

© Peter Foldès, *Appétit d'oiseau*, 1966, étapes d'une métamorphose, collection AFCA

Colloque international

Le défilement et après L'analyse des films d'animation

26 et 27 septembre 2016 - Institut National d'Histoire de l'Art
INHA - Salle Vasari - accès 6 rue des Petits Champs ou 2 rue Vivienne - 75002 Paris

Le défilement et après L'analyse des films d'animation

Objectifs et contexte

Ce colloque marque le début d'une recherche universitaire collective organisée dans le cadre de l'association *Nouvelles Écritures pour le Film d'animation* (NEF Animation).

Un colloque annuel au moins sera programmé dans ce cadre. L'association NEF Animation est ouverte à tous. Son collègue « Études et recherche », est ouvert en particulier à toute personne justifiant d'une activité touchant au domaine des études et de la recherche sur le film d'animation.

> nefanimation.fr

Il prend son prétexte en un point précis du temps et de l'espace, celui d'un petit événement du passé, quoique pleinement *contemporain*¹ : la réflexion d'un artiste sur un autre artiste, un événement « Nouveau » en son temps, un événement « Écrit », à propos du concept de « Film » et fondé sur l'étude du film d'« Animation ». Il s'agit de l'analyse que le futur artiste vidéo Thierry Kuntzel écrivit en 1973 sur un dessin animé réalisé en 1964 par Peter Foldès au Service de la Recherche de la RTF.

Le colloque entend étoiler les significations de ce moment et de ce geste théorique et analytique assez rare pour être relevé, à hauteur d'un travail collectif qui puisse réanimer sa force d'invention et l'actualiser, et entend, pour ce faire, contribuer tout simplement à la production de nouvelles analyses de films d'animation, anciens ou contemporains.

Argument du colloque

En 1973, Thierry Kuntzel publie « Le défilement ». Il s'agit d'un article théorique sur le cinéma, fondé sur l'analyse d'un film d'animation, ce qui est historiquement très rare.

Il est publié dans *Cinéma : théorie, lectures*, un recueil d'écrits rassemblés par Dominique Noguez et un numéro spécial de la vénérable *Revue d'Esthétique*, qui constitue une date dans l'édition française de théorie du cinéma.

L'essai s'appuie sur la science du cinéma la plus évoluée en 1973 : une relecture de fragments freudiens selon l'hypothèse alors en chantier d'une seconde sémiologie du cinéma appuyée sur le discours psychanalytique, et sur une reprise précise de plusieurs conceptualisations hardies de Roland Barthes sur le cinéma (depuis les « unités traumatiques » inventées au sein de la Filmologie en 1960 jusqu'au « troisième sens » offert aux *Cahiers du cinéma* de 1970).

Le texte, d'une très grande ambition, propose une définition ontologique du cinéma, nommée « le filmique », qui résulte d'un renversement dialectique du continu et du discontinu, de l'immobilité et du mouvement, et de la production et de la réception des images.

Mais sa vraie particularité, qui le distingue des autres productions de son époque, est de se fonder d'emblée sur les « problèmes posés par l'analyse d'un dessin animé² ».

Or, cela signifie se fonder à la fois sur l'analyse de film comme pratique subversive et opératrice de théorie, et sur le cinéma d'animation comme opérateur d'un renversement de la théorie du cinéma communément définie, ou du moins historiquement advenue. On peut donc dire qu'il s'agit de la première proposition en date, avant celle de 1988 engagée dans un cadre universitaire en Australie par Alan Cholodenko, d'une possibilité d'*Animation Studies*³.

1. « Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. » (Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Rivages poches, Paris, 2008.)

2. Thierry Kuntzel, « Le défilement », dans Dominique Noguez dir., *Cinéma : théorie, lectures. Textes réunis et présentés par Dominique Noguez* [1973], numéro spécial de la *Revue d'Esthétique*, deuxième édition revue et mise à jour, Paris, Klincksieck, 1978, p. 97 (article pages 97-110 avec un tableau analytique et une page de photographies).

3. Voir Alan Cholodenko dir., *The Illusion of Life*, Power Institute of Fine Arts, University of Sidney, Australie, 1991; Hervé Joubert-Laurencin, entrée « Animation » du *dictionnaire de la pensée du cinéma*, Antoine de Baecque et Pjhilippe Chevallier, Paris, PUF, 2012.

(Par ailleurs Thierry Kuntzel, l'auteur de cet essai, qui publia une dizaine de textes semblables au « Défilement » entre 1970 et 1976 sur la théorie de l'image, devint l'un des plus importants artistes vidéo de son temps à la fin des années 1970, puis un artiste d'installations impliquant la projection d'images, la lumière et le son ⁴. Il incarna, en passant ainsi de l'analyse écrite de film et de la théorie du cinéma à l'art des images en mouvement post-cinéma qui allait devenir le « cinéma d'installation » - territoire encore aujourd'hui en phase de définition qui fait justement une part très grande, et non encore théorisée comme telle, à la tradition artistique de « l'animation » - une mutation du cinéma, qui elle-même informe, en retour, l'évolution actuelle du cinéma d'animation, sans que ce phénomène historique soit suffisamment pris en compte dans les études concernant celui-ci.

On tentera de combler ce déficit dans les recherches sur l'animation à l'occasion d'un prochain colloque NEF Animation.)

Enfin, le « dessin animé » analysé dans « Le défilement » n'est autre qu'un chef-d'œuvre du cinéma d'animation français : *Appétit d'oiseau*, réalisé par Peter Foldès en 1964, dans un lieu historiquement très important, le Service de la Recherche de l'ORTF (lieu dans lequel, dit la note 2 du « Défilement », a été effectué l'analyse photogramme par photogramme en 1972). ⁵ Trois ans avant « Le défilement », Foldès avait réalisé *Metadata* au Canada sur le premier système d'animation assisté par ordinateur. Revenir sur Peter Foldès, c'est donc travailler la rencontre décisive d'un des génies du dessin métamorphique pur avec l'évolution pré-numérique du cinéma image par image.

Le défilement et après se propose donc d'étudier à nouveaux frais, et en vue d'une meilleure connaissance du rôle historique et théorique du cinéma d'animation, dans le passé et dans le présent des images animées et des pratiques contemporaines de l'image et du son :

I- La théorie de l'analyse du film dans son rapport avec le cinéma d'animation ; **l'histoire** des théories et des analyses du cinéma d'animation en France et dans le monde

II- L'œuvre cinématographique de Peter Foldès et celle, théorique, audiovisuelle et plastique de **Thierry Kuntzel**.

III- L'analyse du film d'animation, par la production concrète de communications consistant à analyser un film d'animation (depuis l'analyse classique d'un segment jusqu'à l'analyse de corpus en passant par l'analyse de séquences, l'analyse suivie de motifs, l'analyse en vue d'un discours historique, etc.)

4. Voir Raymond Bellour, « Thierry Kuntzel et le retour de l'écriture », in *L'Entre-Images*, Paris, La Différence, 1990, pp. 25-51, Thierry Kuntzel, *Title TK* (livre / DVD-ROM), Paris/Nantes, Les Presses du réel/Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2006, Thierry Kuntzel et Bill Viola, *Deux éternités proches*, Paris, Les Presses du réel/Le Fresnoy, 2010.

5. *Appétit d'oiseau*, 12min.40 sec., 1964, produit par Paul Haim pour Les Films Europart et Le Service de la Recherche de la RTF, diffusé sur la Première chaîne de l'ORTF le 6 juin 1966, musique de Geneviève Martin et Edgardo Canton, animation sur papier et prise de vue directe.

Programme du colloque

Lundi 26 septembre 2016

09h30 Accueil

09h45 Ouverture par le comité d'organisation et la NEF Animation

Le défilement, Thierry Kuntzel

10h00 Hervé JOUBERT-LAURENCIN, *L'appétit des oiseaux. Analyser le film d'animation après Kuntzel*

10h30 Raymond BELLOUR, *Thierry Kuntzel, le désanimateur*

11h00 Marie MARTIN, *Défilement, feuilletage, figure. Daniel Greaves, Jerome Game et la fantasmagorie de l'animation*

Autour de Peter Foldes et Thierry Kuntzel

12h00 Nicolas THYS, *Le cinéma et l'analyse génétique : une approche historique et théorique*

12h30 Janice NADEAU, *La métaphore visuelle au cinéma d'animation comme mode d'accès à la connaissance : l'exemple de "Un garçon plein d'avenir"*

13h15 Pause déjeuner

Autour de Youri Norstein

14h45 Ada ACKERMAN, *Youri Norstein. Le cinéma d'animation, un art plastique*

15h15 Patrick BARRES, *"Le hérisson dans le brouillard" de Youri Norstein. Une esthétique "petit cliché"*

L'analyse du film d'animation : le son

16h15 Demian GARCIA, *Écriture sonore et impression de réalité dans les films de Satoshi Kon*

16h45 Jean-Louis BOMPOINT, *"Blinkity Blank"*

Table ronde

17h30 *Image par image, animateurs et désanimateurs.*

Programme du colloque

Mardi 27 septembre 2016

L'analyse du film d'animation : l'espace

10h00 Hélène VALLY, *Flou et images de synthèse*

10h30 Dick TOMASOVIC, *La dynamique des profondeurs. Les réinventions de l'espace dans Alice Comedies, Oswald the Lucky Rabbit et Mickey Mouse*

L'analyse du film d'animation : les sensations

11h30 Claire BROGNEZ, *Intimité et sensations dans les films de Grlin Bassovskaja*

12h00 Bastien CHEVAL, *L'animation et la peinture des sentiments. Terence Nance*

12h45 Pause déjeuner

L'analyse du film d'animation : cas d'étude

14h30 Pierre FLOQUET, *Le discours sous le langage : texte et sous-texte dans "The Haunted World of El Superbeasto"*

15h00 Pascal VIMENET, *"La Fabrique de petits cercueils" : nouvelle morale du joujou, a puzzling question...*

Table ronde

16h45 *Quelles relations concrètes entre la recherche et l'innovation artistique en animation ?*

Comité scientifique du colloque

Comité d'organisation

Hervé Joubert-Laurencin,
Professeur, université Paris Ouest-Nanterre La Défense

Sébastien Denis,
Professeur, université de Picardie Jules Verne

Marie Pruvost-Delaspre,
ATER, université Paris 3-Sorbonne Nouvelle

Sébastien Roffat,
Chercheur, université Paris 3-Sorbonne Nouvelle

Coordination du projet

Xavier Kawa-Topor,
Délégué Général, NEF Animation

Anne Le Normand,
Chargée de projets, NEF Animation

Comité scientifique

Patrick Barrès,
Docteur en arts et sciences de l'art, Professeur,
université de Toulouse Jean Jaurès

Stéphanie Cadoret,
doctorante en cinéma d'animation, université Paris
Ouest-Nanterre La Défense

Sébastien Denis,
Docteur en histoire du cinéma, Professeur,
université de Picardie Jules Verne

Hervé Joubert-Laurencin,
Docteur en cinéma d'animation, Professeur,
université Paris Ouest-Nanterre La Défense

Jean-Baptiste Massuet,
Docteur en études cinématographiques, Maître de
conférences, université européenne de Bretagne-
Rennes 2

Cécile Noesser,
Docteure en cinéma d'animation, programmatrice
et coordinatrice à l'AFCA

Marie Pruvost-Delaspre,
Docteure en cinéma d'animation ATER, université
Paris 3-Sorbonne Nouvelle

Sébastien Roffat,
Docteur en cinéma d'animation et enseignant à
l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Georges Sifianos,
Docteur en cinéma d'animation, cinéaste et
enseignant ENSAD

Nicolas Thys,
doctorant en cinéma d'animation, université Paris
Ouest-Nanterre La Défense

Serge Verny,
Docteur en cinéma d'animation, Maître de
conférences, ENSAD

Pascal Vimenet,
Écrivain et expert en cinéma d'animation,
enseignant à l'EMCA