

L'ENCHANTEMENT À QUATRE MAINS

MUSKER & CLEMENTS

Texte

DICK TOMASOVIC

Imaginons un monde où John Musker et Ron Clements ne se seraient pas croisés : les studios d'animation Disney auraient probablement mis la clé sous le paillason. Pourtant, les deux animateurs, devenus légendes, ne pourront s'appuyer longtemps sur leurs lauriers, leurs destins se confondant avec les remous de l'histoire du cinéma d'animation américain.

ON LES CROYAIT RANGÉS

des crayons. Après presque cinquante ans de carrière et de succès majeurs, les deux vétérans des studios Disney se retrouvent embauchés par Warner Bros. Animation. En décembre 2021, *The Hollywood Reporter* annonçait en effet que Clements et Musker étaient chargés du projet d'adaptation animée des *Metal Men*, une équipe de super-héros du catalogue DC Comics. La nouvelle, digne d'une prise de guerre, fut retentissante tant Clements et Musker incarnent le renouveau disneyen des années 1990 et 2000. Les deux hommes sont considérés comme des légendes vivantes, à tel point qu'ils purent se permettre des caméos, à la manière d'Hitchcock, en se dessinant dans leurs propres films. Leur amitié créatrice a profondément marqué l'histoire du dessin animé.

Ron et John sont nés la même année, en 1953, à quelques mois d'intervalle, l'un dans l'Iowa, l'autre dans l'Illinois. Leurs parcours respectifs les mènent au milieu des années 1970 à la CalArts (le California Institute of the Arts, une université privée fondée par Walt Disney lui-même dont le but avoué est de former une nouvelle génération d'animateurs pour ses studios). Surdoué de l'animation, Clements, qui s'est déjà formé dans les studios

de la Hanna-Barbera, y fait un passage express avant d'entrer dès 1974 chez Disney et d'être pris sous l'aile bienveillante du grand Frank Thomas. Il travaille sur *WINNIE L'OURSON ET LE TIGRE FOU*¹⁹⁷⁴ (John Lounsbery), grimpe rapidement les échelons et assure déjà en 1977 la responsabilité de l'animation de personnages secondaires des *AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA* (Art Stevens & J. Lounsbery) puis de *PETER ET ELLIOTT LE DRAGON* (Don Chaffey), avant de superviser *ROX ET ROUKY*¹⁹⁸¹ (R. Rich, T. Berman & A. Stevens) et de coscénariser *TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE*¹⁹⁸⁵ (R. Rich & T. Berman). De son côté, Musker, qui rêve de cinéma d'animation depuis qu'il a suivi une conférence de Chuck Jones, postule sans succès chez Disney et Marvel, avant de rejoindre la CalArts où il fait ses classes puis d'intégrer en 1977 les studios Disney et l'équipe de Don Bluth sur la production du *PETIT ÂNE DE BETHLÉEM*¹⁹⁷⁸. Il retrouve Clements lorsqu'il se voit confier l'animation de personnages secondaires de *ROX ET ROUKY*. Mais c'est surtout en étant affecté au « département histoire » de *TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE* que Musker se rapproche de Clements, les nombreuses difficultés de production rencontrées par le projet scellant leur complicité. La période est extrêmement trouble et tendue, entre les jalousies de collègues et le changement de direction à la tête des studios. Alors qu'ils pensent être démis de leur fonction, les deux hommes se trouvent propulsés réalisateurs du projet *BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ*¹⁹⁸⁶ où ils vont pouvoir exprimer leur singularité. Le film remporte un certain succès après une période noire pour les studios, ce qui leur permet d'imposer leur projet suivant, malgré les réticences de la direction : une adaptation du conte *La Petite Sirène* d'Andersen. Ce dernier ose un double pari : d'une part, remettre au goût du jour un conte de fées dans la tradition disneyenne après trois décennies de production sans princesse ni enchantement ; d'autre part, situer le film du côté de la comédie musicale avec l'aide des artistes de Broadway (le compositeur Alan Menken et le parolier Howard Ashman). Le film sera un énorme succès, permettant

aux studios Disney de retrouver leur vigueur d'antan. Auréolés, Musker et Clements se donnent le luxe de refuser des projets tels que *LA BELLE ET LA BÊTE*¹⁹⁹¹ ou *LE ROI LION*¹⁹⁹⁴, tentent une histoire de dinosaures mais se font couper l'herbe sous le pied par Steven Spielberg (*LES QUATRE DINOSAURES ET LE CIRQUE MAGIQUE*¹⁹⁹³). Les deux réalisateurs ont l'idée de génie (c'est le cas de le dire) de confier le rôle-clé d'*ALADDIN*¹⁹⁹² à Robin Williams qui va donner au projet toute sa truculence. Le formidable succès du film aurait dû permettre à Clements et Musker de naviguer désormais en toute liberté. Mais leur nouveau projet d'adaptation en récit de science-fiction de *L'Île au trésor* ne convainc qu'à moitié Jeffrey Katzenberg qui tient solidement les rênes du studio. Pour parvenir à leurs fins, les deux compères acceptent de prendre d'abord en charge *HERCULE*, qu'ils transforment en brillant exercice de styles métissés. Le mix, inattendu, surprend le public, mais Musker et Clements sont déjà plongés dans *LA PLANÈTE AU TRÉSOR : UN NOUVEL UNIVERS*²⁰⁰², un projet risqué, tant sur le plan esthétique que narratif. Leur audace se brisera sur une certaine indifférence du public. Fragilisé par ces films aux moindres succès, leur nouveau projet, une sorte de thriller hitchcockien avec des animaux, s'enlise tandis que Disney décide d'abandonner l'animation traditionnelle au profit de l'informatique. Musker et Clements, dépités, prennent leur retraite en 2005. Mais quelques mois plus tard, John Lasseter, fraîchement nommé à la tête du studio, parvient à convaincre les deux artistes de revenir au bercail. Le résultat est une nouvelle résurrection pour les studios avec *LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE*²⁰⁰⁹. Dans les années 2010, Musker et Clements accompagneront la révolution numérique du studio, en encadrant plusieurs longs-métrages remarquables (dont *ZOOTOPIE* en 2016), et réaliseront le somptueux *VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE*²⁰¹⁶, prolongeant leur goût pour les forces élémentaires, la magie et les récits aventureux. Un enchantement au long cours qui ne semble pas près de s'arrêter. ✱