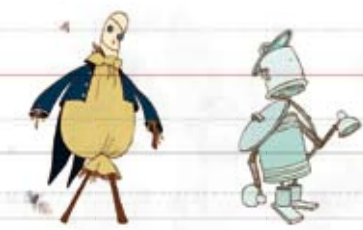
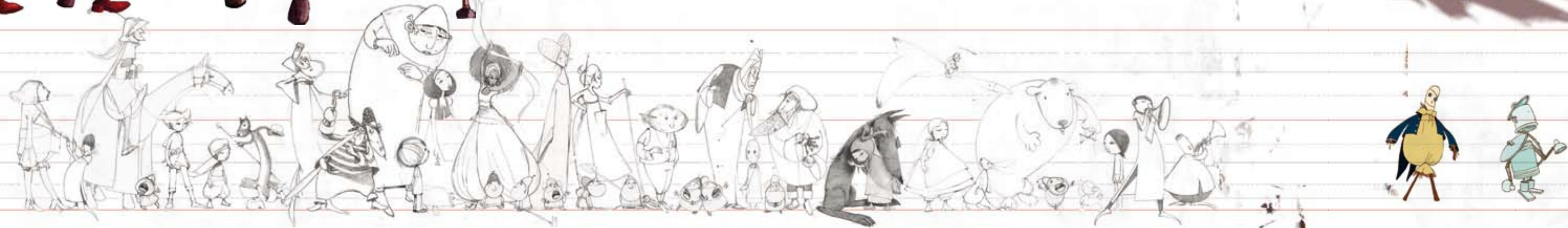
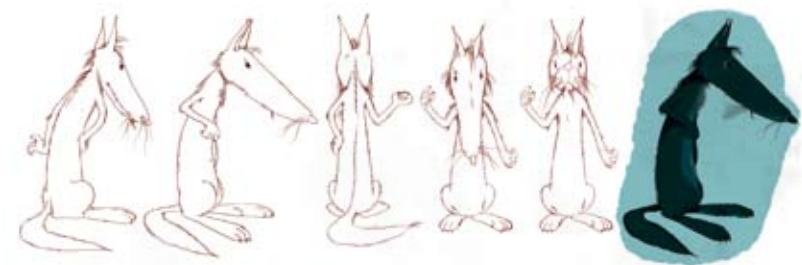
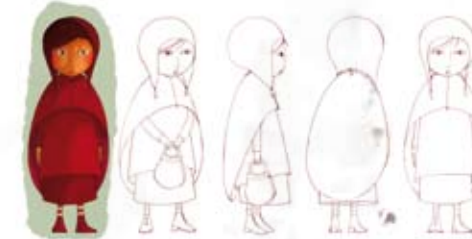

Pinocchio

Un peu canaille, il devient vite l'ami de Natanaël ! Il lui prête les lunettes de Geppeto, persuadé qu'elles lui permettront de lire la formule magique...

Le Petit Chaperon Rouge et le Grand Méchant Loup

Toute vêtue de rouge, elle est toujours accompagnée du fidèle Grand Méchant Loup. Tous deux semblent complices, tendres et protecteurs l'un envers l'autre !

“ Pour les personnages de contes, j’ai essayé d’oublier tous les clichés et de revenir à mes propres versions étalon. Il n’a jamais été dit qu’Alice est habillée en bleu ou en rouge. Ceci dit, elle est blonde, il n’y a pas de doute à ce sujet. Dans le film c’est une Alice qui a une vraie personnalité. Je l’ai imaginée avec des cheveux en pointe.

Le Petit Chaperon Rouge est moins prédéfini parce qu’il n’y a pas eu de film de Disney à son sujet. J’ai aimé bien cette idée du bonnet péruvien et du poncho. Le Loup, il fallait qu’il soit un peu penaud, qu’il ait la tête lourde. Pour la mise en matière, je le voyais très doux, pelucheux.

L’Ogre est un personnage relativement ambigu. Il peut faire très peur mais sa condition physique le rend fragile. Il fallait qu’il soit méchant tout en étant tendre et bienveillant par moments. J’ai finalement dessiné un gros corps sur ses petites jambes, ce qui le rend forcément un peu maladroit et renforce sa dualité.

Pour le Chat Botté, je ne voulais pas qu’il ait son chapeau à plume habituel. On a travaillé sa gestuelle et son look en s’inspirant du Charleston.

Il y a plus de 40 personnages au final, et pour des raisons évidentes nous n’avons mis l’accent que sur certains.

L’année prochaine je vais travailler sur une version illustrée de la Bible. Pour moi c’est exactement la même démarche que pour ce film, je me pose un peu les mêmes questions. A quoi ressemblaient Adam et Eve ? Le pari est d’éviter de se laisser influencer par le « consensus moyen » de tous ses personnages qui ont un si long parcours dans l’histoire des représentations.

”
Rébecca Dautremer

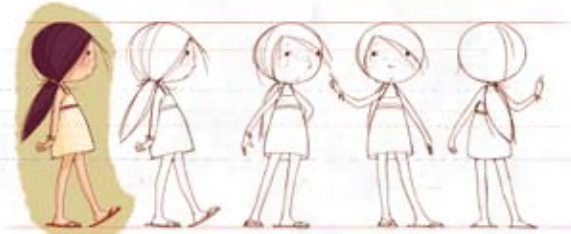
La famille, les voisins et autres personnages fantastiques

Angélica

Angélica, la grande sœur de Natanaël, a dix ans.

C'est une chipie... Elle ne manque jamais une occasion de rappeler à son petit frère qu'il ne sait pas lire. Elle aime lui faire peur mais elle sait également, le moment venu, se montrer très complice.

Les parents (voix : Julie Gayet et Denis Podalydès)

Les parents de Natanaël et Angélica sont protecteurs, affectueux et généreux, toujours à l'écoute de leurs enfants. Tous les quatre forment une famille unie.

Les lettres

Majuscules, minuscules, grasses ou italiques, elles sont des milliers à habiter ensemble dans les pages des livres. Quand on les aligne correctement et qu'on les déchiffre par la lecture, surgissent les mots et les phrases. Mais quand on ne sait pas lire, elles peuvent très vite devenir des fantômes qui font très peur ou des méchants insectes qui nous attaquent...

Éléonore (voix : Jeanne Moreau)

A mi-chemin entre le réel et l'imaginaire, Éléonore incarne l'âme de la littérature. Grande lectrice de son vivant, elle a initié Natanaël aux contes.

Dans son testament elle lui lègue sa bibliothèque et son plus beau secret...

Adrien (voix : Pierre Richard)

Adrien, le meilleur ami de la tante Éléonore, habite la maison juste à côté. C'est un vieux loup de mer fantaisiste qui a le cœur sur la main. Il a un seul ennemi : Pictou.

Pictou

Comme son nom l'indique, Pictou est un sacré filou ! Quand il s'agit d'entourlouper un client, il est prêt à tout. Or il convoite particulièrement les éditions originales de Tante Éléonore...

Le crabe

Inoffensif à la lumière du soleil quand il se ballade sur la plage, le crabe peut très vite se transformer en monstre terrifiant. Surtout si on le croise dans les couloirs d'un château de sable...

Illustrations et direction artistique

Rébecca Dautremer

Illustration et cinéma d'animation

J'ai plutôt l'habitude de travailler seule, dans mon atelier, de façon très indépendante. Pour mes livres, j'ai tendance à raisonner comme un photographe en privilégiant les cadrages. Là, c'est un travail qui s'est construit dans l'échange avec le réalisateur, Dominique Monféry. Il me demandait comment j'imaginai tel ou tel personnage, je faisais une première ébauche et ensuite on en reparlait. C'est ainsi que nous avons réussi à donner vie à tout cet univers.

Couleur, lumière, composition

Je travaille beaucoup intuitivement en me laissant guider par mes émotions.

Pour la bibliothèque il fallait que ce soit rougeoyant, comme dans un ventre. Selon les séquences, avec Dominique Monféry, on a travaillé les rouges de différentes façons. Par exemple, lorsque Natanaël rentre et découvre la bibliothèque avec effroi, on a des rouges plus durs, crus et agressifs. On a choisi une palette qui va du carmin au magenta.

Au moment où sa grande sœur se retrouve devant la bibliothèque vide, on a fait virer la couleur vers quelque chose de plus doux et neutre ; du kaki et une nuance orangée. Les rêves, par exemple, ont été conçus à partir des variations de roses.

Au-delà de la couleur, ce qui m'intéresse c'est la composition et le travail sur la lumière. J'ai plus cherché à obtenir des lumières particulières, des reflets, des transparences que des dessins parfaits. C'est toujours à travers la lumière qu'on donne du volume aux choses. Je voulais absolument que par moments on soit presque cachés dans l'ombre. Que ce soit le château, la bibliothèque ou le hangar de Pictou, c'est toujours en lumière et en ombre qu'on a traité les espaces.

Tout le coloriage du film est effectué sur la base de plusieurs matières qui ont été spécialement créées ou qui proviennent de mes livres.

Les décors sont comme du papier peint, on a pris des bouts de textures et ensuite on a ajouté des ombres. Rien n'a été créé sur Photoshop. C'est un travail artisanal, tout a été conçu et fait à la main. Même si le plan ne dure que deux secondes, tout a été dessiné avec la même passion du détail.

Espaces et décors

Rebecca Dautremer

J'ai dessiné tous les décors de référence. On a mis beaucoup de temps à définir où se levait le soleil et où on devait placer les maisons les unes par rapport aux autres. Sur la base du plan qui m'a été fourni, j'ai dessiné une vraie carte, avec la mer, les maisons, les arbres, etc. Il fallait penser, par exemple, à comment les petits personnages de conte feraient pour descendre sur la plage. Et surtout, au delà des besoins de la narration, trouver une belle façon de le faire.

La bibliothèque

La bibliothèque est vraiment le cœur du film. Je l'imaginai simple mais pleine de trésors. Il s'agissait de concevoir l'architecture, dessiner l'espace et choisir un style. En m'inspirant de la maison de mes parents, j'ai décidé de mettre des charpentes pour obtenir une sensation à la fois rustique et chaleureuse. Mais c'était primordial aussi qu'elle ait un peu d'allure. On a donc fait le choix très classique des étagères fines et de l'escalier en colimaçon. Puis, pour apporter un élément de « déco » et la personnaliser, on a installé des rideaux, les kakémonos. Il fallait tenir compte du fait qu'Éléonore est une femme qui a voyagé et qui a conservé beaucoup de souvenirs. C'est une vieille dame qui a une certaine classe mais ce n'est pas du tout la grand-mère classique et bourgeoise. Naturellement, on allait retrouver un peu de fantaisie dans son environnement. Après quelques dessins, j'ai décidé de réaliser une maquette. Je n'ai pris aucune mesure, la maison était forcément un peu tordue, ce qui correspondait très bien à ce que je recherchais. Ensuite, j'ai pris en photo la maquette sous différents angles en l'éclairant à la bougie, et ça m'a donné beaucoup d'idées pour la lumière.

La maison

Pour moi cette maison existe, je la connais par cœur. Je suis allée chez ma grand-mère qui a une maison dans le sud correspondant assez bien à ce qu'on voulait pour le film et j'ai pris des photos. C'est un mas avec plein de recoins et d'objets venus de partout. Il est un peu vieux, poussiéreux mais il a aussi de très belles pièces.

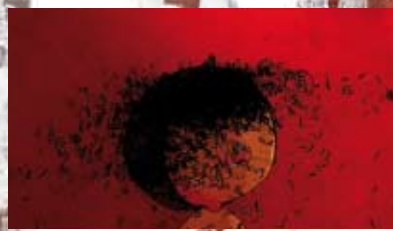
Le hangar de Pictou

Je ne voulais pas tomber dans le cliché « jolie petite maison de campagne » et « vieux hangar d'antiquités » typique des films américains. Un vieux hangar à bateaux au bord de la mer me paraissait une bonne idée. J'ai ensuite pensé à la manière dont il aurait pu être réaménagé en boutique d'antiquités : les petits bureaux à l'étage, l'escalier en métal et plein d'objets incongrus, me semblaient un bon début. J'ai mis, entre autres, les dents de requin comme dans le hangar du film Les dents de la mer. La référence est tellement évidente et naïve que ça devient drôle. Sa couleur était le bleu : c'était froid et ça allait bien à Pictou.

Le cauchemar

Graphiquement, il fallait que je trouve quelque chose de spécifique, que je parvienne à décaler le spectateur par rapport au reste du film. Il devait se retrouver plongé dans un vrai cauchemar. En même temps, je ne voulais pas changer radicalement de procédé et passer subitement à du collage, comme on voit dans beaucoup de films. Je voulais abîmer, « scratcher », rajouter de la déchirure aux images. Au final on l'a fait au cutter pour retranscrire ce sentiment de déchirement.

Rebecca Dautremer

Style narratif, mise en scène

Dominique Monféry

Réalisme fantastique

Par la mise en scène on devait être proche de la sensation d'un enfant fasciné par l'univers mi-réel, mi-fantastique d'un conte. L'idée était de faire appel aux souvenirs d'enfance et de garder cette sincérité première du rapport aux histoires.

Un film d'aventure intimiste

Au regard des dessins et de l'histoire, un traitement intimiste s'imposait pour ce qui se passait à l'intérieur de la maison et de la bibliothèque. Dès qu'on franchissait le pas de la maison, une véritable aventure plus dynamique devait prendre forme.

Les personnages

On a créé une réelle interaction entre les personnages. Par exemple pour Blanche Neige qui est sur le point de manger sa pomme et les sept nains qui l'en empêchent. Pour Natanaël, je voulais qu'il évolue tout au long du récit. Il s'affirme au fur et à mesure de l'histoire, découvre son destin et sa personnalité. Dans le château, quand il prend l'allumette pour combattre le crabe, il devient un chevalier, il assume pleinement son rôle de héros. C'est là qu'il commence à devenir maître de l'aventure et cette confiance en lui va lui permettre d'accéder à la lecture.

Sound design, musique

Tout au long du récit, on a décidé avec Christophe Héral d'osciller entre une orchestration sobre, une sorte de thème unique qui revient, joué de manière très épurée, et des orchestrations plus ambitieuses.

Au niveau des bruitages, on voulait quelque chose de très naturel, d'organique. Au début, les deux mondes sont séparés, ils sont mis en parallèle. On a traité différemment l'univers sonore d'un même personnage selon les enjeux de la scène et le contexte. Par exemple, le personnage du crabe est à la fois inoffensif dans la première séquence de la plage et devient effrayant et menaçant à l'intérieur du château de sable.

Pour les personnages de contes, on a principalement travaillé sur des froissements de papier. On revient sur des bruitages plus « réalistes » au moment où Natanaël est réduit à leur échelle et rentre dans leur monde. A la fin du film, la solution classique aurait été de retourner au bruitage papier et de séparer encore une fois les deux mondes. Mais on a décidé de garder le traitement sonore « réaliste ». À ce stade, les personnages existent vraiment pour Natanaël. Les deux mondes n'en forment qu'un.

Une histoire universelle

Dans la dernière séquence, lorsqu'on parcourt tous les continents, on entend les contes dans la langue de chaque pays. Cette bibliothèque où vivent toutes les histoires du monde, résonne au delà des frontières et des langues. Ces histoires seront toujours vivantes là où il y aura des gens prêts à les raconter. À la fin, Natanaël et sa sœur s'endorment sur le livre et les histoires continuent dans leurs rêves. C'est le propre des contes et de la lecture.

Propos recueillis par Frédéric Schindler

Biographies

Rébecca Dautremer

Rébecca Dautremer a fait les Arts-Déco à Paris puis s'est destinée au design graphique avant de devenir une des illustratrices françaises les plus célèbres. Elle est entre autres l'auteur des albums *Princesses, Elvis, Cyrano...*

Dominique Monféry

En 2004, *Destino*, le court-métrage de Dominique Monféry, est nommé aux Oscars dans la sélection Meilleur court métrage d'animation. Dominique a réalisé de nombreux films, tels que *Hercule, Tarzan, Kuzco l'empereur mégalo*, ou encore *Franklin et le Trésor du Lac*.

Anik Le Ray

Scénariste, Anik Le Ray participe à l'écriture de nombreux court-métrages produits par La Fabrique. Avec la complicité de Jean François Laguionie, elle a écrit *Le Château des singes*, puis co-écrit *L'île de Black Mor...*

Alexandre Révérend

Pianiste, compositeur, chanteur, auteur et scénariste. Après avoir enregistré quatre albums dans les années 80, il monte un spectacle musical au Théâtre de la Ville à partir des mélodies d'Alice qu'il a retrouvé à Oxford, puis il collabore à la Pléiade *Lewis Carroll*. Depuis plusieurs années, il est le directeur d'écriture et scénariste d'une douzaine de séries d'animation (*Drôles de Petites Bêtes, SamSam, l'Apprenti Père Noël, la Fée Coquille...*). Il est également l'auteur d'un roman paru chez Gallimard, *Le pays du Bout du Lit*.

Voix

Jeanne Moreau

Julie Gayet

Liliane Rovère

Pierre Richard

Denis Podalydès,

sociétaire de la Comédie-Française

Lorant Deutsch

Gonzales

Liste technique

Réalisation : Dominique Monféry

Création graphique originale : Rébecca Dautremer

Scénario original : Anik Le Ray

Scénario : Anik Le Ray et Alexandre Révérend

Développement réalisé par : Henri Heidsieck

Story board : Dominique Monféry, Rémi Chaye

Direction artistique : Rébecca Dautremer et Richard Despres

Directeur Compositing : Raphaël Vincente-Zamarreno

Décors, couleurs : LANTERNA MAGICA

Conception et développement, story board, recherches personnages,

layout posings et décors : LA FABRIQUE

Chef monteur : Cédric Chauveau

Musique originale de Christophe Héral.

Post-production image : MIKROS IMAGE - ARANE GULLIVER

Post-production son : ELUDE

Production exécutive : Jean-Pierre Quenet, Jean-Baptiste Lère et Anne-Sophie Vanhollenbeke

Direction de production : Thierry Pinardaud et Elena Toselli

Producteurs délégués : Clément Calvet, Christian Davin, Maria Fares, Roberto Baratta et Xavier Julliot

Produit par Clément Calvet

Une coproduction Gaumont-Alphanim, La Fabrique, Lanterna Magica.

Avec la participation de CANAL +, de Cinéart, d'Haut et Court Distribution, de Films Distribution, de Studiocanal, de TF1, de TPS Star et du Centre National de la Cinématographie.

Avec le soutien d'Eurimages, de la région Poitou-Charentes, du département de la Charente et de la région Languedoc-Roussillon.

En association avec les SOFICA: SOFICINEMA 4 et COFINOVA 5.

 Une distribution
Haut et Court

Découvrez les 3 albums exclusifs
aux éditions FLAMMARION dès 4 ans.

LE GRAND ALBUM DU FILM

Un album format 24X30 de 64 pages
Des illustrations grand format
et le récit des moments clés du film.

L'ALBUM DU FILM

Reprise illustrée de l'histoire,
en petit format et en petit prix.

L'ALBUM CD DU FILM

Édition prestigieuse, « un format 16/9 »,
agrémentée du travail préparatoire de *Rébecca Dautremer* :
esquisses, crayonnés et d'un CD audio :
le texte raconté par *Julie Gayet*.