

GIGI

UN DOCUMENTAIRE ANIMÉ DE CYNTHIA CALVI

DURÉE : 75 MIN

TECHNIQUE : ANIMATION 2D TRADITIONNELLE

CYNTHIA CALVI
www.cynthiacalvi.com
calvi.cynthia@gmail.com
+33 6 25 42 57 13
76 rue Barthélemy Delespaul
59000 Lille

Je suis née à Menton. J'ai fait un DMA option cinéma d'animation à Paris et j'ai poursuivi avec l'EMCA à Angoulême.

J'ai emménagé à Lille pour réaliser en 2018 le court métrage Le portrait modèle de la collection En Sortant de l'École sur Claude Roy. Et depuis j'y suis resté. Je travaille maintenant au Studio Train-Train, intervient ponctuellement dans les écoles lilloises et suis très active au sein de l'association Noranim.

Le lien vimeo du Portrait Modèle :
<https://vimeo.com/cynthiacalvi/PoMo>

GIGI

Gigi est un film d'animation basée sur le témoignage de mon amie d'enfance. Il va être réalisé en 2D et durera environ 15 minutes.

En février 2017, j'ai revu Gigi pour la première fois depuis 10 ans. Avant cela j'étais amie avec celle que je pensais être Guillaume. Elle me raconte sa transition du petit poisson qu'elle était enfant à la sirène épanouie qu'elle est aujourd'hui.

Ce projet a été sélectionné au pitch de Rennes et a reçu le Fond d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC. Pour l'instant rien est signé, mais c'est tout comme, je suis engagée avec la société de production XBO films (impasse Moulive 31400 Toulouse - xbofilms@free.fr) et suivis de très près par Luc Camilli et Zoé Chabry.

SYNOPSIS

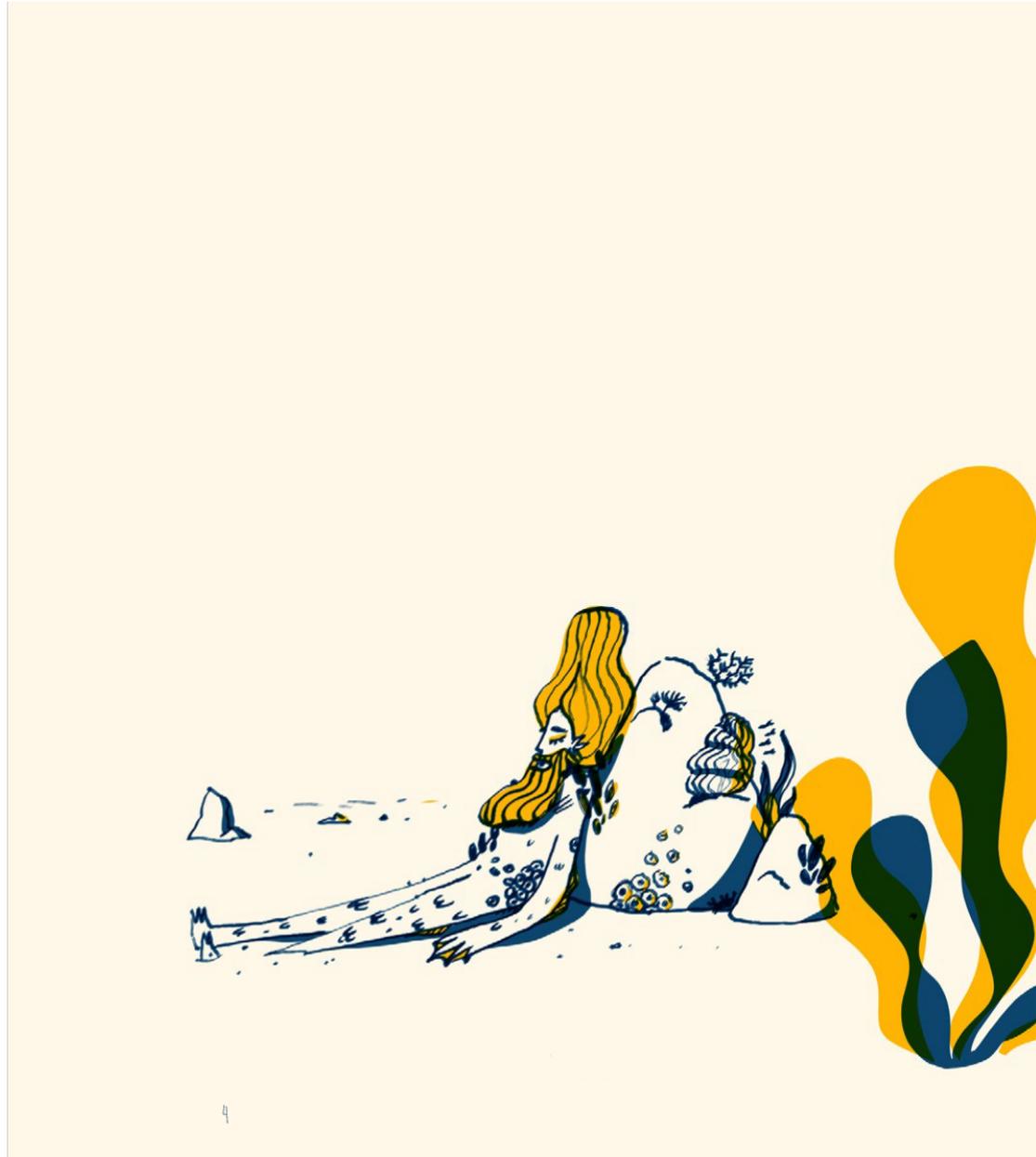
Gigi est assise en face de moi à la terrasse d'un café Niçois. Je l'enregistre avec le micro que j'ai posé devant elle. Elle se livre très facilement et avec tant d'humour !

Elle me raconte sa vie à travers de nombreuses anecdotes. Son histoire est retranscrite en image par la métaphore du poisson. D'abord, son enfance pendant laquelle sa famille la pousse à ressembler à un garçon. Gigi joue le jeu, le déguisement de poisson qu'on l'oblige à porter la met dans l'embarras mais elle ne veut pas contrarier ses proches. Mais tout dégénère le jour où sa voix fluette mue. Elle ne peut plus chanter. Pire, elle suffoque. Des branchies poussent sur son cou et Gigi n'arrive plus à s'exprimer. Chaque fragment de son corps se ligue contre elle. Elle entre dans la puberté et des écailles poussent partout sur son corps. Son quotidien devient une lutte sans fin dans laquelle elle ne cesse d'arracher les écailles qui poussent et recouvrent son corps de jeune fille. Tout se répète. Les écailles poussent, elle les arrache. Elles poussent, elle les arrache. Elles poussent, elle les arrache. Gigi sombre dans les eaux profondes. Et dans sa chute longue et lente, elle se transforme pour devenir peu à peu amphibie. Son humour et sa force laissent place à la déprime et l'abattement. Son corps de poisson a eu raison de sa persévérance. Découragée elle décide de laisser les écailles pousser sur son visage. Adossée à un grand rocher, ses cheveux ondulent comme des algues. Des mollusques s'attachent au haut de son corps alors que ses jambes s'effacent dans le sable.

Petit à petit, elle se fond dans ce décor subaquatique. Mais

Gigi découvre une magnifique sirène qui s'approche d'elle. Gigi se remet à bouger. Son corps reprend vie, elle remonte la pente. Elle nage et mute en même temps. Sur son passage, elle laisse tomber les derniers mollusques qui étaient encore agrippés à son corps. C'est une deuxième adolescence pour Gigi. La première en tant que poisson était une expérience traumatisante mais la deuxième en tant que sirène est magnifique. À 26 ans, Gigi est enfin en passe de devenir la femme qu'elle a toujours été.

Gigi est une sirène heureuse. C'est une femme en devenir, mais elle ne rejette pas la période de sa vie où elle était poisson. Elle me précise que si elle me raconte si volontiers son histoire, c'est parce qu'elle veut aider celles et ceux qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à la sienne. Dans un dernier trait d'humour, elle ajoute qu'elle s'est toujours vue comme une star de cinéma.

SÉQUENCE: LA TRAHISON DU CORPS

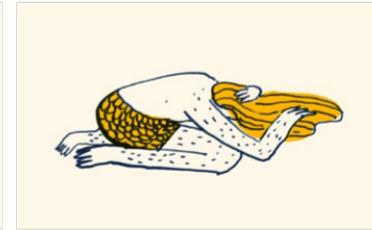
«J'étais en train de me transformer en jeune homme. Les gens avaient raison et voilà et je l'exprimais pas comme ça sur le moment mais c'est un ressenti. Avec la puberté, le changement de voix. Le chant, le fait de chanter, voilà ça me permettait de crier qui j'étais, c'était la petite fille qui s'exprimait, qui chantait parce que j'avais une voix haute en plus. Bah c'était fini, en gros, ils avaient raison, je n'étais pas une fille, j'avais cette puberté qui était inévitable. Comment dire... Comment dire les choses... J'ai pas envie de parler de trouble identitaire mais je sais pas comment dire différemment le ressenti. Bon déjà il y a la peur parce qu'on sait pas ce qui se passe bon c'est sûr tu vas me dire les règles non plus, je serai pas forcément contente mais... J'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis mis... J'ai fait de la natation tout ça, j'ai essayé de rentrer dans le rôle que mon corps reflétait, et était en train de devenir. J'ai essayé de ressembler au mieux à mon corps biologique.»

(Extrait audio : [ici](#))

En plein cours de chant, Gigi n'arrive plus à sortir de son. Elle tousse. Sur son cou des branchies poussent et l'empêchent de s'exprimer. Comme un poisson hors de l'eau, elle panique, elle suffoque par manque d'air. Elle tombe à la renverse et le décor de la classe s'efface pour devenir de l'eau. Pendant sa chute, des membranes relient ses doigts, des écailles transpercent sa peau, ses oreilles deviennent des nageoires. Elle touche littéralement le fond de l'océan. Inerte, son corps se fond dans un rocher sur lequel elle est adossée. Ses cheveux ressemblent à des algues qui ondulent sous l'eau.

PISTES GRAPHIQUES

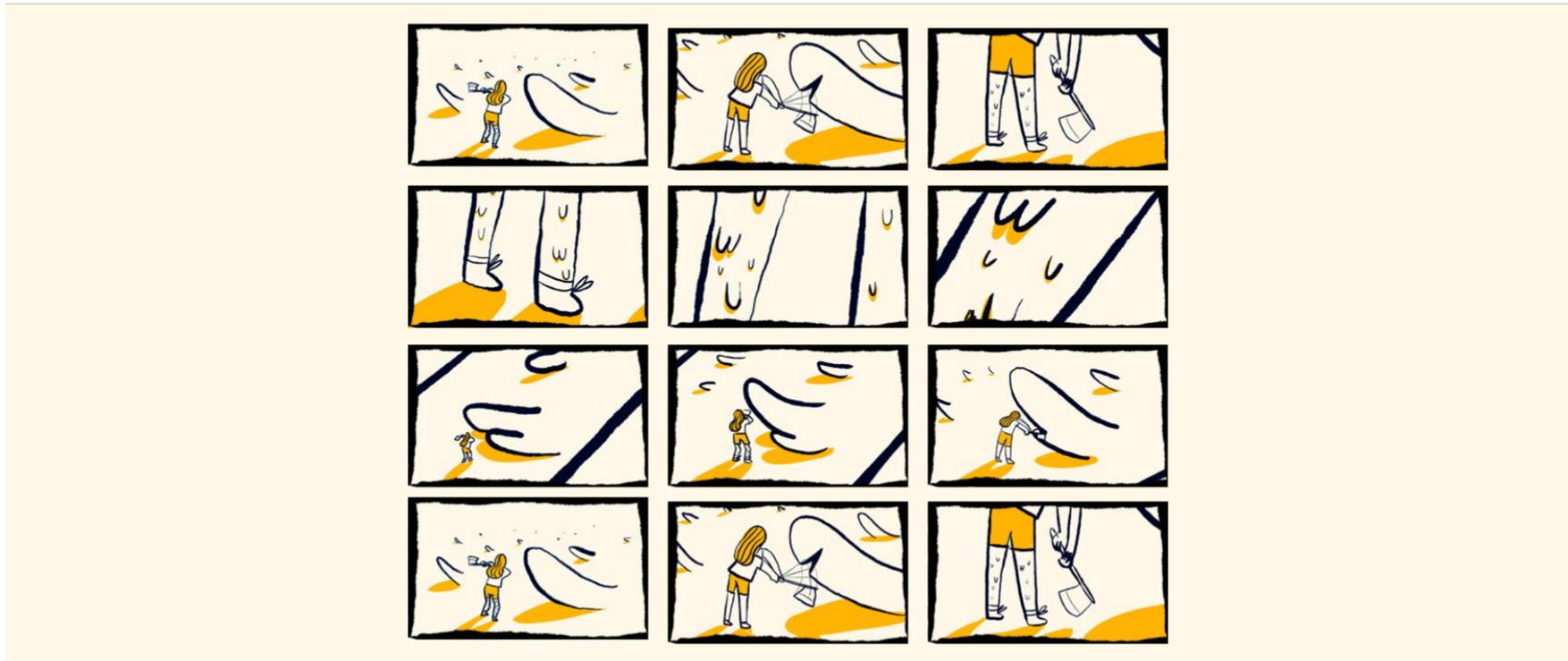

«Il faut accepter d'être un
peu monstre mais bon ...
ben j'ai le droit de m'aimer,
j'ai l'droit d'être aimé,
j'ai l'droit de...
d'avoir des amis,
j'ai le droit, voilà c'est tout,
j'ai pas fait exprès d'être
comme ça.»

Gigi

PISTE D'ANIMATION

Cette animation bouclée est constituée d'un travelling redessiné image par image à la main.
On y voit Gigi couper à la hache une écaille dans un boucle sans fin.

NOTE D'INTENTION

AU DELÀ DES IDÉES REÇUES

La première fois que nous nous sommes revues, Gigi m'a raconté son histoire et j'étais à la fois fascinée par son parcours et admirative de la force dont elle faisait preuve. Le petit garçon que j'avais connu était devenu une héroïne des temps modernes, à mes yeux. Je lui ai donc demandé si elle accepterait que je l'enregistre pour faire un documentaire animé sur elle et transmettre son témoignage.

J'ai commencé à l'interviewer avec certaines idées préconçues sur les transitions de genre, j'orientais naturellement mes questions vers ce que je pensais connaître du sujet. Mais je faisais surtout preuve de maladresse. Par exemple, l'une de mes premières questions était de savoir si le film de Xavier Dolan, *Laurence Anyways*, faisait écho chez elle. Elle m'a répondu que oui, et que ça devait être dur de perdre son homme comme ça. Je m'attendais à ce qu'elle me parle du personnage en transition, mais c'est au personnage féminin que Gigi s'identifiait. Ça m'a permis de comprendre un élément essentiel dans la façon dont elle vit sa transition et dont je devais traiter le sujet. L'histoire de ce film n'est pas celle d'un petit garçon qui voulait devenir fille. C'est l'histoire d'une fille qui s'est retrouvée bloquée dans un corps de garçon pendant toute son enfance et son adolescence et qui a réussi à devenir elle-même une fois adulte. Finalement, j'apprends davantage de choses en laissant Gigi me raconter des anecdotes sur sa vie personnelle qu'en essayant de l'orienter vers des questions plus génériques sur la transidentité.

MÉTAPHORE ET HUMOUR

Au travers de nos retrouvailles, j'ai aussi pu redécouvrir tout l'humour de mon amie. Même pour les passages les plus sombres de sa vie, Gigi arrive naturellement à transmettre son histoire, son vécu avec humour et légèreté. Elle s'exprime via des métaphores qui se prêtent très bien à la mise en image. Sa façon de raconter permet de décrire de façon ludique et évidente des sensations difficiles à assimiler.

Ce film se présente sous la forme d'un docu-fiction animé. La partie documentaire est portée par le témoignage de Gigi et la fiction se situe dans les images qui s'appuient sur une métaphore qu'elle utilise souvent pour expliquer ce qu'elle ressentait enfant. À l'époque, Gigi s'identifiait au personnage de La Petite Sirène. Comme elle, son corps ne lui correspondait pas. Comme elle, elle se voyait transformée. Comme elle, elle avait la sensation de perdre sa voix lorsqu'elle essayait d'en parler avec les autres. Je m'appuie sur cette métaphore pour créer mon personnage et j'ai décidé de représenter tout ce qui se rapporte à la masculinité de Gigi par des attributs de poisson. Les images métaphoriques offrent de grandes possibilités pour traduire de quelle façon Gigi s'est sentie trahie par son propre corps. En proposant une expérience

immersive, je peux fournir un point de vue inédit sur la transidentité et permettre au spectateur de s'identifier à Gigi. De plus, le ton du film est globalement joyeux et humoristique pour rester fidèle à la personnalité de Gigi mais sans pour autant délaisser la sensibilité dont elle fait preuve.

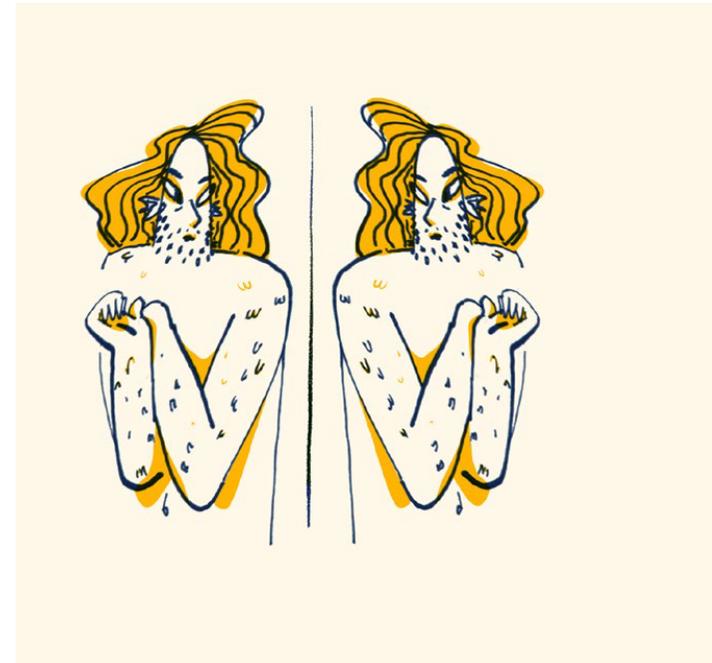
Je suis convaincue que l'on peut véhiculer beaucoup d'émotions grâce à ces deux éléments, l'humour et la métaphore. L'idée est de transmettre visuellement au spectateur le ressenti d'une personne née dans un corps qui ne lui correspond pas, qu'il soit sensible ou non aux questions de transidentité, et qu'un sentiment positif se dégage du film.

L'ANIMATION, RÉVÉLATRICE DU POINT DE VUE DE GIGI

Gigi est une femme dont la réalité du corps n'a jamais été celle de sa réalité profonde. Dans la vie de tous les jours, ce schisme entre son moi profond et l'image qu'elle renvoie est toujours appréhendé d'un point de vue externe. L'animation permet de renverser le point de vue habituel en mettant en image le point de vue interne de Gigi. Grâce au dessin, je rends visible la façon dont elle se voit et ce qu'elle ressent. La fille coincée dans un corps de poisson se trouve révélée. La liberté que m'apporte la forme animée me permet de travailler de manière spontanée. Le trait tracé à la plume est tremblant et il entre ainsi en lien direct avec l'absence de contrôle sur son corps. À tout moment, Gigi peut muter. Pour illustrer ses émotions et ses sensations, je n'hésite pas à tordre les lois de la physique, les personnages peuvent changer de forme ou d'échelle. Le récit est ponctué de transitions en métamorphose représentant la fluidité des profondeurs de l'eau dans laquelle Gigi est entraînée. Lorsqu'elle lutte de manière inlassable contre les écailles qui poussent sur son corps, les scènes bouclent pour appuyer la pénibilité des tâches répétitives que Gigi doit accomplir pour se sentir bien.

Enfin, le film étant centré sur le rapport au corps, j'ai décidé de limiter la présence des décors au strict minimum. Le traitement graphique épuré vient appuyer la simplicité du discours de Gigi.

Madame, Monsieur,

Ma première expérience de résidence fut celle d'un mois à Fontevraud que j'ai vécue dans le cadre d'En sortant de l'école. Elle m'a beaucoup apportée. Nous étions bien encadrés et les échanges avec les autres artistes et réalisateurs ont été très bénéfiques. J'avais le sentiment d'apprendre autant des autres résidents que des intervenants assurant notre suivis. C'est à ce moment là que j'ai compris qu'être accompagnés pendant le processus de développement est, pour moi, essentiel.

Si je tiens à tenter votre résidence en particulier, c'est parce qu'elle met l'accent sur le scénario et je suis convaincue qu'elle correspond aux besoins que j'ai pour faire évoluer le développement de «Gigi».

J'ai eu de très bons échos de la part de Kevin Gahet Thai, résident sélectionné en 2019, sur les biens faits de votre résidence. Sur mon projet, les problèmes scénaristiques ont été soulevés plusieurs fois lors des retours de la commission du CNC. C'est pourquoi je me tourne vers vous, non seulement pour ce projet, mais aussi pour progresser en écriture en général.

J'ai sincèrement l'intuition que cette résidence offre tout ce dont j'ai besoin pour finaliser un scénario solide. À la fin de la résidence, j'ai bon espoir de pouvoir me lancer rapidement dans la recherche active de financements.

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Cynthia Calvi

C.V

Cynthia CALVI
née le 30 mai 1991
+ 33 6 25 42 57 13
calvi.cynthia@gmail.com
www.cynthiacalvi.com
vimeo.com/cynthiacalvi

RÉALISATIONS

- 2018 **BRRWWW** Court métrage réalisé en 1 semaine dans le cadre du Kino animé (Auto Production : Prototype)
- 2018 **Le portrait modèle** Court métrage réalisé dans le cadre d'En Sortant De l'École (Tant Mieux Prod/France TV)
- 2017 **West Side Story** Co-Réalisé avec Pierre Grillère dans le cadre des Typorama diffusé par Arte Darjeeling Prod
- 2016 **Méta-somaulote** Film de fin d'études EMCA
- 2015 **Tournée** Co-réalisé avec Tom Crebassa Film de 2e année EMCA en partenariat avec l'école CréaDoc
- 2015 **De l'autre côté** Co-réalisé avec Loup Bouchet dans le cadre des espoirs de l'animation Canal J
> Liens vers les films : www.cynthiacalvi.com/films

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SUR DIVERS PROJETS

- 2020 Animatrice 2D sur le Long Métrage : **The Island d'Anca Damian (Komadoli / Train train)**
- 2019 Cheffe décoratrice sur le projet de série **Ninja Express (Tchack)**
- 2019 Cheffe colo sur le Long Métrage : **J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (Xilam / Train train)**
- 2018 Colo/Animations additionnelles sur la série **Primal (La Cacheette)**
- 2018 Colo/Animations additionnelles sur le court métrage **Netflix Sucker of Souls (La Cacheette)**
- 2017 Opératrice compositing sur la web série : **Dégolas (Melting Prod / Sapin Sympa)**

ASSOCIATIONS

- 2019 **Noranim** - Lille - 2 ans - Représentante du Collège Auteur
- 2016 **Festival du film court d'Angoulême** - 3 ans - Directrice et Comité de sélection des films
- 2016 **Sapin sympa** - Angoulême - 1 an - Secrétaire
- 2016 **Festival Courant 3D** - Angoulême - 3 mois - Service Civique
- 2014 **Campus Image d'Angoulême (Magelis)** - 1 an - Présidente
- 2013 **CSCSAL** - Angoulême - 1 an - Animatrice d'atelier d'initiation à l'animation pour enfants
- 2011 **Croq'Anime** - Paris - 1 an - Animatrice d'atelier d'initiation à l'animation pour tous âges

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS L'ENSEIGNEMENT

- 2019 **E-ART Sup** - Suivi de projets et cours de Cinématographie
- 2017 **EMCA** - Intervention pour l'encadrement d'un atelier film de commande

FORMATIONS

- 2016 Diplôme d'assistant réalisateur de l'École des Métiers du Cinéma d'Animation
avec les félicitations du Jury à Angoulême
- 2012 Diplôme des Métiers d'Arts option Cinéma d'Animation de Sainte Geneviève à Paris
- 2009 Baccalauréat section STI option Arts Appliqués Lycée Léonard de Vinci à Antibes