

Forum
des images

DÉCEMBRE 2016

CARREFOUR DU CINÉMA D'ANIMATION

CYCLE HOME SWEET HOME

100% DOC

PROGRAMME N° 89

—
forumdesimages.fr

01 44 76 63 00

FESTIVAL

DU 8 AU 11 DÉCEMBRE

CARREFOUR DU CINÉMA D'ANIMATION

14e ÉDITION

La programmation de la 14e édition du Carrefour du cinéma d'animation a été élaborée par Isabelle Vanini et Sylvie Porte, assistées de Chantal Gabriel, Camille Bravi, Nathalie Bouvier, Cédric Perrichon, en collaboration avec Marcel Villoing.

Le Carrefour du cinéma d'animation revient pour sa 14e édition avec un programme toujours aussi riche : dix longs métrages inédits ou en avant-première, une compétition de films d'écoles, des découvertes (films amateurs, cinéastes américaines), un *work in progress...* et un invité d'honneur à la renommée internationale : Michael Dudok de Wit !

LE LONG MÉTRAGE À L'HONNEUR

AVANT-PREMIÈRES ET INÉDITS

Cette année, le festival débute sur un long métrage d'animation philippin, *Manang Biring*, en rotoscopie et noir et blanc. Un film étonnant, drôle et émouvant, un hymne à la solidarité réalisé par le jeune cinéaste Carl Joseph Papa, auteur de *The Unforgetting*.

Pour son 8e long métrage, Bill Plympton s'associe à Jim Lujan, une valeur montante de l'animation irrévérencieuse. Le premier réalise, anime et produit *La Vengeresse*, tandis que le second prend en charge le design, le scénario, les voix et la musique du film. « Ensemble, ils nous offrent l'un des films d'animation les plus impertinents du moment, à la croisée de *The Big Lebowski* et *Pulp Fiction* » (*L'Étrange Festival*), qui clôturé en beauté cette édition.

Le cinéma d'animation asiatique est au rendez-vous avec *Jun, la voix du cœur*, le second long métrage de Tatsuyuki Nagai. Réalisé par le studio

A-1 Pictures, ce film bénéficie de la direction artistique de Takashi Nakamura (*Colorful*).

Plusieurs films d'animation indépendants atypiques sont également projetés, souvent noirs, aux propositions graphiques fortes. Parmi eux, *Psiconautas* est le premier long de Pedro Rivero et Alberto Vázquez, version longue du court métrage *Birdboy*, lui-même adapté d'une bande dessinée d'Alberto Vázquez. *On the White Planet*, l'acclamé premier long métrage du Coréen Hur Bum-wook, est un cauchemar existentiel peuplé de personnages stylisés et géométriques. Ou encore l'ovni *Nova Seed* de Nick DiLiberto, qui a produit seul 60 000 dessins en quatre ans pour ce film « fait maison », qui rappelle les bons vieux dessins animés de science-fiction.

Enfin, retour sur l'un des films d'animation qui a émerveillé Cannes cette année (avec *La Tortue rouge* de Michael Dudok de Wit) : *La Jeune Fille sans mains* de Sébastien Laudenbach.

La bande-annonce du festival a été réalisée par les étudiants de RUBIKA, encadrés par Azad Lusbaronian. La bande-son et le mixage sont assurés par Kamal Ouazene, professeur de son.

TEMPS FORTS

INVITÉS

MICHAEL DUDOK DE WIT

Michael Dudok de Wit est l'invité d'honneur et parrain du Cadavre exquis animé. Le réalisateur néerlandais a signé deux courts métrages d'animation inoubliables : *Father and Daughter* (Oscar du meilleur court métrage d'animation et Grand prix au Festival d'Annecy en 2001) et *Le Moine et le Poisson* (César du meilleur court métrage d'animation en 1996). Présenté à Un certain regard cette année à Cannes, *La Tortue rouge* – écrit en collaboration avec Pascale Ferran et coproduit avec le Studio Ghibli – est son premier long métrage. Il présente une carte blanche et revient sur sa carrière avec la projection de ses travaux et de ses courts, et raconte le processus créatif de *La Tortue rouge* lors d'un « secret de fabrication » exceptionnel.

JEU. 8 À 14H30, VEN. 9 À 13H ET 19H, SAM. 10 À 15H ET 17H, DIM. 11 À 18H ET 20H30

VOIR P. 31 À 35

SÉBASTIEN LAUDENBACH

À l'occasion de la projection en avant-première du magnifique *La Jeune Fille sans mains*, son premier long métrage présenté à l'ACID cette année, Sébastien Laudenbach revient sur son parcours. Au programme : projection de ses courts métrages, dont *Journal* (primé à Clermont-Ferrand en 1999), *Vasco* (Semaine de la critique - Cannes

2011) et *Daphné ou la belle plante*, ainsi que la présentation de son travail de graphiste (affiches de festivals et de films, génériques).

SAM. 10 À 18H30 ET 21H15

VOIR P. 34, 35

ACTUALITÉ DE L'ANIMATION

COUP DE CŒUR POUR LE COURT MÉTRAGE D'ANIMATION FRANÇAIS

COLOCATAIRES

Trois séances proposent une sélection de courts métrages français tout juste terminés ou ayant peu circulés dans les festivals. Une plongée dans un festival de techniques, d'univers et de thèmes signés par de jeunes auteurs (de nombreuses femmes comme Émilie Pigeard, Claire Sichez, Marine Rivoal, Aurore Peuffier, Izabela Bartosik-Burkhardt...) ou de réalisateurs renommés (Jean-Jacques Prunès, Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli).

JEU. 8 À 19H, VEN. 9 À 18H, DIM. 11 À 16H30

VOIR P. 32, 33, 35

COMPÉTITION DE FILMS DE FIN D'ÉTUDES

Chaque année, les étudiants en écoles d'animation françaises redoublent de créativité pour nous offrir une production riche, dont une sélection est à découvrir à travers deux programmes. Un jury professionnel, composé de Karim Allag - L'Agence du court métrage (président du jury), Dora Benousilio - productrice aux Films de l'Arlequin, Hélène Vayssières - responsable des courts chez ARTE France, Rémy Schaepman - animateur réalisateur et Alain Cure - compositeur de musique, sélectionnera le lauréat du Prix jeunes talents TVPaint et Wacom, décerné lors de la soirée de clôture.

JEU. 8 À 18H, VEN. 9 À 18H30

VOIR P. 32, 33

FOCUS : LES FEMMES S'ANIMENT... DANS LE MONDE

POLITIQUEMENT INCORRECTES

ET TA PROSTATE, ÇA VA ?

Proposée par l'association Les Femmes s'Animent, une sélection de films de femmes aborde les questions d'inégalités et de stéréotypes du genre féminin. Irrévérencieuses et politiquement incorrectes, ces réalisatrices nous donnent à voir, lors d'un programme adulte, des œuvres qui bousculent les codes, chamboulent les genres et se moquent des conventions.

SAM. 10 À 20H

VOIR P. 34

CONFÉRENCE DE FEDERICO ROSSIN « LES FEMMES S'ANIMENT : USA »

Tout un pan du cinéma d'animation indépendant aux États-Unis, et notamment les films réalisés par des femmes, reste encore méconnu en Europe. Cette conférence de Federico Rossin raconte l'histoire récente d'un groupe d'auteures qui, conjuguant des matériaux anciens et des techniques d'avant-garde comme le collage, réalise un cinéma artisanal. Elles donnent corps aux fantasmes de l'inconscient, aux appels de la mémoire, à l'urgence du geste politique. Extraits des films de Martha Colburn, Stacey Steers, Janie Geiser, Kathleen Quillian, Kelly Gallagher, Lauren Cook, Kelly Sears, Jodie Mack, Helen Hill.

VEN. 9 À 20H30

VOIR P. 33

FOCUS : POLITIQUE ET ANIMATION

LE COURT MÉTRAGE S'ENGAGE

SAMT (SILENCE)

Terrain privilégié de la représentation de « l'invisible », de nombreux réalisateurs voient dans l'animation la possibilité de conter des réalités que les mots peineraient à décrire. Liberté de manier métaphores et suggestions, prendre de la distance avec des images impropres à traduire l'impact d'un conflit sur un enfant : ils sont nombreux à dénoncer l'oppression et l'horreur quotidienne ou passée. En témoigne le touchant *Samt (Silence)*.

SAM. 10 À 16H30

VOIR P. 34

APRIL 25, L'HISTOIRE RÉIMAGINÉE

Documentariste reconnue et maintes fois primée mondialement depuis le succès de *Haunting Douglas* (2004), Leanne Pooley s'attache depuis ses débuts à remonter les traces des grandes personnalités qui ont marqué la Nouvelle-Zélande comme celles de citoyens les plus ordinaires. C'est une mémoire traumatisée qu'elle porte à l'écran avec *April 25*, usant de l'animation pour plonger ses spectateurs au plus près des tragiques événements de Gallipoli. Politique par son fond comme par sa forme, le film conte le passé au présent, bousculant notre habituelle distance avec les archives.

VEN. 9 À 17H

VOIR P. 33

DÉCOUVERTES

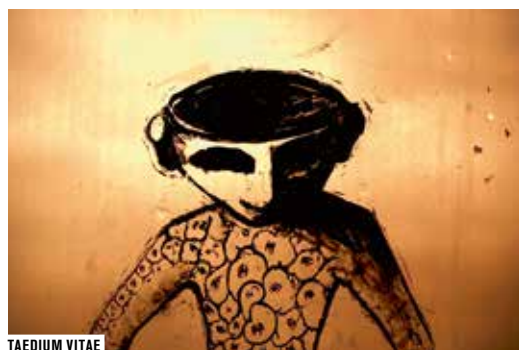
FILMS D'ANIMATION DU FOND DE FILMS AMATEURS DU FORUM DES IMAGES

Sur une initiative de Pierre Tchernia, le Forum des images collecte des films amateurs depuis la fin des années 1980. S'y cachent des films d'animation étonnants, réalisés avec passion, illustrant toutes les techniques de l'animation (dessins animés, marionnettes, animation d'objets, peinture sur pellicule...)!

DIM. 11 À 19H

VOIR P. 35

LE DOCUMENTAIRE ANIMÉ

TAEDIUM VITAE

En lien avec le festival, le programme *100% doc* invite Federico Rossin pour un *Éclairage* consacré au « documentaire d'animation », dont les deux genres peuvent apparaître contradictoires dans le rapport paradoxal qu'ils entretiennent avec la réalité. Pourtant, la technique de l'animation sait tout à fait restituer le réel (voir p.18). Par ailleurs, les étudiants de l'EMCA collaborent chaque année avec Créadoc, le master de documentaire de création de l'université de Poitiers, pour réaliser des documentaires animés : la cuvée 2016 de 14 courts métrages est disponible en Salle des collections pendant toute la durée du festival.

DU JEU. 8 AU DIM. 11 DE 14H À 19H

VOIR P. 31, 32, 34, 35

LA FABRIQUE DE L'ANIMATION

CADAVRE EXQUIS ANIMÉ

Répartis en équipe durant trois jours, les étudiants d'une dizaine d'écoles réaliseront plusieurs séquences de 10 secondes à partir d'une image offerte par Michael Dudok de Wit. La bande-son sera assurée par le compositeur Olivier Michelot, qui travaillera dans la même contrainte de délai. Cette réalisation collective, coordonnée par Marcel Villoing et Bernard Gabillon, sera projetée lors de la soirée de clôture.

DU JEU. 8 AU SAM. 10 DE 13H À 21H

EN PARTENARIAT AVEC : BIC / HP / WACOM

WORK IN PROGRESS

FUNAN, LE PEUPLE NOUVEAU

Funan, le peuple nouveau est le premier long métrage du jeune réalisateur Denis Do. Un film hautement personnel, puisque le réalisateur raconte l'histoire de sa propre mère durant la révolution khmère rouge au Cambodge à la fin des années 1970. Un temps d'échange permettra au public de questionner le réalisateur sur la genèse, les choix artistiques et le déroulement du projet.

DIM. 11 À 15H30

VOIR P. 35

ÉCRAN D'ÉPINGLES

Une résidence, organisée par le CNC autour de l'écran d'épingles dont Alexandre Alexeïeff et Claire Parker sont à l'origine, accueille huit artistes pour approfondir cette technique. Ils commenceront ainsi à développer leur projet de film. Présentation des essais réalisés par Florentine Grelier, Nicolas Liguori, Justine Vuylsteker, Clémence Bouchereau, Céline Devaux, Pierre-Luc Granjon, Cerise Lopez et Florence Mialhe.

JEU. 8 À 17H

VOIR P. 32

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

TABLE RONDE « CRÉER EN RÉSIDENCE »

« Se retirer dans une abbaye pour écrire un projet ou partager, en un lieu donné, l'expérience collective de la création d'un film, telles sont des circonstances particulières où liberté et contraintes se conjuguent de façon inédite. Après les expériences pionnières menées à Folimage, Ciclic et Fontevraud, le modèle tend aujourd'hui à s'étendre. » (Xavier Kawa-Topor)

JEU. 8 À 14H30

VOIR P. 31

TABLE RONDE « MIEUX DIFFUSER LE CINÉMA D'ANIMATION »

Par la diversité de ses formes et des publics auxquels il s'adresse, le film d'animation rencontre souvent ses spectateurs par des canaux qui lui sont spécifiques, animés par des professionnels en général enthousiastes et passionnés. Comment pourrait-on encore mieux le diffuser, grâce au travail conjoint des festivals, des salles d'art et essai, des médiathèques publiques ?

VEN. 9 À 15H

VOIR P. 33

EN PARTENARIAT AVEC : DRAC ÎLE-DE-FRANCE

CONFÉRENCE TVPAINT

JOURNEY THROUGH CREATIVITY

Snoopy et les Peanuts, Le Chant de la mer, La Tortue rouge ou *Zootopie...* A priori bien différents, ces films d'animation ont pourtant au moins un point en commun : le logiciel français TVPaint Animation. Puissant outil de dessin et d'animation, on le retrouve dans la plupart des films, séries et publicités animés des deux dernières décennies. Cette conférence est l'occasion d'en savoir plus sur les secrets de l'animation 2D !

SAM. 10 À 14H30

VOIR P. 34

NOUVEAU MENUS COURTS

C'est au 7e bar, dans un cadre plus informel, que les étudiants et les curieux auront l'occasion de réfléchir avec des professionnels aux mutations du marché de l'animation. Ils pourront y rencontrer Michael Dudok de Wit, Sébastien Laudenbach, Jérémy Clapin, des producteurs et d'anciens étudiants en animation lors d'échanges menés par Alexis Hunot (enseignant et spécialiste du cinéma d'animation).

JEU. 8 ET VEN. 9 À 13H

VOIR P. 31, 32

RÉALITÉ VIRTUELLE

Une sélection de trois films internationaux découverts en juin dernier au *Paris Virtual Film Festival* (*The Rose and I* d'Eugene Chung, *Jimmy Maidens* et *Alex Woo*, *The Turning Forest* d'Oscar Raby, *Invasion* d'Eric Darnell) est présentée en accès libre en Salle des collections. Le spectateur pourra visionner les films à l'aide d'un casque, mais aussi interagir avec l'univers raconté dans le cadre d'une installation individuelle.

JEU. 8 ET VEN. 9 DE 14H À 19H

VOIR P. 31, 32

FORUM DES IMAGES

—
2 RUE DU CINÉMA. FORUM DES HALLES
PORTE SAINT-EUSTACHE. 75001 PARIS

—
FORUMDESIMAGES.FR

—
RENSEIGNEMENTS : TÉL. + 33 1 44 76 63 00
ADMINISTRATION : TÉL. + 33 1 44 76 62 00

HORAIRES

—
ACCUEIL ET 7e BAR DE 12H30 À 21H DU MARDI AU VENDREDI
ET DE 14H À 21H LE WEEK-END

—
SALLE DES COLLECTIONS DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 14H À 21H

ACCÈS

—
MÉTRO LES HALLES (LIGNE 4)
ET CHÂTELET (LIGNES 1, 7, 11, 14)

—
RER : CHÂTELET-LES HALLES (LIGNES A, B, D)

—
BUS : 67, 74, 85 ARRÊT COQUILLIÈRE-LES HALLES

—
STATIONS VÉLIB' : 29 RUE BERGER
1 PLACE MARGUERITE-DE-NAVARRE
14 RUE DU PONT-NEUF

—
VOITURE : PARKING SAINT-EUSTACHE

—
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE :
ASCENSEUR PORTE RAMBUTEAU (NIVEAU -3)