

sur la route de

CALAMITY

exposition numérique autour de la fabrication du film de Rémi Chayé

QUI EST CALAMITY JANE ?

C'est une photographie d'elle, habillée en soldat qui la fait connaître. Très largement publiée et reprise dans de nombreux journaux jusque dans l'Est, cette photo est le point de départ de sa gloire. Calamity Jane devient une personnalité connue, qu'on invite contre quelques bouteilles à venir raconter ses histoires. Sa gouaille, ses jurons et sa capacité à tenir l'alcool enchantent les clients des saloons.

Elle aime se déguiser, s'habille en homme ou en femme. Dans l'Ouest des États-Unis, il y a pourtant peu de place pour les femmes et les rares métiers - lavandière, prostituée - qu'elles peuvent exercer sont très mal payés. Quelques-unes se feront passer pour des hommes afin de survivre mais l'originalité de Calamity Jane est d'assumer qu'elle est une femme tout en agissant comme les hommes de l'époque.

archives
auteur inconnu

croquis de
développement

archive
auteur inconnu

PREMIERS DESSINS DE MARTHA JANE

Dès les prémices de l'écriture du script, Rémi Chayé commence à chercher le personnage en s'inspirant de la morphologie assez trapue observée sur les photographies de l'époque.

« On imaginait Martha avec un visage un peu tassé, le nez un peu large, et surtout des sourcils épais et froncés », se souvient la storyboardeuse Mailys Vallade. Voyant que l'animation des premières séquences révélait des sourcils moins marqués qui donnaient à Martha un air trop naïf, l'artiste a demandé des modifications. « L'idée était de penser ses sourcils comme un mono sourcil dans la majorité de ses expressions et d'ensuite y gommer l'espace entre les 2 sourcils, et qu'ils soient collés au-dessus de l'œil », insiste Mailys Vallade.

L'équipe a ainsi redonné au regard de Martha toute sa personnalité.

le tout premier dessin de Martha

recherches

premiers designs

recherches design

Martha Jane par Mailys Vallade

recherche design

DESIGN FINAL DE MARTHA JANE

À 11 ans, Martha Jane est encore une enfant mais elle va être contrainte de grandir vite au cours de ses aventures. D'abord habillée comme une fillette de son époque, sa vie va changer quand elle va découvrir à quel point il est plus pratique de porter un pantalon. « Elle n'est pas militante, déclarent les scénaristes. Elle réagit en fonction de ce qui lui arrive. »

le look de Martha

La maladresse de Martha, toute en gestes brusques, s'estompe au fur et à mesure de l'intrigue. « Elle mûrit, prend de l'assurance et cela devait se sentir dans la façon dont elle est animée », commente Rémi Chayé. La bambine empêtrée dans sa robe va voir ses mouvements prendre de l'ampleur quand elle passe un pantalon. Cette évolution va plus loin qu'un simple changement de costume. Elle influe sur la gestuelle de l'héroïne, sur son langage corporel.

dessin
d'animation

dessin
d'animation

storyboard
extraits

profil
de Martha
recherche

DESIGN FINAL DE MARTHA JANE

le nez de Martha

Le nez de Martha a été l'objet d'âpres débats au sein de l'équipe. Lors des premiers travaux de design réalisés pour le pilote de 3 minutes, le visage de Martha avait été inspiré des photographies de Calamity. Mais son attitude et particulièrement son nez causaient des soucis à Henri Magalon, le producteur. Tous les partenaires financiers qui s'intéressaient au projet tiquaient systématiquement sur la grosseur de « ce nez en forme de patate ». Ayant reçu des retours critiques sur le design du personnage féminin de Zombillénium qu'Henri Magalon a produit en 2017, il prévient l'équipe artistique du risque pris à représenter l'héroïne de cette manière. Rémi Chayé retouche le nez de Martha. Mais le cinéaste s'attire alors les foudres d'une partie de l'équipe artistique. Maïlys Vallade monte au créneau. « Sacha (le personnage de Tout en haut du monde, NDLA) était bien sage et bien mignonne mais il faudrait sortir de ce carcan où seuls les physiques standards ont le droit d'être en haut de l'affiche ». Marche arrière ! Le nez de Martha est un peu réduit mais garde son aspect patate.

turn final

LA VOIX DE MARTHA JANE

Pour crier « tête de bouse ! » de façon convaincante et faire partager tous les sentiments que ressent Martha dans le film, il fallait trouver la voix idéale. « Quelqu'un qui avait la pêche ! », résume Rémi Chayé.

La directrice de casting Céline Ronté a cherché la perle rare pendant plus de quatre mois avant de la dénicher en la personne de la jeune Salomé Boulven, 10 ans et demi au moment de l'enregistrement.

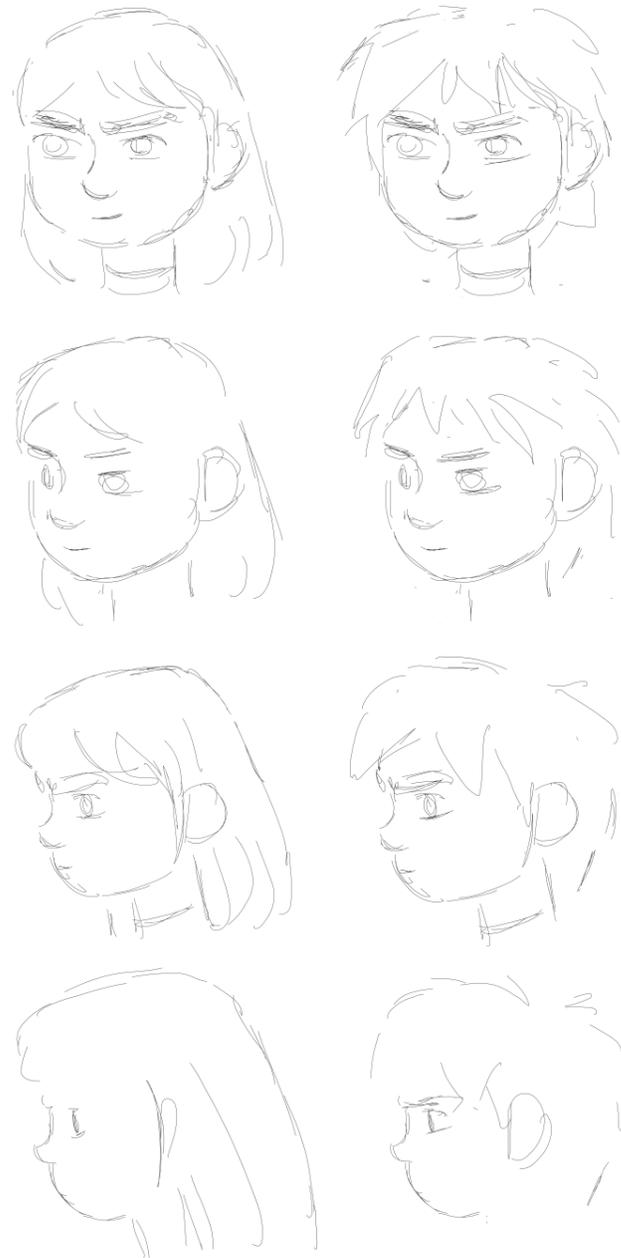

dessin d'animation

dessins d'animation

J'ai imaginé ce que c'était vraiment d'être dans la peau de Martha Jane pour faire sa voix. Je me suis demandé comment j'aurais réagi à sa place.

premiers turns

LA FAMILLE DE MARTHA JANE

Charlotte, la maman de Martha, est morte avant le début du film. Les pionniers ont accepté de prendre la famille Canary sous leur aile.

« Ils sont clairement différents des autres membres du convoi car ce sont des pièces rapportées qui sont pauvres et que la famille est incomplète », explique Rémi. Les Canary ont du mal à s'adapter à cette existence très réglée..

“ RÉMI CHAYÉ
réalisateur ”

La grande sœur qui s'occupe des petits, c'est une figure qui porte beaucoup d'émotion. Au storyboard ou à l'animation tout le monde se régale.

dessins d'animation

layout et dessins d'animation

image du film

image du film

storyboard recherches préliminaires

dessins d'animation posings

LE STUDIO D'ANIMATION

2 Minutes, Paris

LE CONVOI DE PIONNIERS

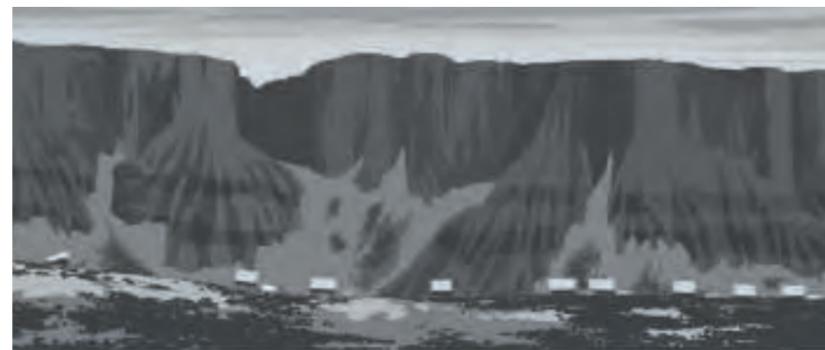
Dès les premières recherches, l'équipe multiplie les images du convoi qui serpente dans la plaine. C'est un motif puissamment cinématographique et inépuisable qui rencontre de nombreux thèmes : la fragilité des pionniers face aux éléments, les péripéties géographiques, le soleil plombant, les orages et la boue, la fatigue du voyage ou même l'espérance ou la conquête d'un paysage sauvage.

organisation du convoi

La façon dont les chariots sont organisés ne doit rien au hasard. Les meilleures places sont les premières. Les derniers chariots reçoivent la poussière de ceux qui les précèdent. Dans cette société rigide, chacun se voit désigner une place qu'il doit respecter, que ce soit dans le convoi ou, le soir, quand tout le monde se retrouve réuni au milieu des chariots disposés en cercle.

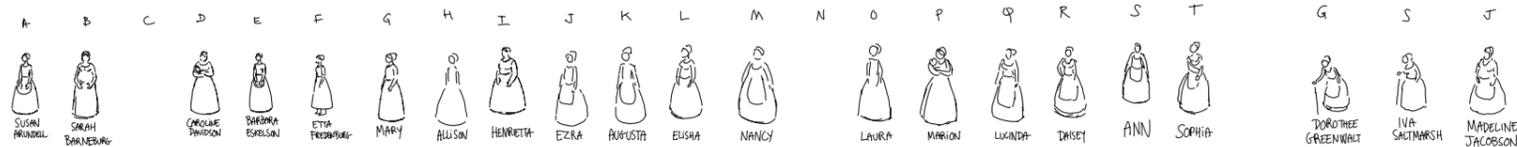

image du film

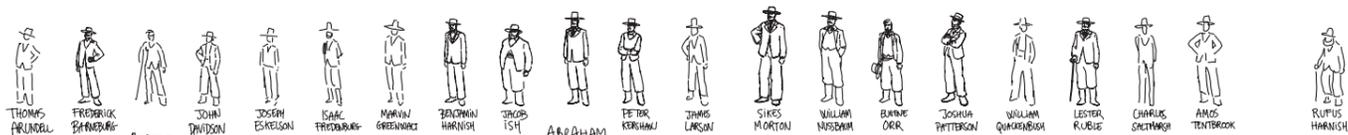

layouts

18 FEMMES
3 VIEILLES
2 BÉBÉS

20 HOMMES
1 VIEUX

28 FILLES

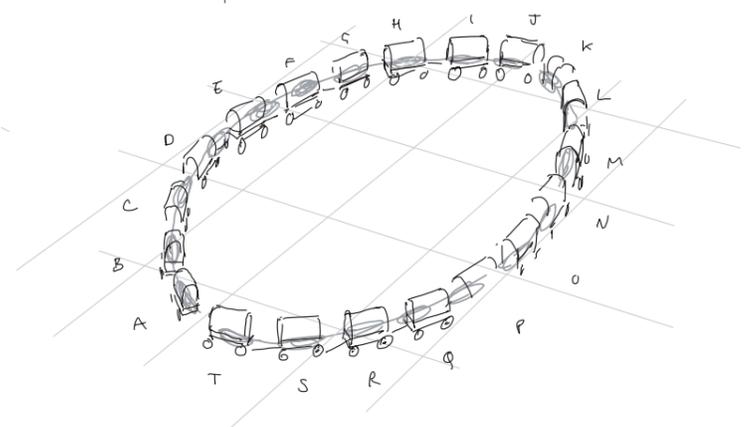

20 GARÇONS

- 20 CHARIOTS

7 m paire de mules / mulets
7 c paire de chevaux + 9 supplémentaires.
6 b paire de bœufs

92 PIONNIERS

DONT MARTHA, ROBERT, LENA, ELIJAH, ABRAHAM, ETHAN, ESTHER, EVE, JOSHUA

- 18 COUPLES, 2 VEUF (DONT ROBERT)

- 4 VIEUX

- 48 ENFANTS

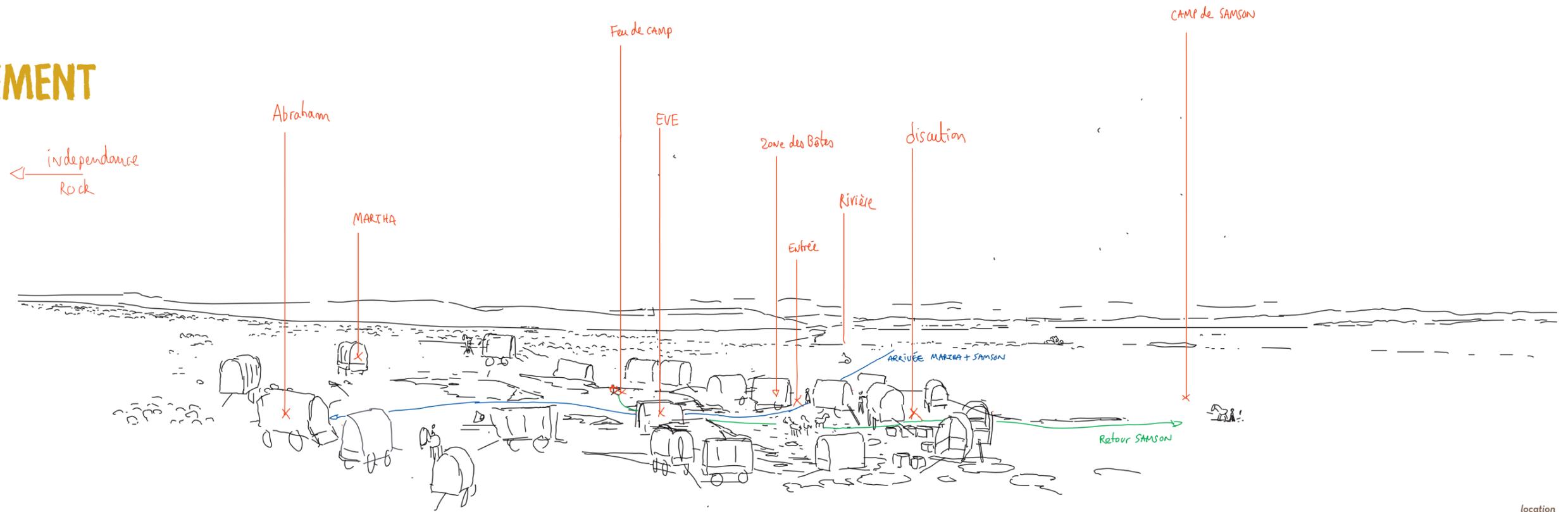
20 GARÇONS

28 FILLES

- 2 BÉBÉS

développement composition du convoi

LE CAMPEMENT

location design

dessin d'animation 3D

recherche paysage

image du pilote

layout

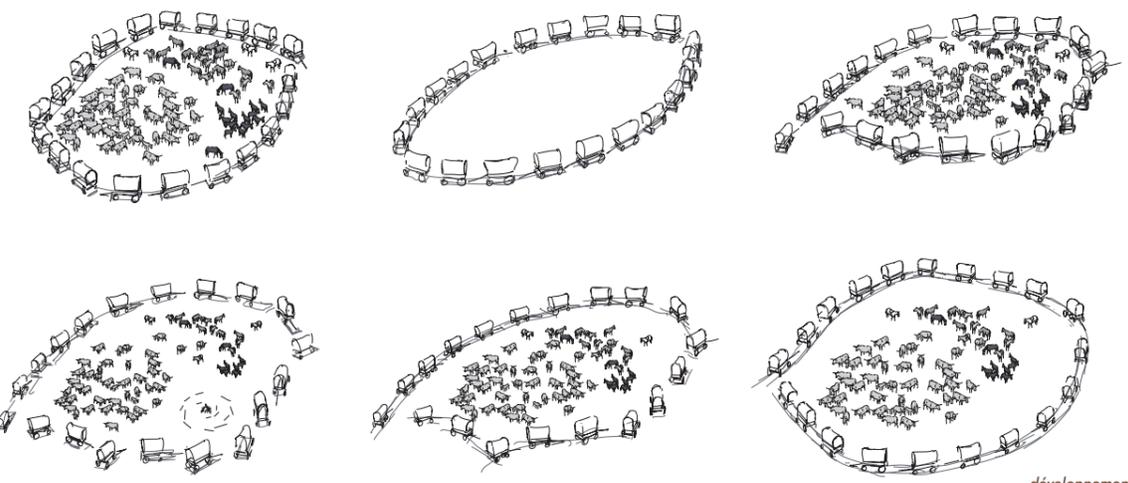

image du film

CAMPMENTS RECHERCHE DE FORMES

- +/- COMPACT
- +/- RÉGULIER

20 CHARIOTS
+ TROUPEAU 44 VACHES + 12 BOEUF
23 CHEVAUX
14 MULES

développement configurations de campements

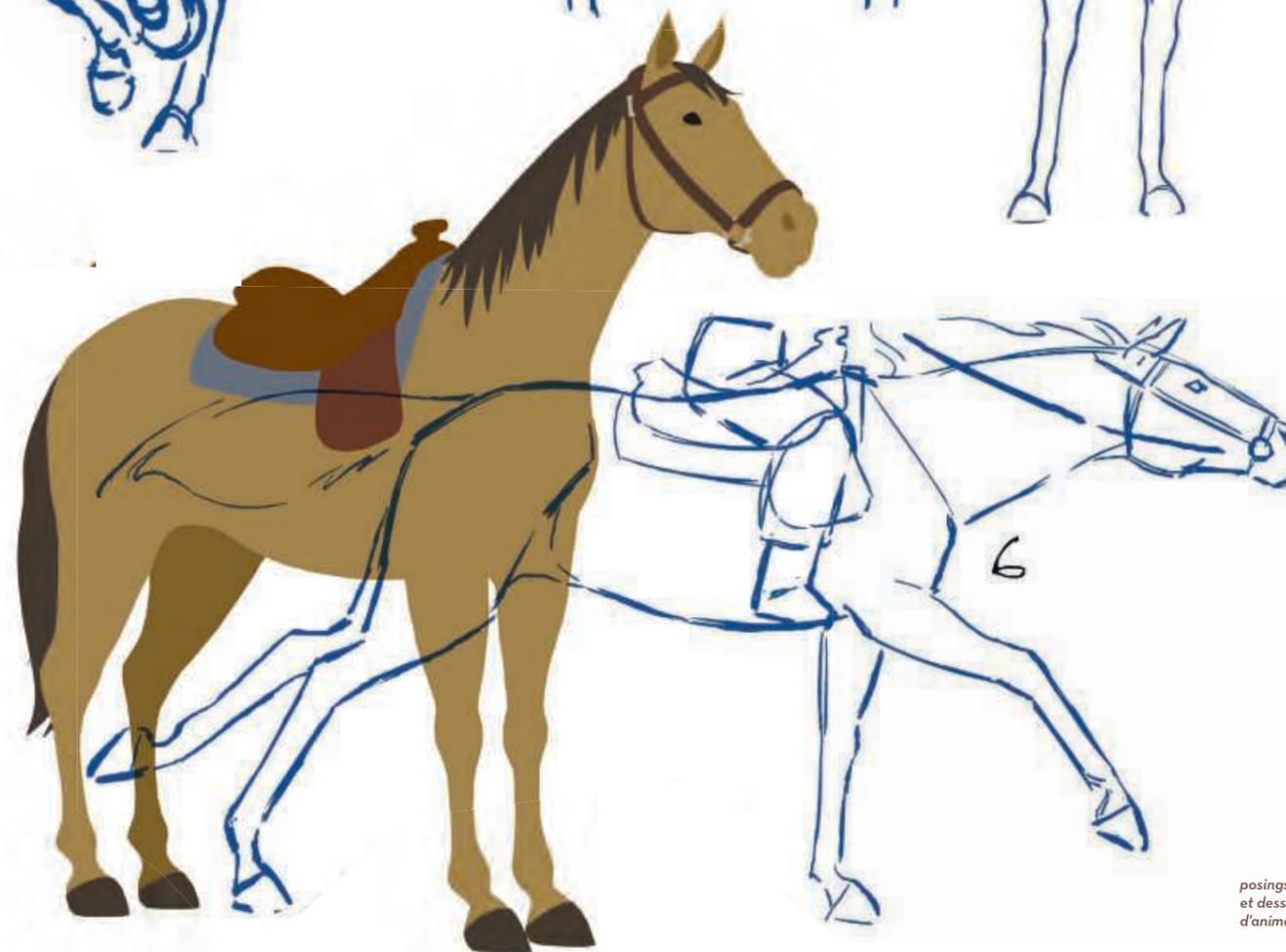
JAMBON ET MODESTINE

Jambon est le cheval et Modestine la mule de la famille Canary. À l'époque, ils faisaient partie des possessions les plus précieuses des pionniers. Jambon va devenir la monture de Martha Jane et partager ses aventures.

Dessiner et animer les chevaux n'est pas chose facile. La production a organisé un stage d'équitation pour les animateurs afin qu'ils ressentent et observent le mouvement des chevaux ainsi que la façon spécifique de les diriger en monte "western".

posings

posings
et dessins
d'animation

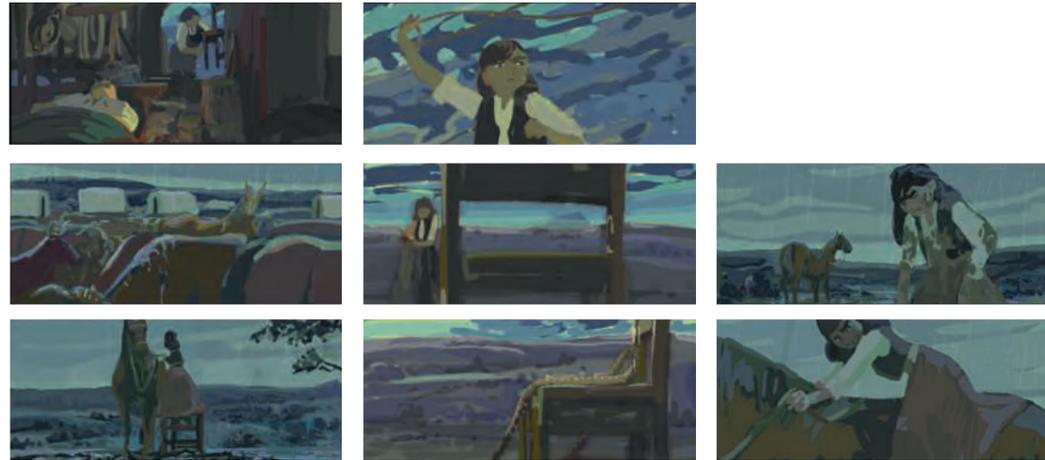
MARTHA CAVALIÈRE

Martha cherche une plus grande autonomie quand elle tente de monter Jambon. Ses tentatives maladroites finissent par être couronnées de succès. « Elle veut constamment prouver ses capacités aux autres mais surtout à elle-même », déclare le duo Sandra Tosello-Fabrice de Costil.

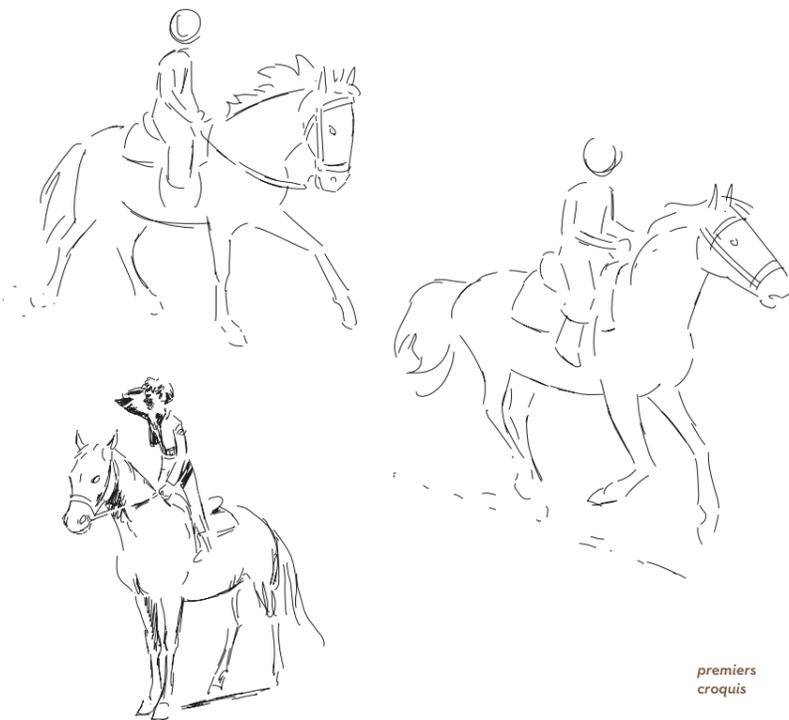
Contrainte d'endosser le rôle du père et de la mère, elle se montre digne de la situation. L'équipe d'animation a tiré parti de son stage d'équitation pour apprendre la « monte à l'américaine », très différente de la méthode européenne.

premières recherches

colorboard extraits

premiers croquis

dessins d'animation

posings et dessins d'animation

MARTHA ET ETHAN

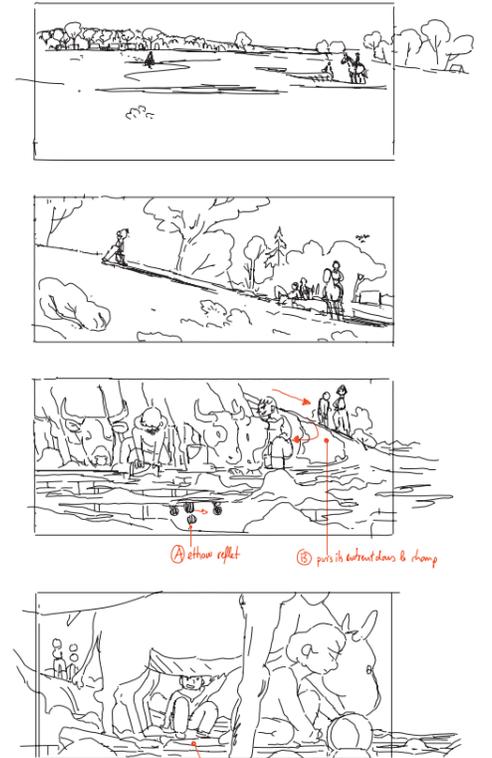
Les rapports entre Martha et Ethan sont explosifs comme peuvent l'être ceux d'un garçon et d'une fille avant que la question de la sexualité ne s'impose à eux. Ils se battent comme des chiffonniers. Ethan a d'abord la supériorité d'être un garçon et le fils du chef de convoi, Abraham. L'histoire va révéler sa fragilité. Martha va lui permettre d'évoluer vers une plus grande maturité.

image du film

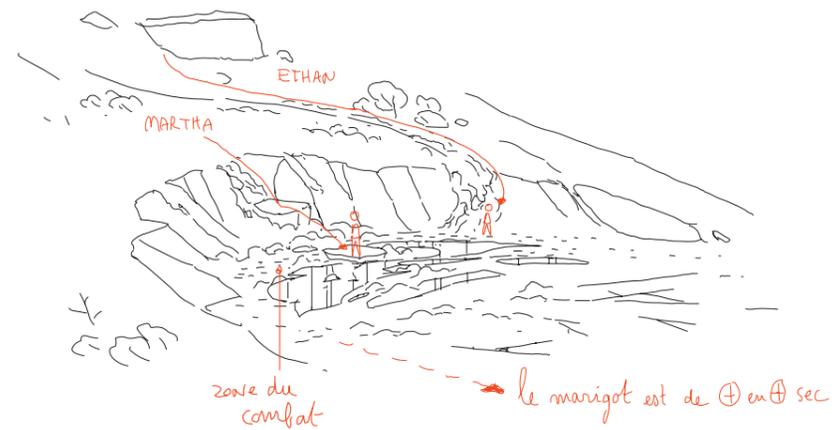
posings et dessins d'animation

Ⓐ ethan reflect Ⓑ puis ils se battent dans le champ

Ethan "tu sais il s'en fait..." puis il pousse derrière elle avec la broche. Le combat éclate, les boeufs se dégagent

location design

zone du combat

le marigot est de ⊕ en ⊕ sec

location design

posings et dessins d'animation

storyboard extraits

COLORBOARD ET DÉCORS

Le traitement des couleurs est un point fort du style graphique de Calamity. Patrice Suau, qui avait déjà travaillé sur Tout en haut du monde, pousse plus loin le style qu'ils avaient défini. Le procédé de départ est le même : c'est l'équipe de layout, dirigée par Eddine Noël, qui fournit une image en niveaux de gris que l'équipe de décors-couleur, supervisée par Elodie Rémy, va passer en couleur en suivant les références et les recherches de Patrice.

influences

Paul Gauguin, et plus particulièrement, ses Meules de foin jaune ont inspiré le directeur des couleurs. « J'aimerais que le public retrouve les sensations du réel, qu'il se croit sur la route avec les personnages », insiste-t-il. « Le défi de Calamity était différent des banquises enneigées du précédent film, confie-t-il. On est allé plus loin dans le travail sur la lumière et les couleurs en s'éloignant du photoréalisme.

“ PATRICE SUAU couleur ”

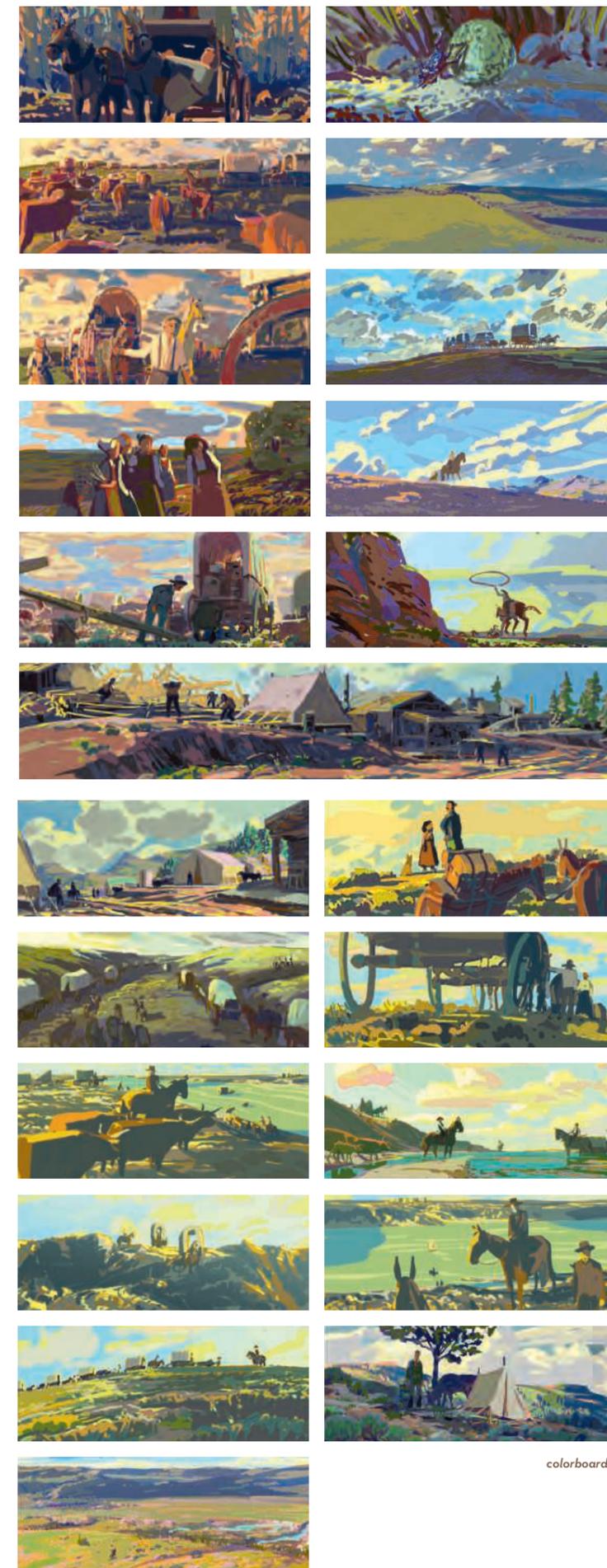
En opposant les couleurs primaires, on les fait vibrer et on obtient un résultat qui fait penser à la peinture à l'huile dans des tableaux classiques.

recherche couleur

la cabane de Patrice

Pour recréer l'obscurité d'une salle de cinéma dans le studio de fabrication et obtenir une vision similaire à celle du spectateur, une petite tente pliable est construite. Elle recouvre entièrement la table de Patrice.

colorboards

L'ETALONNAGE

Titra Films, Paris

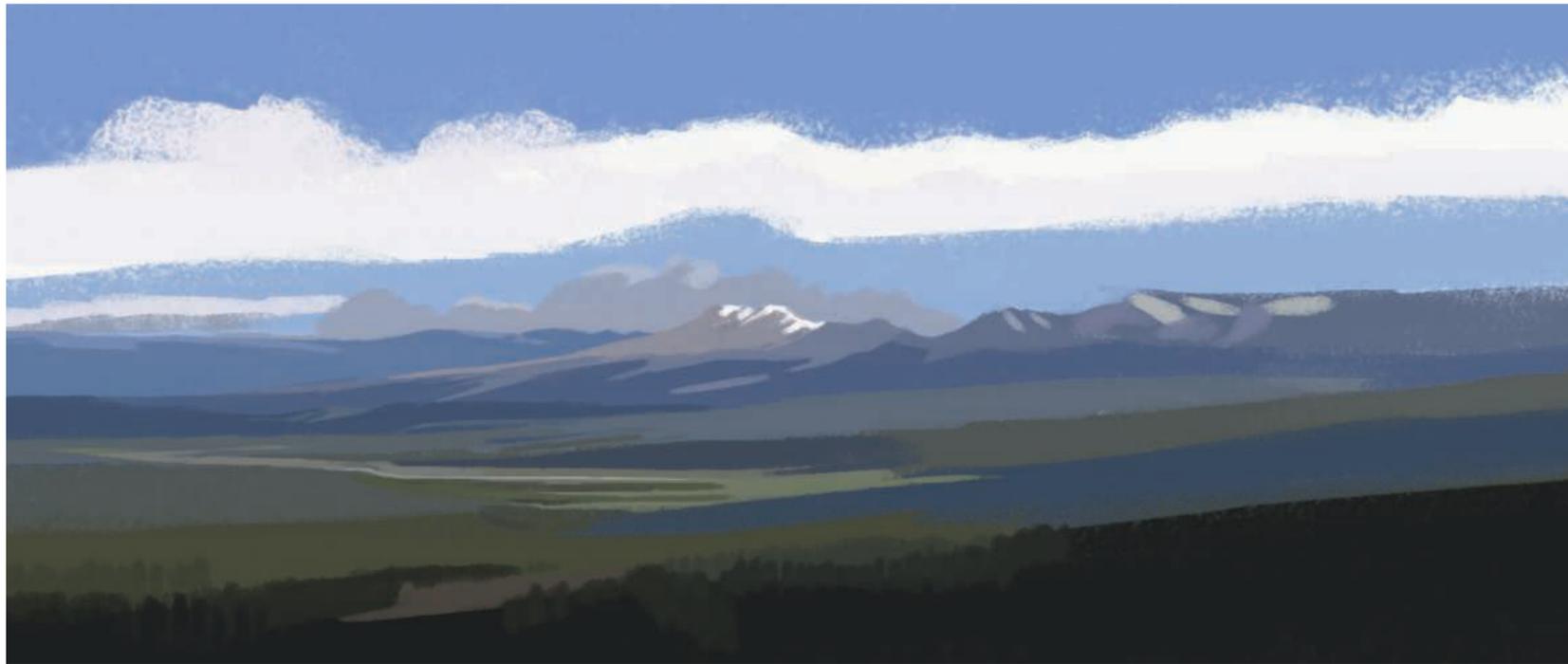

LES ROCHEUSES EN TOILE DE FOND

Les pionniers les espèrent et les redoutent. Les montagnes Rocheuses sont d'abord une ligne éloignée qui se rapproche progressivement pour devenir menaçante. Elles marquent la progression du convoi. Elles sont à la fois un but et une épreuve car leur passage est synonyme de périls. Elles forment une ligne d'horizon dans l'image d'une plaine infinie, espace plat qu'on pourrait croire sans limite.

recherche
paysage

recherche
préliminaire

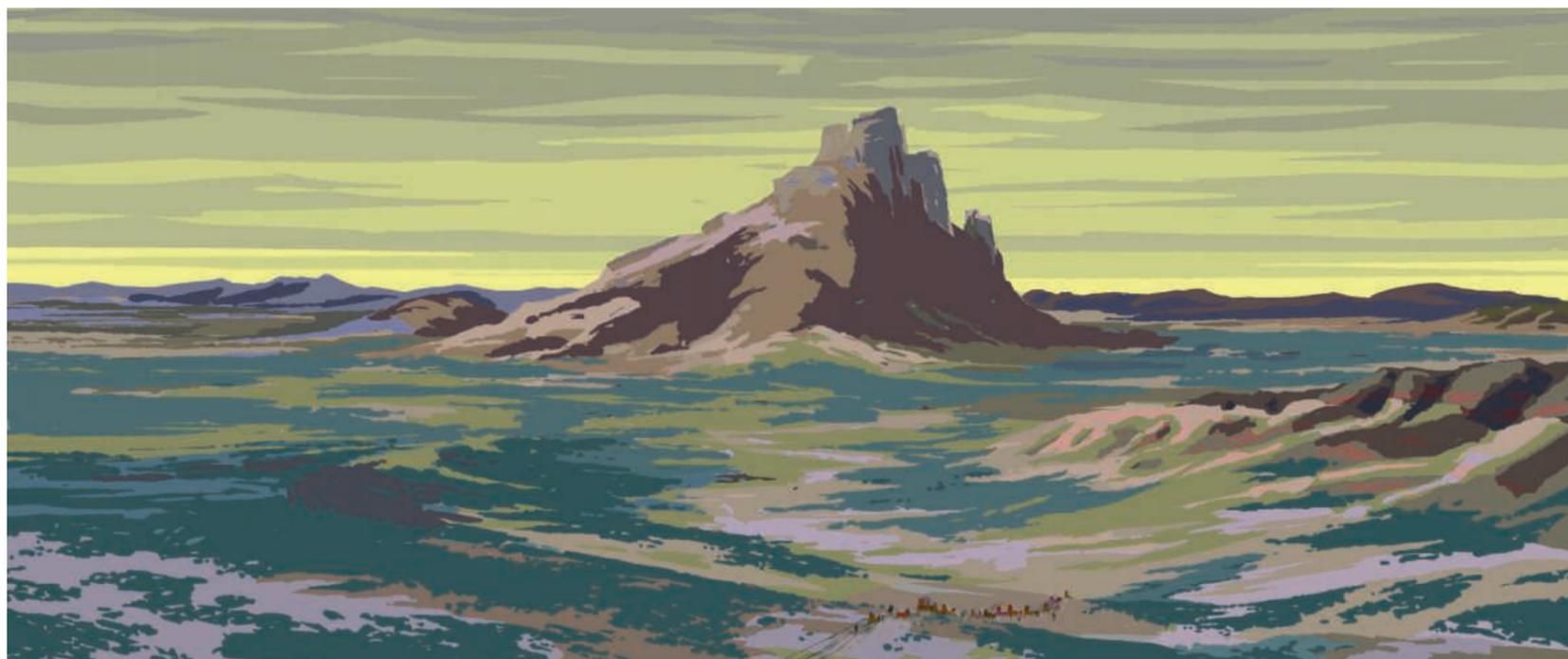
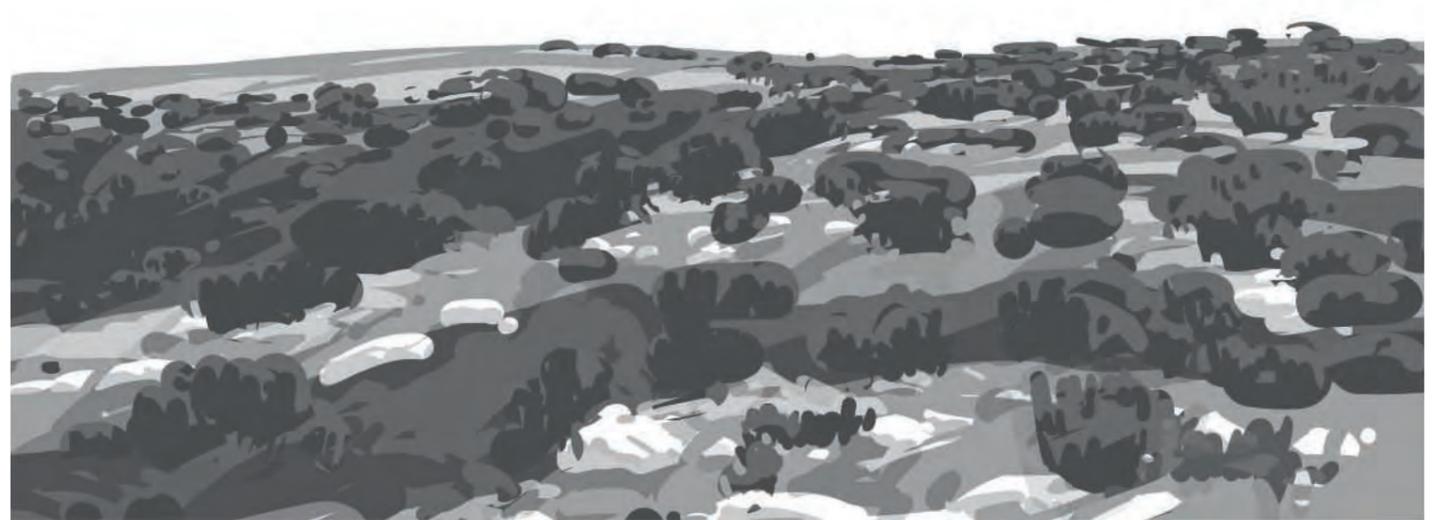
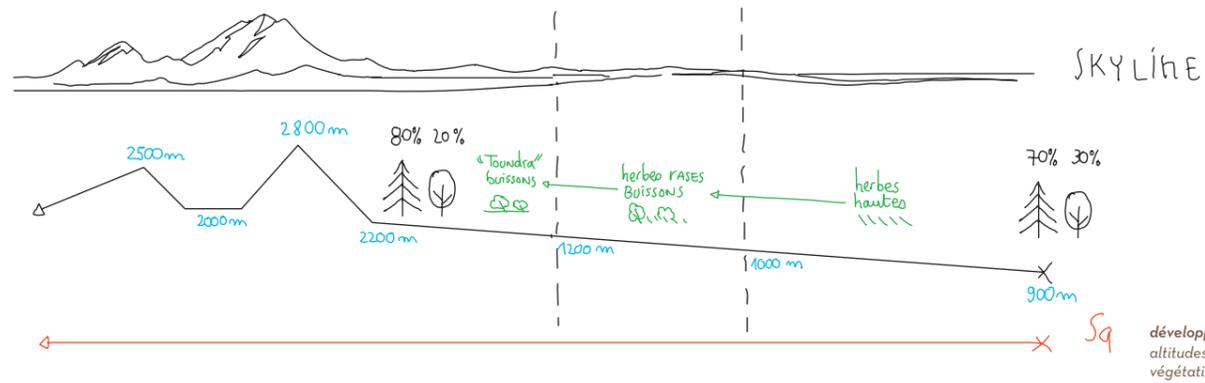
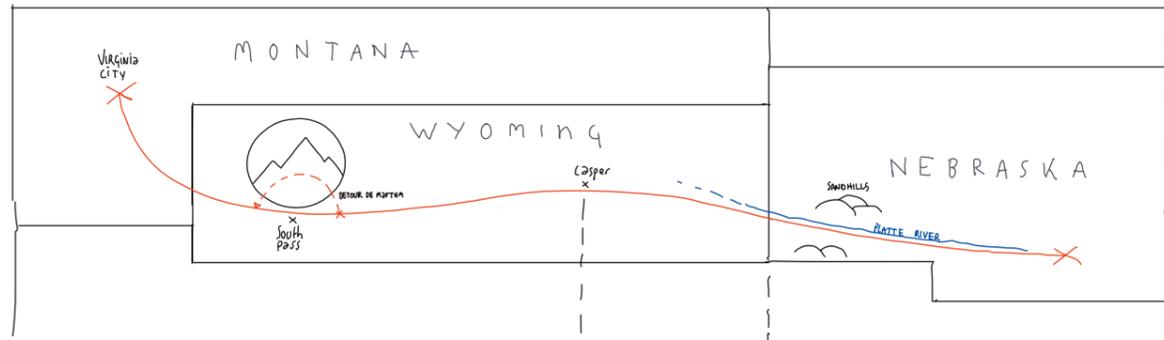

image
du film

UNE QUESTION DE VÉGÉTATION

L'équipe du film n'a rien laissé au hasard pour ce qui concerne la végétation. Si le choix de ne pas détailler plantes et fleurs est en phase avec l'esthétique générale du film, des recherches ont été menées pour ne pas commettre d'erreur sur le type de plantes et la période de l'année où elles apparaissent. Ce qui peut sembler de moindre importance contribue à rendre le film crédible dans ses moindres détails.

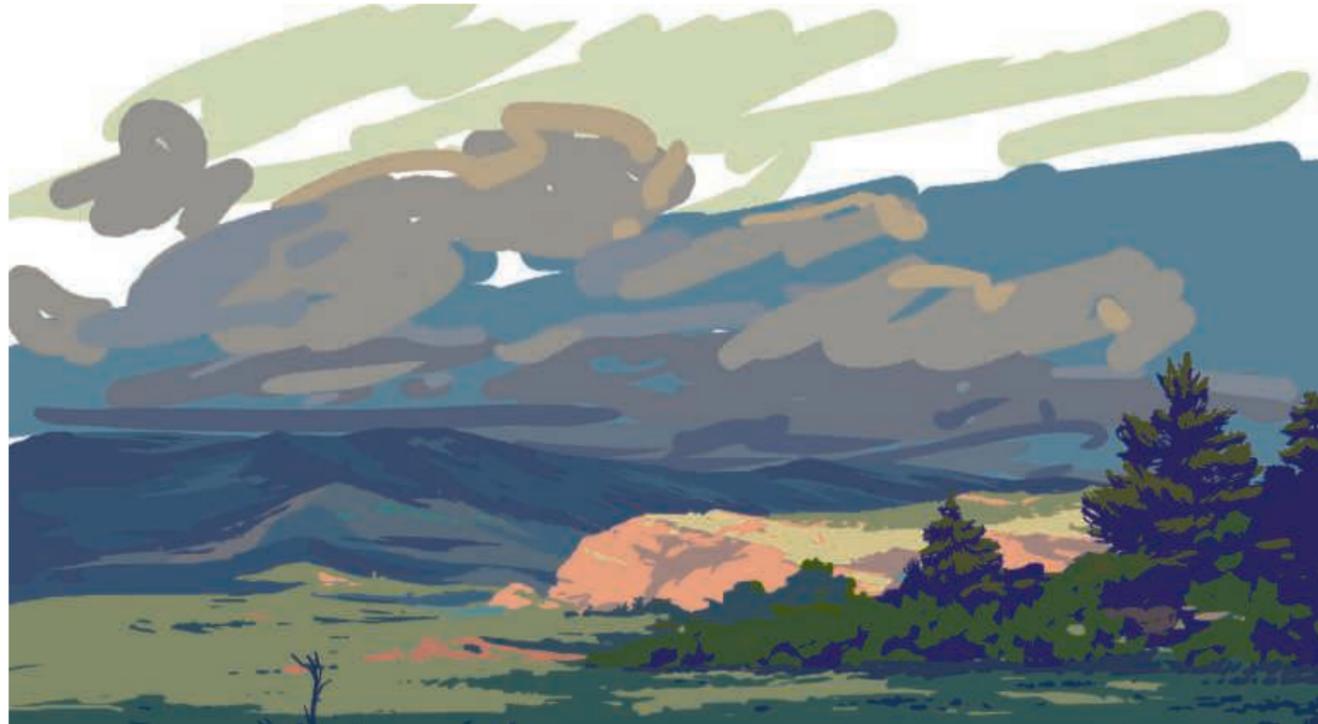

recherche layout végétations

recherches layout altitudes et végétation

NUAGES

« On avait très peu d'éléments pour composer les décors : juste du sol, du ciel et quelques chariots », se souvient Eddine Noël, superviseur des décors. L'équipe a donc créé un vocabulaire des nuages et des plantes pour trouver un rythme à l'ensemble des séquences. Des roses pêchus font vibrer des verts intenses et des jaunes profonds pour un merveilleux festival de couleurs.

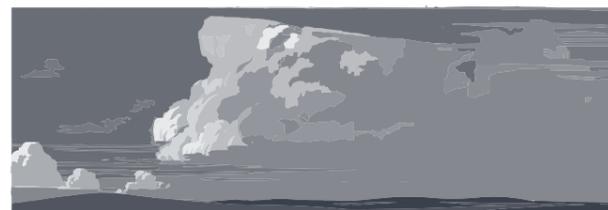
pochade

CUMULUS

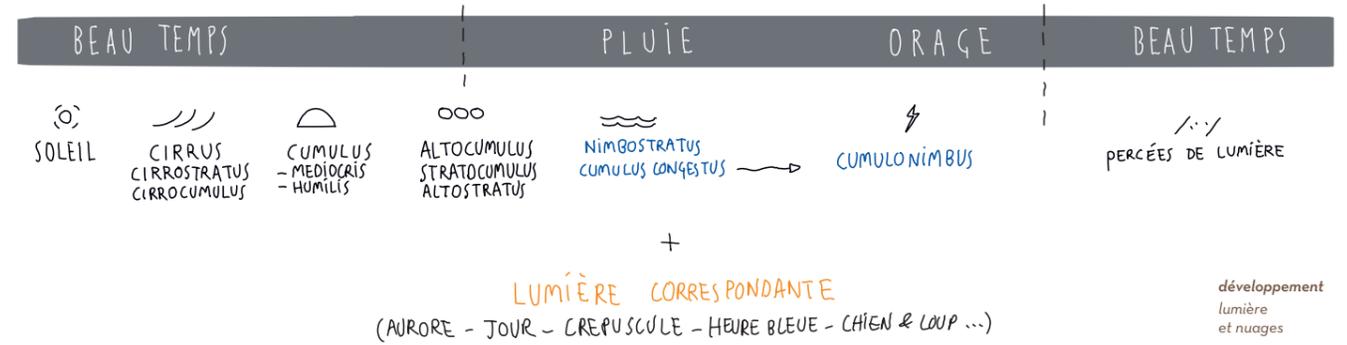

ALTO CUMULUS

CUMULONIMBUS

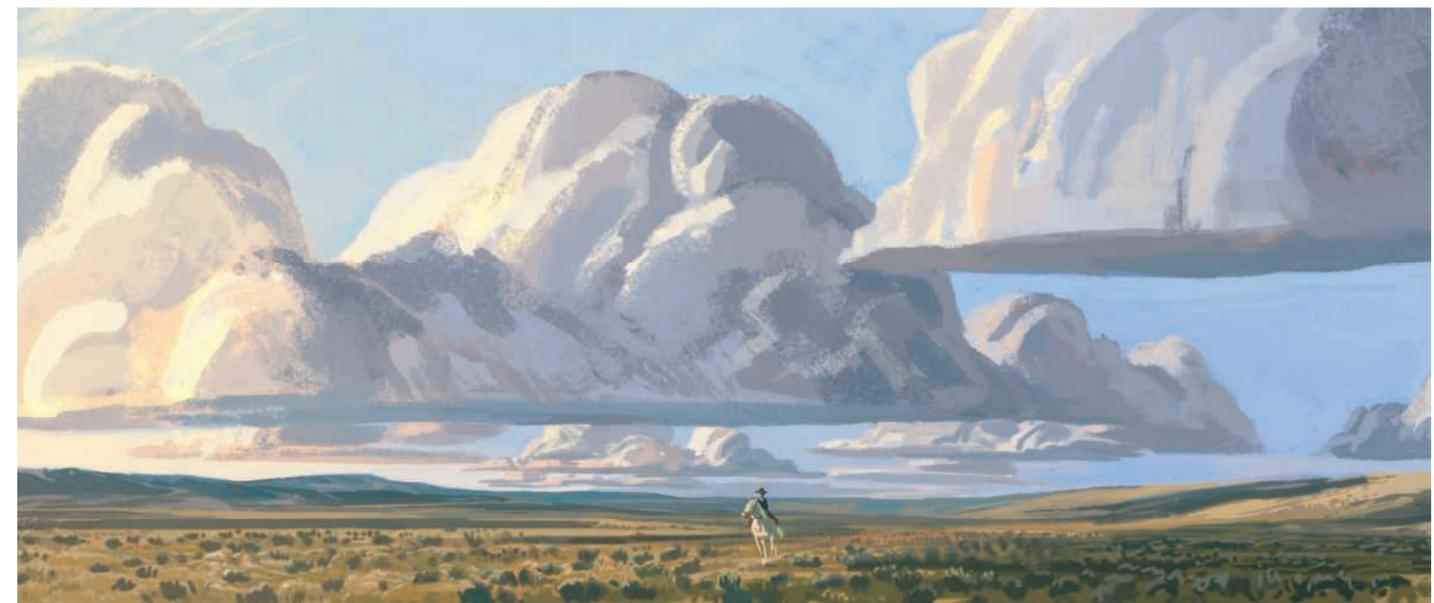
recherche
layout
nuages

C I R R U S

N I M B O C U M U L U S

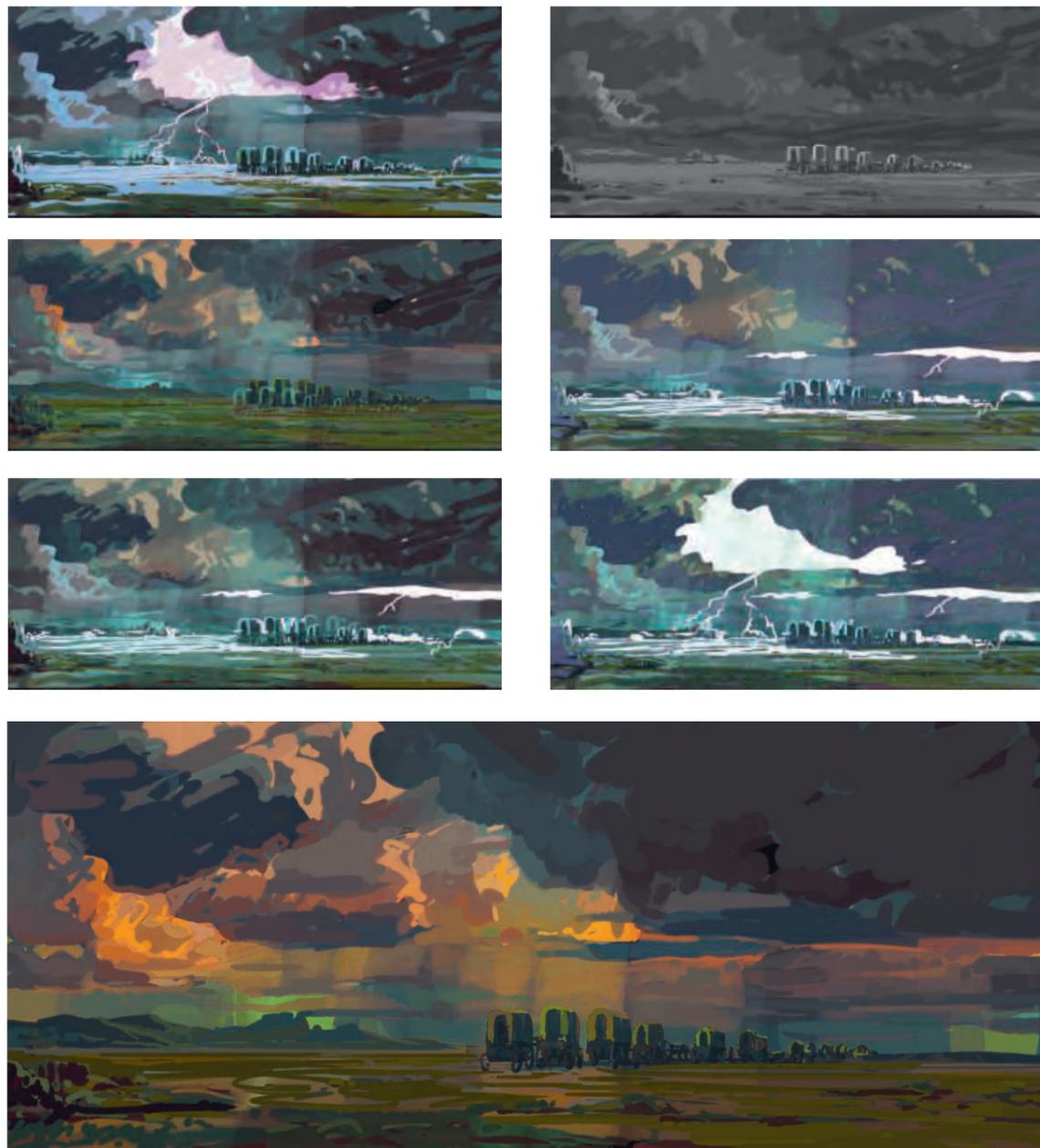

recherche
paysage

LES EFFETS SPÉCIAUX

Fumée, reflets, éclairs et gerbes d'eau sont le lot quotidien de l'équipe des effets spéciaux. Cela apporte avec discrétion un cachet d'authenticité supplémentaire aux images pour rendre l'expérience toujours plus réaliste.

« La difficulté de notre travail est qu'il ne faut pas que les effets volent la vedette aux autres images. Il faut savoir doser pour en mettre suffisamment afin de faire vivre la scène » - Stéphane Chung, superviseur des effets spéciaux.

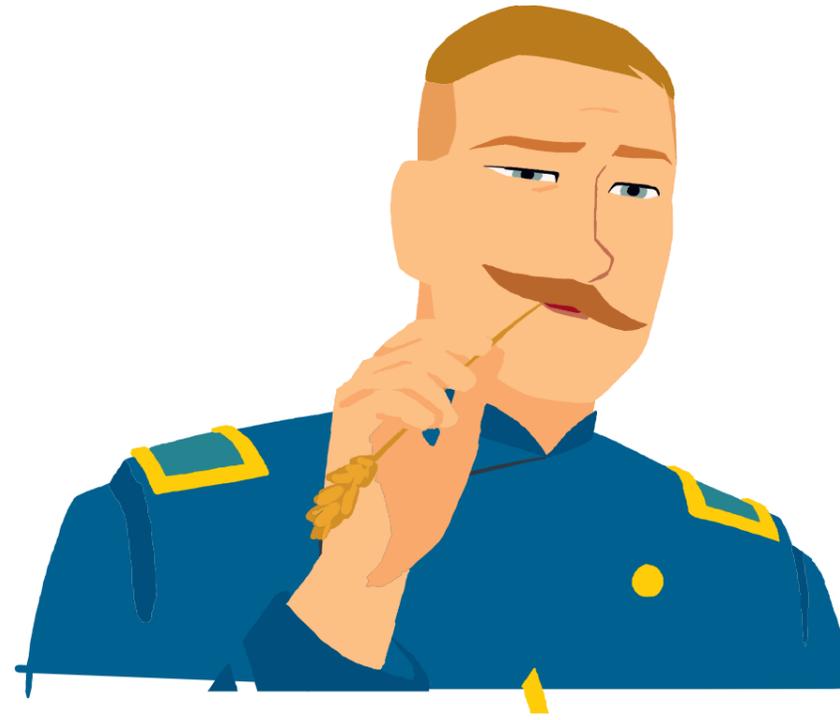
colorboard
extraits

images
du film

SAMSON

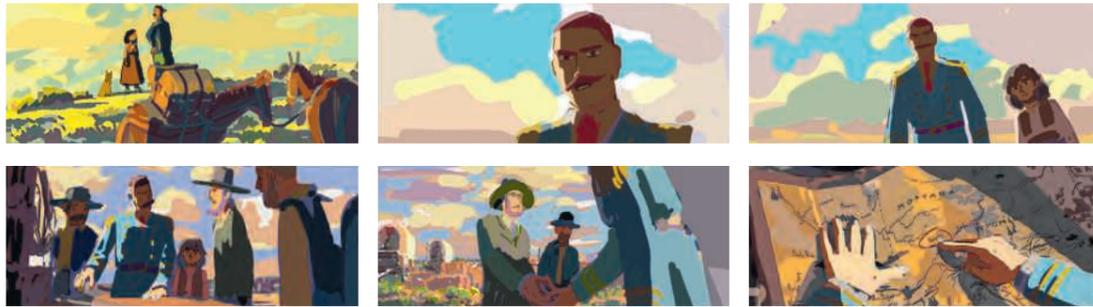
Samson est l'un des personnages les plus complexes du film. Il ne révèle tous ses secrets qu'à la fin. « On avait d'abord pensé en faire un cuisinier, avant de lui trouver un emploi permettant de mieux faire avancer l'intrigue », dit Rémi Chayé. Comme Martha, Samson ne craint pas le mensonge si cela arrange ses affaires. Il est le premier adulte à prendre la fillette au sérieux. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup en commun. Comme leur don pour enjoliver la réalité quand ils racontent leurs histoires.

posing

premier dessin de Samson

colorboards

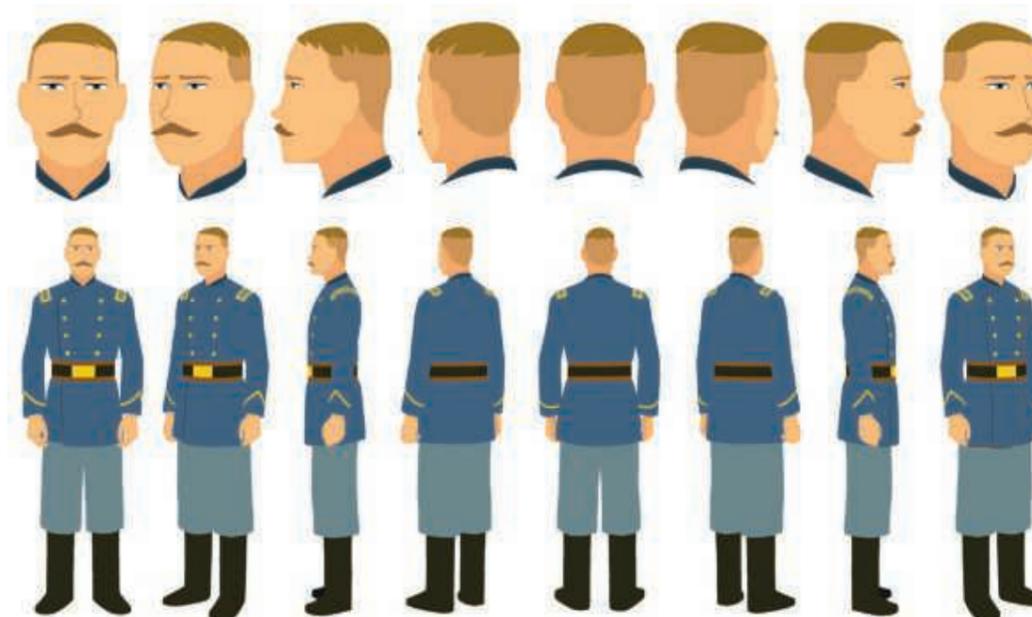
props

recherche paysage

image du film

turn

PIK

Pik est le chien de Samson que Martha va garder avec elle après le départ subit de ce dernier. Il prend une place prépondérante dans l'univers de Martha en lui apportant l'affection et le réconfort dont elle est privée quand elle quitte le convoi. Pik déchire la carte offerte par Samson mais c'est lui qui va aider Martha à retrouver son maître au campement militaire, au terme de leur voyage.

posings

images
du film

image
du film

posing

JONAS

Comme Martha, Jonas est en marge. Orphelin, débrouillard, voleur, il tente de retourner toutes les situations à son profit. Mais il se laisse aisément berner par Martha ce qui démontre qu'il est largement moins finaud qu'il ne le pense. Jonas et Martha mentent beaucoup et cela va finalement les rapprocher. « Il fait partie de ceux qui vont le plus apprendre au contact de Martha », explique Rémi Chayé.

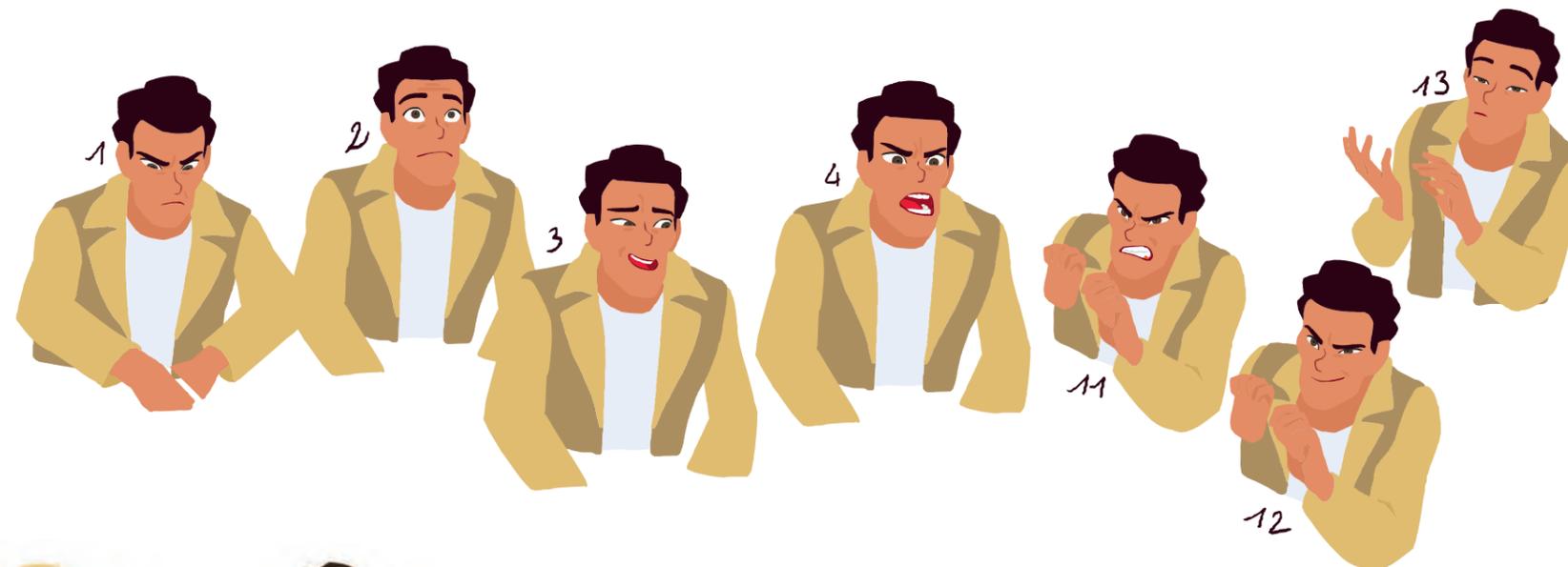
une question de couleur de peau

Dans ses premières recherches, Jonas est blond avec des mèches qui lui tombent sur le front. Seulement, Rémi Chayé s'était promis de mettre plus de diversité dans les couleurs de peau, à l'image des enfants des salles de cinéma où il allait présenter *Tout en haut du monde*. Après discussion avec les scénaristes, l'idée s'impose qu'il devienne un fils d'esclave affranchi en fuite.

un château de cartes

« Les auteurs l'ont imaginé comme un fils d'une riche famille noire qui avait fui son père après une dispute pour vivre seul ses aventures, se souvient Henri Magalon. Ils étaient très intéressés de travailler avec un personnage afro-américain qui avait réussi dans les affaires à l'Est. Mais il aurait fallu un film entier pour raconter l'histoire de ce Jonas, et ce n'était pas notre propos. Cela déviait l'attention du spectateur du personnage de Martha. »

« Le scénario d'un film est un château de cartes, explique Rémi Chayé, et Henri Magalon n'hésite jamais à le bousculer si c'est pour le bien du film. On est donc reparti travailler cet aspect de la narration ». Mais Jonas est cependant resté métais.

posings
et dessins
d'animation

premier
croquis
de Jonas

turn final
extrait

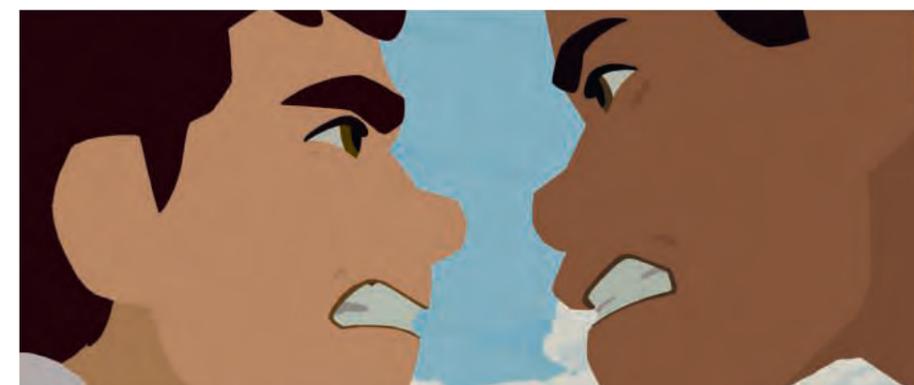

image
du film

dessins
d'animation

turn

posing

HOTSPRING

Pour la conception d'HotSpring, Rémi Chayé s'est inspiré de films comme *Rivière sans retour* (1954) d'Otto Preminger ou *L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford* (2007) d'Andrew Dominic.

« Je ne voulais pas d'une ville couloir, d'une succession de frontons comme dans un album de Lucky Luke », martèle-t-il. HotSpring permet de découvrir une activité principalement masculine dans cette cité en devenir.

une population variée

« Nous avons essayé de réunir une population représentative de celle de l'époque ainsi que les différents bâtiments qu'on trouvait dans ces villes », insiste le cinéaste. Les rues boueuses de HotSpring révèlent les travailleurs qu'on trouve dans une cité minière : forgeron, boucher, terrassier ou prospecteur. Peu de ménagères et d'enfants sont visibles. Tous ont été attirés par l'espoir que donne la mine d'or toute proche. Là encore, l'équipe s'est appuyée sur des ouvrages historiques pour donner vie à une cité en construction crédible.

recherche
paysage

recherche
paysage

location
design

bibliothèque
de figurants
HotSpring

image
du film

COURSE POURSUITE

La course-poursuite est un moment burlesque au cœur de l'action. Alexis Ducord, coréalisateur de Zombillénium et storyboarder pour Calamity était invité à « se lâcher » pour mettre en scène cette séquence délirante où Martha et Jonas sèment le chaos à Hotspring en fuyant les autorités. « On n'a finalement gardé que la moitié de ce qu'il a proposé, dit Rémi Chayé, mais cette scène a un côté Benny Hill en montrant bien à quel point le passage de Martha peut causer des dégâts. »

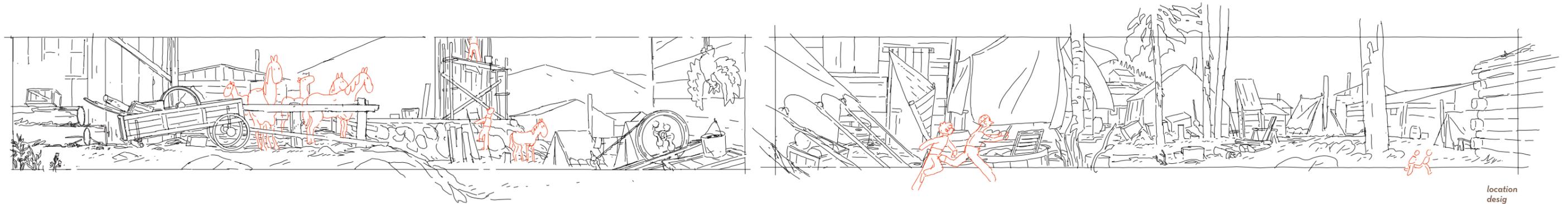
images
du film

storyboard
extrait

storyboard
rue Biscornet

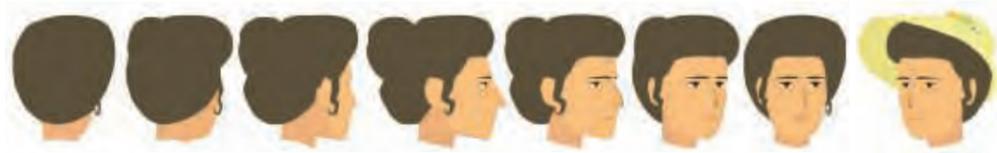
location
desig

MADAME MOUSTACHE

Cette femme résolue est habituée à évoluer dans un monde masculin. Elle est sur le point de vendre sa mine d'or à vil prix car elle est endettée. L'intervention de Martha la fait changer d'avis. « On avait pensé à en faire une propriétaire de saloon, disent les scénaristes. Mais cela aurait impliqué du sexe et de l'alcool peu appropriés pour un film tous publics. » Alexandra Lamy s'est laissée convaincre de prêter sa voix au personnage après avoir découvert *Tout en haut du monde*. « Je l'ai créée à partir des dessins », commente-t-elle.

posings

turns

dessins d'animation

image du film

MARTHA ÉCLAIREUSE

Martha Jane termine son aventure en emportant un accessoire de chacune des personnes qu'elle a croisées sur sa route. La veste de Samson, le chapeau de Jonas et le foulard de Madame Moustache constituent les bases de sa nouvelle personnalité. « C'était comme une construction visuelle de la légende qu'elle va devenir plus tard », dit Rémi Chayé.

dessin
d'animation

image
du film

recherche
préliminaire

image
du film

recherche
storyboard