

RÉALISÉ PAR RÉMI CHAYÉ

SUMMARY

PRESS

[Variety - 'Film Review: 'Long Way North'](#)

[Los Angeles Time - "Long Way North' is a gorgeously animated tale of a young woman's quest for lost family](#)

[The Hollywood Reporter - 'Long Way North' Animators Looked to Arctic Explorer Ernest Shackleton for Inspiration](#)

[We Live Entertainment - Review: Long Way North – A Journey of Strength and Determination](#)

[The Wrap - "Long Way North' Review: Gorgeous Visuals Undermined by Flat Characters in Animated Adventure](#)

[The Irish Times - Long Way North review: a beautiful coming-of-age animated adventure](#)

[Cartoon Brew - Watch The New English Trailer For 'Long Way North,' Debuting Next Month In U.S. Cinemas](#)

[Into Film - Long Way North and how animated journeys can open up new worlds](#)

[L'Echo - "Tout en haut du monde" renouvelle le dessin animé](#)

[Cartoon Brew - "Rémi Chayé Interview: 'Long Way North' and The Indie Challenge](#)

Variety - Shout Factory Acquires French Toon 'Long Way North' for U.S. Distribution - 4 février 2016

The Hollywood Reporter - Shout! Factory Picks Up Animated Feature 'Long Way North'

Animation Magazine - Shout! Bringing 'Long Way North' to U.S. Theaters

Toute La Culture - [Critique] « Tout en haut du monde » : petit chef-d'oeuvre animé de Rémi Chayé

Paris Match - "Tout en haut du monde": la critique - Un film de Rémi Chayé

Télérama - Ce film d'animation made in France retrace la quête au bout du monde d'une adolescente russe, héroïne magnifique au tempérament de feu

Milan 1jour 1actu - Tout en haut du monde : larguez les amarres !

La Croix - « Tout en haut du monde » tutoie les sommets de l'animation

Critikat - Le Norge, l'odyssée de Sacha

20 minutes - «Tout en haut du monde» : Rémi Chayé fait honneur au cinéma français d'animation

Libération - «Tout en haut du monde», exquise banquise

Charente Libre - "Tout en haut du monde" en partie fabriqué à Angoulême en salles mercredi

France Info - "Tout en haut du monde", un merveilleux bol d'air glacé sur la banquise

Le Monde - « Tout en haut du monde » : Sacha, l'autre « reine des neiges » sur petit écran

One Of Us - Animated Anarchy: Long Way North

3DVF - Annecy 2015 : Tout en Haut du Monde, par Rémi Chayé

Impressive French cartoon from the assistant director of 'The Secret of Kells' invents an Arctic expedition led by a young female role model.

By Peter Debruge ▾

Move over, Dora. There's another explorer in town! In "Long Way North," a 14-year-old Russian girl named Sacha sets out to find her grandfather, whose ship went missing en route to the North Pole. It's a quest as daunting as any a Disney heroine has faced, and one that this Gertrude Bell-like young lady — the daughter of disapproving wealthy oligarchs — must swallow her pride in order to undertake. Driven by intellectual curiosity and her commitment to the lost explorer, Sacha seeks adventure instead of an easy marriage to the Russian equivalent of Prince Charming, making for the sort of cartoon discerning parents are constantly seeking to enrich their kids' imaginations.

In both tone and approach, this animated treasure couldn't be more different from the lavish high-tech toons competing in the American marketplace, while in France, where director Rémi Chayé was born, a project as personal as "Long Way North" doesn't seem nearly so alien. There, animation isn't so much an industry as an extension of the country's comics (or *bande dessinée*) culture, in which it's perfectly normal for epic stories — the sort that might elsewhere inspire novels — to be interpreted as lavishly illustrated *graphic* novels, and where cartoons are often greenlit on the same principle.

Though it hasn't been said nearly often enough, the "auteur theory" put forth by French film critics — which acknowledges the creative stamp an artistic director leaves on his work — is never more true than when applied to animation (see also "The Red Turtle" and "April and the Extraordinary World"). In this case, Chayé collaborated with screenwriter Claire Paoletti on an idea inspired by Ernest Shackleton's exploits, and specifically diary accounts of how his ship *Endurance* was trapped in pack ice during one of his attempts to set Antarctic records.

Flipping the poles and also the continent of origin, Chayé and Paoletti invent a character named Oloukine, who found the Northwest Passage connecting the Atlantic and Pacific oceans, but went missing on an expedition to plant the Russian flag at the North Pole. The tsar offers a million rubles to whoever finds his ship, the *Navai*, and yet — in "The Sword and the Stone" tradition — none of the burly, marine-trained men have even come close, leaving the victory to someone so easily underestimated. Meanwhile, Sacha (voiced by Christa Théret in French and Chloé Dunn in the new English dub, though in both cases, the performances sound less like acting than someone reading a children's book aloud) isn't interested in the cash prize: Driven by memories of her grandfather, she wants only to preserve his memory, and for her, finding Oloukine's journal would be a reward above rubles.

After being humiliated at a society ball in St. Petersburg, Sacha decides to ignore her parents' wishes, stealing a horse from the family stable and hopping a train as far north as it will take her, even if it means being forced to ride in cargo among the peasants and stowaways. As Sacha pushes forward on her mission, she is defined by these two traits: first, an aptitude for scientific learning that would have been nothing short of scandalous for a young woman in 1882, and second, a willingness to ignore her aristocratic roots and do whatever it takes to reach her goal, even if it means scrubbing dishes in a harbor bar. Sacha is the sort of role model parents will be glad to discuss with their children, especially as her decisions often have unexpected, even dangerous consequences, and though the story is simple, it's not without many satisfying twists along the way. ("Long Way North" won the audience award at the [Annecy film festival](#), where it premiered in 2015.)

Confined to a stunningly low seven-figure budget, Chayé — who had served as assistant director on "The Painting" and "The Secret of Kells" — opts for a similarly bold picture-book style on his own feature debut, though the color schemes and artistic influences naturally favor late-19th-century Russian realist painters (Chayé has cited Ilya Repin, among others). The director's boldest stylistic decision was to do away with outlines, which of course is truer to the way the human eye sees the world, but flies in the face of cartoon tradition. Only characters' noses warrant a helpful squiggle, while the remainder of any given frame is flattened and reduced to blocks of color. As a result, landscapes seem to have leapt off 1920s railway posters, while character scenes look quite unlike any other animated film in recent memory — and for a film made under such modest circumstances, that's a feat unto itself.

"Long Way North" is a complete pleasure, a gorgeous piece of wide-screen animation that is as delightful as it is unexpected.

Unexpected because it is the feature debut for French animator Remi Chaye, though the fact that it won the audience award at the prestigious Annecy International Animation Film Festival was probably a tip-off as to its quality.

Also a good sign was Chaye's background as first assistant director and head of storyboard for Tomm Moore's gorgeous, Oscar-nominated "The Secret of Kells," a film with similar visual strengths.

"Long Way North" is set in the late 19th century in both Russia's Saint Petersburg and the far reaches of the polar north (the French title "Tout en Haut du Monde" literally translates as "At the Top of the World").

As written by Claire Paoletti and Patricia Valeix with an assist from Fabrice de Costil, "Long Way North" is considerably more than its splendid images, especially when experienced in the original subtitled French version.

In fact, its story of the adventurous journey made by Sacha, the 15-year-old daughter of an aristocratic family, at times puts our heroine in so much peril that the very smallest audience members might be disconcerted.

The key emotional relationship in Sacha's life is with Olukine (voiced by Feodor Atkine), her heroic Arctic explorer grandfather, who has been missing for two years.

That's when his ship, the Davai, disappeared, and not even a million-ruble reward offered by the Tsar has turned up so much as a trace of it.

The teenage Sacha (Christa Theret) is introduced sneaking into the Academy of Sciences to visit the library named after her grandfather. She overhears the Tsar's new scientific counselor, Prince Tomsy (Fabrizio Brizzi) saying disparaging things about Olukine. (Having the aristocrats speaking French, the actual language of the Russian court, works quite nicely.)

The despair of her parents for her independent attitude, Sacha comes across a document of her grandfather's that indicates that people have been searching for him in the wrong place.

When no one listens to her, least of all the supercilious Prince Tomsy, she takes off on her own for the city of Arkhangelsk, the port where all voyages to the Far North begin.

Though Sacha is bold, "Long Way North" understands that she will have to be toughened up for an Arctic voyage to be plausible. So this young noblewoman, more at home with blini than borscht, ends up experiencing the hard-knock life by working as a scullery maid under the demanding eye of owner Olga (Delphine Braillo) at a scruffy tavern called the White Bear.

Sacha makes a connection with two brothers, Captain Lund (Loic Houdre) and first mate Larson (Remi Caillebot), who own the vessel that ends up taking her on her journey, the Norge (inspired by the Endurance, Ernest Shackleton's ship).

Even while the action of "Long Way North" was in Saint Petersburg, its images of the city's stunning pastel-color palaces and heavy snow falling on the river Neva were gorgeous. Chaye's visual style, mostly hand-drawn with occasional use of computer animation, employs blocks of rich, saturated color to marvelous effect.

Once the Norge heads toward the North Pole in the hope of finding Olukine and his ship (and collect that reward), the imagery gets even more beautiful and more intense.

For "Long Way Home" excels at providing a great sense of the stunning, unnerving vastness of the north. Storms at sea make us gasp, enormous icebergs are appropriately majestic, and when fog rolls over the ice, we definitely feel the chill.

Of course, things continue to be difficult for Sacha on her journey, as everything from rebellious crew members to an obstreperous polar bear provide obstacles. But nothing daunts our heroine for long, and "Long Way North" makes us believe in her quest every step of the way.

The hand-drawn film follows a young woman, Sacha, as she searches for her missing grandfather.

Long Way North Still - Publicity - H 2016

In a crowded year for animated features, director Remi Chaye's new film *Long Way North* sets itself apart by telling a 19th century-set tale that tells the story of Sacha (voiced by Chloe Dunn in the English-language version), a determined young girl from the Russian aristocracy who dreams of the Great North and anguishes over the fate of her grandfather, Oloukine, a renowned scientist and Arctic explorer who has yet to return from his latest expedition to conquer the North Pole. While Sacha's parents make arrangements for her marriage in Saint Petersburg, she flees her home and sets out to the Great North in search of Oloukine and his ship.

Chaye's involvement in the hand-drawn animated film began in 2005, when he met Claire Paoletti, who wrote the screenplay with Patricia Valeix. "At that point, it all fit on one page; a young girl of the Russian aristocracy leaves to find her grandfather who is lost on the ice," he explains. "Not long before that, I had read the logbook of Ernest Shackleton and a few other books about his extraordinary odyssey. Shackleton had prepared an expedition to cross the Antarctic from sea to sea. But the ship got caught in the ice during an early winter. They survived 22 months in extreme conditions. An incredible human story.

"So," he continues, "when Claire told me about a ship caught in the ice, I got excited. I also really liked the idea of making a film that takes place in the 19th century. I am very interested in this century's history, period films, Jules Verne novels, Gustave Dorée's etchings or Daumier's lithographs."

The film marks the directorial debut for Chaye, who was first assistant director and head of storyboard for the 2009 Oscar-nominated *The Secret of Kells*. And, he says, he and his the team wanted to make the film locally in France, so they formed a Paris studio "with 15 layout artists, 20 animators and 20 cel painters, about equally divided between male and female artists."

"This was also really important to me," he adds.

Long Way North is a France-Denmark co-production from Sacrebleu Productions (*Carnet de Voyage*), Maybe Movies (*Ernest & Celestine*), Norlum Studios (*Song of the Sea*), France 3 Cinéma and 2 Minutes. It is being distributed stateside by Shout! Factory, which will release it in a few theaters in Los Angeles and New York beginning Sept. 30 before rolling it out to additional cities in October. The film has already gained attention at festivals such as the Annecy International Animated film Festival, where it won the audience award in 2015.

As for the film's look, the director says his drawing style is "rather realistic" and he wanted to simplify it for animation. He found the look by removing the outline of his drawings and only keeping the color fills.

One of the more challenging elements was the ship on which Sacha travels North. It was initially inspired by the Endurance, Shackleton's ship, which was photographed during the expedition. "The problem is that it's a three-masted barquentine that functions with 40 people, which was way too many to animate," Chaye says. "I happened to have met Sebastien Godard, an animator fascinated with ships. ... I asked him to conceive a ship that could function with a dozen people. From a sketch found in Sweden on the building site where he worked, he created a 'brig-schooner' that became the ship. He adapted it to the requirements of the production — by adding a steam-powered propulsion to it. He put all his energy into it."

Imagine you were a young Russian aristocrat who was part of a very prominent family in 1882. Your grandfather, the renowned captain of the most advanced Arctic ships Russia has made, has been missing for over a year after heading out to explore the North Pole. This has tarnished your family's honor and caused tensions within the rest of your family. What would you do? If you are Sasha in the animated film *Long Way North*, you run away from home and go on an epic journey to find your grandfather, no matter the cost.

This film from Director Remi Chaye is rich in both story and animation. Sasha has become one of my all-time favorite animated characters. She is intelligent, resourceful, a little rebellious, and an overall a strong female character. When we are first introduced to her you realize she is not like other girls of her age at that time. Over the course of the film, we watch her grow as a person as her understanding of how the real world works expands. What does not change is her determination to find her grandfather, knowing full well that what she might find could be heart-breaking.

Although animated, all the characters felt as real as if in a live action film; from the stern captain of the ship who reluctantly takes Sasha on her journey, to the Captain's first mate with a gambling problem, to the young boy Katch who finds a connection with Sasha. The movie is well paced and only 80 minutes long, with every scene contributing to the plot of the movie. There is a balance of drama, humor, and suspense between the scenes but the story never gets away from itself. It has solid direction and editing, and the animation does an excellent job of capturing the vast frozen wasteland of the Arctic. There were some moments that tugged at my heart-strings and I will admit that near the end I got a bit misty eyed.

Long Way North is in French with English subtitles, but don't let that put you off watching it. This film is as good as any of the top animated films that have come from the U.S. this year and deserves a wider audience. The main character is an excellent role-model and the plot teaches a great life lesson for all ages about never losing site of your goal no matter the obstacles in your path.

Hauntingly beautiful images of Czarist-era St. Petersburg and Arctic fjords pop more than the two-dimensional personalities who inhabit them

Lovely visuals are key for the success of any animated film, arguably more so even than for live-action movies. But a compelling story is also essential, and that's where "Long Way North" trips up.

This tale of a late 19th Century Russian teen on an Arctic quest is undeniably dazzling to behold, but as an epic action-adventure saga it must, by definition, be exciting and brisk. It is instead stately and a bit bland.

Intrepid young aristocrat Sacha (voiced in the English-language version by Chloé Dunn) has a lifelong fascination with the adventurous exploits of her grandfather, a famous scientist and Arctic explorer. When he doesn't return from an expedition to the North Pole, the feisty 14-year-old sets out from St. Petersburg on a quest to find his ship. These plans upset her parents, who have been planning her marriage.

Sacha finds a clue indicating that search parties may have been looking in the wrong place. Stubborn and strong-willed, she rushes off to find the Davai, the steamship on which her grandfather Olukine (Geoffrey Greenhill) sailed away. Sounds intriguing enough, but rather than get our pulses racing as Sacha faces deception, conflict and peril along the way, the plodding narrative of "Long Way North" has a soporific affect.

This French-made film won the audience award at the Annecy International Animation Film Festival, no doubt for its simple, vivid and lovely hand-drawn style. Given its exquisite look, the blandness of its storytelling is all the more disappointing.

Director Rémi Chayé, making his feature debut here, reveals an aesthetic that involves removing the outlines of drawings and keeping the color fills. His style particularly works in depicting the spare, vast landscapes of the Arctic.

Chayé started his career as a sketch artist and illustrator for educational books and was an animator on the exquisitely gorgeous "The Secret of Kells." With drawings pared down to essences, he eliminates detailed realism and focuses instead on lighting, composition and striking colors. There is much to admire in his minimalist and elegant stylistic renderings. The enchanting use of color — the pale wintry sun, the shades of grey on the roving wolves — is noteworthy. Perhaps Chayé's style would have been better suited for a more placid and ruminative tale.

The strong-willed Sacha has the gumption to leave her home in a grand palace in Czarist Russia, to risk her life to find her grandfather's ship. But her adventure takes some time to get underway, and by the time she sets off for the North Pole, the audience has had to endure some boring bureaucratic boilerplate and predictable familial clashes.

Before Sacha embarks on her Arctic escapade she must barter some family jewels (in the form of pricey earrings) for passage with a tough Nordic seafaring crew. Once she does, things pick up a bit amid the frozen landscape, as vividly depicted with Chayé's well-trained eye for composition.

The blue of the skies while Sacha sails on the open sea is gorgeous, as is the fading daylight through the cloud formations, as well as the dramatic peachy-pink sunsets. The sight of craggy ice cliffs contrasted with earlier delicate snow flurries helps to transport the audience to this far-flung frozen world.

If only as much effort had been spent on developing the characters, particularly the courageous Sacha, as on the stunning look of the Arctic expedition. It's a cause for celebration when a strong female character is the cornerstone of an animated movie, and happily such heroines have been growing in number in the past few years. Showing young audiences viable female role models is not just laudable, but essential. That's why it's even more disappointing when Sacha is given only one defining characteristic: pluckiness.

At least the film is blessedly devoid of the anachronistic pop culture references, broad humor and saccharine messages that are so much a part of contemporary animated movies. But it also lacks the lively spark necessary for an adventure story. It could have used just a bit of the energetic spunk of "Mulan" for this action saga to truly involve us. (Maybe the English-language version missed a few nuances in translation; much of the time the voices sound more functional than expressive in delivering dialogue.)

While visuals as disparate as the grandeur of St. Petersburg architecture and the far-flung solitude of icy-blue glaciers are mesmerizing, the audience won't be sufficiently emotionally invested in the one-dimensional characters to weather the journey.

Strong characterisation and bold, stylised animation mark out this debut feature by Tomm Moore alumnus Rémi Chayé

Ship shape: Oloukine (Féodor Atkine) and Sasha (Christa Théret) in *Long Way North*

Long Way North is a beautiful, animated adventure in which a 15-year-old Russian girl runs away from home and journeys to the North Pole so that she might find her grandfather's ship and save her family's honour.

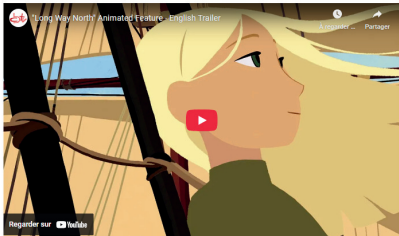
It's 1882 and Sasha ought to be enjoying her first ball. Instead, the occasion causes a clash with the Tsar's new scientific advisor, Prince Tomskey, who refuses to resume the search for her grandfather's lost expedition. Sasha's father Count Chernetsov, who is seeking to become the Russian Ambassador in Rome, is angered by his daughter's undiplomatic behaviour. But the youngster is certain that she has discovered the correct route taken by Oloukine, the grandfather she adored. Thus, she leaves St Petersburg behind and, using one pair of earrings and considerable determination, makes her way toward the Arctic Sea.

Director Rémi Chayé worked in the animation department on *The Secret of Kells*, and *Long Way North*'s bold, clean lines and blocks of colours are as stylised and attractive as Tomm Moore's Oscar-nominated films. Even the blurry whiteness of Arctic is appropriately menacing: Jack London would recognise this tough terrain.

The characterisation is particularly strong: the goal-driven, hard-working, clever and brave Sasha ultimately wins over even the most hard-hearted of navvies. Jonathan Morali's score merrily switches from mournful cello to electropop, as our plucky heroine trades the aristocracy for chores in a dive-bar at the end of the world.

Shout Factory Films has announced that it will release Rémi Chayé's hand-drawn feature *Long Way North* (*Tout en haut du monde*) on September 30 in Los Angeles, New York City, and select major markets. Openings in additional cities will follow.

Here's the newly released English trailer for the film:

The film has especially **gained an appreciation in Japan**, especially among the professional animation community. Legendary Ghibli director Isao Takahata has emerged as one of the key champions of the film. Following a screening in Tokyo last month, Takahata spoke to the audience about the film, praising its “natural, smooth” approach to filmmaking that resists “superficial complicatedness.”

Isao Takahata speaking about "Long Way North" at the French Institute of Tokyo on July 28, 2016.

Written by Claire Paoletti and Patricia Valeix, *Long Way North* tells the story of an aristocratic Russian girl Sacha, who perseveres through a physical and emotional journey to the North Pole to find her explorer grandfather and his lost ship, the Davaï. The film was produced by Sacrebleu Productions and Maybe Movies, with the participation of Norlum Studios, France 3 Cinéma, and 2 Minutes.

The English voice cast includes Chloé Dunn, Vivienne Vermes, Peter Hudson, Antony Hickling, Tom Perkins, Geoffrey Greenhill, Claire Harrison-Bullett, Bibi Jacob, Martin Lewis, Tom Morton, Leslie Clack, Kester Lovelace, and Damian Corcoran.

Shout Factory is no stranger to international animation, having released numerous family-friendly CG features in the States including *Snowtime!*, *Thunder and The House of Magic*, *Jack and the Cuckoo-Clock Heart*, and *The Seventh Dwarf*. Chayé's feature is arguably their most artistically meritorious pickup to date, and deserves to find a wider audience here in the United States.

Long Way North © Soda Pictures ALL RIGHTS RESERVED

Set in pre-revolutionary Russia, in a time of intellectual enlightenment, with much importance placed on class, *Long Way North* is an animated adventure which captures the determination of one young woman of noble birth named Sasha who rejects society's expectations of her in order to forge her own path. Visualised using traditional 2D animation with a predominantly pastel palette, the colour choices evoke the breaking of dawn, hinting at change and new beginnings, while also lending the film a nostalgic and gently coloured image of the past.

Film has provided a platform for young people to fuel their curiosity about the wider world, inspired by tales of globe-trotting adventurers and their discoveries. Challenging the borders of the known world is a human fascination that goes back to ancient times, as seen in *Jason and the Argonauts* ([films/3868](https://www.intofilm.org/films/3868)), where Jason, aided by the goddess Hera, takes to the seas with his crew aboard the *Argo* to travel unexplored lands and claim the golden fleece. Historic voyages of exploration that shaped our understanding of the globe are a rich topic for film, with reinterpretations of expeditions involving a clash of cultures such as the English pioneers discovering *the New World of North America* in *Pocahontas* ([films/4057](https://www.intofilm.org/films/4057)) and the Spanish conquistadors seeking riches in Mexico in *The Road to El Dorado* ([films/4092](https://www.intofilm.org/films/4092)).

Animation has the ability to take the wonder of discovery one step further, creating visions that reflect the feelings of thrill and excitement felt by the explorers, as well as their apprehensions about leaving their known world behind. The voyage of Carl and Russell in *Up* (<https://www.intofilm.org/films/16056>), aboard a party balloon-elevated house to the remote land he'd always dreamed of visiting is a joyous and surreal escape. The adventures of Maki and his griffin in *Zarafa* ([films/18489](https://www.intofilm.org/films/18489)) take them from Egypt to France, by sea, land, and by using a new advancement in technology - the hot air balloon. Each leg of their journey is rendered in a different animation style to capture a snapshot of the reactions people have as they dazzle along their way.

Sasha, the heroine of *Long Way North*, idolises her grandfather Oloukine, a dedicated explorer who was last seen setting out to be the first to reach the North Pole. Contact was lost during his journey, and Sasha is horrified to overhear that search efforts are being called off. Worse still, his last attempted voyage is considered a disgrace by the ruling class. Keen to restore faith in her family's name, Sasha defies convention by planning her own mission to find out what became of him.

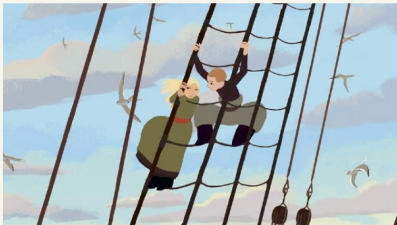
Long Way North follows in the trend of other children's films such as *Anastasia* (<https://www.intofilm.org/films/3562>) or *A Little Princess* (<https://www.intofilm.org/films/3925>) that have at their heart a feisty high-society heroine who has to live among people of a lower social class in order to achieve a personal mission (and learn something important about themselves along the way). The film reveals Sasha's view of the emptiness of what she left behind in comparison to what her new life of adventure can offer. Rejecting a world of fancy dresses, formal occasions, and speaking only when she's spoken to is not a hard choice for a girl who is fiercely curious and spends all of her time plotting to follow in her grandfather's footsteps and who causes concern to her parents by hiding out all the time researching in the library!

Sasha rejects the etiquette of the traditional debutante ball in *much the same way as other feisty protagonists* Elizabeth in *Pride and Prejudice* (<https://www.intofilm.org/films/2909>) or Merida in *Brave* (<https://www.intofilm.org/films/17099>), disrupting parents' plans for a prosperous union with their rebellious natures. Instead of charming her high society peers with her elegance and obedience, Sasha seeks out people whom she hopes can help her, causing embarrassment to her parents. As soon as she realises that she is the only person who cares about the truth of her grandfather's fate, she slips out to the docks to find a ship that is willing to take her to the far North.

Gaining passage isn't as simple as she thought ~~however~~, and Sasha has to prove herself to her potential shipmates because of the up-till-now comfortable existence she has led. *Mulan* (<https://www.intofilm.org/films/3170>) follows a similar path, also in the

name of defending her family's honour, as she steps in to take her father's place at the battlefield. Though not engaging in combat or having to conceal her gender, Sasha takes a similar leap into the dangerous unknown that up until now her life has not prepared her for. Luckily, with the help of others who are keen to knock the 'fine lady' down a peg or two, and teach her the value of hard work, she quickly adapts to her new environment and shipmates - much like Elizabeth in *Pirates of the Caribbean* (<https://www.intofilm.org/films/2905>), whose fascination with seafaring life comes to her aid when she is kidnapped by pirates. Learning to be 'one of the boys' and earn her place in the crew is something that Sasha is happy to knuckle down and do, resenting implications about reduced capabilities due to her gender, much like the resourceful heroine in *Wadjda* (<https://www.intofilm.org/films/17811>).

Depicting the frozen wastes of the pole beautifully, this film captures the fragility and danger of the environment, as seen for real in documentaries featuring footage of Captain Scott's doomed polar voyage, including *The Great White Silence* and *Antarctic* (<https://www.intofilm.org/films/3364>). Defying the perils that threaten her and the rest of the crew, Sasha's determination and single-mindedness brings them into dangerous territory as they attempt to find evidence of the fate of the explorers that have gone before them, and try to ensure their own survival in the brutal landscape.

©Copyright Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / france 3 Cinéma / Norlum

SYLVESTRE SBILLE

30 mars 2016 10:13 | Mise à jour 30 mars 2016 12:00

Prix du Public à Annecy, voici un dessin animé français, épique et nuancé. Pour petits et grands enfants...

En matière d'animation, les Etats-Unis sont les leaders mondiaux incontestés. Grâce au duo perpétuellement gagnant **Disney/Pixar**, bien sûr. Grâce également aux autres studios: **DreamWorks** ("Madagascar", "Shrek", "Kung Fu Panda", "Dragons"...) ou **Blue Sky** ("L'âge de glace", "Rio"...). Il y a aussi l'école japonaise, avec le maître **Miyazaki**, récemment retraité. Sans oublier le stop motion cher à Tim Burton ("L'étrange Noël de Mr Jack", "Coraline"...). Et puis il y a l'animation franco-belge qui, vu la qualité proposée, n'a pas à rougir. Il y a trois ans, "Ernest et Célestine" raflait les prix à travers le monde (trois Magritte, un César, une nomination à l'Oscar...). Et avant cela, Michel Ocelot nous avait déjà offert plusieurs chefs-d'œuvre: "Azur et Asmar", et bien entendu "Kirikou", dont le deuxième opus, "Kirikou et les bêtes sauvages", avait surpris son monde en franchissant la barre symbolique des 2 millions d'entrées en France.

"Tout en haut du monde"

De Rémi Chayé

Avec les voix de Christa
Théret, Feodor Atkine...

Note: 3/5.

Aujourd'hui, c'est au tour de **Rémi Chayé** de faire son entrée en scène. Cet ancien chef animateur de l'excellent film franco-irlando-belge "Brendan et le secret de Kells" signe ici son premier long-métrage. Un film qui fait l'unanimité, à (presque) tous les points de vue. Car si on a souvent tendance à vanter **l'originalité de l'animation à la française**, on regrette parfois un manque d'ambition ("L'île de Black Moor"), des scénarios tirés par les cheveux, dispersés ou un peu ténus ("Le tableau", "Le chat du rabbin"...), voire un rythme général trop lent ("Zarafa"). Ici, rien de tout cela.

Le scénario est fouillé sans être compliqué ou trop symbolique, l'action est fluide, quant à l'esthétique, elle est tout simplement somptueuse (bien que totalement numérique).

"Tout en haut du monde" - Bande annonce

Les paysages de banquise, notamment, sont d'une grande beauté, une beauté qui serre d'autant plus le cœur du spectateur, en cette époque où on la sait menacée par le réchauffement climatique.

©Copyright Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / france 3 Cinéma / Norlum

Russie, 1892. La jeune **Sasha** fait partie du grand monde: cette aristocratie qui vit sur un nuage et qui ne pense qu'à s'inviter mutuellement, se cultiver, et faire la fête. Une seule ombre au tableau: **Oloukine**, son grand-père explorateur, qui n'est pas revenu de son expédition maritime vers le **Grand Nord**. Depuis longtemps, une prémonition ronge Sasha. Jusqu'au jour où un document lui révèle que les secours n'ont pas cherché au bon endroit. Comme son père ne veut rien entendre, Sasha entreprend de fuguer, et de s'engager sur un navire en partance. Il est temps pour elle de mettre en pratique ce que son éducation lui a appris: honneur et volonté. Elle seule, elle le sait, est capable de retrouver Oloukine...

Expérience

Elle est à la mode, la jeune fille intransigeante qui franchit les barrières initiatiques à force d'indépendance d'esprit et de pugnacité: "**Hunger Games**" et "**Divergente**" le prouvent. Aujourd'hui, plus besoin d'être un garçon pour faire tomber les barrières et les préjugés. Il était temps que les choses changent, et être une fille, en ce début de XXIe siècle, est un plus.

Autre caractéristique qui rend ce "**Tout en haut du monde**" particulièrement agréable à suivre: son traitement visuel. Ici, les traits noirs qui séparent les aplats de couleur ont tout simplement été "oubliés", ce qui donne un aspect à la fois très iconique et très vivant. Un traitement des images qui pourrait rappeler certaines écoles picturales du tournant du siècle dernier, où le postimpressionnisme donnait la main au fauvisme. Les paysages de banquise, notamment, sont d'une grande beauté, une beauté qui serre d'autant plus le cœur du spectateur, en cette époque où on la sait moribonde, car menacée par le réchauffement climatique.

On regrettera cependant un tout petit goût de trop peu. La volonté sans doute de ne pas lasser le jeune public? Cette heure et quart est un peu courte pour tenir toutes les promesses narratives du premier acte, et on aurait apprécié les 10 minutes supplémentaires susceptibles de proposer un troisième acte qui ne fasse pas que clore l'histoire. Malgré ce bémol, "Tout en haut du monde" reste une expérience formidable, où la musique, signée par le groupe français Syd Matters, nous aide à garder le vent en poupe.

Director Rémi Chayé has made a powerful impression with his debut feature *Long Way North* (*Tout en haut du monde*), a daringly stylized hand-drawn adventure film set in the brutal climes of the Arctic.

The French-Danish co-production won the audience award last June at the Annecy animation festival, followed by the young public award at Brussel's Anima festival last month, and earlier this month, Chayé himself picked up director of the year honors from the influential **Cartoon Movie** pitching and co-production forum.

But that doesn't mean *Long Way North* has had an easy time finding an audience. When the Flash-animated film opened theatrically in France last January, it launched well outside of the top ten, and whatever chance it had of building a following as a family film through positive word of mouth was quashed the following weekend when the American import *Alvin and the Chipmunks: The Road Chip* invaded French theaters.

Americans will have a chance to discover *Long Way North* later this year thanks to a pickup from stateside distributor **Shout! Factory**. The film had its North American premiere this month at the New York International Children's Film Festival this month.

In an interview that took place at the Anima festival, Chayé spoke to *Cartoon Brew* about how he worked his way up from storyboard artist into the director's chair, why a film production can be better when all of the studio's artists work together in the same room, and the impossible task of competing against cutthroat American film studios.

Cartoon Brew: You recently toured the American studios to promote the film. What kind of responses did the film receive?

Rémi Chayé: American people are so expressive. There was a lot of "Fantastic!" and "Awesome!" following the screenings. Sometimes you're not sure how much they actually like it when they say that, but then again, I don't think Pete Docter would spend an hour talking to us following the screening at Pixar if he had been annoyed by it.

One thing I noticed that was strange to the Americans is our frequent use of holds. In American animation, something has to move all the time. Europeans are closer to Japanese animation in the way that we make greater use of silence. Personally, I very much enjoy those type of Japanese films where nothing happens except drinking tea.

Rémi Chayé.

"Long Way North" crew meets Pate Docter after a screening of the film at Pixar on December 1, 2015. Chayé is standing to the right of Docter; animation director Liane-Cho Han is left of Docter.

In your presentation at the Anima festival you mentioned it took three years to get enough investors on board to make the film. What made it so difficult?

Rémi Chayé: Having an original story with unknown creators didn't help, but also European 2D animation as a whole is just a risky business. Sadly enough, lots of independent animated movies are commercial failures, because we have to fight against huge American marketing machines like *Zootopia* and *Star Wars*. You have this saying in America – "Winner takes all." That's what their marketing strategy is like. They do not only want to sell their own movies – they want to saturate the whole market. This kind of all-absorbing, aggressive marketing makes it hard for films like *Long Way North* to exist.

Long Way North cost 6.4 million euros, which is slightly above the **European average**. Nonetheless, it's a tiny budget for the film's quality. How did this limited budget influence the end result artistically?

Rémi Chayé: One of the things we had to reduce a lot was the lighting on the animation. I had planned to have animated lighting throughout the whole movie, but was forced to limit that to a certain amount of shots. That was hard for me to accept.

The main difficulty, however, was the quotas. Every time an animator would unnecessarily move a character's shoulder, we would go over budget. Animation quotas varied from 1.8 to 2.2 seconds a day. More time was given for emotional scenes, less for action scenes. So whenever characters were running and jumping, we just had to accept what could be done in 1.8 seconds a day. But during emotional and subtle moments, like Sasha realizing the boat isn't where she thought it would be, this is what I wanted the animators to spend time on.

Working with a limited budget comes down to choosing where you spend the money and energy in every phase of the process. If you give an artist two days for a background, it will be better than in two hours. So, if you give the artist two hours to do the background, then you have to accept the result, even if it's not exactly what you'd want it to be. It's as simple as that.

Do you see a way to reduce the production budget any further for a future film?

Rémi Chayé: The only way we could reduce costs further would be to lower the wages, which are modest already. I wouldn't want that. Actually I've heard about people working (partly) for free on European feature productions, but to me that's not a solution. If you have to rely on people working for free, whether it be supervisors or interns, the fact is that the industry is dead. I personally don't accept anyone working for free, and I ask my films' producers not to accept it either. In that sense, I guess I'm a socialist – but don't tell the Americans! I'd lose all chances at American success. [Laughs]

Brew readers have been raving about *Long Way North* ever since the **release of its concept trailer**. Fans especially seem to love the film's unusually spare sense of design.

Rémi Chayé: To me, drawing is about interpreting reality – it's a way to look at a chair, to make the spectator interpret that chair in a way that says something. I think the style of *Long Way North* is a way to look at reality through light, shapes, and colors, evoking emotion and tickling the imagination.

Reproducing reality, with reflections and everything – it doesn't really interest me. I don't want to spend the budget on showcasing each of Sasha's hairs in detail. The simple shape of her hair, combined with the rhythm the wind adds to it, contributes to the film's poetry.

"Long Way North" colorscript.

Another unique design choice you made was the absence of outlines...

Rémi Chayé: The thing with outlines is that they are, more or less, black. So when your designs have an outline, all of the film's colors have to go with that black color, limiting your color palettes and spectrums. The absence of outlines gave us the freedom to explore a lot of different color palettes throughout the film, not just those pulling towards black.

You started out as a comic book artist and illustrator. What made you turn to animation?

Rémi Chayé: Being out of illustration work for a while, I started working as a storyboard revisionist. Having worked at home by myself for ages, the ambience of an animation studio made a big impression on me. Animation is a collective art. It's such a pleasure listening to each other and adding up different artistic skills.

Artistically too, animation is an interesting medium. I like the fact that you have the same tools at your disposal as when you're painting, which enables you to express emotions through the way you paint a sky for example, *plus* the tools of cinema. This combination is really powerful.

Starting out as a self-taught storyboarder, how did you transition to directing?

Rémi Chayé: Here and there people started to ask me to direct small TV specials and such, but I felt I lacked the necessary skills. As a storyboarder, I had worked for directors who were not up to the job, and I didn't want to become one of them. So, at 33 years old, I signed up for a fantastic school called La Poudrière. When you are self-taught, your feelings tell you what works and what doesn't, but you can't analyze them. Art school gave me the tools to structure and communicate my feelings, which is one of the most important things a director needs to be able to do.

After La Poudrière, were you ready to be the director you wanted to be?

Rémi Chayé: Not really. At La Poudrière I directed several short animated films, but I hadn't yet felt the size of a feature-length production. So when Tomm Moore, director of *The Secret of Kells*, was looking for a storyboarder, I told him, "I'm interested, but besides a storyboarder, I'd like to be your assistant director." While working as an assistant director on *Kells*, and after that on *The Painting*, I got to understand the workings of the big machine that feature filmmaking is – management, pipelines, naming rules, the industry, balancing art and budget – as well as how to tell a story of that length. Only after that I felt ready to direct my own feature-length film.

You've assembled an amazing team for the film, amongst which Marie Vieillevie as your assistant director. How do you balance your vision with those of the artists on your team, such as Marie, who also directs films in her own distinctive style?

Rémi Chayé: I don't feel that being the film's director, I should tell people to do things a certain way. Rather, I make use of their skills by listening a lot. I see a film as a collective work of art; the artists I work with take a step towards me, but I also take a step towards them. I think the final style of the film is somewhere in the middle, in between all the different artists and their skills.

That being said, one of the coolest things about our team was actually to work with so many directors. Animation is all about doing a small piece of the total work, putting every little brick in the right place to build a wall. So when an artist who's a director themselves is putting a brick in the wall, not just understanding their own little brick but the whole wall, that artist is more likely to pick the right size of the brick and put it in the right place.

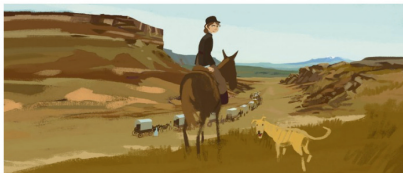
Marie Vieillevie, "Long Way North"'s assistant director.

On the film's **production blog** we can see the studio space during production. It looks quite...cozy.

Rémi Chayé: It was packed. During summer it was really hot in Paris and we were in the studio with about 40 people. Animators, layout artists, supervisors, me – we were all working in the same room. There wasn't really a hierarchy, which actually had a big advantage. When I'd discuss storyboards, layouts, or animation with the supervisors, the whole team could hear us. Unconsciously, all artists would soak up our discussions. So once it was time for the animators to animate their shot, they would completely understand what they were doing, because they had heard all the problems and solutions, the whys and the hows the supervisors and I had discussed.

What kind of films would you like to make in the future?

Rémi Chayé: I'd love to continue making 2D animated fictional adventures like *Long Way North*. I'd like to add a little bit more of comedy though. Not gags – comedy. Gags are visual or standalone jokes, while comedy is a situation that can last for ten minutes. Far too often the use of many gags in a row leads to losing the actual point.

A Childhood of Martha Jane Canary.

You're presenting your next feature-length adventure in concept at Cartoon Movie. Can you tell me a bit about it?

Rémi Chayé: *A Childhood of Martha Jane Canary* is based on the life of Calamity Jane [an American frontierswoman who lived from 1852 to 1903]. It's a bit strange for a European guy like me to do a Western – that's actually the reason why we try not to make a Western. [Laughs] We won't be using the iconography of the genre, but it will shine through in other aspects of the film.

We want to tell the story of a girl that discovers a life with freedom – that of a boy. When she refuses to go back to her old life as a housewife, the adventure starts. Calamity Jane is such an interesting character. She's like a stray dog, affectionately licking your face first and then stealing the bread in your pocket. She's an uneducated liar with a long-lasting laugh and lots of imagination. It's a lot of fun to write her story, and a lot of fun to draw, too.

We're planning to use the same style, team, and pipeline as *Long Way North*, rather than reinventing the wheel. I hope the new film will take five years to realize, rather than ten... Cartoon Movie has proven very successful for *Long Way North*, so let's see what will happen there for *A Childhood of Martha Jane Canary*.

L.A.-based Shout Factory has acquired U.S. rights to Remi Chaye's animated adventure feature "Long Way North" ("Tout en haut du monde"), which won the audience award at Annecy fest.

Sold by Urban Distribution, "Long Way North" follows Sasha, a young girl of Russian aristocracy, who flees her home and embarks on a journey across the North Pole on the trail of her grandfather, a renowned scientist and Arctic explorer who disappeared after his latest expedition.

Deal covers theatrical, broadcast, VOD, digital and home entertainment rights for cross-platform releases. The U.S. company plans multi-platform rollout kicking off with a theatrical release in the fall via its family entertainment label, Shout! Factory Kids. "Long Way North" will have its North American premiere at the New York International Children's Film Festival.

"Long Way North" marks the directorial debut of Chayé ("The Secret of Kells") who previously worked as storyboard artist on "Secret of Kells" and "Eleanor's Secret."

Pic is produced by Sacrebleu Productions ("Madagascar, A Journey of Diary"), Maybe Movies ("Ernest & Celestine") and Norlum Studios ("Song of the Sea"),

"Long Way North is a beautifully crafted adventure—spirited, poignant and entertaining. It's an instant classic, and we had to have it. We know audiences will feel the same," said Jordan Fields, VP of acquisitions at Shout! Factory.

Urban Distribution exec Eric Schnedecker said the film has already sold to more than 25 territories (including North America, France and Korea) and has just bowed in France where it has received strong reviews.

Urban Distribution expects to close more deals on "Long Way North" at Berlin.

Shout! Factory Picks Up Animated Feature 'Long Way North'

'Long Way North'
Courtesy of Shout! Factory

by Etan Vlessing
2/4/2016 6:00am PST

The French movie won the audience award in Annecy and will get a fall 2016 theatrical release stateside.

Shout! Factory has acquired the U.S. distribution rights to *Long Way North*, a hand-drawn animated feature by director Rémi Chayé.

Shout! plans a fall 2016 theatrical release after the movie has its North American premiere at the New York International Children's Film Festival. The U.S. strategic rollout will include releases on the broadcast, VOD, digital and home entertainment platforms.

Long Way North is produced by veteran animated feature makers Sacrebleu Productions (*Madagascar*, *Carnet de Voyage*), Maybe Movies (*Ernest & Celestine*) and Norlum Studios (*Song of the Sea*). The feature, set in 1882 St. Petersburg, follows a young Russian aristocrat on an epic adventure to discover what happened to her grandfather so she can save her family's reputation.

Long Way North has an English and French voice cast that includes Peter Hudson, Tom Perkins, Gabriel Le Doze and Boris Rehlinger. The U.S. deal with Urban Distribution International follows Shout!

Shout! Factory Picks Up Animated Feature 'Long Way North' - Hollywood Reporter
earlier picking up another foreign animated feature for the U.S.
market, [CarpeDiem Film & TV's Snowtime!](#)

That Canadian film features the voices of Sandra Oh and Ross Lynch and premiered in Sundance. *Long Way North* debuted in Annecy, where it won the audience award.

Urban Distribution has already sold the animated feature to over 25 territories, including France, UK, Canada, France and Korea. The film will also be shopped at the Berlin Film Festival.

The U.S. deal was unveiled by Shout! Factory founders Richard Foos, Bob Emmer and Garson Foos, and Eric Schnedecker, head of sales and partner at Urban Distribution.

Shout! Factory and Urban Distribution International have entered an exclusive deal to distribute European animated *Long Way North* in the United States. A theatrical release through Shout! Factory Kids is slated for fall 2016, with Shout! Factory in possession of U.S. distribution rights for broadcast, VOD, digital and home entertainment as well.

Long Way North (*Tout en Haut du Monde*) is directed by Rémi Chayé (*The Secret of Kells*) and produced by Sacrebleu Prod. (*Madagascar*, *Carnet de Voyage*), Maybe Movies (*Ernest & Celestine*) and Norlum Studios (*Song of the Sea*). The film won the Audience Award at the 2015 Annecy International Animated Film Festival, and has screened at top festivals around the world. *Long Way North* will have its North American premiere at the New York International Children's Film Festival (Feb. 26 - March 20).

Long Way North is set in late 19th century Saint Petersburg, where Sasha, a young daughter of the Russian aristocracy, dreams of the Great North and anguishes over the fate of her grandfather Olukine — a renowned scientist and Arctic explorer who has yet to return from his latest expedition to the North Pole. But Sasha's parents have already decided her fate with a betrothal arrangement. Defying them, Sasha runs away from home on an incredible quest to the North in search of Olukine and his ship.

The English language voice cast features Chloé Dunn, Vivienne Vermes, Peter Hudson, Antony Hickling, Tom Perkins, Geoffrey Greenhill, Claire Harrison-Bullett, Bibi Jacob, Martin Lewis, Tom Morton, Leslie Clack, Kester Lovelace and Damian Corcoran. French voice cast include Christa Thérêt, Feodor Atkine, Thomas Sagols, Rémi Caillebot, Audrey Sablé, Fabrice Briche, Gabriel Le Doze and Boris Rehlinger.

Rémi Chayé directs from a script written by Claire Paoletti and Patricia Valeix; co-producers are Jean-Michel Spiner, Claus Toksvig Kjaer, Frederik Villumsen; executive producers are Ron Dyens and Henri Magalon.

Long Way North

Le premier film d'animation de **Rémi Chayé** est une réussite en tout point. Il souffle un vent d'aventures et d'épique dans ce **Tout en haut du monde** qui émerveille par son univers visuel à couper le souffle. Et délivre un récit initiatique féministe qui rend un bel hommage aux grands explorateurs. Un petit chef d'œuvre.

Extrait du synopsis officiel : 1882, Saint-Petersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Rémi Chayé s'était déjà fait un nom dans le monde de l'animation en travaillant sur *Le Tableau*, *Brendan et le secret de Kells* et *Kérity la maison des contes*. Son premier film en tant que réalisateur est une réussite totale qui devrait lui ouvrir, on l'espère, les portes d'une longue carrière dans la production animée made in France. *Tout en haut du monde* nous raconte une histoire inattendue, qui ose des décors, des personnages et des époques que l'on a peu l'habitude de voir au sein de productions familiales. Le scénario imagine un magnifique récit initiatique, mettant en scène une héroïne charismatique, qui s'embarque dans une expédition vers le pôle pour retrouver son grand-père. Le travail sur les ambiances et les costumes est somptueux, nous plongeant dans les appartements bourgeois de l'empire russe avant de s'évader dans les contrées glacées désertiques du grand nord. La réalisation de Rémi Chayé est irréprochable, la musique originale entêtante et le bonheur graphique, total, trouvant le parfait équilibre entre réalisme et poésie.

Loin d'être un pur exercice de style, *Tout en haut du monde* nous offre une grande épopée d'aventures qui s'appuie sur des enjeux contemporains et ne cède jamais au passéisme. L'histoire assume sa part de noirceur et gère à la perfection les moments de suspense et de survie, tout en restant accessible au jeune public. L'ambition féministe est bien présente, à travers le personnage principal d'adolescente, qui va devoir s'intégrer parmi les marins et prouver sa valeur dans un univers d'homme. Démontrant des capacités de résistance et une passion de l'aventure héritée de son grand-père, lui-même explorateur. Les dialogues et les doublages, qui font souvent la faiblesse des films d'animation indépendants, sont pour une fois à la hauteur et Christa Thérêt donne beaucoup d'épaisseur et de modernité au personnage principal. La réussite est donc totale et les parents autant que les enfants apprécieront cet épatant voyage.

Ne manquez pas "Tout en haut du monde", formidable film d'aventure à l'ancienne, magnifié par le trait de Rémi Chayé.

1882, Saint-Petersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davai, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

La critique

Alors que son grand-père s'est perdu en cherchant le pôle Nord, une petite fille se lance à sa recherche. Elevée dans l'aristocratie russe de 1898, Sasha va devenir servante dans un bouge, avant de prêter main douce à l'équipage du navire qui l'amènera sur la banquise, là-bas, "Tout en haut du monde"... Avec ce capitaine Hatteras en jupon, l'ombre de Jules Verne plane sur ce film d'animation. Avec un script aussi robuste qu'un brise-glace, l'univers graphique de Rémi Chayé donne de l'ampleur à cette équipée haletante. Un beau livre cinématographique qui exhale, en se refermant, un enivrant parfum d'aventure à l'ancienne. (En salle actuellement). ■

1882, Saint-Petersbourg. Sasha, jeune fille de l'aristocratie russe, admire son grand-père, le fameux explorateur Oloukine, disparu lors de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord, avec son magnifique bateau, le *Davaï*. Alors que l'image d'Oloukine risque d'être ternie par un odieux conseiller scientifique du tsar, l'adolescente décide de partir vers le Grand Nord et de retrouver le navire...

Décidément, l'animation française bouge. Après le mouvementé et imaginaire *Avril et le monde truqué*, cet automne, voilà un vrai film d'aventures avec souffle et grands sentiments. Armé d'un CV irréprochable (il a été assistant réalisateur du *Tableau*, de Jean-François Laguionie, et de *Brendan et le secret de Kells*, de Tomm Moore et Nora Twomey), Rémi Chayé s'impose avec cette quête du bout du monde, riche en couchers de soleil, mutineries, éboulements de glaciers et banquise

d'une aveuglante beauté. Seule parmi les hommes, mais n'écoulant que sa volonté, sa Sasha n'a rien à envier à la Mulan de Disney. Quand, dans une taverne du port, elle apprend la dure vie de serveuse, ou avance, butée, dans le blizzard, on pense à la jeune guerrière chinoise. L'esthétique du film est splendide : les couleurs fauves des toiles d'André Derain se fondent dans le blanc le plus pur, avec une abstraction proche de Nicolas de Staël. Fidèle à la grande tradition de l'animation mondiale, *Tout en haut du monde* offre aussi sa très belle séquence de deuil : un vieil homme pétrifié par la glace qui dérive et disparaît... Avec son délicieux profil tourné vers l'horizon, Sasha a tout pour entrer au panthéon des plus jolies héroïnes d'animation. Après *La Reine des neiges* de Disney, la princesse des glaces de Chayé.

— **Guillemette Odicino**

| France (1h20) | Avec les voix de Christa Thérêt, Fédor Atkine, Thomas Sagols.

Soleil, éboulements de glaciers et mutineries. Sasha affronte le monde et les hommes.

Le film d'animation *Tout en haut du monde* met les voiles de Saint-Pétersbourg au pôle Nord. Rémi Chayé, le réalisateur, nous parle de cette incroyable épopée.

La jeune Sacha part à l'aventure au pôle Nord. (Diaphana production)

1jour1actu : Comment est née Sacha, 14 ans, l'héroïne de votre film ?

Rémi Chayé : La scénariste voulait que, pour une fois, le héros soit une fille plutôt qu'un garçon. Une adolescente entêtée, intrépide, et qui a des convictions, comme dans le livre *La Boussole d'or*. Ça change un peu, non ?

La jeune Sacha est l'héroïne du film « Tout en haut du monde », (Diaphana production)

Sacha veut absolument retrouver un navire, le *Davaï*, échoué au pôle Nord...

Rémi Chayé : Le capitaine n'était autre que son grand-père, un explorateur dont elle a hérité le courage. Si elle connaît parfaitement la géographie et la navigation, c'est aussi grâce à lui. Dans l'histoire, qui se déroule en 1882, **Sacha rêve en effet de parcourir les océans**. Elle devra alors aller contre la volonté de son père, un riche aristocrate russe qui lui avait prévu une vie de princesse. À travers ce personnage, j'ai voulu dire aux plus jeunes : suivez vos envies, **ne laissez pas les autres décider de votre destin à votre place**.

Que représente le pôle Nord pour vous ?

Rémi Chayé : Un lieu mythique, inaccessible. **Pour l'atteindre, il ne suffit pas d'amarrer, il faut aussi longuement marcher sur la banquise**. J'ai d'ailleurs lu les récits de l'écrivain Paul-Émile Victor. Il a entrepris une dizaine d'expéditions, mais elles ont toutes échoué. En fait, il semblerait qu'aucune conquête du pôle Nord n'ait abouti avant 1968. De mon côté, comme je voulais raconter une histoire positive, je me suis finalement documenté sur les voyages au pôle Sud.

Lequel, par exemple ?

Rémi Chayé : Celui du **grand explorateur Ernest Shackleton** m'a véritablement marqué et m'a inspiré certaines scènes. Son navire s'est retrouvé **prisonnier dans les glaces** à cause d'un hiver précoce. L'équipage s'est réfugié sur une île, il a survécu vingt-deux mois dans des conditions extrêmes. Que *le Davaï* ressemble au bateau de Shackleton n'est pas dû au hasard.

La jeune Sacha part à l'aventure dans le pôle Nord. (Diaphana production)

Le bateau est coincé dans la banquise ! (Diaphana production)

Sacha est une princesse russe dont le grand-père est navigateur et explorateur. (Diaphana production)

Sacha retrouvera-t-elle son grand-père dans les conditions si dures du pôle Nord ? (Diaphana production)

Sacha part en bateau à la recherche de son grand père : direction le pôle Nord ! (Diaphana production)

Votre style graphique est très différent des films d'animation classique. Pourquoi ?

Rémi Chayé : J'adore *La Reine des neiges*, Disney et Pixar. Visuellement, c'est impressionnant de réalisme. De mon côté, j'ai préféré enlever le trait de contour des personnages. Et il n'y a **ni lacets aux chaussures, ni plis et ni boutons sur les vêtements**. C'est un graphisme tout en aplats. À mon sens, **cette simplicité stimule davantage l'imagination** du spectateur et l'immerge encore plus dans le film.

L'avis d'1jour1actu

Elle en a du courage, Sacha. Du haut de ses 14 ans, elle va fuir un père hautain, embarquer à bord d'un navire direction le pôle Nord ou encore tenir tête à des marins parfois rustres. C'est **un personnage fort et incroyablement attachant**. Haletant, **ce film d'aventure séduit aussi grâce à son graphisme** : les anciens palais russes, à Saint-Petersbourg, sont splendides. Quant aux paysages de mer, ils donnent envie de voyager et de prendre le large.

* *La Boussole d'or* est un livre et un film dont le personnage principal est une fille, Lyra.

— Cette épopée haletante vers le Pôle Nord d'une jeune fille de l'aristocratie russe, à la fin du XIXe siècle, est d'une beauté à faire fondre la banquise.

Film d'animation français, 1 h 20

Lors du dernier Festival d'Annecy, le cinéma d'animation français avait brillé, et *Tout en haut du monde* était l'une de ses plus belles étoiles. Un astre à la beauté glacée dont les rayonnements refroidissent le spectateur au sens propre du terme. Mais jamais au sens figuré.

Car ce récit d'aventures à la construction aussi solide qu'un brise-glace parvient à faire ressentir le froid extrême que doit endurer Sasha (brillamment doublée par Christa Théret). Jeune fille de l'aristocratie de Saint-Petersbourg de la fin du XIXe siècle, elle ne se résout pas à accepter la disparition de son grand-père (la voix profonde teintée d'un léger accent russe de Féodor Atkine), explorateur et scientifique de renom parti à la conquête du Pôle Nord. Déterminée et tenace, elle part seule à sa recherche. Son périple sera semé d'embûches, de corvées de patates, de coups de tabac et d'un puissant blizzard...

— À la manière d'un Jules Verne ou d'un Jack London

La force de son souffle emporte le film de Rémi Chayé vers des latitudes cinématographiques rarement atteintes dans le cinéma d'animation français. Épuré, le dessin ne recherche pas le détail mais l'image forte rehaussée de grands aplats de couleurs pastel.

Un choix guidé par un budget restreint (6 millions d'euros), mais qui convient parfaitement aux paysages glacés du Grand Nord. On s'y croirait presque... tant le travail sur le son est frappant de réalisme lorsque les immenses blocs de banquise s'entrechoquent.

Économe dans son animation, *Tout en haut du monde* ménage ses effets pour livrer quelques séquences haletantes et chargées en émotion. À la manière d'un Jules Verne ou d'un Jack London, cette façon de suggérer les choses cherche à stimuler l'imagination du spectateur. Le public ne s'y est pas trompé, qui lui a décerné le prix du meilleur long-métrage au Festival d'Annecy.

GRAND-PÈRE AVAIT RAISON

Sacha est convaincue que le Davaï, brise-lames conduit par son grand-père Oloukine et réputé insubmersible, n'a pas été englouti sur sa route à la découverte du pôle Nord. Issue de l'aristocratie russe, cette jeune fille impétueuse et insoumise entend bien prouver que son aïeul explorateur avait raison et retrouver le bateau dans lequel le tsar regrette d'avoir englouti des sommes colossales. Ce premier long métrage produit par Sacrebleu vient couronner le parcours royal suivi par Rémi Chayé ces dernières années dans l'animation d'auteur en France : les bancs de l'école de la Poudrière à Valence, avant d'être assistant de Jean-François Laguionie (et après un petit détour par les légendes celtiques mises en image et musique dans des studios de l'Irlandais Tomm Moore). Avec cet héritage, il n'est pas étonnant que les étendues vides du pôle Nord lui offrent un formidable terrain de jeu pour s'essayer aux changements de lumières et de couleurs de ces paysages loin de toute présence humaine.

LE LONG MÉTRAGE D'ANIMATION, CETTE ODYSSEE

Le récit de cette jeune aristocrate intrépide prête à surmonter toutes les épreuves et affronter les rencontres effrayantes pour partir à la conquête d'une *terra incognita* rassemble tous les éléments de l'aventure dans la pure tradition de Jules Verne dont il épouse l'époque. Pourtant, la simplicité du dessin de Rémi Chayé s'éloigne en tous points de l'esthétique surchargée des images liées à l'écrivain français, que ce soit dans les gravures parues concomitamment aux parutions des romans dans les éditions Hetzel ou dans les adaptations cinématographiques postérieures. Faits d'aplats, éliminant les contours, les dessins de Rémi Chayé et son équipe cherchent à toucher droit aux émotions des personnages, prenant le parti radical de s'éloigner du réalisme en simplifiant le trait, par exemple en chassant tous les détails. Cruel dans les scènes de foule (le bal, par exemple, gagnerait à être stylisé davantage pour ne pas donner l'impression de manquer de consistance), cet ascétisme des formes trouve la grâce dans les scènes de paysages.

Cette odyssee qui part de Saint-Petersbourg pour aller jusqu'au pôle Nord va offrir l'occasion de dépeindre toutes les variations possibles autour de la neige, le givre, les vents glacés. Nous nous faisons déjà l'écho des écueils propres au long métrage d'animation français à propos de la sortie d'*Avril et le monde truqué* récompensé du Grand Prix du festival d'Annecy (où *Tout en haut du monde* a reçu, lui, le Prix du public). Ici, le film se perd par moments en quittant le sentier contemplatif où il excelle pour boucler un scénario d'aventure dans des péripéties qui souffrent d'un manque de rythme. Le suspense dans les glaciers s'intègre mal dans un récit qui se distingue par sa capacité à entraîner le spectateur dans la lenteur d'une marche empêchée par le blizzard.

L'application passe en revanche dans l'élaboration en 3D du Norge, brise-lames qui va partir à la recherche de l'épave envoyée par le tsar à la découverte des terres vierges. Ce sont parmi les plus belles scènes qui se passent sur ce navire, à observer avec attention les gestes et attitudes des marins. Condition à laquelle elle pourra faire partie du voyage, Sacha embarque parmi l'équipage en tant que mousse, alors qu'elle est la commanditaire et guide de l'épopée. Proche de certains personnages féminins de Miyazaki, elle est une magnifique héroïne, mue par une idée fixe au point d'accepter toutes les métamorphoses qu'impose son voyage autant initiatique que géographique.

AVENTURE - Après « Avril et le monde truqué » et « Phantom Boy », « Tout en haut du monde » est une nouvelle incursion française, originale et réussie, dans l'univers du dessin animé...

Tout en haut du monde - Diaphana Distribution

En matière de dessins animés, la France n'a rien à envier aux studios américains ! *Tout en haut de monde* en est le plus récent exemple. Après des réussites comme *Avril et le monde truqué* et *Phantom Boy*, cette belle aventure réalisée par **Rémi Chayé** entraîne une jeune aristocrate russe de 1882 à la recherche du bateau de son grand-père disparu en pleine exploration du Grand Nord.

Garder le contrôle

Les tribulations glacées de cette gamine au milieu de redoutables marins enchantent immédiatement. « C'est macoscénariste Claire Paoletti rencontrée à l'école de [La Poudrière](#), près de Valence (26), qui a eu l'idée du film avec Patricia Valeix mais il nous a fallu près de cinq ans pour trouver un financement », raconte le réalisateur. Rémi Chayé et son équipe ont de l'imagination à revendre mais ils n'ont pas les moyens des Américains. « Travailler avec un petit budget nous a permis de conserver un véritable contrôle sur le film ce qui était capital pour moi », précise-t-il

Réalisé en France

Le cinéaste a refusé de sous-traiter son film en Asie « non pas parce que les animateurs n'y sont pas capables, mais parce que je souhaitais avoir mes collaborateurs et collaboratrices sous la main. » Ce deuxième point était capital pour le réalisateur qui a souhaité la parité sur la production du film. La réussite est étonnante tant pour l'esthétique épurée de l'ensemble (qui évoque le travail de [Tomm Moore](#) dont Rémi Chayé fut l'assistant) que par le courage de son héroïne intrépide. « La France regorge d'excellents artistes qui ne demandent qu'à travailler », conclut le réalisateur. Il a su en tirer le meilleur parti.

Rémi Chayé signe un premier long métrage au trait épuré qui suit les aventures au pôle Nord d'une jeune aristocrate russe.

La jeune Sacha s'embarque pour le pôle Nord, sur les traces de son grand-père disparu. (Photo Diaphana Distribution)

Tout en haut du monde, il y a le pôle Nord, ce point d'attraction magnétique encastré dans les glaces, d'autant plus magnifique qu'il est inaccessible et mystérieux. C'est là qu'Oloukine, aristocrate de Saint-Petersbourg à la fin du XIXe siècle, a disparu lors d'une expédition où il avait pour mission de planter le drapeau du tsar sur le pôle. Alors que la haute société russe oublie celui qui fut un héros, et dont le supposé naufrage dans les glaces en fait un sujet de moquerie, sa petite-fille, la jeune Sacha, se bat pour l'honneur de son grand-père. Elle trouve la carte d'un itinéraire secret qu'aurait pu emprunter son aïeul navigateur, et qui laisserait à penser qu'il pourrait être encore en vie. Sacha s'enfuit de son univers moelleux, part en train vers le Nord, atterrit dans un village portuaire où, pour vivre, elle fait le service dans une taverne de marins.

Matelots bourrus

Tout en haut du monde est le premier long métrage de Rémi Chayé, homme d'animation dont la filmographie passée (assistant réalisateur et/ou storyboardeur pour *Brendan et le secret de Kells* ou *Pourquoi j'ai pas mangé mon père*) le place au cœur de la vivacité hexagonale du genre. Mais si ce premier film est une telle réussite, c'est qu'il se place au confluent de plusieurs courants d'animation possibles.

D'abord, *Tout en haut du monde* est un film pour enfants et on ne peut que se laisser entraîner dans la quête assez classique de Sacha, dans son acharnement à retrouver le navire de son grand-père, son immersion dans un équipage de matelots bourrus...

Ensuite, et c'est la raison pour laquelle le film séduit autant, tout est ici comme ralenti. Le récit se déroule au rythme givré de la banquise, des mers gelées qu'il faut patiemment traverser en brise-glace, dans le désert blanc du grand Nord où les personnages, comme l'action elle-même, tombent peu à peu dans l'inertie, dans une paralysie frigorifiée aussi séduisante que celle de certains contes d'Andersen.

Zones glacées

Le cheminement de Sacha, depuis les palais de la Russie tsariste jusqu'aux steppes de glaçons, est tracé en aplats, en nappes de couleurs saturées ou pastels. Rémi Chayé invente des personnages qu'il dessine uniquement avec des taches de couleur. Tous les contours des dessins ont été soustraits, il ne reste que les aplats. S'y joue un dépouillement qui donne au film son frisson. Dans le dossier de presse, le réalisateur affirme : *«Je veux que les animateurs passent du temps sur les émotions des personnages. Je ne souhaite pas qu'ils passent du temps à travers des détails ou des poulies. C'est pour ça que le style graphique est si simple. Pas de boutons, pas de lacets, pas de pils aux vêtements.»*

Ainsi épuré, délocalisé de toute histoire trop «russe» pour atteindre des zones maritimes et glacées, *Tout en haut du monde* atteint à quelque chose d'intemporel. Chayé s'est inspiré de la peinture française et russe du XIXe siècle mais également des archives de l'expédition Endurance du Britannique Shackleton, qui tenta de traverser l'Antarctique au début du XXe siècle. C'est là toute la beauté de son film que de proposer une histoire plutôt hors sol, sans aucune pyrotechnie futuriste, couplé à un récit cousin de ceux de Jules Verne et de ces autres écrivains qui savent trouver un formidable écho dans la psyché enfantine.

Le dessin animé «Tout en haut du monde» arrive en salles mercredi, doté du prix du public d'Annecy. Réalisé par Rémi Chayé, il a été en partie fabriqué à Angoulême.

Par Laurence GUYON, publié le 25 janvier 2016 à 11h04.

1

Le dessin animé "Tout en haut du monde" arrive en salles mercredi, doté du prix du public d'Annecy. Réalisé par Rémi Chayé, il a été en partie fabriqué à Angoulême.

"T out m'a plu dans ce projet", raconte Rémi Chayé, le réalisateur de Tout en haut du monde , film d'animation fabriqué en partie à Angoulême qui sort ce mercredi en salles (1) , doté d'un prix du public décroché à Annecy l'an dernier.

"C'était un film en costumes, il y avait la Russie du XIXe, le grand-père qui raconte des histoires à sa petite-fille, il lui crée un imaginaire, et une fois qu'elle est grande, elle a envie d'aller plus loin. Les décors aussi m'ont plu, avec ces bateaux pris dans la glace", poursuit le réalisateur.

Le film raconte l'histoire de Sacha, une jeune fille de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg de la fin du XIXe siècle. Son grand-père n'est jamais revenu d'une expédition au Pôle Nord. Elle décide de partir à sa recherche **(lire encadré)**.

Rémi Chayé était, selon ses propres termes *"vieil étudiant de 35 ans"* à l'école d'animation de La Poudrière quand la scénariste Claire Paoletti, qui était formatrice dans la même école, est venue le voir avec un projet monté avec Patricia Valeix. C'était l'ébauche de *Tout en haut du monde*. Il s'est embarqué dans l'aventure avec bonheur.

Les décors faits à Angoulême

La production exécutive du film a été assurée par le studio 2 Minutes, dont l'antenne angoumoisine a fabriqué les magnifiques décors couleurs et réalisé le compositing.

"Je connais bien Angoulême, raconte Rémi Chayé, Poitevin d'origine. J'y ai passé neuf ans quand j'étais illustrateur indépendant. C'est là que j'ai découvert le dessin animé". Il est devenu technicien de l'animation, s'est formé sur le tas *"avec les vieux de la vieille"*, sourit-il, mais aussi à La Poudrière.

Il se rode sur le story-board, est assistant-réalisateur pour des longs-métrages, réalise des courts-métrages. Il est prêt pour sauter dans le grand bain, quand Claire Paoletti vient le voir. *Tout en haut du monde* est son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Si le film est une fiction, il est bien documenté. *"Quelques personnages sont inspirés de l'expédition de Shackleton, qui était restée pendant des mois bloquée dans les glaces par un hiver précoce, dont les bateaux avaient été écrasés par la banquise, dévoile Rémi Chayé. On s'est plongés dans l'univers de Jules Verne, de Jack London."*

S'il est ravi du résultat, il avoue: *"Non, ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en faisait au départ. C'est toujours comme ça. Et c'est tant mieux ! Parce que c'est une aventure collective, et qu'au moment de la fabrication, les artistes qui travaillent dessus repèrent des faiblesses, nous aident à les résoudre."* Le point fort de *Tout en haut du monde*, estime-t-il, c'est le rythme: *"Le public décolle avec cette gamine. Les adultes nous parlent du graphisme, et les enfants aiment bien Sacha."*

(1) *"Tout en haut du monde"*, de Rémi Chayé, projeté au cinéma de la Cité à partir de ce mercredi 27 janvier.

Pour son premier long-métrage, Rémi Chayé réussit un coup de maître. Ce film d'animation est une réussite, alliant un style graphique épuré à une grande épopée dans les glaces. Un régal.

"Tout en haut du monde" de Rémi Chayé (Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / france 3 Cinéma / Norlum)

Ne tournons pas autour du pot, ce film, qui nous rend notre âme d'enfant durant 80 minutes, est un coup de cœur. Esthétique, créatif... sans jamais sacrifier l'essentiel : l'histoire. Et cette dernière tient parfaitement la route, librement inspirée du journal de bord d'Ernest Shackleton, prisonnier des glaces durant 22 mois, alors qu'il tentait de traverser l'Atlantique.

La scénariste Claire Paoletti a basé son récit dans la Russie des Tsars, en 1882. Une jeune aristocrate veut partir sur les traces de son explorateur de grand-père, disparu alors qu'il tentait de conquérir le Pôle Nord. Dans un Saint-Petersbourg magnifiquement réinventé, baigné d'une douce lumière d'automne, la petite Sacha va s'émanciper, échappant à ses parents et au régime, pour aller embarquer en douce avec une bande de rudes marins. Avec eux, elle va vivre une aventure glaçante, secouée par les vagues, les tempêtes de neige et le fracas des icebergs qui s'effondrent. Sans parler des rencontres inopportunes, comme cet énorme et inamical ours blanc affamé.

(Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / france 3 Cinéma / Norlum)

Chaque plan est délicieusement composé, d'une élégance parfaite. Les villes, les ports, les paysages enneigés sont des tableaux. Tandis qu'avec quatre ou cinq traits minimalistes, le visage de Sacha s'illumine ou s'inquiète avec une précision diabolique. Rémi Chayé a tenté et réussi la fusion de plusieurs techniques : l'animation la plus classique, à l'ancienne, mixée à des objets 3D de la plus grande précision, les bateaux notamment. Ce mélange des genres aurait pu mal tourner, c'est le contraire qui s'est produit, sublimant cette grande saga.

Ajoutez à cette réussite scénaristique et graphique un travail minutieux sur le son, les musiques et le doublage des personnages... « Tout en haut du monde » porte bien son nom, tout en haut de son genre, sans esbroufe, à des années-lumière des budgets des grands studios américains. Un travail formidable, un spectacle familial de grande qualité pour grands et petits.

(Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / france 3 Cinéma / Norlum)

La Fiche

Film d'animation franco-danois de Rémi Chayé – Avec les voix de Christa Thérét, Féodor Atkine, Thomas Sagols et Rémi Caillebot – Durée : 1h20 – Sortie : 27 janvier 2016

Synopsis : 1882, Saint-Petersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Avec une grande économie de moyens et d'effets, Rémi Chayé raconte l'épopée d'une jeune Russe à la recherche de son grand-père au pôle Nord

Sacha, l'héroïne de « Tout en haut du monde ». SACREBLEU PRODUCTIONS/MAYBE MOVIES/2 MINUTES/FRANCE 3 CINÉMA/NORLUM

**FRANCE 4 -
MERCREDI
1er JANVIER À 21 H 05 -
FILM D'ANIMATION**

Les grands voyages se méritent. On n'embarque pas si aisément pour celui que *Tout en haut du monde* propose. De Saint-Pétersbourg au pôle Nord, à la fin du XIXe siècle, il suit Sacha, jeune aristocrate russe quittant le confort de son palais pour partir à la recherche de son grand-père, Oloukine. Celui-ci a disparu avec son navire au cours d'une expédition montée avec l'objectif de planter son drapeau sur ce point singulier du globe qui a rendu fous tant d'explorateurs : le pôle Nord.

On peut s'étonner de ce que, pour conter cette épopée, le réalisateur et animateur Rémi Chayé ait imaginé tout un monde avec des moyens si modestes. Pas d'effets de matière, de grands aplats de couleur sans ligne de contour, des visages naissant de quelques traits : forts profils de statues grecques pour les hommes, et pour la demoiselle, seule femme dans l'aventure, une face ronde au petit nez pointu. Il n'y a pas tant de courbes dans ce monde d'hommes et de glace : des angles durs surtout, sur les visages fermés des marins, les lignes pointues du bateau. La blonde Sacha, par contraste, a la douceur d'un dessin de Mary Blair, directrice artistique des plus belles années Disney.

Un voyage que n'aurait pas renié Jules Verne

La force vive qui fait de *Tout en haut du monde* un travail d'animation au sens le plus noble tient à son art d'associer l'ombre à la lumière. Elles s'affrontent plus souvent qu'elles ne s'entendent, durcissant un visage soucieux ou malveillant, donnant une lourdeur énorme aux blocs de glace, une densité inquiétante aux nuées qui suivent ou précèdent le bateau dans sa course folle.

Le très beau *Cafard*, de Jan Bultheel, sorti au même moment en salles en 2015, en faisait un usage du même ordre, dans un univers différent (la première guerre mondiale vue par un bataillon belge), mais au service également d'une ambition épique.

Passant d'un paysage grandiose au suivant, d'un point de vue à l'autre, avec la même adresse, *Tout en haut du monde* offre un voyage extraordinaire, que n'aurait pas renié Jules Verne. Comme dans *Les Aventures du Capitaine Hatteras*, cependant, le vrai trésor se cache ici dans un cœur d'homme. Oloukine vit dans l'hypnose continue de son rêve du pôle. Mais il continue de chérir sa petite-fille, et celle-ci le chérit au point de partir le rejoindre tout en haut du monde, où la glace, qui tue les hommes, fait sonner plus fort les mots d'amour.

“Long way North” (*Tout en haut du monde*, Remi Chaye, France)

Of all the movies at the festival, this is the one most people talk about and there is a darn good reason for it. It's an artistic gem, with each frame looking like something out of an art book.

The story is set 1892 St. Petersburg and follows Sasha, a teenage Russian aristocrat. Sasha is obsessed with her grandfather who traveled on an expedition to the North Pole but never returned. After her family is humiliated, Sasha runs away from home. With her grandfather's notes, she decides to join crew of explorers in order to find his old ship and recover his diary.

Much like “April and Extraordinary World,” this is mainly an adventure movie, but with an abundance of heart and emotion. Sasha is a very likeable heroine and her story arc at moments reminiscent of Disney’s “Mulan” (the sequence of her running away from home is very similar.) Before getting to the North Pole there is a part when Sasha loses all her money and is forced to work as a waitress, while living among common people for a month. It's very enjoyable to see her progress and learn valuable skills in a believable fashion. It would be hard to swallow that a blue-blooded aristocrat who spent her life in luxury is suddenly competent when facing forces of nature.

Speaking of which, all the scenes in the Arctic is just phenomenal! Most of the film is a survival thriller with plenty of tension, drama, suspense and - again - fantastic animation! While some of the previous movies I watched could have been satisfying on the small screen, this is the one I'm truly glad I got to see on the big screen, as you can appreciate the experience and animated craftsmanship.

Of all the movies I've seen at the festival, this is the one I hope is honored with an Oscar nomination at the Academy Awards . It's a great combination of exceptional art working with fantastic storytelling.

The trailer left me breathless. I love this type of storybook animation with diverse color palettes and few to no outlines. The shading is just incredible, as you can see in the number of locations and Dusk/Dawn settings with limited sunlight. Even with the stiff pace of the sequences, the trailer has a very human feel thanks to the subtle, facial impressions and reactions to each line of dialogue.

Long Way North looks to be the film we were all hoping Brave would be, where a strong, female character would go off on an adventure to really prove her worth. Sasha already has a lot of dimension, as she's motivated by honor, reputation, and family compared to Merida's singular, rebellious ways. You get a sense of community here, as Sasha needs to interact with the rest of the world and form a crew to have a chance of finding her grandfather's legacy. The comparisons to Mulan are also there, but I believe this movie will avoid the Disney's film only notable flaw of dated, wacky comedic characters.

We don't get adventure films like this too often, where we are taken on an actual expedition. We associate this kind of story to pulpy tales of danger like *Indiana Jones* or period pieces like the upcoming *In The Heart of the Sea* or *The Finest Hours*. Ocean travel is outdated, but it makes a great setting for terror, loneliness, betrayal, awe, and even comedy. For the animators, the open sea is the perfect landscape for gorgeous visuals.

Water is the #1 canvas to determine how good an animation studio is. Water must move with the perfect flow and be stylized to capture the ripples or an incredible wave or else your property looks lazy and static. Just check out *Song of the Sea*, the underrated classic of last year, which uses nearly every shade of blue in the spectrum to the best I've seen in cinema. You could even take *Legend of Zelda: Wind Waker* as a fantastic example; it doesn't matter if the graphics aren't up to date, the aesthetics will last forever.

Shades and tints beyond what the eye can see...

This has officially become my most anticipated film from the entire festival. Every breathtaking set piece and the engrossing story make me want to watch it right now. I'd even watch it if it did not live up to the hype, because the distinctive style merits collecting every frame and putting it on my wall.

So that's been Maciek's run covering the films from the Annecy film festival! He has given us a glorious bounty of knowledge and critique on these films that may hit American shelves soon. I would like to thank him personally for all of his hard work with the website and I hope to collaborate with him once again. Keep an eye out on his works...something he never mentioned to me until now was that he created a student film for his animation degree. He created it over the course of a year, 100% hand drawn and with professional voice actors. Hopefully he can get it subtitled soon, but this really shows his level of dedication!

We have one article waiting in the wings to cap off this magnificent week, as these articles have indicated that animation fans can't ignore foreign films anymore...but what's to change in the upcoming years? Come to OneOfUs.Net tomorrow and find out! And if you can, follow Maciek's comic series "Lil i Put" on Facebook!

Dans le cadre de la conférence « Long métrage et création graphique » du Festival d'Annecy, nous avons pu découvrir le film **Tout en Haut du Monde**, réalisé par Rémi Chayé de Sacrebleu Productions. Le projet était doté d'un budget d'environ 6,4 millions d'euros et fabriqué en grosse majorité en France (la moitié de l'animation a été effectuée au Danemark).

Le synopsis :

1892, Saint-Petersbourg. Sasha, une jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire de l'Arctique, il ne revint jamais de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord. Et à présent, son nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver l'honneur de la famille, Sasha s'enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Durant la conférence, Rémi Chayé est revenu sur la démarche artistique du projet, évoquant en détail l'étape des recherches et du design. Une phase délicate, souligne-t-il : sur un dessin fixe, on peut être tenté de rajouter des détails qui poseront problème lors de l'animation.

Ici, l'équipe a opté pour un design simple, avec suppression des lignes de contour. Les traits sont épurés, les vêtements aussi : pas de boutons ou de plis.

Rémi Chayé au Festival d'Annecy

Le budget a été une contrainte importante : Rémi Chayé nous a indiqué qu'il a fallu faire des coupes dans le script, afin d'arriver à un projet de 72 minutes et pas une de plus. De même, il a influencé le parti pris en ce qui concerne l'animation : un nombre d'images par seconde peu élevé, une animation parfois minimaliste, mais des poses fortes qui parviennent tout de même à faire parfaitement passer le propos du film et les expressions des personnages.

Fait rare, le film a été fabriqué dans l'ordre chronologique de son déroulement. Rémi Chayé a indiqué que la première animatique ne convenait en fait ni à lui-même, ni à la production : il a donc été décidé de réécrire en profondeur le scénario. Fabriquer dans l'ordre chronologique a alors été un moyen pratique pour se laisser la liberté de réécrire le cœur du film sans pour autant retarder la fabrication.

Dernier point, le fameux navire, le Davaï : vu son importance centrale, il était hors de question de le bâcler. L'équipe a donc fait appel à un spécialiste qui a créé un design fonctionnel, cohérent avec l'époque et détaillé.

Pour suivre le projet et être averti de la date de sortie, on se reportera à la [page Facebook](#) du film.