

Colloque international

La fabrique de l'animation Document(s) avec / sur

du 3 au 5 avril 2019 – Université Toulouse – Jean Jaurès
Campus du Mirail (Maison de la recherche) et ENSAV

La fabrique de l'animation

Document(s) avec / sur

Ce colloque est organisé par le Laboratoire de Recherche en Audiovisuel / Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art (LARA-SEPPIA) de l'Université Toulouse – Jean Jaurès et la NEF Animation avec le soutien de la Région Occitanie, de l'École Publique de Cinéma – ENSAV, de l'École des Métiers du Cinéma d'animation (EMCA) et du laboratoire ESTCA de l'Université Paris 8 Vincennes – St Denis. Il s'inscrit dans le cadre des colloques annuels organisés par le comité scientifique de la NEF Animation.

Ce colloque porte sur les documents de fabrique et d'accompagnement du film d'animation, les documents avec et les documents sur.

• **Les documents avec** impliqués dans la fabrique du film d'animation, au niveau de ses instances créatives et de ses lignes de production.

Le processus de création d'un film d'animation entraîne une production abondante de documents, de nature hybride et de formes variées, situés entre le document de travail et l'œuvre d'art, l'intime et le collectif, l'économique et l'artistique.

Ces documents, carnets, cahiers de recherche, notes de chantier, partitions graphiques et color scripts..., accompagnent et relaient les différentes étapes du processus de création et de production (conception, expérimentation, validation, programmation, travail d'équipe). Ils intègrent ou perturbent les normes de production, en référence aux étapes clefs et aux paramètres du chantier de création : storyboard, layout, animatique, dispositifs techniques, maquette, prototype, décor... Ils répondent à des logiques spécifiques, linéaires, fragmentaires ou disruptives, suivant les poïétiques à l'œuvre, les dynamiques de l'essai et les rationalités émergentes, les temporalités du chantier et les contraintes de production, les expérimentations plastiques et les paramètres techniques, les expériences d'auteur et les engagements collectifs.

• **Les documents annexes ou complémentaires** qui les accompagnent et les prolongent. Rentreront dans notre étude les textes ou entretiens des créateurs et des techniciens participant au processus de création du film d'animation. Ces textes, eux aussi hybrides et difficiles à classer, constituent une source précieuse pour les chercheurs et peuvent se rapprocher de textes littéraires. Nous nous interrogerons sur le statut

de ces textes qui actuellement se multiplient, sur leur ambiguïté, à la croisée entre genre littéraire et genre médiatique, posant toujours au plus près la question de la création.

Pensons également à la médiation, sous toutes ses formes, de ces documents, de leur présentation à l'occasion de manifestations culturelles et artistiques, festivals et expositions, ou d'ateliers de création-recherche, de l'édition (carnets de création, artbooks, entretiens...) et de la conservation (centre d'archive...). Parfois à cette occasion, les documents de la fabrique prennent leur autonomie et font œuvre.

• **Les documents sur** : des textes critiques qui prennent valeur de manifestes et qui déplacent la question même de la critique d'un film pour nous éclairer sur les enjeux de la création en animation. On pense à Eisenstein, Robert Benayoun, le Dessin animé après Walt Disney ; Jean Quéval, «Norman McLaren ou le cinéma du XXIe siècle» (*Cahiers du cinéma* n°6, 1951) ; André Bazin, «Rythme éthique ou la preuve par neuf» (*Cahiers du cinéma* n°62, 1956) ; André Martin, «Le cinéma des deux mains» (*Cahiers du cinéma*, n°80, 1958) ainsi que sa fameuse série «Pour qui sont ces Trnka?» ; Pierre Hébert, «Entre la nostalgie du dessin et le désir de la danse» (1996) qui proposent des écrits entre textes critiques et essais.

Les modalités de classification, conservation des archives participent de ce mouvement. Les documents de la création peuvent également devenir réservoir de potentiels pour de nouveaux projets, processus d'insémination ou dissémination, suivant les sillons courbes d'un boustrophédon. Le fond d'archive Disney nourrit la création du studio depuis ses débuts. Il s'agit d'une reprise, au sens où Kierkegaard l'entend dans la mesure où elle ne s'inscrit pas dans une nostalgie sclérosante, mais au contraire projette en avant l'héritage.

Programme du colloque

Mercredi 3 avril

Université Toulouse - Jean Jaurès (Campus du Mirail, Maison de la Recherche, salle D29 au RDC)

10h00 Accueil

Introduction

10h30 Ouverture par Patrick BARRÈS et Bérénice BONHOMME

11h15 Nichola DOBSON

Norman McLaren – Between the frames and between the lines

-- Pause déjeuner --

Parler le film

Modération : Bérénice BONHOMME

14h00 Sébastien DENIS

Animer l'animation ? Les entretiens d'animateurs comme sources

14h45 Marie PRUVOST-DELASPRE

Apprendre à animer ? Manuels et exercices d'animation dans les studios japonais

15h30 Annie DISSAUX

Pratique de Land-art animé

-- Pause --

16h45 Annelise GAVOILLE

L'art et la manière derrière l'habit animé : le discours des making-of sur les costumes dans les films de marionnettes

17h30 Marcelo PUBLIO

Des séries d'animation françaises aux yeux bridés : étude de la production des premières séries de dessin animé « made in France » diffusées à la télévision

--

19h00 à l'ENSAV (56 rue du Taur)

Soirée projection-débat avec Jean-François LAGUIONIE (le projet *Slocum*)

Jeudi 4 avril

Université Toulouse - Jean Jaurès (Campus du Mirail, Maison de la Recherche, salle D29 au RDC)

Document, modèle et modelé

Modération : Patrick BARRÈS

09h30 Eve TAYAC, Serge VERNY

Documents de fabrique, pièces de chantier : expérience matériologique et inventions météorologiques du film d'animation

10h15 Emilie CAZIMAJOU

Carnets de conception : de l'expérience in situ à la création filmique

10h30 Camille LANDREAU

Le motif narratif : une expérience sensible du dessin et de la couleur dans la fabrique de l'illustration et du film d'animation

-- Pause --

11h15 Richard NEGRE

Projet *Paysages intermédiaires* : action et rétroaction des documents

-- Pause déjeuner --

Temps et mémoire

Modération : Pascal VIMENET

14h00 Georges SIFIANOS

À la recherche d'un cinéma proche des représentations mentales

14h45 Samuel KACZOROWSKI

Heuristique des lieux imaginaires au Japon : objets de conception et de concertation

-- Pause --

15h30 Mathieu DUFOIS

Images Fantômes

16h15 Stéphanie CADORET

Proxima Andromedae, documentaire de création d'un film qui n'existe pas

--

20h30 à l'ENSAV (56 rue du Taur)

Soirée projection-débat avec Michèle LEMIEUX

Vendredi 5 avril

ENSAV

56 rue du Taur

Document, reprise, remédiation

Modération : Xavier KAWA-TOPOR

09h30 Pascal VIMENET

Remettre Trnka sur le métier. Nouvelles recherches et processus textuel

10h15 Nicolas WOUTERS

A l'intérieur du processus de production des mémoires animées : l'animation comme pratique de remédiation

11h00 Nicolas THYS

La pellicule comme document. A propos de Peter Kubelka, André Martin et Pierre Hébert

11h45 Jérôme DUTEL

Livre ou film, *L'île de Black Mòr* (2004) de Jean-François Laguionie et *Kaena, La Prophétie* (2003) de Chris Delaporte et Pierre Bordage

-- Pause déjeuner --

14h00 Table-ronde : Les archives de l'animation ; document sur / documents avec

Hélène BETTEMBOURG (INA Toulouse)

Frédérique BLANCHIN (ISCID/LARA-SEPPIA)

Francesca BOZZANO (Cinémathèque de Toulouse)

Luc CAMILLI (XBO/La Ménagerie)

Xavier KAWA-TOPOR (NEF Animation)

Françoise LEMERIGE (Cinémathèque Française)

16h00 Conclusion et clôture du colloque

Organisation

Comité d'organisation du colloque

Patrick BARRÈS

Professeur, Université Toulouse Jean Jaurès

Bérénice BONHOMME

Maître de conférences, Université Toulouse Jean Jaurès

Xavier KAWA-TOPOR

Délégué général, NEF Animation

Anne LE NORMAND

Chargée de projets, NEF Animation

Pascal VIMENET

Écrivain, enseignant à l'EMCA, chercheur associé, LARA-SEPPIA, Université Toulouse Jean Jaurès

Comité scientifique du colloque

Patrick BARRÈS

Professeur, Université Toulouse Jean Jaurès

Bérénice BONHOMME

Maître de conférences, Université Toulouse Jean Jaurès

Sébastien DENIS

Professeur, Université de Picardie Jules Verne

Anne-Laure GEORGE MOLLAND

Maître de conférences, Université Paul-Valéry-Montpellier

Hervé JOUBERT-LAURENCIN

Professeur, Université Paris Nanterre, CNRS/EHESS

Jean-Baptiste MASSUET

Maître de conférences, Université Rennes 2

Cécile NOESSER

Professeure associée, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis

Marie PRUVOST-DELASPRE

Maître de conférence à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis

Sébastien ROFFAT

Docteur, chargé de cours, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Georges SIFIANOS

Réalisateur, enseignant à l'ENSAD

Nicolas THYS

Doctorant, chargé de cours, Université Paris Nanterre

Serge VERNY

Maître de conférences, ENSAD

Pascal VIMENET

Écrivain, enseignant à l'EMCA, chercheur associé, LARA-SEPPIA, Université Toulouse Jean Jaurès