

INTRODUCTION

In the pages of her best-selling series of novels, author J.K. Rowling used her words to paint images of Harry Potter's wizarding world directly into the minds of her readers. When the time came to bring those images to life on to the silver screen, though, the wand was passed to Academy Award-winning production designer Stuart Craig and his team of artists, designers, and craftspeople.

Under Craig's guidance, designers translated Rowling's words into the lush images found within these pages, exploring and defining—through innumerable sketches, digital paintings, and more—how the beloved characters and iconic locations from the series would be interpreted on film.

From the original film of the franchise—*Harry Potter and the Sorcerer's Stone*—to the prequel series—*Fantastic Beasts and Where to Find Them*—Craig has served as a consistent guiding force, making sure that all the larger-than-life concepts dreamed up by Rowling are realized in a way that fits seamlessly into the wizarding world.

But Craig wasn't alone in his journey to Hogwarts. He had with him some of the most talented movie magicians to ever sketch, sculpt, and set design, including concept artists Andrew Williamson, Adam Brockbank, Paul Catling, Rob Bliss, and Dermot Power; graphic designers Miraphora Mina and Eduardo Lima; creature effects designer Nick Dudman; costume designer Jany Temime; and an Academy Award-nominated set decorator, the late Stephenie McMillan. Together, they would become the driving artistic forces for every visual aspect of the films, from Horcruxes to Hippogriffs.

While the tone of the films evolved over time, taking a noticeably darker turn, the foundation that Craig and his team had built for the wizarding world remained strong thanks to carefully balanced elements of fantasy and reality.

"There's a danger in creating something that's completely fantasy," Craig says, "which is that you lose any reference to reality. The whole thing becomes so extraordinary and out of touch with anything real. And that isn't the style of these movies. The style of these movies is: Although there's magic all over the place . . . Hogwarts is a very physical, very real, very solid place."

In fact, Hogwarts became an even more real and solid place when Warner Bros. secured a dedicated soundstage, Leavesden Studios outside of London, for the entirety of the series. This allowed commonly used sets—such as Hogwarts's Great Hall and Diagon Alley—to be built once and left standing for the duration of the franchise's filming, saving the design team time and money while creating stronger continuity.

"It's comforting to go back to the same place," Craig says. "As long as you deliver the new stuff when you need to. And the spectacle when you need to."

And that spectacle was never lacking. Enormous set pieces like the Chamber of Secrets and the Ministry of Magic. Amazing characters like Rubeus Hagrid and He-Who-Must-Not-Be-Named. Terrifying creatures like Acromantula and Dementors. Memorable props like the Goblet of Fire and an endless assortment of wands and broomsticks. Each and every design created by the production team worked in perfect unison to mesmerize audiences and draw them deeper into the experience.

As you will witness in the pages that follow, what Stuart Craig and his remarkable team of artists were able to achieve was nothing short of pure magic.

Version originale : 3370 signes

INTRODUCTION

Dans ses romans à succès, l'auteure J.K. Rowling utilise ses mots pour peindre le monde magique de Harry Potter directement dans l'esprit de ses lecteurs. Lorsqu'on lui a proposé de porter cet univers à l'écran, elle a transmis sa baguette magique au chef décorateur Stuart Craig, récompensé par plusieurs Oscars, et à son équipe d'artistes, de concepteurs et d'artisans.

Ils ont adapté les mots de Rowling sous forme d'images foisonnantes que vous allez découvrir au fil de ces pages. À travers d'innombrables croquis, peintures numériques et bien d'autres médias, ils ont exploré les meilleures manières de faire vivre au cinéma les personnages et les lieux emblématiques de la saga.

Craig en est l'un des piliers depuis le tout premier film de la franchise (*Harry Potter à l'école des sorciers*) et continue de travailler sur la série de préquelles (*Les Animaux fantastiques*). Il veille à ce que les concepts grandioses imaginés par Rowling s'intègrent parfaitement dans le monde des sorciers.

Mais il ne s'est pas rendu seul à Poudlard. Il a emmené des magiciens du cinéma extrêmement talentueux, dont les concept artists Andrew Williamson, Adam Brockbank, Paul Catling, Rob Bliss et Dermot Power, les graphistes Miraphora Mina et Eduardo Lima, le concepteur des effets créatures Nick Dudman, la costumière Jany Temime et la regrettée Stephenie McMillan, une ensemblière nommée aux Oscars. Ensemble, ils ont créé tout ce que l'on voit à l'écran, des Horcruxes aux Hippogriffes.

Le ton des films évolue au fil de la saga et devient de plus en plus sombre, mais Craig et son équipe ont bâti le monde des sorciers sur des fondations solides grâce à un savant équilibre entre imaginaire et réalité.

« C'est risqué de créer un monde entièrement imaginaire, parce qu'on perd toute référence à la réalité, explique-t-il. Tout devient extraordinaire, et on n'a plus aucun repère. Or, dans ces films, même si la magie est partout, Poudlard est un endroit tout à fait solide et concret, il est réel. »

Poudlard est d'autant plus solide et concret que la Warner Bros a installé ses cinéastes dans les studios de Leavesden, en banlieue de Londres, pendant toute la durée de la série. Ainsi, ils ont pu construire et réutiliser certains décors, comme la Grande Salle de Poudlard et le Chemin de Traverse, à chaque nouveau tournage. Cela leur a permis de gagner du temps et de l'argent tout en renforçant le sentiment de continuité à l'écran.

« C'est réconfortant de revenir au même endroit, tant qu'on amène de nouveaux éléments et qu'on en met plein les yeux aux spectateurs quand c'est nécessaire », ajoute Craig.

Il faut dire que tout est spectaculaire dans la série, des décors immenses (la Chambre des Secrets ou le ministère de la magie) aux personnages stupéfiants (Rubeus Hagrid ou Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom) en passant par les créatures terrifiantes (les Acromentules ou les Détraqueurs) et les accessoires mémorables comme la Coupe de Feu ou les innombrables baguettes et balais. Tous les départements de l'équipe de production ont travaillé à l'unisson pour captiver les spectateurs et les plonger au cœur du monde de Harry Potter.

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, Stuart Craig et ses remarquables artistes sont un peu des sorciers eux aussi.

Version traduite: 3274 signes