

Charger les frondaisons

Charging the Canopy

Un court-métrage de
a short film by
Olivia Csiky Trnka & Noé Cauderay

Produit par
produced by
Europe Endless Pictures

Europe Endless Pictures

Dossier de presse
Press kit
05.2021

Contact production:
info@europeendlesspictures.ch

Olivia Csiky Trnka:
fullpetalmachine@gmail.com

Cet arrêt du réacteur, comme un hoquet, a réveillé sous la langue mon coeur.

*This reactor's shutdown, like a hiccup,
woke my heart up under the tongue.*

pitch

Les pensées fulgurantes d'une passagère avant le crash de son avion dans la jungle.

The thoughts of a passenger before her plane crashes in the jungle.

durée

5 minutes

genre

Fiction expérimentale, animation en volume.

Experimental fiction, volume animation.

format

16/9, mix stereo (or 5.1)

Crew

DIRECTORS

Olivia Csiky Trnka, Noé Cauderay

ACTING

Olivia Csiky Trnka

EDITOR

Olivia Csiky Trnka, Noé Cauderay, Louis Sé

MUSIC

Adrien Gaillard

SOUND DESIGN

Olivia Csiky Trnka, Noé Cauderay, Adrien Gaillard

SOUND MIXING

Thomas Stahel, 2Pop Studio

COLOR CALIBRATION

Laurent Kempf

ANIMATION WORKSHOPS

Jana Trnka (Lausanne), L'Almacén (Genève)

EXECUTIVE PRODUCER

Adrien Gaillard, Europe Endless Pictures

Présentation

Réalisé en 2021, *Charger les frondaisons* invite à un court voyage filant la métaphore du vol (et du crash) en célébrant notre fureur de vivre, notre résilience face à la mort. Nous voulons embarquer les spectat·eurs·rices dans une expérience visuelle hallucinée figurant, avec poésie, les derniers instants vécus par la passagère d'un avion de ligne. Celle-ci semble prête à « charger les frondaisons », pour ne faire qu'un avec le végétal et l'humus, être engloutie par la grande forêt primaire.

En termes de réalisation, notre recherche s'est orienté vers une esthétique brute et originale, s'inspirant des aventures cinématographiques d'un Harry O. Hoyt (*The Lost World*), mais aussi du cinéma d'animation de Karel Zeman, Jan Švankmajer ou Jiri Trnka. Il mélange deux techniques : la prise de vues réelles avec *acting* et l'animation en volume type *stop motion*.

La première technique nous a permis de mettre en scène la passagère incarnée par Olivia Csiky Trnka. Au niveau optique, nous avons travaillé avec des filtres et des loupes pour déformer légèrement la photographie et procurer aux spectat·eurs·rices une sensation de vertige « par le hublot ». Cette aperception peut aussi évoquer le frisson d'une mort imminente. La voix off a été captée en studio, pour sublimer les pensées de la voyageuse qui prend en charge le récit. Le ton de la voix se veut proche du poème incantatoire, dans la mesure où il s'agit de l'adaptation libre d'un texte littéraire d'Olivia Csiky Trnka, qui a d'ailleurs donné lieu à une performance radio diffusée pour le festival Antigél le 27 et le 28 février 2021.

Notre seconde technique repose sur un travail plastique d'assemblage et de bricolage, qu'affectionne Noé Cauderay dans ses recherches artistiques. Nous avons télescopé des matières organiques, symbolisant une puissance archaïque originelle, et des matières transformées : carlingues de plâtre, vernis à ongle pour le sang, mousse florale pour la forêt tropicale vue du ciel, etc. Nous avons peint sur un panneau un ciel bleu pour notre "chute des anges".

Nous voulions mettre en scène une magie animiste, notamment pour la scène où la végétation dévore la carcasse de l'avion. L'animation des végétaux a été élaborée comme s'il s'agissait d'une créature à part entière. Le bruitage soutient cette sensation d'invasion, de puissance primordiale, en mixant des percussions en bois, des tambours et de la sonorisation faite à la bouche. Enfin, des inserts d'animation illustrent la pulsation d'un cœur pour rythmer le film jusqu'à la chamade finale.

Nous considérons le travail collaboratif comme essentiel, dans la mesure où il permet de valoriser la dimension interdisciplinaire du cinéma. Ce travail implique autant l'écriture du film, son tournage, que l'animation. Aussi le concours du réalisateur Louis Sé au montage a été précieux. Le producteur et musicien Adrien Gaillard nous a aidé à finaliser le projet sur un plan pratique et artistique. Enfin, Thomas Stahel et Laurent Kempf ont amené leur savoir-faire en termes de mixage et de colorimétrie.

Nous vous invitons à découvrir ce film atypique, ouvragé comme un poème brut. Nous sommes aussi impatients qu'il parte à la rencontre d'un large public !

Olivia Csiky Trnka & Noé Cauderay

Overview

Produced in 2021, *Charger les frondaisons* (*Charging the Canopy*) invites us on a short journey through the metaphor of flight (and crash), celebrating our zest for life, our resilience in the face of death. We want to take the spectators on a hallucinatory visual experience that poetically depicts the last moments of a passenger's life on an airliner. She seems ready to charge the canopy, to become one with the vegetation, to be swallowed up by the great primary forest.

In terms of direction, our research was oriented towards a raw and original aesthetic, inspired by the cinematographic adventures of Harry O. Hoyt (*The Lost World*), but also by the animated films of Karel Zeman, Jan Švankmajer or Jiri Trnka. Our work mixes two techniques : live action with acting and stop motion animation.

The first technique allowed us to stage the passenger, played by Olivia Csiky Trnka. Optically, we worked with filters and magnifying glasses to slightly distort the photograph and give the viewer a sensation of vertigo through the window. This glimpse can also evoke the thrill of imminent death. The voice-over was recorded in the studio, to enhance the thoughts of the traveller who takes charge of the story. The tone of the voice is close to that of an incantatory poem, insofar as it is a free adaptation of a literary text by Olivia Csiky Trnka, which has also given rise to a radio performance broadcast for the Antigél festival on 27 and 28 February 2021.

Our second technique is based on a plastic work of assembly and bricolage, which Noé Cauderay likes in his artistic research. We telescoped organic materials, symbolising an original archaic power, and transformed materials: plaster carlings, nail varnish for the blood, floral moss for the tropical forest seen from the sky, etc. We painted a blue sky on a panel for our "fall of angels".

We wanted to create a certain animistic magic, especially for the scene where the vegetation devours the plane's carcass. The animation of the vegetation was developed as if it were a creature in its own right. The sound effects support this feeling of invasion, of primordial power, by mixing wooden percussion, drums and mouth-made sound effects. Finally, animated inserts illustrate the pulsation of a heart to set the pace of the film until the final heartbeat.

We consider collaborative work to be essential, insofar as it allows us to enhance the interdisciplinary dimension of cinema. This work involves both the writing of the film, its shooting, and the animation. The help of the director Louis Sé in the editing process was therefore invaluable. The producer and musician Adrien Gaillard helped us to finalise the project on a practical and artistic level. Finally, Thomas Stahel and Laurent Kempf brought their know-how in terms of mixing and colorimetry.

We invite you to discover this atypical film, crafted like a raw poem. We are also impatient for it to reach a large audience!

Olivia Csiky Trnka & Noé Cauderay

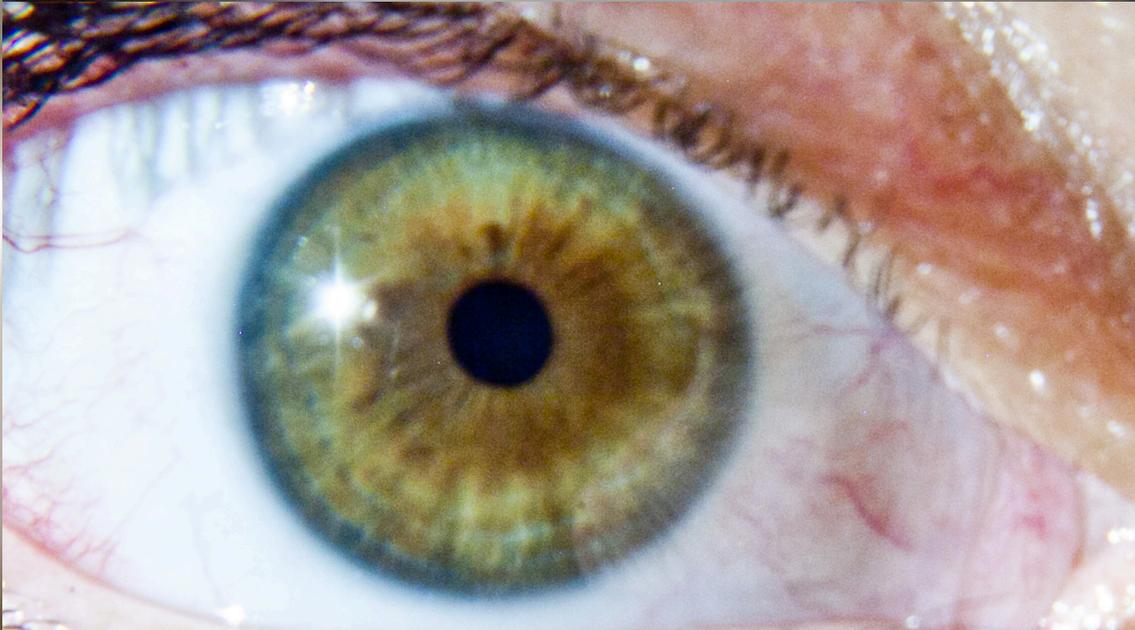
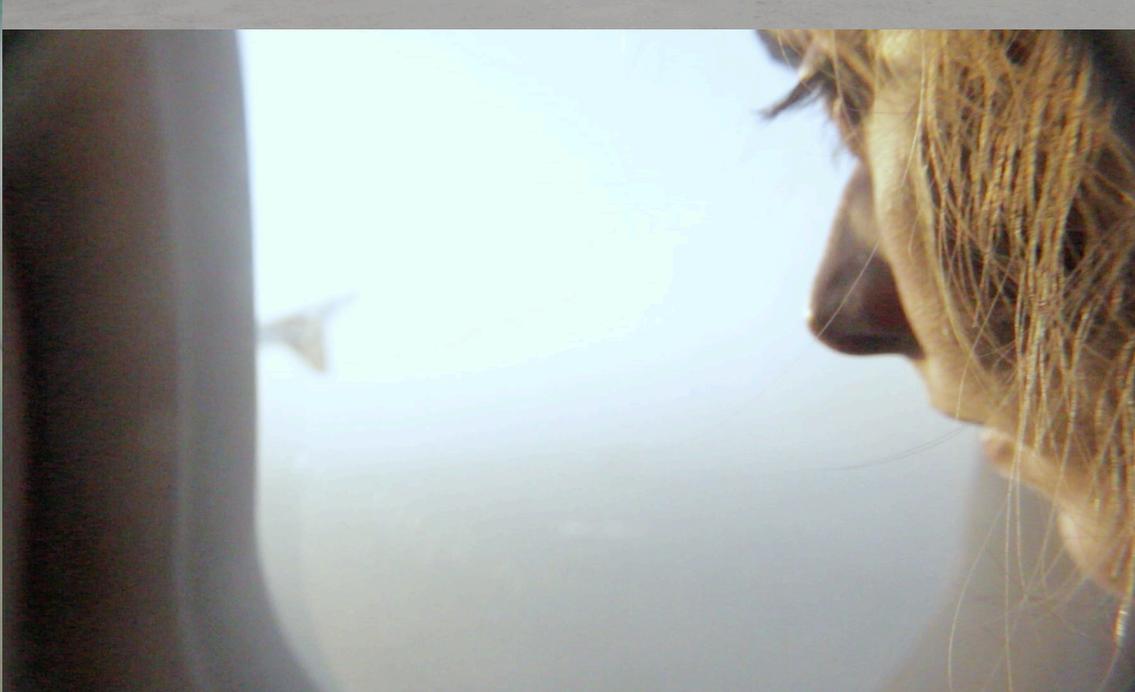

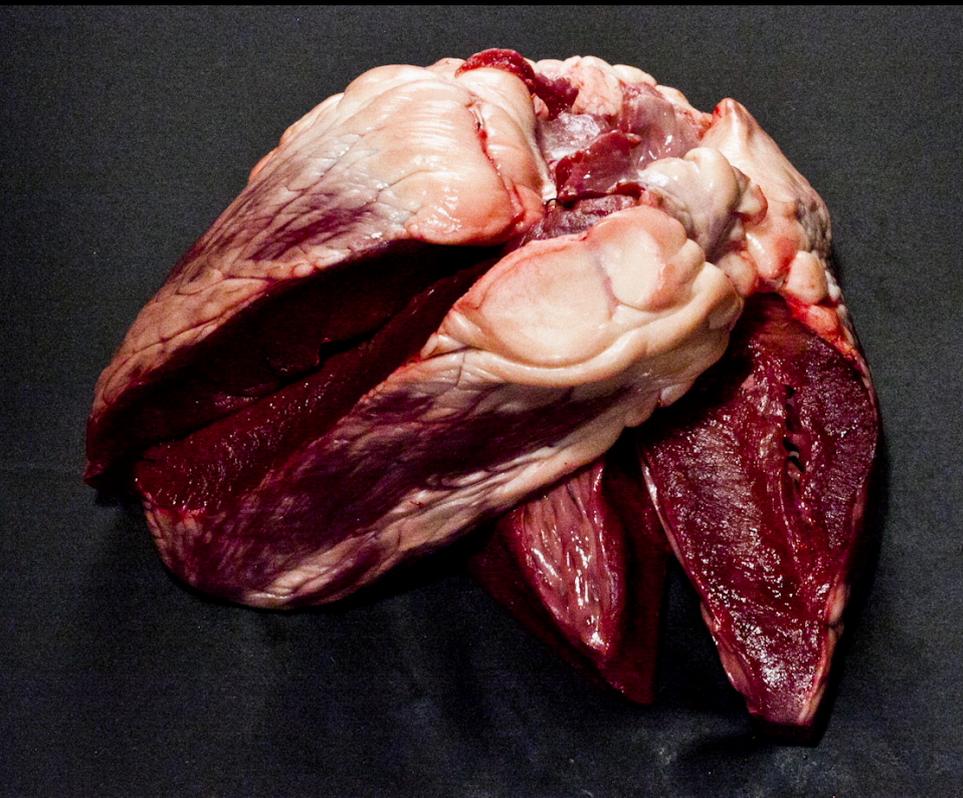
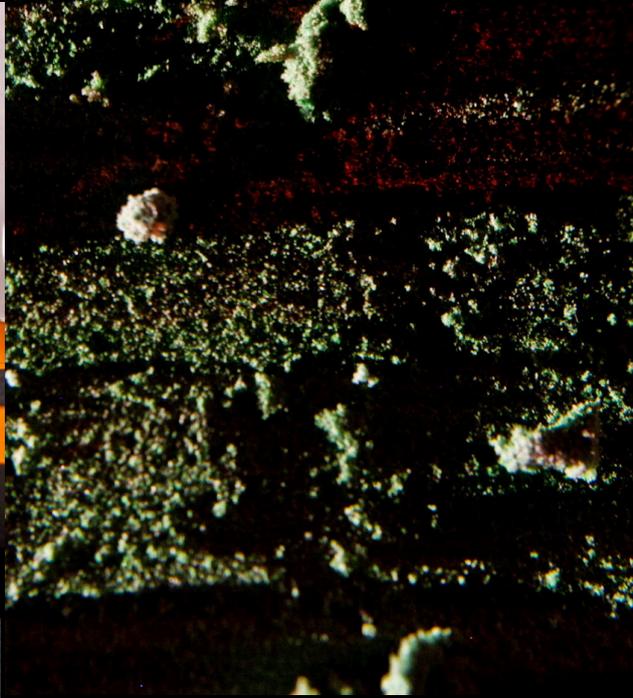
Ce réacteur, comme un hoquet arrêté, a réveillé une langue sous le coeur.

This reactor, like a paused hiccup, woke up a tongue under the heart.

iconographie

References

Karel Zeman, Journey to the Beginning of Time

Jan Švankmajer, Dimensions of Dialogue

Jiri Trnka, A Midsummer Night's Dream

Harry O. Hoyt, The Lost World

Ce hoquet arrêté a réveillé un réacteur dans
mon coeur

*This paused hiccup woke up a reactor in
my heart.*

Olivia Csiky Trnka

www.fullpetalmachine.ch

Née à Bratislava, Olivia Csiky Trnka grandit en Suisse. Parallèlement à une formation à la Manufacture (ancien. Haute école de théâtre de Suisse romande), elle effectue un master en histoire de l'art à l'université de Lausanne. Son mémoire porte sur *Le Sublime comme dramaturgie du Spectateur*. Poursuivant cette quête du vertige, elle fonde la compagnie Full PETAL Machine, oscillant entre création de plateau, installation vidéo ou performance. Elle manie le minimalisme magique pour générer des expériences collectives interrogeant notre monde et incarnant nos futurs possibles.

Elle a créé : DEMOLITION PARTY sur la transmission matriarcale et la vengeance de la Nature au festival de la Bâtie 2020 ; COME TO ME, une performance sur l'hybridation selon D. Haraway à la BIG de 2019 ; PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A, solo sur la conquête spatiale et l'émigration suivi de MARS ATTENDING, installation cinématographique coréalisée avec Louis Sé et Jd Schneider au Théâtre de l'Usine de Genève, projet lauréat de l'Observatoire de l'Espace – CNES ; PAUPIÈRE TRAIN FANTÔME, une conférence-performance sur les songes est un work in progress. Depuis 2011, elle poursuit une installation de vidéopoèmes: LES PRÉCIPITÉS.

Vivant entre Genève et Paris, elle travaille au théâtre comme interprète, performeuse et dramaturge pour, entre autres, La Ribot, Maya Boesch, Jérôme Richer, Marcel Schwald, Marc Liebens, Karelle Ménine, Adina Secrétan, etc. Au cinéma – du film expérimental au film horrifique hollywoodien –, elle a tourné pour, entre autres, Virginie Despentes, Les frères Dowdles, Stella di Tocco, Manuel Billi, Jacob Berger, les humoristes V. Veillon et V. Kucholl, Fairouz M'Silti, etc. Des projets sélectionnés dans de nombreux festivals comme la Mostra de Venise, le Festival de Pantin, Aix en Provence.

Elle affectionne les collaborations protéiformes comme avec le collectif chorégraphique *Sweet & Tender* ou les ciné-concerts expérimentaux avec le groupe SLIP. En résidence régulière à la Factorie – Maison de la Poésie de Normandie avec le collectif d'écritures *Les Générales* –, elle a édité les deux volumes "d'écritures en mouvement" : *Pop Write* et *Les Générales se meuvent*.

Elle prépare ZOMBIE TRANSISTOR, un dispositif horrifique et radiophonique pour scène et garage lors Festival Antigél en février 2021. Elle vient de finir le court-métrage CHARGER LES FRONDAISONS avec Noé Cauderay pour Europe Endless Picture et l'édition de JE NE CROIS PAS AUX FANTÔMES, MAIS MON JARDIN EN EST PLEIN, avec le matériel photographique de Demolition Party.

Born in Bratislava, Olivia Csiky Trnka grew up in Switzerland. In parallel to her training at the Manufacture (form. Haute école de théâtre de Suisse romande), she completed a master's degree in art history at the University of Lausanne. Her dissertation is on *The Sublime as a dramaturgy of the Spectator*. Pursuing this quest for vertigo, she founded the company Full PETAL Machine, oscillating between stage creation, video installation and performance. She uses magical minimalism to generate collective experiences that question our world and embody our possible futures.

She created: DEMOLITION PARTY on matriarchal transmission and Nature's revenge at the Bâtie 2020 festival; COME TO ME, a performance on hybridisation according to D. Haraway at the BIG in 2019; PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A, a solo on space conquest and emigration followed by MARS ATTENDING, a film installation co-directed with Louis Sé and Jd Schneider at the Théâtre de l'Usine in Geneva, a prize-winning project of the Observatoire de l'Espace - CNES; PAUPIÈRE TRAIN FANTÔME, a conference-performance on dreams is a work in progress. Since 2011, she has been working on an installation of video poems: LES PRÉCIPITÉS.

Living between Geneva and Paris, she works in the theatre as an interpreter, performer and dramaturge for, among others, La Ribot, Maya Boesch, Jérôme Richer, Marcel Schwald, Marc Liebens, Karelle Ménine, Adina Secrétan, etc. In the cinema - from experimental films to horrific Hollywood movies - she has worked for, among others, Virginie Despentes, the Dowdles brothers, Stella di Tocco, Manuel Billi, Jacob Berger, the comedians V. Veillon and V. Kucholl, Fairouz M'Silti, etc. Projects selected in numerous festivals such as the Venice Mostra, the Festival de Pantin, Aix en Provence.

She is fond of protean collaborations such as with the choreographic collective *Sweet & Tender* or the experimental film-concerts with the group SLIP. In regular residence at La Factorie - Maison de la Poésie de Normandie with the writing collective *Les Générales* -, she has edited two volumes of «writing in motion»: *Pop Write* and *Les Générales se meuvent*.

She prepared ZOMBIE TRANSISTOR, a horrific and radioactive device for stage and garage at the Antigél Festival in February 2021. She has just finished the short film CHARGER LES FRONDAÏSONS with Noé Cauderay for Europe Endless Picture and the edition of JE NE CROIS PAS AUX FANTÔMES, MAIS MON JARDIN EN EN EST PLEIN, with the photographic material of Demolition Party.

Noé Cauderay

www.swissfilms.ch

Né à Lausanne, Noé Cauderay vit à Eysins et travaille à Orbe. Diplômé de l'école de photographie de Vevey en 2008, il aime mêler différents arts, comme la gravure, la photographie, le film d'animation et la sérigraphie, faisant la part belle aux œuvres de collaboration et à l'interdisciplinarité.

En 2020, il reçoit un prix artistique de la région et de la ville de Nyon pour récompenser son œuvre. Son travail témoigne de la volonté de créer des langages communs avec d'autres artistes mais aussi des projets personnels souvent réalisés à l'étranger lors de résidences de production. Mêlant les processus, sa pratique est multiple et ses projets ont été exposés dans de nombreux lieux et festivals en Suisse.

Dès 2012, il collabore régulièrement avec des artistes comme Augustin Rebetez, Giona Bierens de Haan et Louis Jucker et plus tard Romain Berger. Avec eux, il conçoit *Hyper-Maison*, une exposition-installation pour le festival des Urbaines ; en 2013, *Ici vous allez trouver ce que nous cherchons* pour le centre Dürrenmatt de Neuchâtel, *Cœur Cerveau* pour la Nuit de l'image au musée de l'Elysée de Lausanne et *Univers* pour la villa Bernasconi de Genève. Cette collaboration se poursuit les années suivantes à la fois pour des installations et des pièces de théâtre, comme pour *Rentrer au Volcan* au théâtre de Vidy en 2015 ou *Prière de Toucher* au musée Tinguely de Bâle.

Noé Cauderay réalise également en solo : des photographies avec *L'autre* (exposition au festival IMAGE06, à Vevey en 2006), des installations comme *C'est pour te dire*, au festival *Achtung!* de La Chaux-de-Fonds en 2013, ou encore des affiches pour le festival BONE à Berne en 2014. Il participe à de nombreuses résidences en Suisse ou à travers le monde : résidence de gravure à Gegrave (12 mois à Genève) en 2017 ; résidence de 4 mois à Yogyakarta sur l'île de Java, au Studio Grafis Minggiran, en 2018 ; résidence de 2 mois à Saint-Louis au Sénégal avec l'artiste Mbaye Diop, en 2019.

Dans une démarche transmédiatique, il réalise des œuvres audiovisuelles autant dans le domaine du film d'animation (*Maison*, avec Augustin Rebetez, 2012, festival FANTOCHE12 / Zürich, festival LUFF12 / Lausanne, Biennale de Sydney 2014), que dans le vidéoclip (*L'Altro Mondo*, vidéo clip pour le groupe AUTISTI, festival Journées de Soleure 2019) ou encore le film documentaire avec *Christel chez Mamadou*, sur la fabrication d'un bijou à Mbourg / Dakar, Sénégal.

Born in Lausanne, Noé Cauderay lives in Eysins and works in Orbe. He graduated from the Vevey School of Photography in 2008. He likes to mix different arts, such as engraving, photography, animated film and silk-screening, giving pride of place to collaborative works and interdisciplinarity.

In 2020, he received an art prize from the region and the city of Nyon for his work. His work reflects the desire to create common languages with other artists but also personal projects often carried out abroad during production residencies. Mixing processes, his practice is multifaceted and his projects have been exhibited in numerous venues and festivals in Switzerland.

Since 2012, he regularly collaborates with artists such as Augustin Rebetez, Giona Bierens de Haan and Louis Jucker and later Romain Berger. With them, he conceived *Hyper-Maison*, an exhibition-installation for the festival des Urbaines; in 2013, *Ici vous allez trouver ce que nous cherchons* for the Centre Dürrenmatt in Neuchâtel, *Cœur Cerveau* for the Nuit de l'image at the Musée de l'Elysée in Lausanne and *Univers* for the Villa Bernasconi in Geneva. This collaboration continued in the following years for both installations and theatre pieces, such as *Rentrer au Volcan* at the Théâtre de Vidy in 2015 or *Prière de Toucher* at the Tinguely Museum in Basel.

Noé Cauderay also creates solo works: photographs with *L'autre* (exhibition at the IMAGE06 festival in Vevey in 2006), installations such as *C'est pour te dire*, at the *Achtung!* festival in La Chaux-de-Fonds in 2013, or posters for the BONE festival in Bern in 2014. He has participated in numerous residencies in Switzerland and around the world: a 12-month printmaking residency in Gegrave, Geneva, in 2017; a 4-month residency in Yogyakarta, Java, at the Grafis Minggiran Studio, in 2018; and a 2-month residency in Saint-Louis, Senegal, with the artist Mbaye Diop, in 2019.

In a transmedia approach, he produces audiovisual works as much in the field of animated film (*Maison*, with Augustin Rebetez, 2012, FANTOCHE12 festival / Zürich, LUFF12 festival / Lausanne, Biennale of Sydney 2014), as in the video clip (*L'Altro Mondo*, video clip for the group AUTISTI, Solothurn Days festival 2019) or the documentary film with *Christel chez Mamadou*, on the manufacture of a jewel in Mbourg / Dakar, Senegal.

Production

Europe Endless Pictures est une jeune maison de production basée à Fribourg (Suisse). Elle a produit le premier court-métrage de Julien Chavaillaz *Le Rose et le Vert*. Europe Endless Pictures travaille actuellement sur le développement de plusieurs projets de fiction en format court-métrage avec des réalisatrices et réalisateurs de la scène émergente suisse, notamment David Nguyen, Lorraine Perriard, Rodrigo von Senger ou encore Olivia Csiky Trnka.

Le comité de l'association est composé de plusieurs membres qui apportent chacun leur expérience à l'effort économique et artistique de production.

Vincent Borcard a étudié la réalisation à l'ECAL (Lausanne) et a ensuite achevé un Master en Histoire de l'Art à l'Université de Fribourg avant de terminer un doctorat en Histoire de l'Art avec la mention Summa cum Laude. Parallèlement à ses études, Vincent Borcard enseigne depuis 9 ans à eikon (école professionnelle en arts appliqués de Fribourg) et coordinateur du SMEM (Schweizerisches Museum for elektronische Musikinstrumente). Il a réalisé plusieurs court-métrages de fiction autoproduits (*Noise, War*).

Pierre Stadler a étudié à la HSG de St-Gall et travaille depuis plus de 10 ans chez Banque Pictet & Cie SA en tant que Sous-Directeur dans le domaine du Private-Equity, où il est responsable du marché secondaire et nord-américain. Actif dans le milieu associatif, il apporte à l'association son expérience financière et juridique. Il est également un cinéphile averti.

Europe Endless Pictures recourt aux services d'Adrien Gaillard à la production déléguée pour le suivi et l'encadrement des projets. Adrien Gaillard est scénariste, compositeur et ancien chercheur en histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. Il travaille également dans la publicité et pour des films institutionnels.

Europe Endless Pictures is a young production company based in Fribourg (Switzerland). It produced Julien Chavaillaz's first short film *Le Rose et le Vert*. Europe Endless Pictures is currently working on the development of several short fiction projects with directors from the Swiss emerging scene, including David Nguyen, Lorraine Perriard, Rodrigo von Senger or Olivia Csiky Trnka.

The committee of the association is composed of several members who each bring their experience to the economic and artistic production effort.

Vincent Borcard studied filmmaking at the ECAL (Lausanne) and then completed a Master's degree in Art History at the University of Fribourg before completing a doctorate in Art History with Summa cum Laude. In parallel to his studies, Vincent Borcard has been teaching for 9 years at eikon (professional school of applied arts in Fribourg) and coordinating the SMEM (Schweizerisches Museum for elektronische Musikinstrumente). He has directed several self-produced short fiction films (*Noise, War*).

Pierre Stadler studied at the HSG in St. Gallen and has been working for more than 10 years at Banque Pictet & Cie SA as Deputy Head of Private Equity, where he is responsible for the secondary and North American market. He is active in the community and brings to the association his financial and legal experience. He is also an avid film buff.

Europe Endless Pictures uses the services of Adrien Gaillard as a executive producer for the follow-up and supervision of projects. Adrien Gaillard is a scriptwriter, composer and former researcher in history and aesthetics of cinema at the University of Lausanne. He also works in advertising and for institutional films.

