

BARUD

Un documentaire de 25'
écrit et réalisé par Mélanie Gouby

RÉSUMÉ

Élève à l'école de parfumerie de Versailles, Abdulkader Fattouh rêve un jour de devenir « nez », une profession d'élite dont le cercle fermé est restreint à une poignée d'heureux élus : il y a plus d'astronautes que de parfumeurs dans le monde. Mais la détermination du jeune Syrien est ancrée dans des expériences que la plupart de ses camarades de classe pourraient à peine imaginer; car pour en arriver là, Abdulkader a fui la guerre, traversé la Méditerranée, dormi dans la rue et risqué sa vie plus d'une fois. Barud est le portrait intime d'un jeune homme à la poursuite de ses rêves, se réinventant dans l'adversité, et nous emmenant dans un voyage olfactif depuis Alep jusqu'au cœur du monde luxueux de la parfumerie française.

NOTE DE PRODUCTION

Le métier de nez est généralement décrit comme l'un des plus secrets et mystérieux au monde. Pour Abdulkader, il s'agit du rêve d'une vie. Un rêve pour lequel ce jeune réfugié a franchi de nombreux obstacles et ainsi laissé derrière lui une trajectoire remarquable.

Le film de Mélanie Gouby ne dépeint pas uniquement l'ambition d'Abdulkader et sa place dans ce monde élitiste de parfumeur. Il touche à quelque chose de plus intime : son lien avec ses origines, le dualisme entre sa vie en France et ses racines syriennes, son parcours unique et son avenir incertain.

Rares sont les documentaires sur le métier de nez et nombreux sont ceux qui évoquent les problèmes actuels sur l'immigration. L'originalité de ce projet naît du rapport entre les deux et de son côté à la fois universel et intimiste. Ce sont ces raisons pour lesquelles nous avons obtenu le soutien d'Arte France et de la Canadian Broadcasting Corporation. Deux chaînes cherchant à diffuser des projets abordant des sujets de société, artistiques, culturels et engagés.

Grasse étant la ville dans laquelle Abdulkader a partiellement suivi ses cours de parfumerie, nous chercherons également le soutien de la Région Sud afin de pouvoir finaliser le film.

Lorsque Mélanie nous a parlé de son projet de film, nous débutions en parallèle un de nos projets les plus ambitieux : une expédition spectacle sensorielle « Sensory Odyssey » qui place l'olfaction au cœur de l'expérience visiteur. Le sujet de ce film nous a tout de suite séduit et vient s'inscrire parfaitement dans notre ligne éditoriale.

Nous avons rejoint le projet en 2019, lorsque Mélanie suivait Abdulkader en formation pour devenir parfumeur. La majeure partie de l'histoire du film était là, mais nous cherchions la meilleure manière d'ajouter à cela des séquences sur le passé et les souvenirs de notre personnage. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'animation est le moyen parfait pour allier présent et passé dans notre récit. De plus, ce traitement visuel nous permettra d'intégrer poétiquement l'impalpable : les odeurs. Afin de rendre ces moments d'autant plus intimes et proches de notre personnage, nous ferons appel à Rama Duwaji, illustratrice syrienne, dont vous trouverez les références et propositions artistiques dans ce dossier.

Restant à votre disposition avec la réalisatrice pour échanger sur notre projet et son traitement.

Youenn Le Guen et Montse Cerdan
MARDI8

NARRATION ET TRAITEMENT

Tout au long du film, des odeurs déclencheront chez Abdulkader des souvenirs olfactifs liés à son enfance, à la guerre et à son voyage à travers l'Europe. Une matière première à l'odeur fumée en cours d'olfaction lui rappellera l'odeur des bombardements. Le parfum Rahat Loukoum de Serge Lutens lui rappellera le magasin où il travaillait à Istanbul en attendant sa traversée de la Méditerranée. Un champ de rose dans le sud de la France lui rappellera la confiture à la rose de sa grand-mère....

À l'écran, ses souvenirs olfactifs seront retranscrits grâce à des montages d'images jouant sur un effet d'association, des images d'archives et des séquences d'animation. Ces séquences auront vocation à évoquer une impression plutôt que de reconstituer des scènes, et se focaliseront sur des détails de la même manière que la mémoire visuelle retient des fragments subjectifs plutôt que l'ensemble d'une scène. Ils seront guidés par la narration d'Abuldkader.

Avec l'animation, la liberté est totale, et nous permettra de jouer avec les formes, les couleurs, la transformation des objets et des odeurs pour évoquer les souvenirs associés. Pour l'animation, nous collaborons avec Rama Duwaji, illustratrice et animatrice Syrienne. Son approche est fortement influencée par sa culture et est ainsi en total raccord avec le sujet de ce documentaire et l'esthétique souhaitée pour les séquences animées.

Séquence - Confiture de roses

EXT. - UN CHAMP DE ROSE PRÈS DE GRASSE - JOUR

Avec un groupe de jeunes apprentis participant au concours, Abdulkader prend part à la cueillette de rose de mai. Le champ de rose est magnifique, la rosée reflète la lumière du matin. Des cueilleurs professionnels ramassent les fleurs et les placent dans leurs tabliers.

ABDULKADER (OFF)

En Syrie, c'est peut-être un peu étrange, mais nous mangeons les roses. Chaque année, il y a un moment où nous achetons les roses pour faire de la confiture.

Abdulkader porte une poignée de roses fraîches à son nez, ferme les yeux et inspire profondément.

DÉBUT ANIMATION

Souvenir d'Abdulkader :

"Ma grand-mère est comme une experte des roses. Au marché, c'est un marché immense, et elle peut dire exactement quelles roses sont pour la confiture, et celles pour la décoration, juste en les regardant. Ensuite, elle les sent, évalue leur couleur, et choisit les meilleures. Elle peut y passer des heures et les critères ne sont pas très clairs, elle est la seule à les connaître. Ma mère et mes tantes vont chez elle, et tout le monde fait la confiture ensemble. On prend les pétales et on les met à bouillir dans une grande casserole pleine d'eau pendant très longtemps, et ensuite on ajoute le sucre, le citron et on remue. L'odeur des roses flotte dans la maison pendant plusieurs jours et parfume les meubles. C'est un moment familial de partage, de bonheur."

Une partie de ce souvenir sera narrée par Abdulkader en voix-off, en même temps que l'animation.

STORYBOARD - SÉQUENCE CONFITURE DE ROSES

BARUD - MÉLANIE GOUBY

He takes a deep inhale and smells the scent

It transforms & takes him back to the memory of a rose.

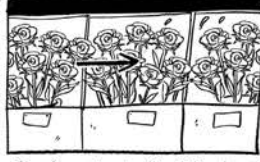
His grandma kneels into frame, tending to garden. Touches rose.

Transition into wide shot of them at a busy Syrian market.

Close up shot of him helping her carry produce.

Panning shot of all the types of roses.

Grandma approaches Rose seller.

She selects a rose.

She smells them, leaning into frame.

Close up of grandma inspecting rose.

Shot of her caressing the individual petals.

panning shot of them walking to smell all the roses.

quick shot of smelling a rose

a quick shot of her smelling another.

He's watching her in awe. Eyes moving.

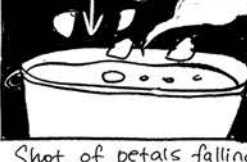
She smells and looks up in surprise, this is the one!

Wide shot of grandma + mom + aunt sitting by all the roses.

Close up shot of them removing the petals.

Shot of petals falling into boiling pot.

hands come in, pour sugar.

Close up of hand squeezing a lemon into pot.

He helps stirring the pot.

Close up of him standing on his tippy toes in kitchen.

Him & his grandma inhale and smell the aroma of the jam.

TRANSFORMS

Transforms into scene of the finished product.

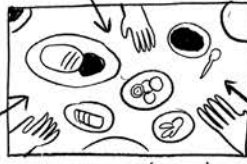
He looks at it proudly and inhales.

Close up of white cheese.

Shot of him + grandma chewing happily.

Hands reach in and eat from the feast on the table.

The scent of the food wafts around the house.

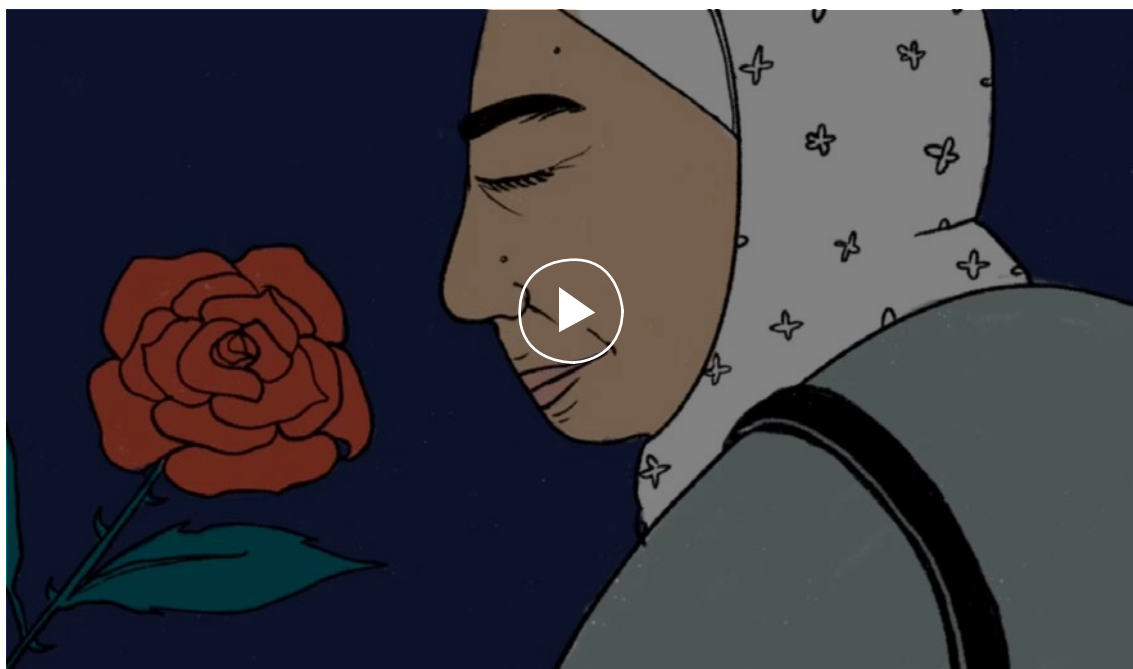

Shot of the family eating and talking happily.

He takes one last deep breath and will always remember these memories.

EXTRAIT ANIMÉ

GAMME DE COULEURS ANIMATION

LETTRE D'INTENTION DE LA RÉALISATRICE

Aujourd'hui symbole incontesté de l'art de vivre français, la parfumerie moderne est pourtant le fruit de milliers d'années d'échanges mondiaux dont l'histoire commence en Mésopotamie babylonienne, où l'existence d'un premier "parfumeur", une femme nommée Tapputi, fut découverte sur une tablette cunéiforme datant de 1200 av. J.-C. Au fil des siècles, chimistes et négociants parcoururent le monde pour trouver de nouvelles matières premières et techniques de distillation. Il a été dit, non sans justesse, que le monde a été découvert dans le sillage des parfums.

Deux territoires en particulier partagent cet héritage : l'Europe et le Moyen-Orient. Au gré de voyages motivés par le commerce ou les conquêtes, savoir-faire mais aussi fleurs et précieux ingrédients ont été rapportés, telle la rose de Damas, formant un lien sensoriel inextricable entre les cultures, ancré dans notre expérience humaine commune.

Pourtant, depuis des années la question de l'immigration, notamment en provenance du Moyen-Orient, est invariablement envisagée comme un phénomène menaçant de détruire la culture européenne. Plus encore que les questions touchant à l'économie ou l'emploi, ce postulat déclenche de vives passions et pose la question de la place assignée dans notre société à ceux qu'on appelle "les migrants". Dans les pays occidentaux, ceux qui réussissent à passer à travers notre système de droit

d'asile de plus en plus stricte sont invités à se faire discret, à se fondre, à devenir des répliques parfaites d'identités idéalisées, et à occuper des emplois modestes.

Ma rencontre avec Abdulkader Fattouh il y a trois ans est providentielle. Lors d'un de mes passages à Versailles où je suis allée au lycée, une amie d'enfance nous présente. Abdulkader loge alors chez sa mère pour deux mois grâce à l'ONG Welcome 78 qui met en contact réfugiés et familles d'accueil volontaires. Initialement c'est ce qui m'a intrigué : dans une ville connue pour son conservatisme catholique, des centaines de familles se sont portées volontaires pour accueillir des réfugiés dans leurs propres maisons, un geste d'une infinie générosité. À travers l'histoire d'Abdulkader, nous les rencontrerons.

Mais c'est l'histoire d'Abdulkader qui a finalement captivé mon imagination, à la fois en raison de son contraste avec le récit médiatique omniprésent sur les réfugiés et les migrants, mais aussi simplement pour ce qu'elle est en dehors du contexte dans lequel elle se joue : l'histoire universelle d'un jeune homme à la poursuite de ses rêves.

Dès notre première rencontre, Abdulkader m'a mise au défi de ne pas le considérer comme une victime impuissante ayant besoin de ma compassion, mais comme un battant. Bien que le film mette en lumière les difficultés qu'il aura dû surmonter, le propos ne sera jamais victimaire. Autant que possible, mon souhait est de donner le statut de réfugié, pour faire ressortir l'individu dont les espoirs, besoins et rêves sont similaires à ceux du spectateur.

Barud est un film sur les liens invisibles qui nous unissent, cette expérience humaine et son paradoxe : à la fois universelle et si diverse, ce qui fait sa richesse. Il est aussi un film sur ce que la guerre détruit, et ce que l'exile ne devrait pas empêcher : le droit de croire en soi, de construire et de (se) reconstruire.

ÉQUIPE

Mélanie Gouby

RÉALISATRICE

Mélanie est une réalisatrice et journaliste d'investigation basée à Londres. Elle a produit et réalisé des documentaires pour NBC, TF1, Vice ou National Geographic, mettant l'accent sur l'impact humain du changement climatique, des conflits et des migrations. Ancienne correspondante du Figaro en Afrique de l'Est, elle écrit régulièrement pour de nombreuses publications francophones et anglophones. De 2011 à 2014, Mélanie a vécu à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où elle a couvert la rébellion du M23 et enquêté sur les activités illégales d'une compagnie pétrolière dans le parc national des Virunga pour le documentaire Virunga (Netflix) nommé aux Oscars, et lauréat des prix Peabody et du Pont-Columbia.

Youenn Le Guen

PRODUCTEUR – DIRECTEUR ET CRÉATEUR DE MARDI8

Il est ingénieur en Génie des Systèmes Urbains, diplômé en Développement Durable, Responsabilité Économique, Sociétale et Écologique de la Technologie, spécialiste des Espaces Culturels et de la politique culturelle du territoire, après avoir notamment étudié au Chili.

Producteur de films, d'expériences immersives et de spectacles numériques, mais aussi directeur artistique et concepteur de parcours muséographiques, Youenn a fondé cet écosystème de sociétés afin de garantir auprès des clients une maîtrise des enjeux techniques et artistiques sur toute la chaîne de production, de la conception à la diffusion et l'exploitation, jusqu'à l'itinérance. Toujours à l'affût et à l'origine de projets d'envergure originaux, son intention, avec le groupe Artisans d'Idées, est de jouer un rôle nouveau et important sur la scène nationale et internationale, dans le domaine de la muséographie et de la culture au sens plus large, au-delà des carcans jusqu'ici établis.

Montse Cerdan

CHARGÉE DE PRODUCTION – MARDI8

Forte d'un Master 2 professionnel en études cinématographiques option Production audiovisuelle de l'Université Lumière Lyon 2 et d'un diplôme de réalisation cinématographique d'Arte 7 de Mexico, elle a travaillé sur de nombreux courts-métrages, longs-métrages et captations en tant qu'assistante de production et assistante réalisatrice. Elle a également participé à plusieurs festivals internationaux en tant que bénévole ainsi qu'avec des équipes de production. Montse est chargée de production chez Mardi8 depuis l'arrivée de la société à Marseille en 2016, et a collaboré sur de multiples projets d'expositions dans des musées locaux et nationaux, puis a géré le suivi de la production des dispositifs liés au projet de grande ampleur du Nouveau Musée de Norvège qui ouvrira à Oslo en juin 2022. Elle développe désormais des projets de documentaires et de webséries tout en continuant à coordonner la production de contenus audiovisuels pour divers projets, parmi lesquels une exposition sur les arts islamiques avec la RMN et le Louvre.

PLANNING

Finalisation recherche des financements	Été 2021
Storyboard et dernière session de tournage	Août - Octobre 2021
Montage image et animation	Nov. / Dec. 2021
Post-production	Janvier 2022
PAD	31 Janvier 2022

RÉFÉRENCES MARDI8

PRODUCTIONS MARDI8

Sensory Odyssey

Entre divertissement et sciences, macrocosme et microcosme, Sensory Odyssey est un spectacle produit par Mardi8 pour des immersions oniriques, multi-sensorielles et interactives avec des projections Ultra Haute Définition à 360°.

Pensé comme une expédition olfactive au cœur du monde vivant, ce parcours est pourvu de dispositif technologique supplémentaire s'intercalant entre le visiteur et son environnement direct.

En partenariat avec Projectiles, Expeditions Spectacles et Gwenaël Allan Avec la collaboration du Museum National d'Histoire Naturelle

CO-PRODUCTIONS MARDI8

L'Ultimu Sognu – Dernier rêve à Piètra Bianca

Au centre de la Corse, au cœur de sa forêt, une femme chasse la nuit en rêve. Dans le regard de l'animal tué, elle reconnaît le visage de celui ou de celle qui va bientôt mourir. Ce don ancestral lui vient de loin, des racines les plus profondes de l'île. Mais déjà on ne l'écoute plus. Elle est une femme sauvage. Une Mazzera. Seul un berger semble encore l'entendre.

Produit par Eugénie Michel-Villette – Les Films du Bilboquet

Trailer : <https://vimeo.com/358109101/010ba15863>

Andromedas

Dans un petit village de la Mancha en Espagne, une maison rassemble plusieurs femmes. Rosita, âgée de 90 ans, habite ici avec Maria, la femme équatorienne qui s'occupe d'elle depuis sept ans. Petite-fille de Rosita, je filme ce duo improbable qu'elle compose avec cette étrangère, un huis clos dans lequel chacun projette sa propre histoire.

Produit par Eugénie Michel-Villette – Les Films du Bilboquet
En co-production avec Lyon Capitale TV & Manuel Praena

Extrait : <https://vimeo.com/367718021>

Paul Great Again

Ce court métrage de Thibaut Oskian nous emmène entre New York et Paris à travers un mélange des genres cinématographiques. Un projet aussi original qu'ambitieux.

En co-production avec Thibaut Oskian

MUSEOGRAPHIE / PRODUCTIONS INSTITUTIONNELLES MARDI8

Cités Millénaires

INSTITUT DU MONDE ARABE

Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna : des noms qui résonnent comme les symboles millénaires du fabuleux patrimoine du monde arabe. Mais aussi comme autant de sites martyrs, défigurés par la folie ou la rapacité des hommes, ou menacés par leur négligence et par l'injure du temps. Les voici ressuscités le temps d'une exposition, au fil d'un voyage virtuel et d'une spectaculaire mise en scène immersive...

En collaboration avec ICONEM, L'UNESCO ET UBISOFT

Ville de Marseille - « Nous sommes Marseille »

Production exécutive du film de l'année 2018.
Collaborateurs : Thibaut Oskian & Lou Escobar

Lien : www.facebook.com/watch/?v=2199682266724339

Musée National de Norvège

Production de plus de 60 contenus audiovisuels et multimédias et de l'audio guide pour le Nouveau Musée National de Norvège à Oslo conçu par Kleihues et Schuwerk Gesellschaft von Architekten et qui ouvrira ses portes en 2022. Il abritera les collections qui sont actuellement disséminées dans trois lieux distincts du centre-ville d'Oslo, la Galerie nationale, Musée d'Art contemporain et le musée d'Art industriel.

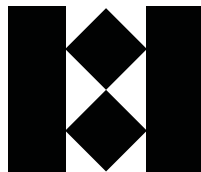

Les olmèques et les cultures du golfe du Mexique

MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

Production de deux films pour l'exposition temporaire Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique, du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021. Présentation détaillée des connaissances actuelles sur les Olmèques et la place de cette civilisation dans l'histoire de la Mésoamérique précolombienne, à travers des films réalisés à l'aide d'images d'illustration, d'archives, associées à des interviews de commissaires et de différentes prises de vue des œuvres.

MERCI

mardi8
ARTISANS D'IDÉES

CONTACT

102 rue Breteuil
13006 Marseille

Youenn Le Guen
youenn.leguen@mardi8.com
07 78 25 02 87

Montse Cerdan
montse@mardi8.com
07 52 25 28 36