

MARIE-HÉLÈNE TURCOTTE MFA, B. Arch.

CURRICULUM VITÆ

6761, 1re avenue, Montréal (Québec) H1Y 3B3

+1 514 279-1454

mariehelenet@gmail.com – marieheleneturcotte.com – code d'accès : 12345**FORMATION ACADÉMIQUE**

Maîtrise en arts visuels (MFA)

Option Print Media, Université Concordia, Montréal / CA 2018
Sujet : La phénoménologie de l'image mouvement
Titre : *Fontaine Bleue, essai graphique*
Directrice : Ingrid Bachmann

Baccalauréat en arts visuels (B.A.V.) – Étudiante libre

Animation 1, École de cinéma Mel Hoppenhein, Université Concordia / CA 2004
Sériographie 1, Université du Québec à Montréal UQAM / CA 2002
Approche artistique de la photographie argentique, UQAM / CA 2001
Images manipulées, photographie argentique, Université de Montréal (UdeM) / CA 2000
Introduction à l'art photographique, UdeM / CA 2000

Baccalauréat en architecture (B. Arch.)

(120 crédits), École d'architecture de l'Université Laval, Québec / CA 1990-94
Programme d'études à l'étranger 1992-93
École nationale supérieure d'architecture de Toulouse / FR
École d'architecture de Barcelone, cours de droit urbain comparé / ES

Dep en infographie

(1800 heures), Centre de formation professionnelle de Verdun / CA 2000-01

Formation continue et stage

Université de Montréal (cours de 2ième cycle en enseignement) / CA automne 2019
Introduction à la profession enseignante
Pratique du dessin d'après modèle vivant 2000-19
Workshops avec Steven Woloshen, animation sur pellicule, Montréal / CA 2017
Cours d'anglais intensif, Université McGill, Montréal / CA 2013
Cours de gravure (4 cours) : taille douce, aquarelle, photogravure et litho sans eau
Atelier Circulaire, avec Louis-Pierre Bougie, Montréal / CA 2006-11
Démarrage d'une entreprise de production, programme SAJE, Montréal / CA 2005
Architecture, voyage d'études aux Pays-Bas, École d'architecture de Nantes / FR 1996

COMPÉTENCES

Linguistique: Français, anglais

Logiciels: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, Premiere, After Effects, Words, Acrobat, Excel, PowerPoint, univers Mac et PC

Cinéma: techniques de cinéma d'animation (dessin 2D, stop motion, animation sous la caméra, etc.), tournage, direction photo, maquette 3D, écriture de scénario, scénarimage, mise en scène, réalisation, montage, production, post-production, développement de projet, financement, budget

Arts Visuels: dessin 2D, 3D, 4D, dessin animé, arts imprimés, installation vidéo, sculpture, couleur, dessin technique, fabrication de maquette et de meuble, spatialisation et coordination de projet

Photographie: photographie argentique (analogique) et numérique, développement de la pellicule (noir et blanc), projection, image manipulée, sténopé, camera obscura

Graphisme: typographie, illustration, conception graphique, image de marque, graphisme imprimé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Artiste indépendante Je me consacre à mes projets de création grâce à l'appui de mes pairs; collabore à des projets multidisciplinaires; écris et réalise des films, rédige des demandes bourses pour le financement de projets personnels et de collaboration.	Depuis 2004
Réalisatrice à l'Office nationale du film du Canada (ONF) Gagnante du concours Cinéaste recherché(e) Écriture et réalisation d'un premier court métrage d'animation professionnel	2006-2008
Démarrage d'une entreprise de communication graphique Travail pour l'agence Volume 2, Élastik, et pour des clients tel que l'ONF, et à la conception visuelle de mes films.	2000-2019
Architecte et stagiaire chez Déesse 23 architecture, Nantes, France Participation à toutes les phases des projets: esquisses de concours public, avant projet sommaire (APS), avant projet détaillé (APD), permis de construire (PC), mission d'exécution, dossier de consultation des entreprises (DCE), suivi de chantier. www.deesse23.fr	1995-1998

RECHERCHE ET CRÉATION

Filmographie

Partitions , court métrage d'animation, notations musicales animées / en développement En collaboration avec le professeur Nicolas Bernier et la Faculté de musique de l'UdeM Technique mixte: dessins animés 2D, animation sous la caméra et spacialisation 3D.	2019-
M. Carreaux , court métrage d'animation de 17 min / réalisé, première en 2020 production EMBUSCADE FILMS / narratif, voix off Scénarisation, animation, réalisation / technique: dessin graphite et encre sur mylar	2019
IF ou le rouge perdu , court métrage d'animation de 12 min / réalisé production L'EMBUSCADE FILMS / film comme un objet dessiné sans dialogue Idée originale, scénarisation, animation et réalisation Co-scénarisation, Daniel Canty / Technique: dessin à la plume sur papier glacé	2016
La formation des nuages , court métrage d'animation de 10 min, 35 mm / réalisé Réalisé dans le cadre de cinéaste recherché(e), production ONF, film narratif sans dialogue Scénarisation, animation et réalisation / technique: dessin à la plume sur papier glacé	2010

Collaboration

- Ville Neuve*, long métrage d'animation 2017
Tests d'encrage et assistante à l'encrage sur le long métrage d'animation.
Réalisation : Félix Dufour-Laperrière et production UNITÉ CENTRALE
- ONF: 23e Concours cinéaste recherché(e), place aux réalisatrices** 2017
Campagne publicitaire : Illustration du concours, affiches et gifs animés
- Portraits animés*, court métrage d'animation de 9 min, pellicule 35 mm 2011
Projet collectif: 84 artistes se rencontrent sur un même film
Réalisatrice: Madi Piller

Arts visuels et médiatiques (cinéma d'animation)

- Fontaine Bleue*, 2ième édition, installation interactive immersive et livre 20-2019
Collaborateurs : Nicolas Bernier, Olivier Calvert, Myriam Charles, Evan Montpellier, Ottoblix
Projections de cycles animés, livre *Fontaine bleue*, voix, objets, mobiliers, œuvre papier.

Arts visuels et médiatiques – MFA : chronologie par projets de ma recherche-crédation

- Fontaine Bleue*, installation et livre du même titre 2018-
Trois projections de cycles animés, objets en plexiglas, mobiliers, édition de dix livres, dessins
- États nordiques*, installation 2016-
Projection, série d'œuvres papier (découpe laser et plexiglas), table et éclairage mécanisé
- Objets*, film abstrait d'objets défiant la gravité tourné image par image en «stop motion» 2016-
Objets bois profilés au modèle des lignes du dessin «Fontaine», clous et crayons
- Partitions*, notations musicales dessinées lors d'un concert de musique contemporaine 2016-
En collaboration avec le département de musique de l'université Concordia et le Quatuor Bozzini
- Fontaine*, installation de la déconfiguration d'un dessin du même titre 2016-
Projection, dessins, œuvres papier (découpe laser), objets de bois, mobiliers, diapositives, son
- Les lumières*, installation de la matérialité d'un mouvement animé dessiné 2016-
Projections, dessin, série œuvres papier (découpe laser), diapositives
- Toupie*, film abstrait réalisé à partir de dessins cinétiques tracés à la toupie 2014-
Tournage en prise de vues réelles, accumulation des tracés, main, toupie encre, mylar
- Climats*, installation documentaire des premiers mouvements dessinés de ma maîtrise 2013-
Corpus de dessins, lithographies sans eau, projections, particules matières, œuvres papier

Expositions de groupe

- MAUREEN**, Studio Arts MFA Program, Université Concordia, Montréal / CA 2016
Projet: FONTAINE, projection vidéo, animation de lignes
- Punkt Press volume 1**, Galerie Punkt, Montréal / CA 2012
Exposition des 18 feuillets, Grand prix Grafika 2012. Proposition: Révolution
- Filiatio**, Musée d'art de Joliette / CA 2011-2012
Projection en boucle du court métrage *La formation des nuages* et des dessins
Commissaire: Pierrette Vincent
- PRÊT-À-EMPORTER**, Atelier Circulaire, Montréal / CA 2011
Proposition: cinq gravures, *Nativité I, II, III, IV, V*
Technique: eaux-forte et pointe sèche
- Bonheur et Simulacres**, Manif d'art, Québec / CA 2004
Exposition d'art-postal à la Bibliothèque Gabrielle-Roy
Projet: dix cartes postales, collage et sérigraphie

Édition

- Des Gens, des objets**, livre d'artistes de 18 imagistes-auteurs 2011
Collectif, art, fiction et poésie, Montréal, 18 livrets de 13 pages
Proposition : **Révolution**, dessins à la plume technique sur papier Arches
Commissaire : ATELIER PUNKT dirigé par Atelier FEED et Daniel Canty
- NOR**, Idées du nord, livre d'artistes 2004
Collectif, art, fiction et poésie, Montréal, Nor, 2004, 62 p.
Proposition : *M. Carreaux*, conte illustré, dessins à l'encre noire
Dirigé par Daniel Canty et Dana Velan
- C'est selon**, publication gratuite 2004
Revue, poésie et écritures, 16 numéros publiés de 2002 à 2005
Proposition : 2 x 2, conte illustré, dessins à l'encre noire, publication 2004
Dirigé et coordonnée par Daniel Canty

DIFFUSION

Œuvre	Événement	Date
M. Carreaux Court métrage	Première internationale et nationale à déterminer	2020
Fontaine Bleue Installation immersive	Cinémathèque québécoise Exposition, salle Raoul-Barré	06-09/2020
	MFA galerie Projet de fin d'étude (MFA)	02/2018
If ou le rouge perdu Court métrage	Sélection des principaux festivals	
	The Black Canvas Contemporary Film Festival, Mexico / MX	2019
	Film Fest Weiterstadt / DE	2017
	The Female Eye Festival, Toronto / CA	
	SIFF – Seattle International Film Festival / US	
	FILMFEST Dresden, International Short Film Festival / DE	
	Tricky Women International Women's Animated Film Festival, Vienne / AT	
	GLAS Animation Film Festival, Berkeley / US	
	Rendez-Vous du Cinéma Québécois, Montréal / CA	
	TIFF Lightbox, Toronto / CA	2016
	Sommets du cinéma d'animation, Montréal / CA	
	Kuandu International Animation Film Festival, Taiwan / TW	
	Dok Leipzig, Germany / DE	
	Bucheon International Animation Festival / KR	
	FNC – Festival du nouveau cinéma, Montréal / CA	
	ANIMASIVO, Mexico / MX	
	OIAF – Ottawa International Animation Film Festival, Ottawa / CA	
Encounters International Film Festival, Britol / GB		
Off-Courts Trouville, Trouville / FR		
TIFF – Toronto International Film Festival, Toronto / CA		
TIFF present Short Cuts Re/Mix, digital screening of a selection / CA		
Animaphix International Festival of Animated Films, Bagheria / IT		
Animafest Zagreb, Zagreb / HR		
Présentations Spéciales		
<i>Cinéma Moderne, carte blanche à La Distributrice</i> , Serge Abiadd, Montréal / CA	2018	
Présenté sur Air Canada et Illico / CA	2017	
Présenté au Centre Phi pendant un mois en boucle, Montréal / CA		
Présenté sur Canal plus + Pologne / PL		
Vidéo à la demande (VOD) Jia Screen en Chine / CN		
Présenté sur la plate forme Exile shorts / AU / NZ		

DIFFUSION

Œuvre	Événement	Date
<i>La formation des nuages</i> court métrage	Sélection des principaux festivals	
	Curta Cinema, International Short Movies Festival of Rio de Janeiro / BR	2011
	World Festival of Animated Film Varna / BG	
	Festival International du Cinéma d'Animation de Baillargues / FR	
	International Film Festival, Jerusalem, Israel / IL	
	Cartoons on the Bay, Rome / IT	
	Regard sur le court métrage, Saguenay / CA	
	Tricky Women International Women's Animated Film Festival, Vienne / AU	
	Independent Film and Video Festival, Victoria / CA	
	RVQC : Rendez-vous du cinéma québécois, Montréal / CA	
	FIFEM : Festival International du film pour enfants, Montréal / CA	
	Black Nights Film Festival, panorama international, Tallinn / ES	2010
	San Francisco International Animation Festival, San Francisco / US	
	SJIWFF : St. John's International Women's festival, Terre-Neuve / CA	
	BFI London Film Festival, sélection officielle, Londres / GB	
	FNC : Festival du nouveau cinéma, compétition officielle, Montréal / CA	
	ANIMADRID, compétition officielle, Madrid / ES	
	MIAF : Melbourne international animation festival, compétition internationale / AU	
	Animafest, panorama international, Zagreb, Croatie / HR	
	Télé-diffusion : Illico et Air Canada	
	Carte blanche	
<i>Carte blanche à Marcel Jean</i> , Festival Animatou, Genève / CH	2016	
Cinémathèque québécoise, Julie Roy programmatrice invitée		
Programmation spéciale consacrée au cinéma d'animation de femmes / CA	2011	
<i>Carte blanche à Julie Roy</i> , 32 ^e Festival Internazionale di Cinema e Donne, Florence / IT	2010	
Présentation dans un contexte muséal		
Musée d'art de Joliette, exposition collective, Filiatio / CA	09/2011 – 04/2012	
Exposition des dessins et présentation du film en boucle		

BOURSES ET SUBVENTIONS

CALQ volet arts médiatiques, recherche et développement, installation <i>Fontaine Bleue</i>	2019-
CALQ volet arts médiatiques, recherche et développement, court-métrage, <i>Partitions</i>	2019-
SODEC production, court métrage, <i>M. Carreaux</i>	2017
CALQ volet arts médiatiques, production, court métrage, <i>M. Carreaux</i>	2017
ACIQ ONF, Aide au Cinéma Indépendant du Québec, <i>M. Carreaux</i>	2017
CALQ volet cinéma, trois bourses de déplacement, <i>If ou le rouge perdu</i> Animafest Zagreb Croatie Dok Leipzig, Allemagne FILMFEST Dresden, Allemagne	2016-17
SODEC production, court métrage, <i>If ou le rouge perdu</i>	2014
CALQ volet arts médiatiques, production, <i>If ou le rouge perdu</i>	2014
ACIQ ONF, Aide au Cinéma Indépendant du Québec, <i>If ou le rouge perdu</i>	2014
Université Concordia Faculty of Fine Arts Fellowship	2013-14
ONF Office National du Film, bourse de développement, <i>If ou le rouge perdu</i>	2012
CALQ volet cinéma, bourse de déplacement, <i>If ou le rouge perdu</i> résidence Abbaye de Fonteraud prise 2	2011
CALQ volet arts médiatiques, recherche et création, <i>Le rouge perdu</i>	2011
CALQ volet – cinéma, trois bourses de déplacement, <i>La formation des nuages</i> Animafest Zagreb au Tricky Women Autriche FILMFEST Dresden, Allemagne	2010-11
Fondation du maire de Montréal pour la Jeunesse bourse de post-production, <i>MC</i>	2005
CAC volet arts médiatiques, bourse de production, jeunes créateurs, <i>MC</i>	2005
CALQ volet arts médiatiques, bourse de recherche et création, jeunes créateur, <i>MC</i>	2005
SAJE Tributaire du programme SAJE Montréal Métro Démarrage d'une entreprise de production graphique	2005
SODEC Bourse de scénarisation, programme d'aide aux jeunes créateurs, <i>MC</i>	2004

PRIX ET MENTIONS

If ou le rouge perdu

Finaliste des prix Écrans canadiens Meilleur court métrage d'animation canadien	2017
Prix et mention spéciale Animaphix, Bagheria, Bourse de 500 € / IT	2016

La formation des nuages

Premio Opera Prima / meilleure première œuvre festival DIVERCINE, Uruguay / YU	2011
Golden Horseman Animated Film FILMFEST Dresden, International Competition festival, bourse de 7 500 € / DE	2011
Most Innovative Short Film FESTIVAL REEL 2 REAL, Vancouver / CA	2011

RÉSIDENCES

Résidence sur invitation à l'Abbaye de Fontevraud Recherche et développement du projet <i>If ou le rouge perdu</i> Sujet de recherche : le dessin, une forme d'écriture; le film, un objet dessiné	2011
Résidence d'écriture à l'Abbaye de Fontevraud, concours international, France Projet retenu : <i>If ou le rouge perdu</i>	2010
Résidence de deux ans à l'Office nationale du film du Canada Gagnante du concours Cinéaste recherché(e) Projet retenu : <i>La formation des nuages</i>	2006-2008

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES ET EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT

Stage au cégep de Vieux-Montréal Cours estampes et dessins, superviseur : Jérôme Fortin	hiver-2020
Atelier d'initiation à l'animation À l'école primaire Saint-Marc, Montréal, niveau premier cycle / CA Présentation de mon travail, atelier folioscope, période de questions	2017
Classe de maître et Q&A en festival Présentation de mes projets et ma démarche dans de nombreux festivals nationaux et internationaux dont TIFF – Toronto International Film Festival, CA Animafest Zagreb, HR / Dok Leipzig, DE / FILMFEST Dresden, DE Festival du nouveau cinéma, Montréal, CA Tricky Women, Vienne, AT /	2010-17
Classes de maître: présentation de mes réalisations et recherches, visite d'atelier Présentation orale, extraits de films, démarche, recherche-crédation, techniques, parcours Académie Antoine Manseau, niveau secondaire, Joliette / CA Résidente, Abbaye de Fontevraud 2007 et 2011, Fontevraud / FR Résidente, Cinéaste recherché(e), Office Nationale du film du Canada, Montréal / CA	2007-11

PUBLICATIONS

Fontaine Bleue , autrice, Marie-Hélène Turcotte, essai graphique, 47 figures Fiction documentaire sur ma pratique, projet d'écriture de fin de maîtrise Édition de 10 livres uniques, première édition / CA	2018
L'Esprit des lieux, 10 ans de résidence à l'Abbaye de Fontevraud, 15 films d'animation DVD-livre, Éditions de l'Œil et NEF Animation / FR <i>If ou le rouge perdu</i> p. 74-81, auteur du texte Marco Deblois	2017
Dictionnaire des films québécois , Marcel Jean, Éditions Somme toute « La Formation des nuages », p. 174 / CA	2014

JURY, CONSEILLÈRE

Conseillère à la scénarisation, court métrage <i>Triangle noire</i> , Marie-Noëlle Moreau	2019
45 th Concordia Film Festival: grand jury invité	2018
Conseillère à la scénarisation, court métrage <i>Lolos</i> , Marie Valade	2017

PRESSE

<i>5 films coups de cœur des femmes de l'ONF</i> / CA blogue.onf.ca/blogue/2018/03/08/5-coups-de-coeur-femmes <i>La formation des nuages</i>	08/03/2018
<i>Radio Canada, Nouvelle vague</i> , Karyne Lefebvre, entrevue de Toronto Première canadienne d' <i>If ou le rouge</i> au TIFF	06/08/2016
<i>Radio Canada, Culture club</i> , René Homier Roy, Entrevue de Zagreb Première internationale d' <i>If ou le rouge perdu</i> au festival Animafest Zagreb	10/06/2016
<i>24 IMAGES</i> , Marcel Jean, «La fin de l'innocence» Publication de l'article et diffusion du film <i>La Formation des nuages</i> en DVD, n° 147, p. 34-35	06-07/2010
<i>Schnitt æ Das Filmmagazin</i> , n° 64, publication de dessins d' <i>If ou le rouge perdu</i> / DE	04/2011
<i>Chicago Sun-Times</i> , Art House Films, Bill Stamets, critique, <i>La formation des nuages</i> / USA	03/2011
<i>Blogue ONF</i> , Marie-Hélène Turcotte Festival Animafest ZAgreb, Croatie Analyse critique de la sélection en compétition	03/2011
<i>Le Devoir</i> , André Lavoie, Montréal, «Les 9 ^{es} Sommet du cinéma d'animation» / CA	02/12/2010
<i>Le Droit d'Ottawa</i> , Valérie Lessart, «Le rêve d'enfance sur son petit nuage» / CA	16/10/2010
<i>Blogue ONF</i> , Marie-Hélène Turcotte Festival Tricky Women International Women's Animated Film Festival analyse critique de la sélection en compétition	03/2010
<i>ARQ, la revue d'architecture</i> , «La génération X» / CA	1994

FILIATIONS

ATTC, Membre de l'académie canadienne du cinéma et de la télévision	2016-17
Membre de la SARTEC, Société des auteurs de radio, télévision et cinéma	2004-06
Association des illustrateurs et illustratrices du Québec	2004-06
Registre des stagiaires de l'Ordre des architectes du Québec	1994-98