

UN ÉTÉ DE CINÉMA D'ANIMATION

MUSÉES DE L'AGGLOMÉRATION D'ANNECY

DOSSIER DE PRESSE 2016

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

TOILES ANIMÉES

EXPOSITION LES MONDES POÉTIQUES DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

EXPOSITION LA COLLECTION DE L'AFCA : UNE VISION INTERNATIONALE DE L'ANIMATION

ÉDITORIAL

Anncy, capitale mondiale du film d'animation, crée comme chaque année l'événement à l'occasion du Festival international du film d'animation.

Les Musées de l'agglomération, partenaires historiques du Festival, vous invitent à une édition 2016 festive et pétillante.

Au programme :

- ★ L'exposition *Les mondes poétiques de Jean-François Laguionie*, du 13 avril au 3 juillet au Musée-Château.
- ★ L'exposition *La collection de l'AFCA : une vision internationale de l'animation*, du 28 mai au 31 décembre au Conservatoire d'Art et d'Histoire, Univers du cinéma d'animation.
- ★ Toiles animées, chaque soir du Festival à 22 heures : un rendez-vous annuel à ne pas manquer avec des projections en plein air dans la cour du château.
- ★ Nuit des musées : le 21 mai, durant la Nuit des musées, des visites de l'exposition *Les mondes poétiques de Jean-François Laguionie* sont proposées aux visiteurs ainsi que la projection d'un des longs-métrages de cet auteur. Un avant-goût du Festival !

SOMMAIRE

Exposition <i>Les mondes poétiques de Jean-François Laguionie</i>	3
Films présentés	4
Jean-François Laguionie, l'illusionniste	7
Parcours	7
Filmographie	8
La Fabrique, un foyer de création artistique unique	8
Autour de l'exposition	9
Générique de l'exposition	9
Contacts	10
Nuit européenne des musées	12
Toiles animées	12
Exposition <i>La collection de l'AFCA : une vision internationale de l'animation</i>	14
Informations pratiques	16

EXPOSITION

LES MONDES POÉTIQUES DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Jean-François Laguionie remporte dès 1965 le **Grand Prix du Festival d'Annecy** pour son premier court-métrage *La Demoiselle et le Violoncelliste*. Palme d'or à Cannes et César du film d'animation en 1978 pour *La Traversée de l'Atlantique à la rame*, il se lance dans la production de longs-métrages et fonde son propre studio, La Fabrique.

A l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy 2016, **son dernier long-métrage** *Louise en hiver* sera **présenté en avant-première**.

Le Musée-Château d'Annecy est heureux de rendre hommage à l'œuvre poétique de Jean-François Laguionie en consacrant une exposition à cet auteur majeur du cinéma d'animation français.

L'exposition présente des documents originaux relatifs à la réalisation des films d'animation de l'auteur, du scénario aux décors en passant par de nombreux croquis et recherches graphiques.

Du crayon de l'auteur solitaire jusqu'à l'écran où l'œuvre s'offre en partage, le chemin est long, multiple, jalonné de témoins matériels tels que notes, dessins, peintures...

Nous avons la chance aujourd'hui de parcourir ce chemin rarement révélé au public, et qui aide à percevoir comment se concrétisent et se partagent les rêves de Jean-François Laguionie.

EN QUELQUES CHIFFRES

Plus de 200 documents à découvrir sur 250 m²

12 films présentés : 7 courts et 5 longs-métrages

Exposition et publication réalisées en partenariat avec :

DOCUMENTS ORIGINAUX PRÉSENTÉS

LA DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE

1965, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Grand Prix du Festival d'Annecy en 1965, Prix à la qualité du CNC (Centre National du Cinéma)

Face à l'océan, un violoncelliste semble orchestrer le mouvement des vagues. Il fait gonfler une tempête qui emporte une insouciante demoiselle et son épousette. Le musicien s'élançe pour la sauver mais tous deux sombrent au fond de l'eau où leur amour naissant grandit sous la menace d'inquiétants monstres marins.

L'ARCHE DE NOÉ

1966, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Dragon d'argent du festival de Cracovie en 1967

UNE BOMBE PAR HASARD

1969, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Dragon d'or du Festival de Cracovie, Grand Prix du Festival de Mamaïa, Grand Prix du Festival de Téhéran

POTR' ET LA FILLE DES EAUX

1974, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Prix à la qualité du CNC 1974

L'ACTEUR

1975, COURT-MÉTRAGE, PEINTURE ANIMÉE

LE MASQUE DU DIABLE

1976, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PEINTURE SUR VERRE ET SUR CELLULO

Prix à la qualité du CNC 1976, Prix TF1 du festival international du film fantastique d'Avoriaz 1976

GWEN, LE LIVRE DE SABLE

1984, LONG-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Prix de la critique Festival international du film d'animation d'Annecy 1985, Prix du long-métrage Festival de Los Angeles 1990

LE CHÂTEAU DES SINGES

1999, LONG-MÉTRAGE, DESSIN ANIMÉ

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE À LA RAME

1978, COURT-MÉTRAGE, ANIMATION DE PAPIERS DÉCOUPÉS

Palme d'or du court-métrage Festival de Cannes 1978, Grand Prix Festival d'Ottawa 1978, César 1978, Prix à la qualité du CNC 1978

Au début du vingtième siècle, Adélaïde et Jonathan quittent New-York sous les vivats de la foule. À bord d'une simple barque baptisée « Love and Courage » ils s'engagent pour la traversée de l'Atlantique à la rame. De l'enthousiasme des premiers jours aux inévitables tempêtes, le couple affronte la vie pour le meilleur et pour le pire. Au cours du voyage qui s'éternise, il croise le Titanic, s'aventure dans la mer des Sargasses, aborde un casino flottant...

L'ÎLE DE BLACK MÓR

2004, LONG-MÉTRAGE, DESSIN ANIMÉ (ORDINATEUR 2D)

LE TABLEAU

2011, LONG-MÉTRAGE, PEINTURE ANIMÉE (ORDINATEUR 2DET 3D), VUES RÉELLES

LOUISE EN HIVER

2016, LONG-MÉTRAGE, PEINTURE ANIMÉE (ORDINATEUR 2D ET 3D)

Film présenté en avant-première au Festival international du film d'animation d'Annecy 2016

Louise est une vieille dame qui, après avoir raté le dernier train, se voit contrainte de rester dans une station balnéaire désertée en cette fin d'été. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées surviennent, condamnant électricité et moyens de communication. Pour survivre, Louise va devoir apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure, ainsi qu'un compagnon inattendu.

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

L'ILLUSIONNISTE

Jean-François Laguionie use de différentes techniques : dessin, lavis, gouache sur papier, huile sur verre, animation par ordinateur, découpages... C'est un artiste caméléon renouvelant sans cesse son approche de l'animation au service d'un style mouvant, tout en privilégiant la narration.

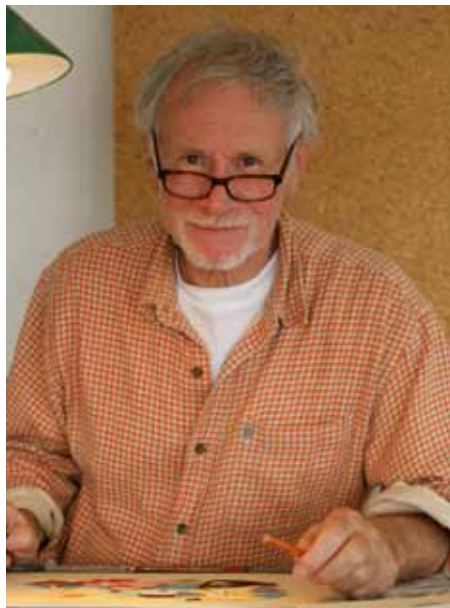
Selon les techniques employées, le style varie mais les thématiques développées et les sujets traités demeurent : le parcours initiatique, la quête identitaire, la dissimulation sous des masques, la construction de soi par l'aventure.

Dans les courts-métrages comme dans les longs-métrages de Jean-François Laguionie, on peut décrypter des influences d'artistes de la période moderne. Les différents documents - story-boards, recherches graphiques autour des personnages ou des décors - témoignent de l'importance du dessin pour le cinéaste, un art qu'il pratique avec une grande virtuosité.

PARCOURS

1939 : naissance à Besançon

1957-64 : formation à l'École nationale supérieure des Arts Appliqués Germain Pilon puis à l'École de la rue Blanche. Il y rencontre Jacques Colombat qui lui présente Paul Grimault.

1965 : il reçoit le Grand prix des Journées Internationales du Cinéma d'Animation d'Annecy pour *La Demoiselle et le Violoncelle*.

1964 - 1972 : il vit et travaille à Paris, réalise ses trois premiers films au studio de Paul Grimault.

1973 - 1978 : vit et travaille dans les Cévennes, à Saint-Bresson, avec sa compagne Kali Carlini.

1978 : il reçoit une Palme d'or et un César pour *La Traversée de l'Atlantique à la rame*.

1979 : Création de La Fabrique dans les Cévennes dans une grande et ancienne magnanerie (filature de soie) pour entreprendre avec quelques collaborateurs la réalisation de son premier long-métrage, *Gwen, le livre de sable*.

1979 – 1999 : vit et travaille dans les Cévennes, à Saint-Laurent-le-Minier. Il y fonde le studio La Fabrique où il réalise ses deux premiers longs-métrages.

2000 – 2004 : vit et travaille à Paris

2005 : Jean - François Laguionie s'installe en Bretagne avec Anik Le Ray. Depuis, ils y poursuivent leur collaboration engagée avec *L'Île de Black Mór*.

FILMOGRAPHIE

COURTS-MÉTRAGES

- 1965** : La Demoiselle et le Violoncelliste
- 1966** : L'Arche de Noé
- 1969** : Une Bombe par hasard
- 1971** : Plage privée
- 1972** : Hélène ou le malentendu
- 1974** : Potr' et la Fille des eaux
- 1975** : L'Acteur
- 1976** : Le Masque du Diable
- 1978** : La Traversée de l'Atlantique à la rame

LONGS-MÉTRAGES

- 1985** : Gwen, le livre de sable
- 1999** : Le Château des singes
- 2004** : L'Île de Black Mór
- 2011** : Le Tableau
- 2016** : Louise en hiver
- EN PROJET** : Le Voyage du prince

LA FABRIQUE

En 1979, Jean-François Laguionie et Kali Carlini (réalisatrice de films d'animation et à l'époque compagne de l'artiste) achètent une ancienne magnanerie (filature à soie) à Saint-Laurent-le-Minier dans les Cévennes. Baptisée La Fabrique, elle offre un cadre de travail exceptionnel à la petite équipe réunie par Jean-François Laguionie pour réaliser son premier long-métrage *Gwen, le livre de sable*.

Pendant une dizaine d'années, Jean-François Laguionie, entouré de ses compagnons, consacre son temps et son énergie à faire vivre La Fabrique, essentiellement par la production de films d'animation pour la télévision. La société accueille également de nombreux artistes de passage qui y trouvent les moyens techniques et humains de réaliser leurs courts ou longs-métrages, comme *Princes et princesses* de Michel Ocelot ou *Kéridy, la maison des contes* de Dominique Monféry.

En 2014, le studio est détruit en partie par la crue de la rivière Le Naduel. La société de production poursuit tant bien que mal son activité. De son côté, La Fabrique Association continue son action de promotion de l'art de l'animation, multipliant les projets pour que ne se perde pas ce trésor humain et artistique qui a su grandir loin de Paris, dans un petit village des Cévennes.

La Fabrique, reproduction d'un dessin de Frédéric Back, 1982, dédié à Jean-François Laguionie
Collection Jean-François Laguionie

AUTOUR DE L'EXPOSITION

LIVRE ÉDITÉ À L'OCCASION DE L'EXPOSITION

Le livre *Jean-François Laguionie* illustré des documents originaux présentés dans l'exposition, est coédité par les Musées de l'agglomération d'Annecy, les Éditions de l'Œil et JPL Films sous la direction de Pascal Vimenet et Gaël Teicher. Il comprend un DVD du documentaire *Le Rêveur éveillé*, de Jean-Paul Mathelier (2015, JPL Films).

Parution : le 13 juin 2016. Prix : 35 €. En vente à la boutique du Musée-Château.

CONFÉRENCE de Maurice Corbet, co-commissaire de l'exposition : *Le parcours animé de Jean-François Laguionie*, le 19 mai à 12h15 au Musée-Château.

RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE le jeudi 16 juin à 16 heures. Avec les auteurs du livre et certains de ses premiers compagnons de la Fabrique.

GÉNÉRIQUE DE L'EXPOSITION

LES MUSÉES DE L'AGGLOMÉRATION D'ANNECY TIENNENT À REMERCIER

- ★ Jean-François Laguionie et Anik Le Ray pour leur accueil et leur générosité
- ★ Pascal Vimenet, auteur principal du livre *Jean-François Laguionie*, pour son aimable autorisation de reproduire des extraits de ses textes
- ★ Jean-Pierre Lemouland, producteur (JPL Films à Rennes)
- ★ Jean-Paul Mathelier, réalisateur du film documentaire *Le Rêveur éveillé*

PRÊTEURS :

- ★ Jean-François Laguionie
- ★ Pascal Vimenet

COMMISSARIAT :

- ★ Lucie Cabanes, responsable des collections d'art contemporain
- ★ Maurice Corbet, responsable des collections de cinéma d'animation

L'ÉQUIPE DES MUSÉES DE L'AGGLOMÉRATION D'ANNECY :

- ★ Direction : Elodie Kohler
- ★ Beaux-arts : Sophie Marin
- ★ Histoire Naturelle : Bruno Cottin
- ★ Patrimoine : Yann Bazin
- ★ Régie des œuvres : Mélanie Auvray, Lara Plaisance
- ★ Photothèque : Michèle Martin
- ★ Documentation : Nathalie Bernardi
- ★ Administration : Marie Lombardo
- ★ Régie montage : Alain Bellissime, Olivier Bouchet, Yvan Brison, Bernard Gascoin, Stéphane Guillaudeau, Alexandrine Merda, Alain Meyronneinc

- ★ Comptabilité : Nathalie Bouthors, Joël Kana-T
- ★ Secrétariat : Marie Delevacq, Stéphanie Piot, Aude Thierrin
- ★ Service des Publics : Natacha Blanchard, Cécile Dengreville, Catherine Lestavel
- ★ Communication et relations extérieures : Anne Le Bellec
- ★ Entretien : Carla Ballula
- ★ Accueil, surveillance : Sarah Armanini, Bruno Bastard-Rosset, Anne-Marie Bègue, Cannelle Branchu, Sophie Castillo, Chloé Devidal, Alexis Di Maggio, Sandrine Fallou, Véronique Favrat, Marie-Christine Fostoff, Antoinette Gambina, Camille Gazon, Frédérica Gire, Mélissa Herbst, Denis Kalajdzic, Elisabeth Langin, Jean-Christophe Moussard, Angèle Rossi, Marie-Laurence Tonnerre
- ★ Traduction des textes : Corinne Denis
- ★ Graphisme de l'exposition : Jonathan Juste

LE MUSÉE-CHÂTEAU BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE :

La Communauté de l'Agglomération d'An-necy
 La DRAC Rhône-Alpes, Ministère de la culture et de la communication
 Le Conseil départemental de la Haute-Sa-voie

CONTACTS

MUSÉE-CHÂTEAU

Place du château
 74000 Annecy
 04 50 33 87 30
www.patrimoine.agglo-annecy.fr

Anne Le Bellec

Chargée de communication
 ★ Réservez vos visites presse
alebellec@agglo-annecy.fr

Michèle Martin

Responsable de la photothèque
 ★ Demandez les visuels
mmartin@agglo-annecy.fr

Lucie Cabanes – Co-commissaire de l'exposition, responsable de collection, art contemporain
lcabanes@agglo-annecy.fr

Maurice Corbet – Co-commissaire de l'exposition, responsable de collection, cinéma d'animation
mcorbet@agglo-annecy.fr

VISUELS PRESSE

1. Document original du film *L'Arche de Noé* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1966 - Production : Les Films Paul Grimault, avec le concours du Service de la Recherche de l'ORTF - Film d'animation court-métrage de 10 min.

2. Document original du film *La Traversée de l'Atlantique à la rame* - Réalisation, décors et animation : J.-F. Laguionie, 1978 - Production : Institut national de l'audiovisuel, Mediane Films - Film d'animation court-métrage de 21 min.

3. Document original du film *Le Château des singes* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1999 - Production : Les Films du Triangle, La Fabrique, FR3, Steve Welsh production, Cologne Cartoon, Kecskemet Films, Ventureworld Films - Film d'animation long-métrage de 75 min.

4. Document original du film *Gwen, le livre de sable* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1984 - Production : Les Films de la demoiselle, Les Films A2, en association avec le ministère de la culture - Film d'animation long-métrage de 67 min.

5. Document original du film *La Demoiselle et le Violoncelliste* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1965 - Production : Les Films Paul Grimault et Service de la Recherche de l'ORTF - Film d'animation court-métrage de 9 min. - Grand Prix du Festival d'Annecy en 1965

6. Document original du film *Le Tableau* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 2011 - Production : Blue Spirit Animation, Be-Films, uFilm - Film d'animation long-métrage de 76 min.

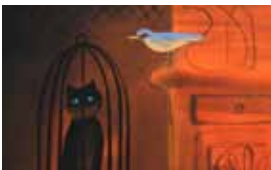
7. Document original du film *L'Île de Black Mór* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 2004 - Production : Les Films du Triangle, La Fabrique, Producteurs associés TEVA - Film d'animation long-métrage de 85 min.

8. Document original du film *Louise en hiver* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 2016 - Production : JPL Films, ARTE France Cinéma, L'Unité centrale (Canada) - Film d'animation long-métrage de 75 min.

9. Document original du film *Le Masque du Diable* - Réalisation et scénario : Kali Carlini et J.-F. Laguionie, 1976 - Production : Mediane Films, Corona Cinematografica de Rome - Film d'animation court-métrage de 11 min. 40 s.

10. Document original du film *Potr'et la fille des eaux* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1974 - Production : Les Studios du Languedoc, Corona Cinematografica de Rome - Film d'animation court-métrage de 11 min. 50 s.

11. Document original du film *Une Bombe par hasard* - Réalisation : J.-F. Laguionie, 1969 - Production : Les Films Paul Grimault - Film d'animation court-métrage de 7 min. 26 s.

12. Portrait de Jean-François Laguionie - Cliché : Anik Le Ray

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2016

SAMEDI 21 MAI DE 18H À 1H

20H À 22H : visite commentée de l'exposition *Les mondes poétiques de Jean-François Laguionie*. En continu, Lucie Cabanes, co-commissaire de l'exposition, commentera les documents présentés.

22H À 23H10 : projection dans la cour du Château d'un film de cinéma d'animation : *Gwen, le livre de sable*, premier long-métrage de Jean-François Laguionie, 1985, 67 minutes, conseillé à partir de 11 ans.

TOILES ANIMÉES

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 JUIN À 22H

À l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, assistez à des projections en plein air et sur grand écran dans la cour du château, chaque soir à 22h. Une occasion de voir ou revoir quelques chefs-d'œuvre du cinéma d'animation, dont les courts-métrages de Jean-François Laguionie et un programme de films liés à la collection de l'AFCA.

Projections proposées avec CITIA, Cité de l'image en mouvement et Cinébus, cinéma itinérant des Pays de Savoie.

LUNDI 13 JUIN : *Les Triplettes de Belleville*

MARDI 14 JUIN : Courts-métrages de Jean-François Laguionie

MERCREDI 15 JUIN : programme de courts-métrages en lien avec la collection de l'AFCA

JEUDI 16 JUIN : *L'Île de Black Mór* de Jean-François Laguionie

VENDREDI 17 JUIN : *36 000 ans plus tard* (courts-métrages de Folimage inspirés par la grotte Chauvet) et autres courts-métrages du studio Folimage

SAMEDI 18 JUIN : *Kirikou et les Hommes et les Femmes* de Michel Ocelot

Entrée libre et gratuite

EXPOSITION LA COLLECTION DE L'AFCA : UNE VISION INTER- NATIONALE DE L'ANIMATION

UNE COLLECTION RECONSTITUÉE

Début 2015, les documents originaux des films d'animation que l'ACA* puis l'AFCA* ont pu réunir lors des différentes éditions des JICA* ont été confiés aux Musées de l'agglomération d'Annecy, réunissant dans un seul lieu labellisé « Musée de France » deux ensembles qui constituèrent une même collection jusqu'au début des années 1980.

Désormais, ces documents peuvent être présentés au public.

UN TÉMOIGNAGE DE L'HISTOIRE MONDIALE DE L'ANIMATION

Cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur la dimension internationale du fonds de l'AFCA. Cette caractéristique importante est due au fait que les JICA furent les premières rencontres internationales consacrées au cinéma d'animation. Les organisateurs avaient également présenté à Cannes en 1956 la "Première Exposition Internationale du Cinéma d'Animation" dans la grande salle du Palais Miramar.

Les cinéastes des 25 pays participants au festival envoyèrent des éléments graphiques ou plastiques ayant servi à

la réalisation de leurs films. Ce fut une révélation pour les visiteurs comme pour les organisateurs : elle démontrait la grande richesse artistique du cinéma d'animation et mettait en évidence ses liens avec les arts plastiques.

De là est née l'idée de créer un musée du cinéma d'animation et un début de collection fut constitué dans cette perspective.

Une bonne part de l'histoire mondiale du film d'animation des années 60 aux années 80 est représentée dans cette collection : documents originaux de films de John et Faith Hubley, comme *Moonbird* qui obtint l'Oscar du meilleur cartoon en 1959 et le Grand prix de la critique internationale au Festival d'Annecy en 1960, ou encore originaux du documentaire animé *Of stars and men / Des étoiles et des hommes*, Prix spécial du jury aux JICA en 1962, dont la version récemment restaurée par le Museum of Modern Art de New York a été diffusée en France par l'AFCA en 2014 à l'occasion de la 13e fête du cinéma d'animation.

Nos voisins italiens sont bien représentés dans cette collection, par de superbes documents hauts en couleurs de films d'Emanuele Luzzati et Giulio Gianini (*I paladini di Francia / Les paladins de France ; La gazza ladra sinfonia / La Pie voleuse*) et aussi ceux de Bruno Bozzetto (*West and Soda / Sur la piste de l'Ouest sauvage*). Nombreux sont également les documents originaux de films des Pays de l'Est, notamment de l'École de Zagreb, avec des auteurs tels que Dušan Vukotić (dont *Ersatz* remporta un Oscar en 1962) ; Vatroslav Mimica ; Nikola Kostelac ; Nikola Majdak...

RÉCEPTION LE 14 JUIN

Nous vous donnons rendez-vous pour la présentation officielle de l'exposition le mardi 14 juin à midi, au Conservatoire d'Art et d'Histoire, dans le cadre du prochain Festival d'Annecy.

La renarde et le lièvre, Youri Norstein, 1973
Film russe en animation de papier découpé
Collection de l'AFCA

***ACA, AFCA, JICA ETC.**

ACA : Association des artistes et amis du cinéma d'animation

AFCA : Association française du cinéma d'animation

JICA : Journées internationales du cinéma d'animation (devenu FIFA)

FIFA : Festival international du film d'animation

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE-CHÂTEAU D'ANNECY

1 place du Château - 74000 ANNECY

Tarifs

Plein tarif 5.20 Euros

Tarif réduit 2.60 Euros

Gratuit pour les moins de 12 ans et pour
les lycéens avec la carte M'RA

CARTE D'ACCÈS ANNUEL 12 euros / an
(réservée aux habitants de l'agglomération)

UNIVERS DU CINÉMA D'ANIMATION

Conservatoire d'Art et d'Histoire

18 avenue des Trésums - 74000 ANNECY

Entrée gratuite

Ouverture

Du 13 avril au 31 mai : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours de 10h30 à 18h

+33 (0)4.50.33.87.30

musees@agglo-annecy.fr

www.patrimoines.agglo-annecy.fr

