

Forum du regard 2018

Le cinéma d'animation à l'âge adulte ?

Bègles - Bordeaux | 19-20 mars
Nouvelle-Aquitaine |

... ☺ :))

écla

écrit cinéma livre audiovisuel

Édito

L'agence régionale Écla, en sa qualité de Pôle régional d'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine, organise chaque année le Forum du regard, son rendez-vous annuel de formation et de réflexion. Pour cette 16ème édition, nous avons choisi comme thème : « **Le cinéma d'animation à l'âge adulte ?** ».

Le cinéma d'animation a longtemps pâti d'un manque d'intérêt de la part des historiens du cinéma, des cinéphiles ou même du grand public. Longtemps cantonné à une forme de création relevant quasi exclusivement du monde de l'enfance, les préjugés et les raccourcis à son sujet ont souvent la peau dure.

Le cinéma d'animation bénéficie pourtant depuis une quinzaine d'années d'une évolution des formes, des techniques et des moyens ayant permis l'éclosion d'une génération nouvelle de créateurs et d'une multitude d'œuvres fortes qui ont su gagner les faveurs de la critique et du public. Le cinéma d'animation semble désormais parvenu à une maturité formelle et technique lui permettant de s'emparer de tous les sujets et de s'adresser à tous.

C'est cette complexité et ce foisonnement de la création que nous aborderons. Cinéma, audiovisuel, cultures numériques... nous dresserons un panorama de la création et des pratiques de l'animation dans ces domaines afin d'en identifier les lignes de force et d'interroger nos modes d'intervention en tant qu'acteurs de l'éducation artistique.

Cet événement est en accès libre et totalement gratuit, ce qui n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires : la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le CNC, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Gironde, le Rectorat de l'Académie de Bordeaux et l'Université Bordeaux Montaigne.

Nous remercions les cinémas Utopia de Bordeaux et Le Festival de Bègles de nous accueillir.

Masterclass avec Andrei Ujică

© Cineuropa

Il est rare qu'en seulement 3 films une œuvre puisse paraître si grande ; c'est le cas de celle d'Andrei Ujică, auteur d'une trilogie dite de la fin du communisme :

Vidéogrammes d'une révolution (coréalisé avec Harun Farocki, 1992), *Out of the Present* (1995) et *L'Autobiographie de Nicolae Ceausescu* (2010). Cette impression de grandeur de l'œuvre est sans doute conférée par la multitude de vertiges : de l'image, de l'archive et de ses usages, de l'Histoire et de la fin d'un monde, de dramaturgies faisant appel à un romanesque débridé. Ujică est pour l'essentiel un cinéaste qui travaille avec des images déjà là, et dont les récits épousent ceux de l'histoire de la fin du communisme en Europe et ex-URSS. Alors que tout le pousse à illustrer l'Histoire avec ces images, il réalise des films qui découlent certes directement des événements mais dans une dimension réflexive, méditative et critique. L'idée n'est en effet pas d'attester, d'illustrer ou de vérifier l'Histoire, mais de l'interroger et de la déconstruire. Le mouvement de réappropriation des images fonde ainsi une démarche autobiographique également pour Ujică, une recherche pour se définir dans le collectif, une interrogation de la pression des turbulences de l'Histoire sur sa propre biographie individuelle, d'artiste et de citoyen. Andrei Ujică se tient face à ce vertige, et le met en partage avec chacun d'entre nous. **Arnaud Héé**, extrait de "Andrei Ujică : l'archive au croisement de l'histoire et du romanesque", *Éclairages* 9, Printemps - Été 2018, p. 34-35

LUNDI 19/03
Cinéma
Le Festival
14h30/18h
*Vidéogrammes
d'une révolution*

MARDI 20/03
Cinéma Utopia
14h/18h
*L'Autobiogra-
phie de Nicolae
Ceausescu*

20h30
*Out of the
present*

Séances suivies
d'une rencontre
avec le réalisa-
teur, animée par
Clément Puget
et Marguerite
Vappereau

Jour 1

9h30

Ouverture

10h-13h

Le Festival

Grande salle

Xavier Kawa-Topor : Cinéma d'animation : le début d'un âge d'or ?

Après avoir été longtemps cataloguée comme cinéma de l'enfance, l'animation est désormais partout. Dans les blockbusters américains comme dans le cinéma d'auteur intimiste. Sur les écrans de smartphone comme dans les dispositifs immersifs de la réalité virtuelle.

Elle semble prise par deux courants opposés. Un premier qui viserait à placer l'individu dans un régime de sidération permanente des images tendant à abolir les

frontières sensibles entre réel, virtuel et fiction. Le second qui inviterait au contraire, par l'esquisse, par le mouvement du dessin, soit le mouvement même de la pensée, à prendre vis-à-vis du réel la distance nécessaire à sa représentation. C'est sans doute dans cette seconde voie que se dessine un nouvel « âge d'or » du cinéma d'animation.

13h

Buffet : Hall du Festival

14h30-18h

Le Festival

Grande salle

Projection rencontre : *La jeune fille sans mains* (S. LAUDENBACH – FR – 2016 – 1H16')

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière l'attend...

« Le conte des frères Grimm est d'une cruauté inouïe. De cet implacable récit, métaphore de la noirceur de l'âme humaine, Sébastien Laudenbach tire un film d'animation lumineux. Les silhouettes, suggérées en quelques traits sûrs et gracieux, se forment et se défont : le mouvement des corps est aussi celui du dessin en train de naître. Dans ce tableau si vivant, aéré par un vaste

fond blanc, les couleurs surgissent en léger décalage, en transparence, en superposition. Elles animent de bleu profond le feuillage d'un arbre, le rouge alarmant d'une traînée de sang...

Au-delà de sa beauté méditative, le film s'empare du conte avec une liberté et une poésie étonnantes. Il invite simplement, autrement, tous les publics, enfants compris, à contempler sans ciller la danse de l'art et de la vie. » Cécile Mury - *Télérama*

La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur, modérée par Xavier Kawa-Topor.

Cocktail : Hall du Festival

18h

Projection : Best of Annecy 2017

Le Festival international du film d'animation d'Annecy a été créé en 1960. Il est désormais la référence mondiale du cinéma d'animation.

Le programme Best of Annecy 2017 (1h15') rassemble une sélection de courts métrages primés lors de la dernière édition et des génériques réalisés par les étudiants des Gobelins, la pres-

tigieuse école de l'image parisienne.

Parmi les 9 films présentés, il y aura notamment *Negative space*, de Max Porter et Ru Kuwahata, nommé aux Oscars 2018, *Vilaine Fille* de Ayce Kartal, Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand 2018, ou encore *Pépé le morse*, de Lucrece Andreae, nommé aux Césars 2018.

19h

Le Festival
Grande salle

Jour 2

9h

Accueil

9h30-12h30

Le Festival
Grande salle

Flip-book : Le vaste univers de l'animation

Fabrice de la Rosa, directeur et programmateur de Flip-book, ainsi que Michaël Journolleau, vidéaste et motion designer, ont imaginé un parcours initiatique à la découverte de quelques-unes de nombreuses techniques utilisées par le cinéma d'animation.

Leur intervention se décomposera en deux temps.

1ère partie : Projections de courts métrages d'animation utilisant des techniques classiques (dessin ani-

mé, marionnettes, pixilation, images de synthèse...), accompagnées de démonstration d'animation en relation avec les films présentés.

2ème partie : Projections commentées de courts métrages originaux soit par la technique utilisée, la thématique, l'esthétique, la mise en scène...

10h-11h15

Le Festival
Petite salle

Rencontre avec les éditions l'Apprimerie autour de la collection la Chouette du cinéma

Cette collection, lancée en 2016, coéditée par l'Apprimerie et les Films du Nord, propose des albums papiers et des livres numériques enrichis adaptés de courts métrages d'animation. Julie Guillemot, cofondatrice, viendra présenter la genèse de la collection, le choix de la librairie indépendante pour la distri-

bution, la logique de complémentarité entre livre et livre numérique enrichi. Elle présentera également les problématiques concrètes posées par l'adaptation d'un film d'animation en livre.

11h15-12h30

Le Festival
Petite salle

Atelier de pratique : Du film d'animation au livre numérique

Après avoir visionné *Trop Petit Loup*, de Arnaud Demuyne et Célia Tocco, une animation d'une dizaine de minutes, les participants sont amenés à construire un livre numérique adaptant ce court mé-

trage. L'atelier mené par Marianne Selli permet d'aborder de manière ludique les étapes de création d'un livre numérique.

12h30

Repas libre

**Projection-rencontre : *La Tortue rouge*
(M. DUDOK DE WIT – FR/BEL/JAP – 2016 – 1H21')**

Un homme, rescapé d'un naufrage, se retrouve seul sur une île tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa survie. Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l'homme apprivoise son environnement. La végétation de l'île lui permet bientôt de se construire un radeau. Mais ses multiples tentatives pour quitter le lieu sont empêchées par une force sous-marine qui s'en prend à son embarcation.

C'est le premier long métrage de Michael Dudok de Wit, spécialiste du court métrage, Césarisé en 1996 pour *Le moine et le poisson*, puis oscarisé en 2000 pour *Père et fille*. C'est le fameux studio japonais Ghibli qui l'a contacté

pour ce projet, via Isao Takahata (*Le tombeau des lucioles, Mes voisins les Yamada...*), admiratif de son travail, mais le film a été quasiment intégralement réalisé en France.

Le film a été choisi pour intégrer dès l'an prochain tous les dispositifs scolaires d'éducation à l'image, ce qui est une première.

La projection sera suivie d'une rencontre avec le compositeur **Laurent Perez del Mar**, modérée par **Xavier Kawa-Topor**, autour du rôle de la musique et du son dans ce merveilleux film sans dialogue.

14h-17h30

Le Festival
Grande salle

Atelier 1 : Cinéma animé par Benoît Labourdette

Les technologies numériques (tournages avec tablettes) permettent de retrouver la simplicité et l'essentiel des gestes de création. Armés de ciseaux, les participants vont découper dans les nombreuses revues, affiches, éléments textuels, visuels, graphiques, typographiques. À travers ces découpages, l'imagi-

naire de chacun se met en route : les personnages, textes, objets, décors, signes et lettres, s'assemblent devant les caméras, chacun inventant à partir de ces éléments une œuvre singulière.

14h-17h30

Le Festival
Petite salle

Atelier 2 : Le hand spinnotrope par Bruno Bouchard

Zootropes, praxinoscopes, thaumatropes... Avant l'invention du cinéma, nombreux ont été les procédés inventés pour reconstituer le mouvement à partir de dessins et de photographies. Bruno Bouchard nous apprendra à détourner des objets du quotidien en jeux

optiques captivants. Ou comment retrouver la magie des premiers temps de l'image animée, en utilisant des vieux pots de confiture, des hand spinners ou des bobines de fil.

14h-17h30

Le Festival
Hall

Restitution des ateliers

17h30-18h

Les intervenants

Bruno Bouchard

Animateur et collectionneur de cinéma. Spécialiste des thématiques du pré-cinéma, du « ciné-jouet », du cinéma forain, il réalise des expositions d'objets de cinéma et imagine des ateliers autour des techniques de l'image animée. Il fait notamment vivre la mémoire d'André Pierdel, prestidigitateur et précurseur des effets spéciaux disparu en 2011, qui fut le compagnon de route de Jacques Tati.

Son projet participatif *24 mensonges par seconde* propose de rêver et réaliser un film à partir d'un rouleau de pellicule. C'est une expérience qui montre que le cinéma peut relever d'une pratique ludique et artistique proche des arts plastiques.

© Youtube

Xavier Kawa-Topor

Il a longtemps travaillé au Forum des Images où il a notamment créé Nouvelles images du Japon, une biennale consacrée au cinéma d'animation japonais.

Il a ensuite dirigé l'Abbaye royale de Fontevraud de 2005 à 2014.

Il crée en 2015 NEF Animation, la première plateforme professionnelle francophone dédiée à l'écriture de et sur l'animation. Elle répond au besoin de la filière de disposer d'un outil dédié à l'écriture et à la recherche, à la fois lieu de réflexion sur l'animation en tant qu'art, lieu de convergence des initiatives et opérateur de projets.

Il est l'auteur, entre autres, de *Cinéma d'animation, au-delà du réel* et co-auteur de *Le cinéma d'animation en 100 films*, tous deux publiés aux éditions Capricci en 2016.

© DR

Benoît Labourdette

Cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et en innovation culturelle. Il écrit et réalise notamment des œuvres expérimentales et participatives, travaille à la croisée de l'audiovisuel, des arts plastiques et du spectacle vivant (avec Macha Makeïeff, Pippo Delbono, Richard Texier...).

Il explore les potentialités de création et de renouvellement des écritures audiovisuelles avec de nouveaux outils de création : téléphones portables, drones, appareils photo, réalité virtuelle...

Il a fondé et dirigé le Festival Pocket Films (2005-2010) avec le Forum des images. Il a co-fondé en 2011 pour le CNC l'opération nationale Le jour le plus court.

© DR

© DR

Sébastien Loudenbach

Réalisateur et illustrateur. Il enseigne à l'EnsAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Il est l'auteur de 8 courts métrages, dont *Journal*, *Des câlins dans les cuisines*, *Vasco et Daphné* ou *La belle plante*. *La jeune fille sans mains* est son premier long métrage. Présenté à Cannes, il reçoit divers prix internationaux, dont une mention spéciale du jury au festival d'Annecy.

Artiste prolifique, il a récemment entamé une collaboration avec le chanteur Dominique A, qui se concrétisera par la réalisation de quatre clips dont la réunion formera un court métrage animé : <https://www.youtube.com/watch?v=ow9JLmGIG4Y>
Il prépare actuellement son prochain long métrage.

© Landago

Laurent Perez Del Mar

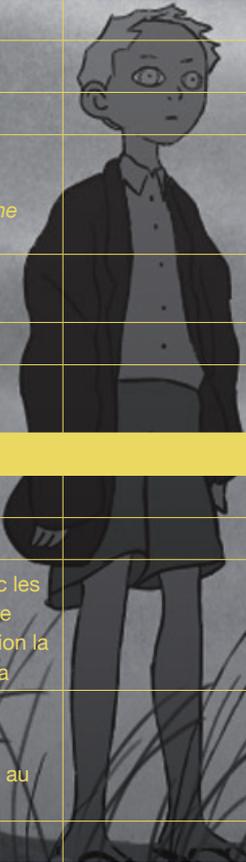
Compositeur. Il connaît son premier grand succès avec *Zarafa*, de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie (2012). Le film permet à la partition de rencontrer un large public, et elle est utilisée notamment pour la cérémonie de clôture du 65ème Festival de Cannes.

Il écrit alors la musique de *Loulou, l'incroyable secret*, de Eric Omond et Grégoire Solotareff (2013), César 2014 du meilleur long-métrage d'animation. Jamel Debbouze fait ensuite appel à lui pour écrire la musique de son film d'animation *Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père* (2015), qui totalise plus de 2,5 millions d'entrées en France.

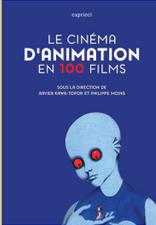
En 2016, il compose la musique de *La tortue rouge*, de Michael Dudok De Wit, pour laquelle il remporte de nombreux prix internationaux. Il a travaillé depuis à la composition de la musique de nombreux longs métrages.

FLIP-BOOK : réalisateurs et distributeurs, programmeurs du cinéma Le Festival, le seul cinéma français dont les projections publiques sont exclusivement consacrées au cinéma d'animation ainsi qu'aux films à effets spéciaux. Outre les sorties nationales, il propose tout au long de l'année des séances spéciales, des événements thématiques, des rencontres, des ateliers... Ils ont créé un festival international consacré au cinéma d'animation, Les nuits magiques, dont la 27ème édition s'est tenue avec succès en décembre dernier.

L'APPRIMERIE : maison d'édition transmédia fondée en 2013. Son nom hybride exprime sa volonté de proposer une passerelle entre savoir éditorial et innovation technologique, entre monde papier et sphère immatérielle. L'Apprimerie est engagée au niveau européen sur les questions d'accessibilité avec le développement de ressources numériques à destination des publics dyspraxiques et malentendants. Elle propose des ateliers et animations autour du livre numérique et des nouvelles écritures, ainsi que des outils pédagogiques pour les bibliothécaires et les enseignants.

Cinéma Le Festival Hall	Cinéma Le Festival Grande salle	Cinéma Le Festival Petite salle	Cinéma Utopia
Lundi 19 mars			
9h Accueil			
	9h30 Ouverture		
	10h Xavier Kawa-Topor : Cinéma d'animation : le début d'un âge d'or ?		
13h Buffet			
	14h30 Projection : <i>La jeune fille sans mains</i> (1h16')	14h30 Masterclass Andrei Ujică : <i>Vidéogrammes d'une révolution</i> (1h46')	
	16h Rencontre avec Sébastien Laudenbach		
18h Cocktail			
	19h Projection : Best of Annecy 2017		
Mardi 20 mars			
9h Accueil			
	9h30 Flip-book : Le vaste univers de l'animation	10h Rencontre avec les éditions L'Apprimerie autour de la collection la Chouette du cinéma	
		11h15 Atelier de pratique : Du film d'animation au livre numérique	
12h30 Repas libre			
14h Atelier 2 : Le hand spinnotrope par Bruno Bouchard	14h Projection : <i>La Tortue rouge</i> (1h21')	14h Atelier 1 : Cinéma animé par Benoît Labourdette	14h Masterclass Andrei Ujică : <i>L'Autobiographie de Nicolae Ceausescu</i> (3h)
	16h Rencontre avec Laurent Perez del Mar		
17h30 Restitution des ateliers		17h30 Restitution des ateliers	
			20h30 Masterclass Andrei Ujică : <i>Out of the present</i> (1h36')

Bibliographie

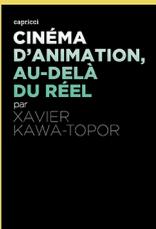

Le cinéma d'animation en 100 films

Sous la dir. de Xavier Kawa-Topor et Philippe Moins

Capricci 17 x 24 cm ; 352 p. ; 30€ ; ISBN : 979 10 239 0110 8 ; juin 2016

Parcours chronologique à travers 100 films qui ont marqué l'histoire de l'animation. Chefs-d'œuvre reconnus ou films oubliés, projets artistiques ou économiques audacieux, marquant un tournant historique ou une impasse apparente : 100 aventures cinématographiques racontées, avec une attention particulière aux circonstances de production et de réalisation des films, à leurs enjeux esthétiques et à leurs auteurs.

Cinéma d'animation, au-delà du réel

Xavier Kawa-Topor

Capricci 12 x 17 cm ; 96 p. ; 8,95€ ; ISBN : 979 10 239 0112 2 ; juin 2016

Cet ouvrage traverse plus d'un siècle d'animation et démontre que le réalisme est loin d'être une affaire de prise de vues directe.

Un siècle d'animation japonaise

Matthieu Pinon, Philippe Bunel

Ynnis Éditions 24 x 27 cm ; 208 p. ; 29,90€ ; ISBN : 9 791093376806 ; décembre 2017

Ce livre, richement illustré, est une plongée érudite et ludique dans l'histoire de l'animation japonaise. S'il n'oublie pas d'aborder les œuvres dites « populaires » et connues du public français, ce livre permet aussi de faire découvrir certains titres profondément ancrés dans la culture nippone, mais ignorés car absents d'une diffusion internationale.

Informations :

Agence régionale Écla

Sébastien Gouverneur

05 47 50 10 26

sebastien.gouverneur@ecla.aquitaine.fr

Virginie Mespoulet

05 47 50 10 27

virginie.mespoulet@ecla.aquitaine.fr

Lieux :

Cinéma Le Festival

151 Boulevard Albert 1er

33130 Bègles

Accès :

Bus : lignes n°10, 15, 26 et 43

Station V3

Cinéma Utopia

Place Camille Jullian

33000 Bordeaux

Accès :

Tram : Ligne A, arrêts Ste Catherine ou Place du Palais

Bus : ligne Citéis 47

Inscription obligatoire :
<http://tc.fr/u8y>

Illustration : Sébastien Laudenbach - Création graphique : atelier villar+vera

écla

écrit cinéma livre audiovisuel

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

ACADÉMIE
BORDELAISE
DES LETTRES

Gironde
LE DÉPARTEMENT

Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

CNRS