

LÉO, LES COULISSES DU FILM D'ANIMATION

DU 3 FÉVRIER AU 12 MAI 2024

À l'occasion de la sortie en salle du film d'animation *Léo* de Jim Capobancio (31 janvier 2024) consacré aux dernières années de vie de Léonard de Vinci à Amboise, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard et partenaire du film, expose une grande partie de ses décors comme le château, sa chambre ainsi que les autres personnages qui ont servi à la fabrication du film : François Ier, Louise de Savoie, Marguerite de Navarre...

L'exposition plonge le visiteur au cœur des coulisses de la création d'un film d'animation en stop motion. Du premier dessin à la diffusion du film sur grand écran, elle met en lumière les talents du studio d'animation Foliascope qui ont œuvré à sa fabrication : des storyboarders en passant par les décorateurs et accessoiristes ou encore les monteurs, animateurs et bien d'autres encore. Un travail titanesque lorsque l'on sait que seules 4 secondes d'images du film sont produites par jour.

Les métiers, les techniques et l'environnement de ce film rappellent l'effervescence d'une *bottega* de la Renaissance et nous rapprochent un peu plus de l'esprit de Léonard.

Reproductions géantes des images du film, maquettes, contenus multimédia, photos et vidéos du making of jalonnent ce parcours immersif.

PARCOURS DE L'EXPOSITION

Après une introduction du film *Léo*, l'exposition dévoile les processus créatifs et les procédés techniques du film au travers de différentes sections, chacune dédiée aux phases de réalisation du film. Pour chaque étape du parcours, des explications sur les métiers impliqués sont apportées.

SECTION 1

La conception du film, de l'imagination à l'image

Cette section présente le processus créatif à l'origine du récit et des personnages. Elle explique ce qui a poussé Jim Capobianco à se plonger dans l'histoire de la Renaissance et dans la vie de Léonard de Vinci. Elle illustre notamment les phases préparatoires et les recherches nécessaires à la représentation du personnage principal du film, Léonard : les recherches graphiques (présentation des esquisses originales de Jim Capobianco) mais aussi les réflexions sur la manière d'aborder et de représenter le caractère de Léonard, l'intimité du grand homme, d'explorer son esprit curieux et d'appréhender son époque à travers ses yeux. Une immersion qui promet de faire revivre l'histoire et d'enrichir la compréhension de l'héritage laissé par Léonard de Vinci.

2

Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco © Jim Capobianco

La création d'un film commence par la concrétisation de l'idée, en dessinant les personnages et en écrivant une courte présentation exprimant l'intention créative. Une fois les personnages définis, il faut les situer et les faire évoluer dans un univers singulier. La présentation du moodboard du film permet de comprendre ce moment essentiel de la recherche d'ambiances et des études de paysages qui deviendront les décors du film. Le **moodboard** fixe les inspirations et les références stylistiques du projet et donne un premier aperçu du style qui sera développé dans l'animation.

L'étape suivante consiste à raconter l'histoire en passant du dessin isolé au storyboard, puis du **storyboard** à **l'animatique**. Le storyboard est un assemblage d'illustrations utilisées pour visualiser les plans et le séquençage du film. L'animatique est une version animée du storyboard qui intègre la notion temporelle. C'est une sorte de version rudimentaire de l'œuvre définitive qui sert de support pour toutes les étapes suivantes de la réalisation.

Plan extrait de l'animatique du film Léo © 2023 Curiosity Studio Limited

SECTION 2

Le développement, de l'image au volume

3

Cette section présente l'étape du développement au cours de laquelle les dessins prennent forme et s'incarnent dans la matière. Chaque élément, des décors aux marionnettes en passant par les accessoires, est minutieusement conçu pour donner vie à un monde miniature. Au cours de cette phase, l'objectif est de planifier soigneusement tous les détails afin de faciliter la production et le tournage.

L'exposition donne à voir les maquettes des décors réalisés pour le film : le château du Clos Lucé, la chambre de Léonard, son atelier... Elle présente également, par la reconstitution des postes de travail, les différentes étapes de la création des marionnettes des personnages principaux (Léonard, François Ier, Marguerite de Navarre, Louise de Savoie).

Des vidéos explicatives de la création des marionnettes, la réalisation des costumes, accessoires et décors dont une montrant la fabrication du Clos Lucé, viennent appuyer cette section.

Maquette du château du Clos Lucé © Jean-Marie Hosatte

Fabrication de la marionnette de Léonard de Vinci © Jean-Marie Hosatte

SECTION 3

L'animation, donner vie à l'inerte

L'animation en volume, également connue sous le nom de **stop motion**, est une technique qui permet de donner vie aux marionnettes et aux objets. Elle implique de capturer une série d'images en déplaçant légèrement les objets entre chaque prise de vue. Lorsque ces images sont ensuite projetées à une cadence normale, les objets semblent prendre vie, créant l'illusion du mouvement.

4

Le tournage en stop motion est une étape cruciale, où chaque détail compte. Une préparation minutieuse est indispensable pour assurer le bon déroulement du projet. L'exposition montre le calendrier de tournage, illustrant la façon dont chaque séquence a été soigneusement planifiée, du positionnement des marionnettes et des accessoires à l'éclairage.

Un plateau de tournage prend également place au cœur des salles d'exposition avec, en son centre, le décor de la dernière scène du film, accompagné de tous ses accessoires et son matériel. Le rôle essentiel du métier d'animateur est mis en avant.

Animateur en train de placer des marionnettes © Jean-Marie Hosatte

Une vidéo projetée montre un aperçu des coulisses de cette technique artistique consistant à déplacer légèrement chaque élément à chaque prise de vue pour créer l'illusion du mouvement à l'écran.

Animatrice en train de placer des marionnettes © Jean-Marie Hosatte

SECTION 4

La création en 2D

5

Le film *Léo* se distingue par sa combinaison de techniques d'animation, incluant à la fois le stop motion et la **création 2D**. La technique de création 2D est une méthode d'animation par laquelle des images sont produites en deux dimensions à l'aide de dessins et de graphiques. Ces images sont ensuite agencées en séquence pour créer l'illusion du mouvement. Contrairement au stop motion, qui utilise des objets physiques, la création 2D est composée de dessins réalisés sur ordinateur.

Cette technique a été choisie par les réalisateurs de *Léo* en raison de sa grande souplesse artistique et pour dialoguer avec l'esthétique de Léonard.

Les phases de composition, conception et coloration sont illustrées à travers des dessins créés par les artistes du studio Foliascope. Des vidéos expliquent plus en détails cette technique artistique.

Cette section inclut une référence à Léonard de Vinci, considéré comme le père du dessin animé, avec une illustration de son étude sur le vol des oiseaux. Dans ses codex, Léonard décompose des oiseaux en plein vol en une multitude de mouvements, chacun faisant l'objet d'un dessin.

Une animatrice 2D à l'œuvre © Jean-Marie Hosatte

SECTION 5

La phase sonore

La dernière section est consacrée à l'importance de la musique et de l'ambiance sonore dans un film d'animation. Celles-ci accompagnent l'action à l'écran pour créer un ensemble cohérent comprenant les dialogues, la musique et les bruitages.

Au sein de l'exposition, les visiteurs découvrent l'art de synchroniser les voix et le travail des comédiens pour incarner les personnages. Des extraits audio et vidéo du doublage de Juliette Armanet (Marguerite de Navarre), André Dussollier (Léonard de Vinci) et Marion Cotillard (Louise de Savoie) sont exceptionnellement dévoilés.

Un dispositif multimédia montre le processus de bruitage. Les visiteurs peuvent observer des bruiteurs au travail et entendre des enregistrements sonores bruts avant de découvrir la version finale du son intégré à la scène.

Cette section présente enfin la bande originale du film, créée par le compositeur américain Alex Mandel, qui incorpore des accords issus de la tradition musicale de la Renaissance pour établir un lien avec l'époque de Léonard de Vinci.

Le parcours de l'exposition se clôt avec la vidéo du making of du film ainsi qu'avec une projection des premières minutes du film qui se déroulent en haut du palais du Belvédère, le lieu de résidence de Léonard de Vinci pendant ses années romaines. La maquette du Belvédère avec le miroir d'observation est placée devant les visiteurs pour une parfaite mise en parallèle des objets et de leur représentation à l'écran.

Extrait du film *Léo* © 2023 Curiosity Studio Limited

LE FILM LÉO OU L'ART DU STOP MOTION

Léo est un film d'animation en stop motion qui revient sur une partie de la vie de Léonard de Vinci. Il a été fabriqué dans les studios Foliascope, en Ardèche, par l'Américain Jim Capobianco et le Français Pierre-Luc Granjon.

7

Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon © Jean-Marie Hosatte

« Léo a été réalisé en volume mais également en animation traditionnelle 2D. Aucune histoire ne justifie mieux l'utilisation de ces techniques en image par image qu'une histoire consacrée à Léonard de Vinci. Ce créateur était un artisan, un inventeur et un artiste. Il travaillait de ses mains : il fabriquait ses propres peintures, des instruments de musique, travaillait le bois comme le métal. Il était fasciné par la mécanique, les vis et les engrenages. Il a également dessiné tout au long de sa vie, remplissant ses codex d'idées, de plans, d'analyses et d'études. Cette intense activité artistique trouve un écho dans les techniques d'animation traditionnelles fondées sur les marionnettes et le dessin. Le choix du stop motion s'est ainsi imposé très rapidement.

Le volume donne instantanément une qualité tactile et une texture aux images. Le rendu est naturel, chaleureux et véritablement authentique, alors que l'animation 3D offre un résultat plus lisse.

Avec l'animation en volume, les matériaux sont réels, la lumière influe directement sur les décors et l'univers créé prend ainsi des airs de véritable monde miniature.

Pour autant, nous utilisons des technologies digitales de pointe. À l'image de Léonard de Vinci, nous inventons de nouveaux usages technologiques et nous innovons : nous utilisons des imprimantes 3D pour des matières plastiques et métalliques, le film est photographié numériquement et en haute définition, l'éclairage LED est géré par des procédés automatiques...

Léo est un film sur l'imagination, l'artisanat ; il ne pouvait se faire autrement qu'avec cette savante combinaison de procédés créatifs. »

Jim Capobianco, scénariste et réalisateur

8

LE FILM LÉO EN CHIFFRES

Nombre de photos prises : 500 000 (pour un film comprenant au total 129 000 images soit 24 images / seconde).

Nombre d'heures de travail : 85 000 (pour les collaborateurs du studio Foliascope)

Nombre de corps de métier : une quarantaine pour la production + les métiers de pré-production (écriture, scénario, recherche graphique et storyboarding...) et de post-production (compositing, étalonnage, montage)

Nombre de collaborateurs : une centaine, provenant d'une quinzaine de nationalités différentes

Nombre de plateaux de tournage : 15

Nombre de pots de peinture en litre : 200
+ 50 kilos d'enduit et 40 bombes de vernis

Nombre de bois en mètre carré : 770
+ 2450 mètres de tasseaux

Nombre de vis : environ 10 000

Nombre de marionnettes : 87
Certaines en plusieurs exemplaires (jusqu'à 5) comme Léonard, François Ier ou Melzi, pour pouvoir tourner plusieurs scènes en même temps

LE STUDIO FOLIASCOPE

Foliascope est une société de production d'animation fondée en 2011 à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence. Dès sa création, Foliascope coproduit avec Folimage *L'automne de Pougne*, un spécial TV et cinéma de 26 minutes en marionnettes. En 2012, le studio 2D s'agrandit et se dote de ses propres plateaux de stop motion. À ce jour, Foliascope a produit, coproduit et fabriqué de nombreuses séries, courts-métrages et longs-métrages. La société est actuellement dirigée par Ilan Urroz et Nicolas Flory, qui lancent à leur arrivée le développement de trois longs métrages en volume : *Wardi* (2018), *Interdit aux chiens et aux Italiens* (Prix du jury au festival d'Annecy 2022) et *Léo* (2023).

LE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ, DERNIÈRE DEMEURE DE LÉONARD DE VINCI

En 1516, Léonard accepte l'invitation du roi François Ier à le rejoindre à Amboise et reçoit le titre de « premier peintre, ingénieur et architecte du roi ». Il réside au château du Clos Lucé, à quelques pas du château royal. Dans sa demeure, il travaille, étudie, crée et s'emploie à 1000 projets. Il meurt trois ans plus tard, le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Aujourd'hui, les visiteurs découvrent sa chambre, la grande salle de réception dans laquelle l'artiste recevait ses hôtes ainsi que son atelier.

Chevalets, pinceaux, carnets, mais aussi les répliques des œuvres qu'il a apportées avec lui d'Italie (*La Joconde*, le *Saint Jean Baptiste* et *La Vierge*, *l'Enfant Jésus* et *Sainte Anne*) forment un ensemble qui rappelle les *botteghe* des artistes la Renaissance. Au sous-sol, une quarantaine de maquettes de ses inventions sont exposées. Le parc de sept hectares donne à voir ses fabuleuses machines en taille réelle ainsi que des toiles géantes de ses tableaux et dessins.

Au cœur des Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte, inaugurées en 2021, un spectacle immersif présente les 17 chefs-d'œuvre connus de l'artiste. Les travaux de Léonard architecte sont également exposés au travers de maquettes, animations 3D et jeux vidéo.

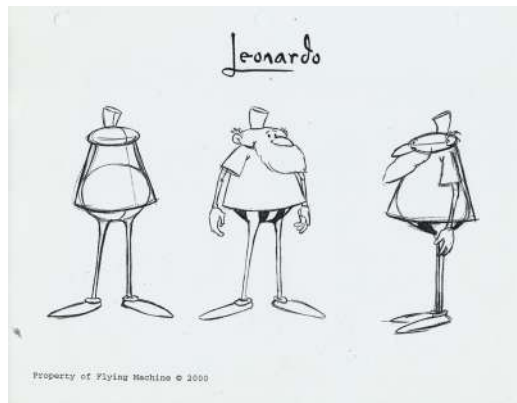
VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

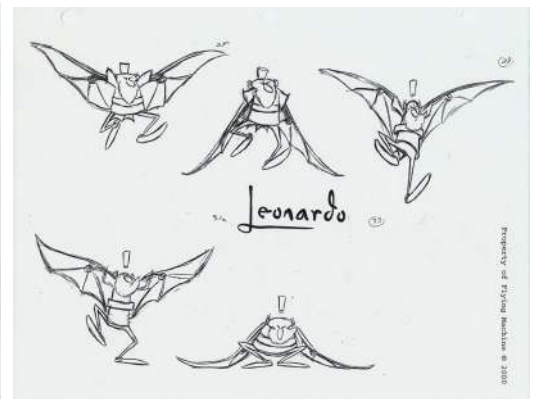
1.

2.

3.

4.

5.

6.

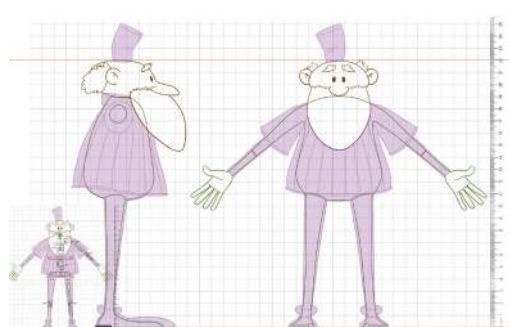
7.

8.

9.

10.

11

11.

12.

13.

14.

12

15.

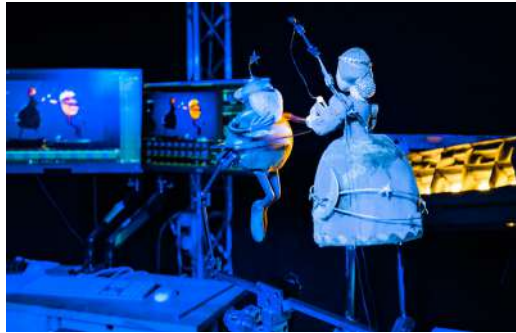
16.

17.

18.

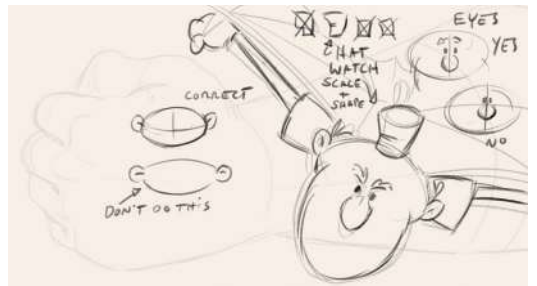
19.

20.

21.

22.

13

23.

24.

25.

26.

1. Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco ©Jim Capobianco
2. Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco ©Jim Capobianco
3. Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco © Flying Machine
4. Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco © Flying Machine
5. Esquisse de Léonard de Vinci dessinée par Jim Capobianco ©Jim Capobianco
6. Maquette du château du Clos Lucé © Jean-Marie Hosatte
7. Maquette du château du Clos Lucé © Jean-Marie Hosatte
8. Maquette du château du Clos Lucé © Jean-Marie Hosatte
9. Maquette des maisons d'Amboise © Jean-Marie Hosatte
10. Fabrication de la marionnette de Léonard de Vinci © 2023 Curiosity Studio Limited
11. Fabrication de la marionnette de Léonard de Vinci © Jean-Marie Hosatte
12. Fabrication de la marionnette de Léonard de Vinci © Jean-Marie Hosatte
13. Fabrication de la marionnette de François Ier © Jean-Marie Hosatte
14. Fabrication du lion mécanique © Jean-Marie Hosatte
15. Une animatrice à l'œuvre © Jean-Marie Hosatte
16. Une animatrice à l'œuvre © Jean-Marie Hosatte
17. Les marionnettes dans le décor d'une pièce du château du Clos Lucé © Jean-Marie Hosatte
18. Un animateur à l'œuvre © Jean-Marie Hosatte
19. Les marionnettes de Léonard de Vinci et Marguerite de Navarre installées dans le décor de la scène finale, la « séquence des Astres » ©Jean-Marie Hosatte
20. Dessin 2D © 2023 Curiosity Studio Limited
21. Dessin 2D © 2023 Curiosity Studio Limited
22. Dessin 2D © 2023 Curiosity Studio Limited
23. Dessin 2D avec annotations de Jim Capobianco © 2023 Curiosity Studio Limited
24. Une animatrice 2D à l'œuvre ©Jean-Marie Hosatte
25. Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon avec les marionnettes du film ©Jean-Marie Hosatte
26. Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon devant la maquette du château du Clos Lucé ©Jean-Marie Hosatte

CONTACTS PRESSE

C LA VIE - L'AGENCE

Ingrid Cadoret
Directrice
ingrid@c-la-vie.fr
+33 (0)6 88 89 17 72

Maylis Nicodème
Attachée de presse
maylis.nicodeme@c-la-vie.fr
+33 (0)7 86 50 58 71

15

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - PARC LEONARDO DA VINCI

Nina Germain
Chargée de communication
nina.germain@vinci-closluce.com
+33 (0)6 47 47 31 87

Diane Junqua
Directrice de la communication
et du mécénat
diane.junqua@vinci-closluce.com
+33 (0)6 52 44 68 46