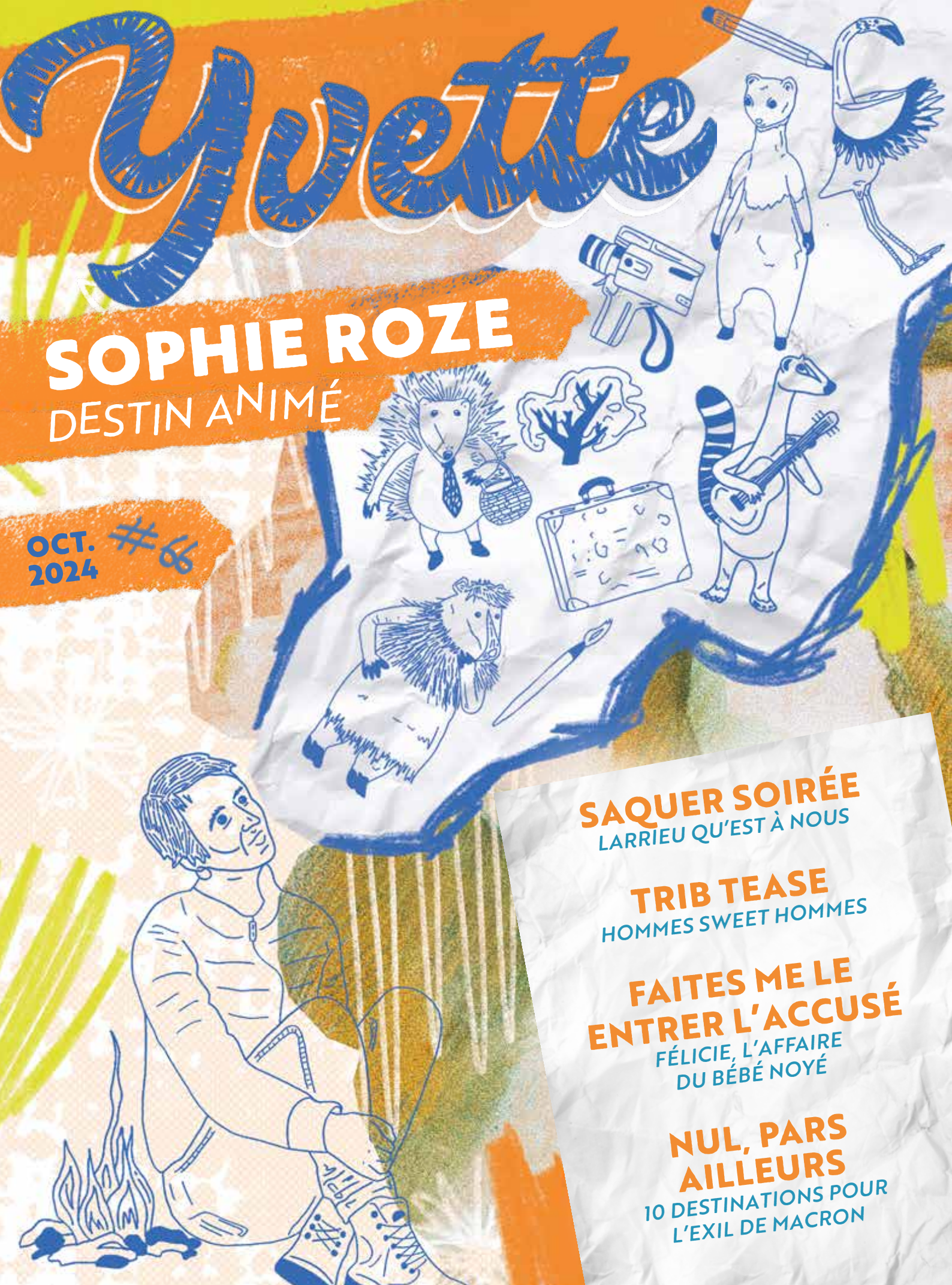
Yvette

SOPHIE ROZE
DESTIN ANIMÉ

OCT. 2024 #66

SAQUER SOIRÉE
LARRIEU QU'EST À NOUS

TRIB TEASE
HOMMES SWEET HOMMES

FAITES ME LE ENTRER L'ACCUSÉ
FÉLICIE, L'AFFAIRE DU BÉBÉ NOYÉ

NUL, PARS AILLEURS
10 DESTINATIONS POUR L'EXIL DE MACRON

SOPHIE ROZE

ROZE DES FABLES

Nos rabatteurs de Bigourdans qui déchirent ont encore frappé. On nous a signalé l'existence d'une jeune réalisatrice de films d'animation appelée Sophie Roze. Sa dernière œuvre, *Une Guitare à la Mer*, a tout raflé au festival d'Annecy, le Cannes des films d'animation. Yvette a donc décidé de la bombarder de questions pour que toi, cher lecteur, tu puisses à nouveau t'instruire et t'enorgueillir d'être un Haut-Pyrénéen au beau milieu de cette forêt d'illustres Hauts-Pyrénéens.

Avant de creuser le sujet, on voulait être tout à fait sûrs que Sophie Roze, elle est bien de chez nous. Oui oui chez Yvette, le chauvinisme est un art de vivre. Sophie est née à Tarbes en février 79. Si t'as passé le CE1, tu sais désormais son âge. Avant de tuer le game au festival d'Annecy, Sophie Roze a suivi sa scolarité dans des établissements bien connus : *« J'étais au collège Victor Hugo puis au lycée Théophile Gautier. Avec mes parents, nous habitions juste à côté. Depuis ma chambre, je voyais la salle de chimie »*. Un papa expert comptable et une maman juriste, rien qui n'évoque l'illustration ou la réalisation de films *a priori* : *« Ce sont des métiers "carrés", mais mes parents avaient une vraie sensibilité artistique. Mon père est décédé quand j'avais 21 ans, il n'a malheureusement pas pu voir ce que je fais dans l'animation, mais déjà toute jeune, j'adorais les créations manuelles et mes parents m'encourageaient »*. On ne parle pas de cendriers canettes de bière ou de colliers en pâte à sel. Sophie ne le sait pas encore, mais elle vit les prémices de sa vocation. *« Déjà au primaire, je faisais des p'tits bonhommes. Ado ça s'est développé. J'ai réalisé mes premiers essais de films à la maison avec un caméscope puis avec une caméra Super 8. C'était le début, j'étais au lycée, en seconde et je bidouillais du stop motion (même technique que celle du dessin animé mais avec des marionnettes). Mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier et gagner ma vie avec ça. Je suis partie faire mes études à Toulouse mais je n'ai jamais arrêté de créer et fabriquer des personnages et divers univers »*. Pas commun comme passion, au moment où d'autres enchaînent les entrechats, les coups droits ou les gammes au piano. *« J'aimais le côté solitaire et méditatif, le bien-être de ces moments-là qui me happaient complètement »*.

« ADO, J'AI RÉALISÉ MES PREMIERS FILMS AVEC UN CAMÉSCOPE ET UNE CAMÉRA SUPER 8 »

Direction Toulouse pour des études qui pour le moment n'ont que très peu de liens avec les aspirations créatives de Sophie : *« J'ai basculé sur de l'histoire-géo, puis sur histoire de l'art. J'avais la chance d'avoir une prof passionnante et spécialisée dans le cinéma. J'ai passé ma maîtrise avec elle sur les comédies soviétiques des années 20 »*. En dehors des études, là où d'autres se pressaient le jeudi soir Chez Tonton et à La Couleur de la Culotte, suivez mon

TOURNAGE

regard... Sophie Roze traîne ses guêtres à la cinémathèque de Toulouse, *« j'étais toujours fourrée là »*, et travaille comme gardienne de musée. Comme pour ne jamais trop s'éloigner de ses passions de toujours. *« Puis une année, lors de la "Corrida" organisée par l'ESAV de Toulouse, une rencontre entre écoles de cinéma du monde entier, j'ai vu les premiers films de la première promo de l'école de la Poudrière, à Valence »*. Dossier rempli, essais fructueux, Sophie est retenue pour intégrer la nouvelle promo. *« C'est là que tout s'est enclenché. J'ai passé deux ans à l'école puis j'ai commencé à travailler comme technicienne sur les films des autres, puis à réaliser les miens »*. Une rencontre va également contribuer à lancer la carrière de Sophie : *« J'ai eu la chance de croiser la route de Pierre-Luc Granjon, un réalisateur et désormais un ami. J'avais vu son film,* Petite Escapade, *lors d'une projection de cette fameuse "corrida". J'avais flashé sur le film. Il m'a ensuite aidée sur mes films étudiants et il a su me donner confiance en moi »*. D'autres cinéastes ont aussi marqué la réalisatrice tarbaise, comme Jan Svankmajer, un réalisateur tchèque, ou Iouri Norstein, un réalisateur russe.

« JE ME NOURRIS DE TOUT CE QUI M'ENTOURE, J'AI TOUJOURS UN CARNET DE NOTES SUR MOI »

Les influences qui ont impacté Sophie sont aussi nombreuses que variées. Évidemment, il suffit de s'intéresser à sa technique d'animation pour comprendre que certains classiques l'ont touché : *« Je regardais* Le Roi et l'Oiseau *en famille. Je pense aussi à* Wallace et Gromit. *Une expo Iouri Norstein à Paris m'a également beaucoup impressionnée. J'ai su que je ne voulais pas qu'être une technicienne, mais que je voulais aussi écrire des histoires »*. Mais il n'y a pas que l'animation dans la vie en Roze de Sophie. *« J'aime les films où les personnages sont complexes. J'adore les films du cinéaste iranien Asghar Farhadi, Palme d'Or à Cannes. Dans les livres c'est la même chose, j'aime les détails et la complexité. J'adore aussi les livres pour enfant de Tove Jansson et d'Astrid lindgren, la mère de Fifi Brindacier »*. Sophie aime aussi la peinture d'Édouard Manet, le fauvisme... Mais comment parler influence sans parler de celles que l'on hérite de notre jeunesse ? *« Ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est clair que je puise dans mes souvenirs d'enfance. C'est après que je m'en rend compte. Le fait d'avoir des enfants ça joue aussi ! J'ai deux filles de 12 et 8 ans et à travers elles, je revis certaines choses par procuration et je me replonge dans certaines sensations »*. Garder une âme d'enfant quand on écrit et réalise des films pour enfant, en effet, ça paraît logique. *« J'ai toujours eu cet attrait pour les livres et les albums jeunesse. Je n'ai jamais vraiment coupé avec mon enfance, c'est plus facile quand elle a été heureuse et qu'on en garde de la nostalgie. Mais ça ne fait pas tout. Je me nourris aussi de tout ce qui m'entoure, d'ailleurs, j'ai toujours un carnet de notes sur moi »*.

« CETTE CHANSON M'A BOULEVERSÉE ET J'AI EU ENVIE DE RÉALISER LE CLIP »

On a parlé art, littérature, cinéma... mais toujours pas musique. Pourtant, en fouinant sur le site de Sophie Roze, on a découvert une collab' avec une demoiselle qui a elle aussi eu le privilège de faire la couverture d'Yvette : Agnès Gayraud aka La Féline. *« Je connais Agnès depuis que je suis toute petite. Nous sommes nées avec un jour d'écart et nos mamans étaient de grandes amies. C'est même sa mère, paraît-il, qui m'a donné mon premier biberon. Puis plus tard, on s'est retrouvées au lycée à Théo »*. On vous le donne en mille, Agnès et Sophie avaient même créé un groupe de musique : *« On était trois nanas et on jouait dans des cafés de Tarbes. On a même participé à un concours à Marciac et on a eu un prix »*. Et cette collaboration alors, de quoi s'agit-il ? *« "Tant que tu respires", une de ses chansons qui parle du deuil, m'a bouleversée. J'avais très envie de réaliser le clip et je me suis proposée. J'ai travaillé avec de la peinture, de l'encre, des végétaux et du papier découpé »*. On vous conseille vivement de faire coup double en regardant le clip : découvrir l'univers musical super stylé de La Féline et le travail visuel sublime de Sophie Roze.

On n'est visiblement pas les seuls a avoir détecté le talent de Sophie, puisque nous vous le disions en préambule : pour *Une Guitare à la Mer*, elle a gagné deux prix au festival d'Annecy, la Mecque du film d'animation.

« LA FOUINE, C'ÉTAIT LE SURNOM QUE MON PÈRE ME DONNAIT, ET CE PERSONNAGE EST UN HOMMAGE »

« Je ne m'y attendais pas du tout. Rien que le fait d'être sélectionnée, c'était déjà super... alors avoir deux prix aussi prestigieux, c'est fabuleux ». Dans la catégorie « Films de télévision et de commande », *Une Guitare à la Mer* a décroché le Cristal et le prix du public. *« Celui-là m'a touché tout particulièrement. Pour un premier festival, c'est super de démarrer aussi fort. D'autres festivals nous ont sélectionné du coup, c'est chouette. Surtout que c'est assez rare pour ce format de 30 minutes.* Une Guitare à la Mer *sera présent dans des festivals au Brésil, au Japon, en Irlande ou en Belgique »*. Tapis rouge, caviar champagne et vie de star depuis ? *« Annecy n'a pas encore vraiment changé ma vie. Mais j'espère que cela m'aidera financièrement et que*

l'on me fera confiance pour d'autres films ». Quant aux clés de ce succès, Sophie tente de nous les lister : *« Ce film a mis du temps avant d'être financé. Ce temps m'a permis de faire un gros travail d'écriture, de mise en scène et d'animatique. J'ai passé aussi beaucoup de temps sur les personnages. La fouine vient direct de mon enfance, c'était le surnom que mon père me donnait car j'avais un poster d'une fouine des Pyrénées au-dessus de mon lit et que je disais "la 'Tite fuine". Ce personnage, c'est un hommage à mon papa »*. Autre raison du succès, Sophie et son film sont parvenus à obtenir la voix de François Morel pour le personnage du hérisson. Qui est François Morel ? Acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chanteur et chroniqueur radio... Fallait pas, Kaamelott, Ah ! si j'étais riche, Les Deschiens... ça te parle ? *« Il a une voix particulière, c'était génial de l'avoir. Toute l'équipe a été incroyable, j'ai eu la chance de bosser avec des gens supers et pleins d'énergie »*.

« J'AI UN PROJET DE FILM AVEC DE NOUVEAUX PERSONNAGES QUE JE DOIS CRÉER, TOUT COMME L'HISTOIRE »

« Une délicate fouine sillonne la campagne avec une guitare et sa petite valise, pour vendre de magnifiques cravates aux animaux de la ferme. Hélas, personne ne s'intéresse jamais à ses cravates aux couleurs chatoyantes... La petite fouine décide

alors de tenter sa chance dans la forêt. Elle y rencontre un hérisson, qui aime la musique aussi, et un capybara, qui a traversé les mers avec son accordéon. Bientôt, sa vie va changer ». Voilà le pitch ! Et maintenant, vous avez envie de voir le film et de le faire voir à vos rejetons pas vrai ? Sur grand écran, va falloir être encore un peu patient : *« Le film sort au cinéma le 5 février. Il sera peut-être au Parvis lors de la programmation de trois courts-métrages. La représentation durera 50 minutes et sera adaptée aux enfants dès 4 ans. Le film sera aussi visible dans diverses salle d'art et d'essai. Canal + l'a acheté également »,* il est effectivement dispo sur myCanal ou Canal+ Kids. Et après avoir vu *Une Guitare à la Mer* ou le clip de La Féline mais aussi *Neige*, *L'Oiseau-cachalot* et *Les Escargots de Joseph*, on se demande quand Sophie sera de retour à la réalisation : *« J'ai été contactée par une boîte de production parisienne pour adapter deux albums jeunesse en deux fois 26 minutes et en papier découpé. En parallèle, j'écris à nouveau. J'ai un projet de film avec de nouveaux personnages que je dois créer, tout comme l'histoire ».* Au fil de ces personnages et de ces histoires, c'est celle de Sophie qui s'écrit, sous les yeux ébahis d'Yvette et de ses lecteurs chéris.

FICHE TECHNIQUE DU FILM

UNE GUITARE À LA MER, un film de Sophie Roze, 30 minutes, France, VF / **©JPL Films** / Nadasdy Film
Producteurs JPL FILMS / Jean-François BIGOT, Camille RAULO
NADASDY FILM / Nicolas BURLET
Distribution / LITTLE KMBO, Doris GRUEL, AUTOUR DE MINUIT, Guillaume ANGE
Scénario / Sophie ROZE
Décors / Marion LE GUILLOU
Animation / Souad WEDELL, Gilles COIRIER, Cécile MILAZZO, Eric MONTCHAUD, Héloïse PETEL, David THOMASSE, Anna VINCENSINI, Bilitis LEVILLAIN, Marie CATTIAUT, Marion LE GUILLOU
Cheffe opératrice / Nadine BUSS
Assistant opérateur / Stéphane GAUTHRON
Compositing / Tanaquil BERGER, Estelle COURANT, Nina MEGROZ
Musique / Nicolas BERNARD
Son / Loïc BURKHARDT
Montage / Antoine RODET
Voix / François MOREL, Roseline GUINET, Omar HASAN JALIL, Emiliano HASAN JALIL, Philippe SPITERI, Pascal CASANOVA, Laurette GAUTHRON, Manon GAUTHRON, Gautier DAVID, Raquel ESTEVE MORA, Loïc BÜRKARDT, Morgan STRAUSS, Marie CAUDRY
Partenaires / Canal+, Centre National de la Cinématographie, Région Bretagne, Département de la Drôme

LE CV DE SOPHIE

Sophie a réalisé *Les Escargots de Joseph* en 2009, *L'Oiseau-cachalot* en 2010, coréalisé *Neige* en 2015 avec Antoine Lanciaux et *Une Guitare à la Mer* en 2023.

Ses films sont réalisés en stop-motion, en marionnettes ou en papier découpé, qui sont ses techniques de prédilection.
Elle travaille régulièrement aux studios Folimage et JPL Films.
Elle est également illustratrice de livres pour enfants depuis 2010.

SON CV COMPLET EST À RETROUVER SUR SOPHIEROZE.COM

FILMS DE TÉLÉVISION ANNECY 2024 CRISTAL

FILMS DE TÉLÉVISION ANNECY 2024 PRIX DU PUBLIC

