

FESTIVAL DU 5 AU 8 DÉCEMBRE CARREFOUR DU CINÉMA D'ANIMATION

11e ÉDITION

La programmation de la 11e édition du *Carrefour du cinéma d'animation* a été élaborée par Sylvie Porte, Isabelle Vanini et Frédéric Lavigne assistés de Lucie Chabert, en collaboration avec Ilan Nguyễn, Federico Rossin, Marcel Villoing et Bernard Gabillon.

Temps fort annuel du Forum des images dédié à ce secteur particulièrement créatif du cinéma, le festival *Carrefour du cinéma d'animation* propose une 11e édition toujours plus riche et forte en événements : une invitation au voyage image par image, de la France aux États-Unis, du Japon à l'Estonie, avec une escale de rêve en Italie !

Films d'écoles et courts métrages restent au cœur de la manifestation, pour découvrir une sélection de nouveaux petits bijoux, avec un panel varié de techniques et de sensibilités. Les jeunes talents français seront toujours à l'œuvre avec la reconduite du *Cadavre exquis animé*, un film collectif réalisé sous les yeux des spectateurs par une soixantaine d'étudiants pendant les quatre jours du festival.

Des projections quotidiennes de longs métrages en avant-première constituent autant de temps forts éclectiques pour un tour du monde de l'animation, avec un goût prononcé pour les films indépendants et singuliers, principalement destinés au public adulte.

Le pays à l'honneur cette année est l'Italie avec plusieurs invités de marque dont Simone Massi qui reviendra sur son corpus impressionnant de courts métrages et le célèbre illustrateur Lorenzo Mattotti qui nous fait l'honneur de sa présence pour une rencontre exceptionnelle.

Deux autres invités internationaux sont attendus avec impatience : L'Estonien Priit Pärn et ses films déjantés à l'occasion d'une sortie DVD

de son œuvre intégrale, et le maître japonais Kôji Yamamura qui vient parrainer le cadavre exquis des étudiants et évoquer ses méthodes de travail et la dernière décennie de sa prolifique carrière, dix ans après sa présence au festival *Nouvelles images du Japon*.

Autant de rencontres exceptionnelles à ne pas rater, pour les fans ou les simples curieux d'un cinéma d'animation indépendant et engagé, personnel et audacieux.

La bande-annonce du festival a été réalisée par les étudiants de l'école Émile Cohl, encadrés par Aymeric Hays-Narbonne et Marc Dutriez. La bande-son est signée par le compositeur Simon Moulin.

Écoles participantes : ArtFX / ATI-Paris 8 / Beaux-Arts de Versailles / École Emile Cohl / École Estienne / École Georges Méliès / EMCA / EnsAD / ESAAT / ESMA / Gobelins, l'école de l'image / Institut Sainte-Geneviève / Isart Digital / La Poudrière / LISAA / Lycée Marie Curie / Supinfocom.

EN PARTENARIAT AVEC : LG / BANQUE NEUFLIZE OBC / BIC / DRAC / SACEM / AMBASSADE D'ESTONIE À PARIS / HP / INSTITUT CULTUREL ITALIEN / JAPAN AIRLINES / ASSOCIATION FRANCE-ESTONIE / FONDATION FRANCO-JAPONAISE SASAKAWA / EYES3SHUT / AUTODESK / ZOO MAGAZINE / NOLIFE / CATSUKA / BREF / ANIMELAND / 1 KULT / PREMIÈRE / ALLOCINÉ / NOVA / TÉLÉRAMA

LES TEMPS FORTS

ACTUALITÉ DE L'ANIMATION

TANTE HILDA!

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR

RIO 2096

CHEATIN'

AVANT-PREMIÈRES

À tout seigneur tout honneur : *Le vent se lève*, dernier film - dans tous les sens du terme - de Hayao Miyazaki est l'événement d'ouverture du festival. Rendez-vous est ensuite pris avec *Tante Hilda!* de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux, dans une verve écologique réjouissante, et, pour petits et grands, avec *Jack et la mécanique du cœur*, la très attendue adaptation du livre de Mathias Malzieu et de l'album de son groupe Dionysos. S'ensuivent plusieurs pépites du cinéma d'animation adulte dont *Cheatin'* de Bill Plympton, tout juste terminé, aux côtés d'un autre indépendant américain *It's Such A Beautiful Day* de Don Hertzfeldt, aussi épuré que bouleversant. Immanquable également, le Grand Prix brésilien du dernier festival d'Annecy, l'impressionnant *Rio 2096*, une histoire d'amour et de furie et un inédit britannique délirant et hétéroclite au titre emblématique, *Autobiographie d'un menteur* : *La fausse histoire du Monty Python Graham Chapman*. Enfin, deux moyens métrages bientôt cultes : *La Bûche de Noël*, le spécial Noël de la fameuse série *Panique au Village*, et *The Garden of Words*, dernier opus du plus romantique des cinéastes japonais, Makoto Shinkai.

RELIEF SUR ÉCRAN PLAT

En partenariat avec LG, les dernières créations de Cube Creative sont diffusées sur l'écran LG Cinéma 3D dans le hall d'accueil du Forum des images.

COURTS MÉTRAGES

Le format du court métrage est sans doute le plus adapté pour exprimer la diversité des techniques, des sensibilités et l'innovation constante du laboratoire permanent qu'est le cinéma d'animation. Six programmes éclectiques en font de nouveau la preuve cette année : tout nouveaux courts métrages français d'auteurs, sélection thématique de films politiques, cartes blanches au festival Siggraph et à l'Abbaye de Fontevraud, sélection internationale spéciale Musique et Son... Un sacré festin!

LE COURANT FAIBLE DE LA RIVIÈRE

FOUAD

30% WOMEN AND POLITICS IN SIERRA LEONE

FILMS DE FIN D'ÉTUDES

Les écoles françaises de cinéma d'animation sont montrées en exemple dans le monde entier, pour l'excellence de leur formation et le professionnalisme des étudiants diplômés. Une sélection de films de fin d'études 2013 le prouve en quatre séances *Panorama* et une compilation *Best of*.

Pour la première fois, un jury professionnel est chargé de choisir son film préféré pour lui décerner le **prix NEUFLIZE OBC JEUNES TALENTS**, remis aux étudiants lauréats au cours de la soirée de clôture.

Membres du jury : Marcel Villoing (consultant), Yan Volsy (compositeur), Dora Benousilio (productrice), Dimitri Granovsky (consultant), Anne Flamant (directrice du département production de l'image Banque Neuflyze OBC) et Carole Tournay (responsable mécénat et événements Banque Neuflyze OBC).

UNE VIE DE CHIEN

LE LUTHIER

MONKEY SYMPHONY

FOCUS ITALIE

INVITÉ D'HONNEUR

ANIMO RESISTENTE

Après Bruno Bozzetto, Giulio Gianini ou encore Gianluigi Toccafondo, le Forum des images a l'immense plaisir d'accueillir le scénariste et réalisateur indépendant Simone Massi qui a signé une vingtaine de courts métrages, souvent primés en festivals. Il présente une sélection de ses films, ainsi qu'une carte blanche consacrée à des films de réalisatrices formées, comme lui, à l'Institut des beaux-arts d'Urbino.

RENCONTRES

Lors d'une rencontre exceptionnelle, Lorenzo Mattotti, illustrateur, peintre et auteur de bande dessinée, revient sur sa carrière et sa relation avec le cinéma d'animation. Il a publié des dizaines de recueils d'illustrations, de livres pour enfants et de bandes dessinées couronnés de nombreux prix, dont le Grand Prix de Bratislava en 1993 pour « Eugenio », ensuite adapté en dessin animé. Des images de son travail et des extraits de films sur lesquels il a travaillé illustrent la séance.

Andrea Martignoni, musicien et concepteur sonore, a réalisé des trames sonores pour de nombreux courts métrages d'animation italiens (*Saul Saguatti*, *Blu*). Il revient sur ces collaborations au cours d'une passionnante « Leçon de création sonore ». Producteur des DVD « Animazioni 1 et 2 », il présente en avant-première plusieurs courts métrages du 3e volume en préparation, ainsi qu'une sélection de clips de Virgilio Villorosi, véritables spectacles visuels.

COURS DE CINÉMA

Le cinéma d'animation italien est encore trop méconnu. Federico Rossin, historien et critique, revient sur les chefs-d'œuvre et les films oubliés, à l'occasion d'un *Cours de cinéma* indispensable.

LONG MÉTRAGE

C'est sans doute LE grand classique du long métrage d'animation italien : *Allegro non troppo* de Bruno Bozzetto (1978), dessin animé sarcastique à l'humour noir désopilant, qui rappelle sans la renier (mais en la parodiant) celle du *Fantasia* de Walt Disney, avec six petites histoires construites sur des airs célèbres de grands compositeurs musicaux.

AVEC LE SOUTIEN DE L'INSTITUT CULTUREL ITALIEN À PARIS

INVITÉS INTERNATIONAUX

PRIIT PÄRN

LIFE WITHOUT GABRIELLA FERRI

Depuis 1976, l'Estonien Priit Pärn a signé une quinzaine de courts métrages d'animation à l'imagination débordante, marquée par le surréalisme et un humour absurde, qui ont remporté un grand nombre de prix. L'arrivée dans sa vie d'Olga Marchenko, qu'il épouse et qui devient sa coréalisatrice, contribue à développer le thème des relations homme/femme (*Life Without Gabriella Ferri*, 2008 ; *Divers In The Rain*, 2010).

À l'occasion de la sortie en DVD de l'intégrale de ses films par Chalet Pointu, Priit Pärn présente au Forum des images, en deux séances, trois de ses œuvres les plus anciennes, des films plus récents et quelques images de *Pilots on The Way Home*, le film auquel le couple travaille actuellement, en coproduction avec l'Office national du film du Canada. Si son influence est majeure auprès des jeunes cinéastes de son pays, elle l'est aussi auprès des cinéastes étrangers, comme le Japonais Kôji Yamamura qui accompagne l'une des séances.

EN PARTENARIAT AVEC CHALET POINTU

AVEC LE SOUTIEN DE L'ASSOCIATION FRANCE-ESTONIE (FRANCE-ESTONIE.ORG) ET DE L'AMBASSADE D'ESTONIE À PARIS

KÔJI YAMAMURA

LE MONT CHEF

En 1999, dans le cadre du festival *Nouvelles images du Japon*, le Forum des images mettait en avant l'œuvre de Kôji Yamamura à travers un programme de ses films destinés au jeune public. Nommé aux Oscars, Grand Prix à Annecy puis à Zagreb et Hiroshima, son court métrage *Le Mont Chef* (2002) a depuis révélé un réalisateur indépendant d'importance sur la scène animée internationale, et marque un net basculement vers une exploration à la fois plus mature et plus focalisée du champ de la création animée. Invité en 2003 à la 3e édition de *Nouvelles images du Japon* dont il signa l'affiche, Yamamura revient cette année au Forum des images en tant qu'invité du *Carrefour du cinéma d'animation*, et parrain du « Cadavre exquis animé ». Deux séances (une projection et une conférence) sont l'occasion de découvrir l'envergure et la cohérence du parcours de cet auteur au cours de la décennie écoulée, la réflexion et les références formelles qui sous-tendent son travail, ainsi que ses travaux les plus récents.

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION FRANCO-JAPONAISE SASAKAWA

EN PARTENARIAT AVEC JAPAN AIRLINES

LA FABRIQUE DE L'ANIMATION

CADAVRE EXQUIS ANIMÉ

70 étudiants en cinéma d'animation répartis en 17 équipes vont réaliser en quatre jours dans les espaces du Forum des images 10 secondes d'animation chacune. À partir d'une même image offerte par le réalisateur invité et parrain Kôji Yamamura, qui introduit et conclut chaque

séquence. Chaque équipe peut utiliser la technique de son choix (peinture, poudre, papier découpé, dessin, image de synthèse 3D, pixilation). La création de la bande-son sera assurée par le compositeur Olivier Michelot qui travaillera dans la même contrainte de délai.

Un film collectif sera ainsi produit à partir du montage de ces 17 séquences et projeté au cours de la soirée de clôture du festival, en présence de Kôji Yamamura et des étudiants-réalisateurs.

Cet événement créatif, coordonné par Marcel Villoing et Bernard Gabillon (ESAAT), permet aux visiteurs du *Carrefour du cinéma d'animation* d'assister en direct à la pratique des différentes techniques d'animation et de rencontrer en toute convivialité les étudiants des différentes écoles.

EN PARTENARIAT AVEC : BIG / AUTODESK / HP

SECRETS DE FABRICATION

Passer dans les coulisses de fabrication du cinéma d'animation a quelque chose de fascinant, comme la visite guidée d'un laboratoire mystérieux : diversité des techniques employées, complexité du processus de production et incroyable synergie des talents rassemblés autour du projet d'un auteur. Chaque année, le *Carrefour du cinéma d'animation* propose à l'équipe d'un des longs métrages en avant-première de venir raconter cette aventure collective, en paroles et en images, après la projection du film. Pour cette 11e édition, *Tante Hilda!* fait l'objet de cette rencontre exceptionnelle, avec une partie des talents de l'équipe de Folimage rassemblés autour des deux coréalisateurs Jacques-Rémy Girerd (sous réserve) et Benoît Chieux.

Et comme « le talent n'attend pas le nombre des années », les étudiants aussi auront la parole pour revenir sur la genèse de certains de leurs films de fin d'études projetés pendant le festival, au cours de deux séances de *Making of*.

AUX SOURCES DE L'ANIMATION

La créativité contemporaine se nourrit des œuvres du passé, d'où la nécessité de mettre en perspective nouveautés et patrimoine. Cette année, un grand écart est même proposé avec deux séances évoquant les tout débuts du cinématographe animé : *Un Retour de Flamme* exceptionnel consacré aux pépites du cinéma d'animation dénichées et mises en musique par le *maestro* Serge Bromberg et un documentaire inédit sur Benjamin Rabier, célèbre illustrateur de « La vache qui rit » et de Gédéon, et l'un des pionniers du dessin animé...

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

RÉSEAU DES ÉCOLES DE CINÉMA D'ANIMATION ET STUDIOS DE PRODUCTION

Le Carrefour du cinéma d'animation accueille le RECA (Réseau des écoles du cinéma d'animation soutenu par le CNC et le Syndicat des producteurs de films d'animation), ainsi que des sociétés de production pour un dialogue direct avec le public professionnel désireux de s'informer sur les formations aux métiers du cinéma d'animation et sur les méthodes de recrutement des studios.

RENCONTRES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS INSCRITS

TALENTS EN COURTS FORUM SCÉNARIO ANIMÉ

Le Carrefour du cinéma d'animation accueille un rendez-vous réservé aux professionnels inscrits, initié en 2010, autour de l'écriture du court métrage d'animation. À l'initiative du CNC et en partenariat avec le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, six auteurs (scénaristes, graphistes, réalisateurs) préalablement sélectionnés présentent leurs projets de films à un auditoire de scénaristes, réalisateurs, producteurs et diffuseurs afin d'associer les talents ou d'envisager une collaboration future visant à développer les qualités narratives ou graphiques de leurs projets.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : CNC - 01 44 34 37 79
NADIA.LEBIHEN@CNC.FR

EN PARTENARIAT AVEC LE CNC, LE CEEA ET LA POUÏRIÈRE

SÉANCES SCOLAIRES

Le festival propose aux enseignants de faire participer leurs élèves à plusieurs séances réservées aux scolaires, dont un *Retour de Flamme* de Serge Bromberg pour les écoles élémentaires, et une journée découverte destinée aux collégiens-lycéens constituée d'une table ronde sur les métiers et formations du cinéma d'animation et d'une projection d'une sélection de films de fin d'études 2013.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AVANT LE 20 NOVEMBRE
AU 01 44 76 63 48 OU PAR MAIL :
SYLVIE.PORTE@FORUMDESIMAGES.FR

LES SÉANCES

VOISINS

ACTUALITÉ DE L'ANIMATION AVANT-PREMIÈRES

- **AUTOBIOGRAPHIE D'UN MENTEUR (A LIAR'S AUTOBIOGRAPHY - THE UNTRUE STORY OF MONTY PYTHON'S GRAHAM CHAPMAN) DE BILL JONES, BEN TIMLETT ET JEFF SIMPSON**
G.-B. anim. vostf. 2012 coul. 1h25 (cin. num.) voir p.39
- **(LA) BÛCHE DE NOËL DE STÉPHANE AUBIER ET VINCENT PATAR**
Belg. anim. 2013 coul. 26min (cin. num.) voir p.43
- **CHEATIN' DE BILL PLYMPTON**
É.-U. anim. sans dialogue 2013 coul. 1h16 (cin. num.) voir p.42
- **IT'S SUCH A BEAUTIFUL DAY DE DON HERTZFELDT**
É.-U. anim. vostf. 2012 coul. 1h02 (vidéo) voir p.40
- **JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE STÉPHANE BERLA ET MATHIAS MALZIEU**
Fr. anim. 2013 coul. 1h30 (cin. num.) voir p.42
- **RIO 2096, UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE FURIE (RIO 2096, UMA HISTORIA DE AMOR E FURIA) DE LUIZ BOLOGNESI**
Brésil anim. vostf. 2012 coul. 1h15 (cin. num.) voir p.44
- **TANTE HILDA ! DE JACQUES-RÉMY GIRERD ET BENOÎT CHIEUX**
Fr. anim. 2013 coul. 1h29 (cin. num.) voir p.39
- **THE GARDEN OF WORDS (KOTONOHA NO NIWA) DE MAKOTO SHINKAI**
Japon anim. vostf. 2013 coul. 46min (vidéo) voir p.43
- **(LE) VENT SE LÈVE (KAZE TACHINU) DE HAYAO MIYAZAKI**
Japon anim. vostf. 2013 coul. 2h06 (cin. num.) voir p.37

COURTS MÉTRAGES

- **BEST OF DU COMPUTER ANIMATION FESTIVAL SIGGRAPH 2013**
Divers anim. 2013 coul. 2h (vidéo) voir p.41
- **FILMS DU COLLECTIF DES PRODUCTEURS DE COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION**
Fr. anim. 2013 coul. 1h40 (35mm et cin. num.) en deux parties voir p.36 et 39
- **FILMS DE LA RÉSIDENCE DE L'ABBAYE DE FONTEVRAUD**
Fr. anim. 2013 coul. 1h30 (vidéo) voir p.36
- **MUSIQUE ET SON**
Divers anim. 2012/2013 coul. 1h20 (vidéo) voir p.37
- **POLITIQUE ET ANIMATION**
Divers anim. 2010-2012 coul. 2h (vidéo) voir p.38

FILMS DE FIN D'ÉTUDES

- **BEST OF DES PANORAMAS 2013**
Fr. anim. 2013 coul. 1h10 (vidéo) voir p.37
- **PANORAMAS FILMS D'ÉCOLES 2013**
Fr. anim. 2013 coul. 1h20 (vidéo) en quatre parties voir p.36, 37, 39 et 42

INVITÉS INTERNATIONAUX

- **LE CINÉMA DE PRIIT PÄRN, EN SA PRÉSENCE**
Estonie anim. 1982-2003 coul. 1h30 (cin. num.) en deux parties voir p.38 et 41
- **LES FILMS DE KŌJI YAMAMURA, EN SA PRÉSENCE**
Jap. anim. 1987-2011 coul. 1h30 (35mm et vidéo) voir p.38
- **RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC KŌJI YAMAMURA**
voir p.42

FOCUS ITALIE

- **ALLEGRO NON TROPPO DE BRUNO BOZZETTO**
It. anim. et fict. vosta 1976 coul. 1h25 (vidéo) voir p.37
- **CARTE BLANCHE À SIMONE MASSI, EN SA PRÉSENCE**
It. anim. 1995-2013 n&b et coul. 1h30 (vidéo) voir p.41
- **CARTE BLANCHE À ANDREA MARTIGNONI, EN SA PRÉSENCE**
It. anim. 2006-2013 coul. 1h30 (vidéo) voir p.43
- **LE CINÉMA DE SIMONE MASSI, EN SA PRÉSENCE**
It. anim. 1995-2013 n&b et coul. 1h30 (vidéo) voir p.40
- **LEÇON DE CRÉATION SONORE**
It. anim. 1999-2012 coul. 1h30 (vidéo) voir p.43
- **COURS DE CINÉMA : PETITE HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION ITALIEN**
voir p.38
- **RENCONTRE AVEC LORENZO MATTOTTI**
It. anim. 1999-2013 n&b et coul. 1h30 (35mm et vidéo) voir p.36

LA FABRIQUE DE L'ANIMATION

- **SECRETS DE FABRICATION : TANTE HILDA !** voir p.40
- **MAKING OF FILMS DE FIN D'ÉTUDES EN DEUX PARTIES** voir p.40 et 43

AUX SOURCES DE L'ANIMATION

- **BENJAMIN RABIER : L'HOMME QUI FAIT RIRE LES ANIMAUX DE MARC FAYE**
Fr. doc. 2012 n&b et coul. 52min (vidéo) voir p.44
- **RETOUR DE FLAMME SPÉCIAL TRÉSORS DE L'ANIMATION**
Divers anim. 1900-2013 n&b et coul. 1h30 (vidéo et cin. num.) voir p.42

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

- **RENCONTRE RÉSEAU DES ÉCOLES DE CINÉMA D'ANIMATION - STUDIOS DE PRODUCTION** voir p.39