

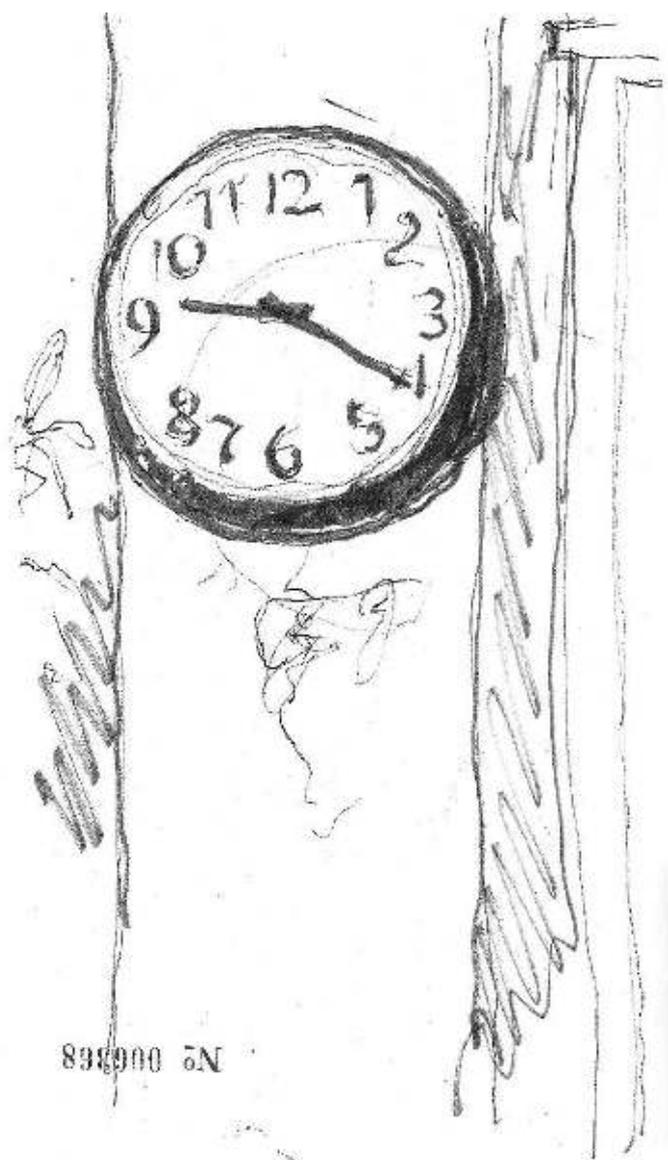
Raphaël Lerays

Dessinateur, réalisateur

*

Filmographie complète

№ 000088

RAPHAËL LERAYS

Architecte, scénographe, réalisateur.

*

Formé à l'Ecole d'Architecture de Nantes, qu'il quitte en 2001 avec un double diplôme d'architecte et de scénographe, il s'installe ensuite à Toulouse où il travaille pour différentes agences d'architecture, poursuivant parallèlement une activité de dessinateur avec *Pierrot* (7'), son premier film autoproduit.

De retour à Nantes, il se spécialise dans la scénographie d'expositions, sans jamais cesser de dessiner. Il termine son second court métrage d'animation en 2009, *Le Vélo d'Adèle* (13'), et travaille actuellement sur un troisième film de fiction, *Camille* (8'), en même temps que sur une recherche sur le film d'animation documentaire, à travers la série des *Minuteurs*.

•

Totalement autodidacte en dessin et en animation, Raphaël Lerays assume – revendique – une production "avec les moyens du bord". La technique est simple, les images dessinées une par une à la table lumineuse, puis collées sur des planches-contact, scannées avant de passer à la "moulinette compositing".

C'est une méthode assez intuitive, à rapprocher davantage de celle du musicien que de celle du réalisateur de cinéma. Je pense que pour beaucoup de musiciens, faire de la musique, avant même de penser à en composer, c'est pratiquer la musique, expérimenter le rapport de son propre corps à un instrument ; Prendre du plaisir à utiliser cet instrument ; Privilégier d'abord le faire, avant le prévoir.

*

Pierrot

Synopsis : Mademoiselle Lefèvre ne supporterait pas qu'on dévalise son potager une seconde fois. Mais la veuve est pingre, donc le cerbère qui montera la garde devant sa maisonnette sera un bâtard court sur pattes et geignard...

Fiche technique - Générique

D'après un conte de Guy de Maupassant (Pierrot, dans les contes de la bécasse)

8 minutes

Noir et blanc

Stylo bille, crayon, mine de plomb, collages...

Autoproduit.

Dessin, animation, sonorisation, montage, etc. : Raphaël Lerays

La manière de procéder est surtout intuitive: Se laisser guider par le dessin autant que par le texte de Maupassant. J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir où me mènerait un processus de travail essentiellement basé sur l'action, plus que sur la réflexion. Sur la pratique, l'apprentissage plutôt que sur l'anticipation du travail à venir.

Toutes les phases de travail sont donc imbriquées, je passe d'un outil à l'autre, chacun me donne de nouvelles envies, me pose de nouvelles questions et modifie mon attitude vis-à-vis des autres...

Les images du film suivent une voix off qui raconte l'histoire écrite par Guy de Maupassant. Pour le tempo de plans, l'emplacement des coupures, la référence choisie est la prise de vue au caméscope. Parfois, il y a beaucoup de choses dans le champ, parfois la caméra ne saisit pas grand chose d'intéressant, ou bien la fin d'une action est enlevée...

Le son de chaque plan appartiendra à lui et à lui seul: il mime le son qui aurait été là, in situ, si quelqu'un avait réellement filmé l'action que les dessins montrent. Je pense que ce parti pris rendra plus dynamique le collage des cuts les uns après les autres, et qu'il peut me mener, bon an mal an, à une bande sonore originale, qui aura une part d'autonomie vis-à-vis de la voix off, sans seulement paraphraser les actions que le texte énumère.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

- Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, 2003 : Compétition numérique et programme scolaire
- Festival itinérant Ciné-guinguette : Sélection été 2004 - été 2005
- La longue nuit du court, Lieu Unique (Nantes, 44), oct 2012
- Festival International du court métrage de Tiznit, hors compétition, mars 2013

Le vélo d'Adèle

Synopsis : C'est un carnet de croquis animés, sur la ville, une flânerie avec en guise de fil rouge une bicyclette. Un vélo ordinaire, qui croise des personnages un peu au hasard, parfois 10 minutes, parfois plusieurs semaines. Le film est une succession de tableaux, avec, chaque fois que le vélo passe en de nouvelles mains, le prénom de chaque emprunteur en intertitre. L'histoire est donc découpée en tranches nettes, passant sans transition d'un personnage à l'autre.

fiche technique - générique

13 minutes

Noir et blanc

Stylo bille, crayon, mine de plomb, collages...

Ecriture, dessin, animation, sonorisation : Raphaël Lerays

Montage : Fred Gobin

Musique : Frédéric Dehais

Mixage : Pascal Busolin

Production : La Ménagerie

C'est un film sur la ville.

Architecte et scénographe de formation, c'est naturellement un sujet qui me passionne depuis longtemps, et qui ne cesse d'impressionner mon travail de dessinateur. Après *Pierrot* et son ambiance campagnarde, que j'avais campée de façon assez sommaire, j'ai eu envie d'évoluer, par le biais du dessin, dans des lieux plus prégnants, plus incarnés et réalistes – des endroits avec suffisamment d'épaisseur pour, parfois, voler la vedette au personnage principal.

On parcourt cette "idée de ville" guidé par une bicyclette. Le vélo est un média intéressant pour appréhender l'urbain (en voyage, dessiner les vélos en ville ou sillonner les quartiers en pédalant reste une expérience singulière).

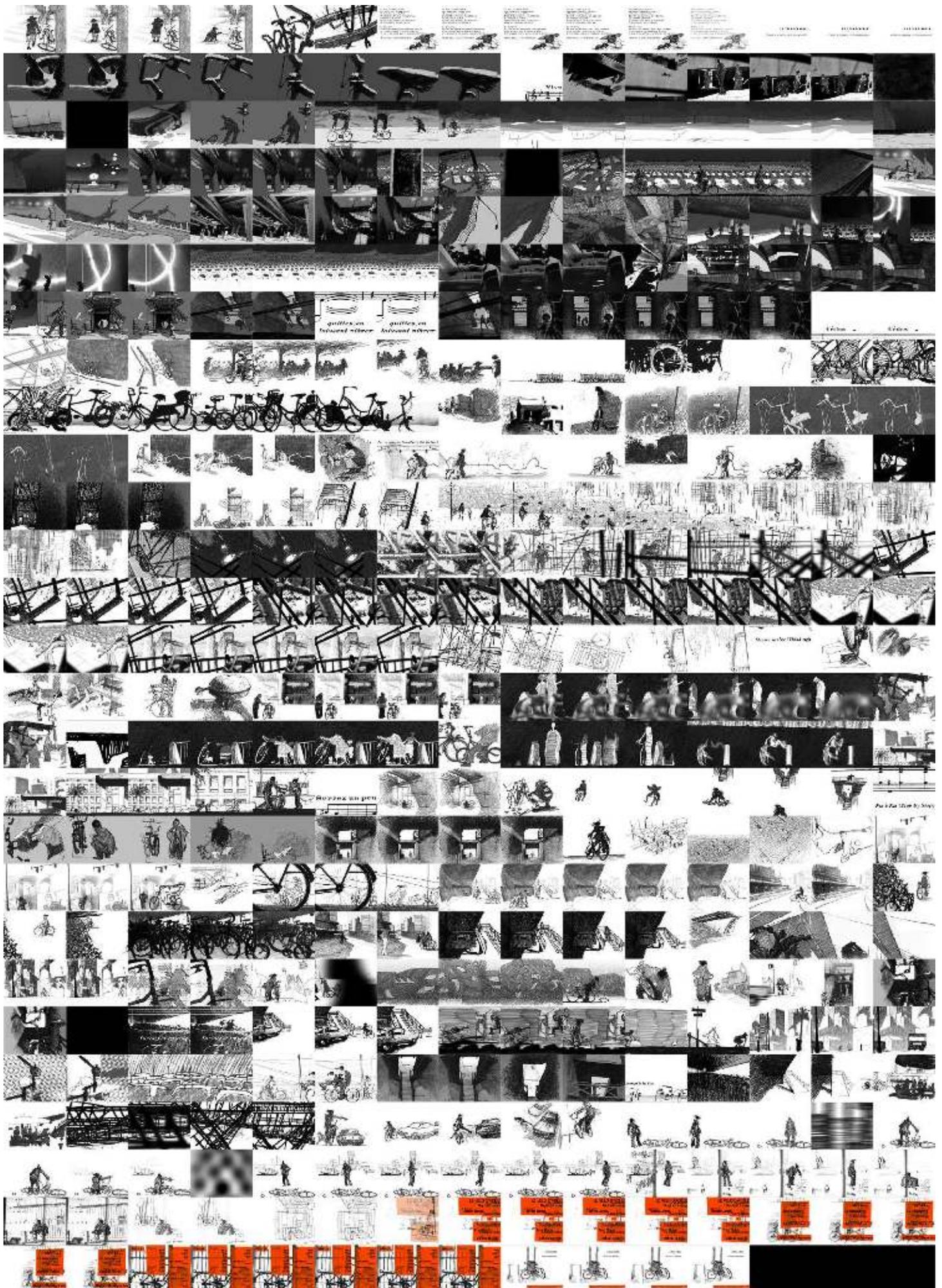
L'esthétique est celle de l'extrait, de l'effleurement. Jamais la caméra ne s'attache durablement à une vie ou à un lieu, on croise des gens un peu au hasard, parfois 10 minutes, parfois plusieurs semaines.

Tout au long du film, les sons ambiants sont ceux d'une ville contemporaine, avec ses bruits, ses occurrences imprévisibles... L'action est accompagnée au piano électrique (Fender Rhodes !), comme on le faisait avec les films muets, mais de façon assez discrète, juste pour donner davantage d'unité aux tableaux qui se succèdent.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

- Festival Séquences court (Toulouse, 31) – Compétition Midi-Pyrénées, novembre 2010
- Emission Bandes à part, Télénantes, mars 2012
- La longue nuit du court, Lieu Unique (Nantes, 44), oct 2012

TOUT LE FILM, 1 IMAGE/SECONDE

<http://vimeo.com/16926354>

3 minutes 14 secondes et 16 images

Synopsis : Relevés animés de R. Lerays Imbriquer le dessin d'après nature et le film d'animation, et mettre en musique les moments dont l'image fixe ne me permet pas de transcrire la complexité.

Fiche technique

3 minutes

Noir et blanc

Stylo bille, crayon, mine de plomb, lavis...

Autoproduit.

Dessin, animation, sonorisation, montage, etc. : Raphaël Lerays

J'utilise quotidiennement le dessin pour noter une figure, une proportion, une lumière, une disposition, etc.

Mais sur les carnets de croquis je ne peux pas rendre compte d'une durée (ni non plus d'un mouvement, d'une rythmique, d'une chorégraphie...) sauf par le truchement de conventions graphiques (BD, texte, diagramme, frise chronologique etc.).

Pour m'affranchir de cette limite, j'imbrique le croquis d'après nature et le film d'animation, et "mets en musique" les moments dont le dessin seul ne me permet pas de retranscrire la complexité.

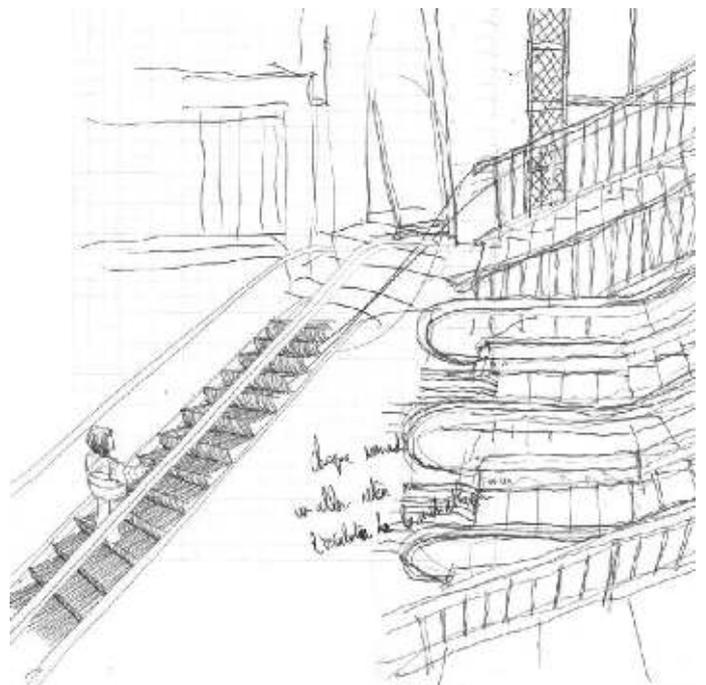
C'est une méthode assez intuitive, à rapprocher davantage de celle du musicien que de celle du réalisateur. Ce rapprochement est très important pour moi, les courts extraits produits tenant à la fois du haïku, du pas de danse ou de la petite ritournelle. Les compositeurs et théoriciens qui inventèrent la musique concrète isolaient de courtes occurrences sonores, et les montaient en boucles pour en proposer une écoute "réduite", celle de la forme seule, hors de son contexte ou de sons explication physique.

Ce procédé, comparable, sous certains aspects, à celui d'un documentariste ou d'un reporter me permet également de questionner efficacement le média "animation": Quels liens unissent dessin et musique ? Quelle parenté existe entre la page du carnet et l'écran ?

Le projet du Minuteur est une recherche. Un processus qui engendre une forme assez imprévisible, sans limite de durée et sans cadre thématique.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

- Festival en ligne Lignes de court, organisé par France Télévision : En compétition, juin 2010
- Festival Premiers Plans à Angers, Programme "Nouvelles Images en Région", janvier 2012

TROIS MINUTES,
QUARANTE SECONDES
ET SOIXE IMAGES

TOUT LE FILM, 1 IMAGE/SECONDE
<http://www.youtube.com/watch?v=IERbOlwxtHQ>

Camille

Synopsis : Camille raconte les mini-aventures qu'un petit garçon s'invente, avec la complicité des jouets qui l'entourent.

Une exploration sans but précis débute dans l'appartement où habite le petit garçon, pour s'en échapper ensuite et traverser des lieux incongrus.

Fiche technique

8 minutes

Noir et blanc, quelques touches de couleur

Stylo bille, crayon, mine de plomb, lavis...

Écriture, dessin, animation, sonorisation : Raphaël Lerays

Coordination technique : Romain Blanc-Tailleur

Montage : A définir

Musique : Frédéric Dehais

Mixage : A définir

Production : La Ménagerie

Quand mon premier fils est né, j'ai commencé à le dessiner, à esquisser ses attitudes, ses postures, sa silhouette qui changeait si vite... Petit à petit je me suis retrouvé avec une bonne collection de croquis de Camille. En les compilant pour en faire un recueil, des morceaux d'histoire sont apparus spontanément : les images, même juxtaposées au hasard, ébauchaient quantité de péripéties imprévues ; et semblaient n'attendre qu'un récit auquel se confronter.

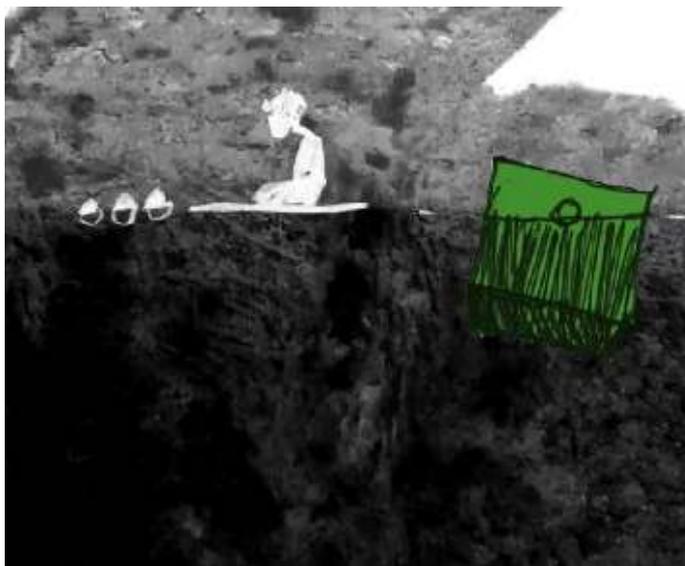
De là est venue l'envie d'écrire et de dessiner sur l'univers ludique de l'enfant, avec ses logiques inhabituelles mais rigoureuses, avec ses passages du coq à l'âne, avec sa façon de s'attacher à des détails apparemment sans importance... Cette "légèreté" a inspiré cette intrigue, qui change sans cesse de direction et dont les péripéties s'esquissent puis disparaissent, comme des volutes.

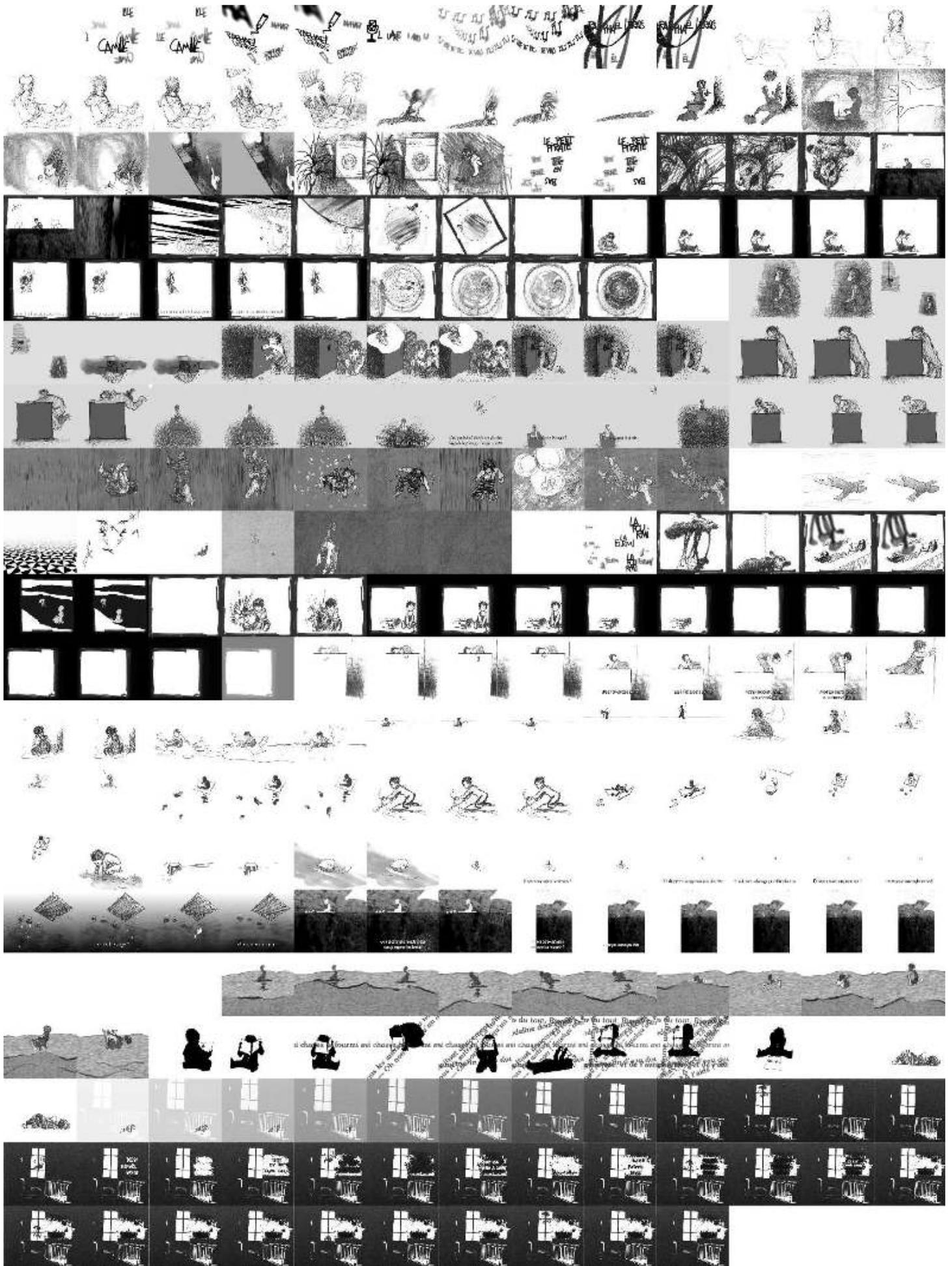
Même si c'est une aventure, l'ambiance générale reste assez sereine. Il s'agit d'une exploration sans but précis qui n'est pas menée tambour battant. Le récit ne perd pourtant pas son temps, les péripéties sont nombreuses, mais elles ne sont pas montrées de façon bousculée. L'ensemble dégage donc une atmosphère plutôt rassurante, c'est un moment ludique et sans danger.

Visuellement, est recherchée une certaine clarté graphique. L'esthétique graphique balance entre une nervosité et une vivacité très esquissées d'une part et la précision nécessaire au dessin d'autre part, pour que le récit gagne en fluidité.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

En court de réalisation.

TOUT LE FILM, 1/2 IMAGE/SECONDE

QUELQUES DESSINS ANIMÉS, D'AUTRES NON

Synopsis : Carnet de croquis animé réalisé pour la rubrique "Minute de l'artiste", émission Bandes à part, Pierrick Sorin productions.

Fiche technique

1 minute 20 secondes

Couleur, dessin animé et pixillation

Stylo bille, crayon, mine de plomb, lavis...

Écriture, dessin, animation, sonorisation : Raphaël Lerays

Aide au mixage : Pierrick Sorin productions

Production : Pierrick Sorin productions

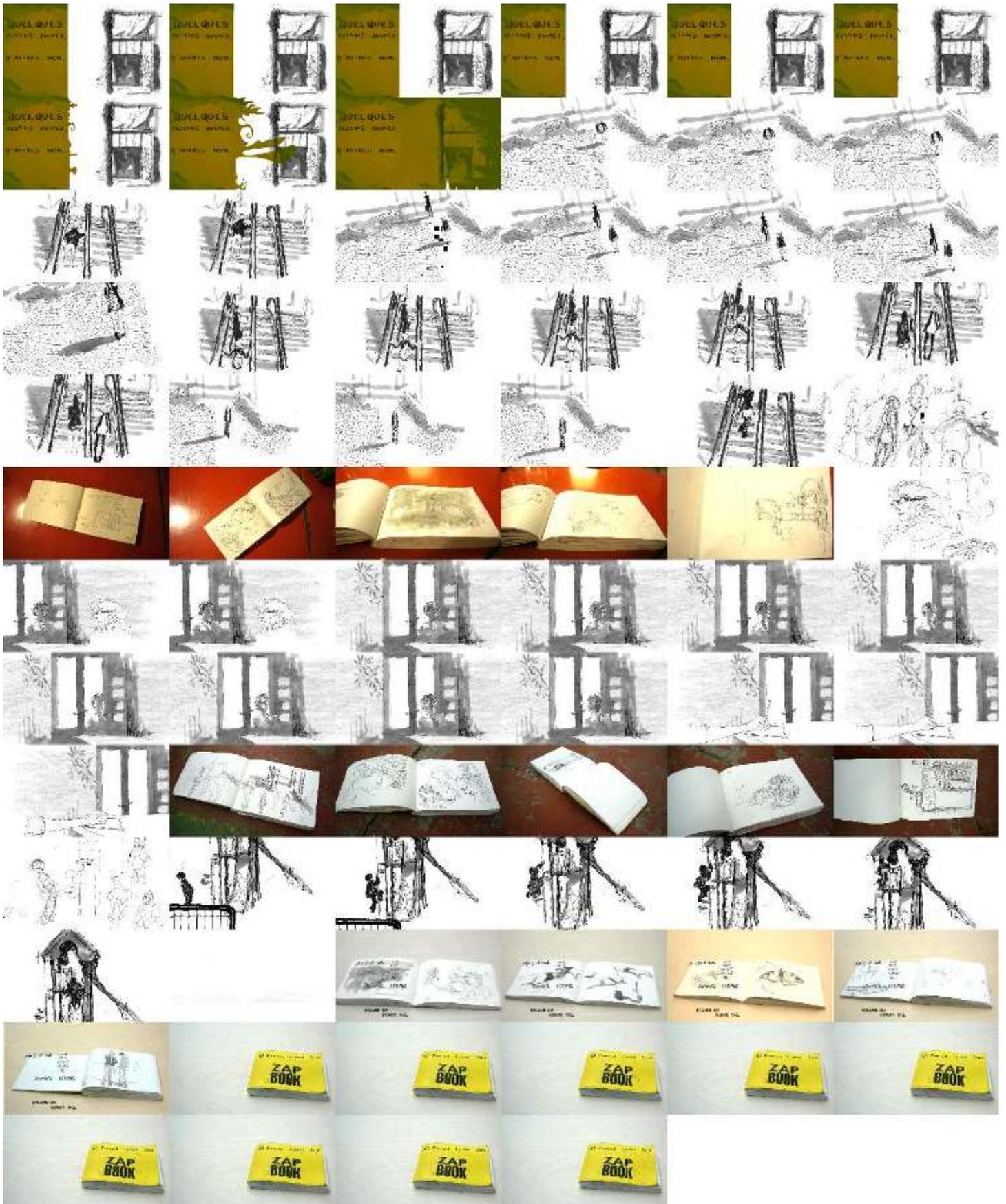
Ce film émane directement du projet "Anime Lab", le journal de bord animé que je tiens régulièrement depuis de nombreux mois.

Les captations "brutes" sont articulées entre elles par un flip book filmé en pixillation : les pages de mon carnet de croquis du moment se tournent toutes seules, photographiées dans leur environnement naturel (mon atelier, la table de ma cuisine...).

Ce film montre la connexion étroite qui existe entre mes prises de notes quotidiennes et ma production d'animateur.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

Bandes à part n° 16 (mai 2012), télénantes.

TOUT LE FILM, 1/2 IMAGE/SECONDE

SCÉNOGRAPHIE DES PERRIÈRES : FILM D'AVANT-PROPOS

Synopsis : Film muet s'appuyant sur les données scientifiques (géologiques, paléontologiques...) permettant de mettre en lumière la formation du site des Perrières, à Doué-La-Fontaine.

Fiche technique

6 minutes

Noir et blanc, dessin animé

Plume et encre, mine de plomb, lavis...

Écriture : Raphaël Lerays et Lucie Lom

Dessin, animation, sonorisation : Raphaël Lerays

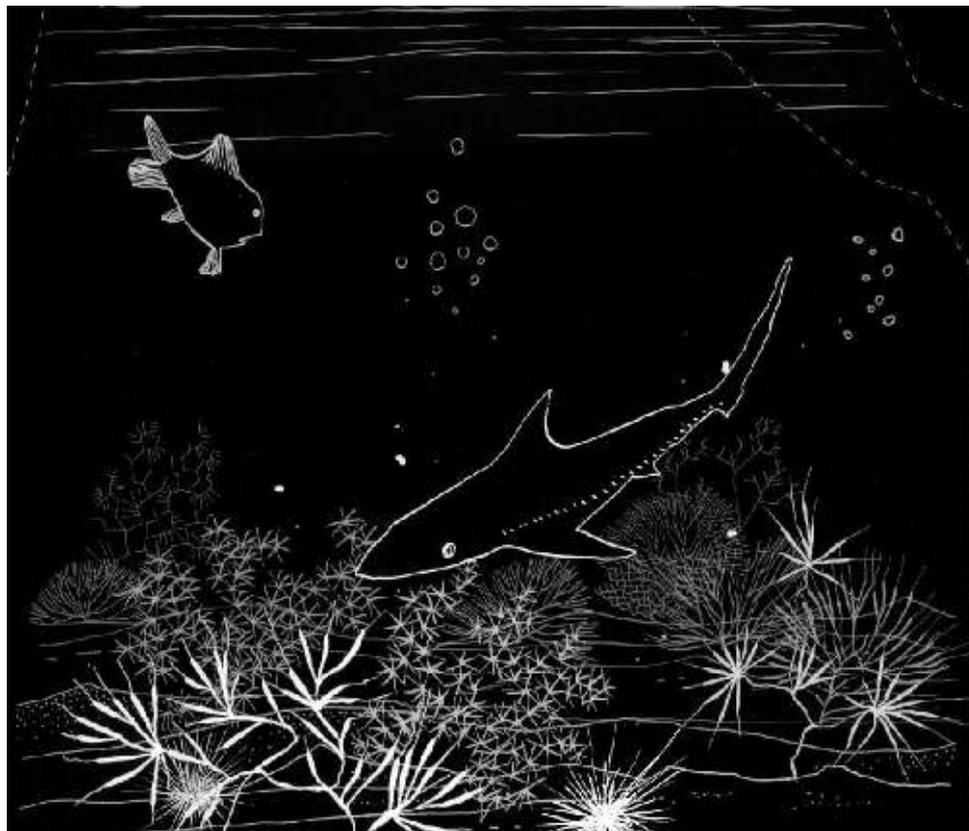
Musique : Patrice Grupallo

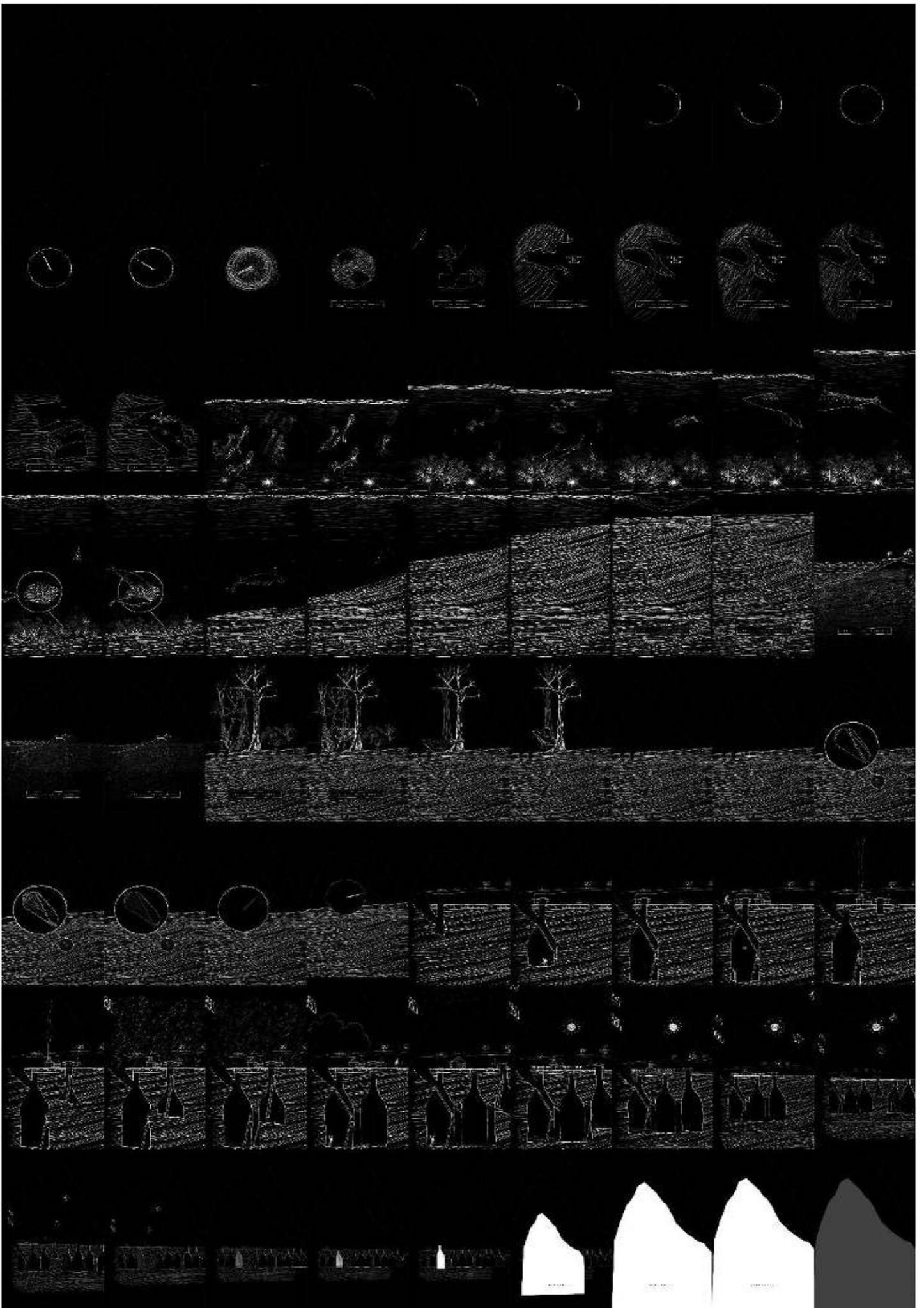
Production : Ville de Doué-la-Fontaine (49)

Film à fondement scientifique, l'animation emmène le public dans un voyage dans le temps, en remontant des millions d'années en arrière, pour conter l'histoire de ce site fabuleux.

SÉLECTIONS & DIFFUSIONS

- Livraison avril 2014

TOUT LE FILM, 0,2 IMAGE/SECONDE

Raphaël Lerays, dessinateur, scénographe, réalisateur
46 rue Chanoine Larose - 44100 Nantes
02 40 20 25 85
raphaellerays@free.fr