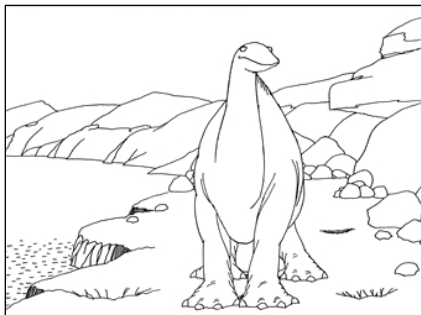

● **Fantasmagorie** (Emile Cohl, 1908), 1 mn 30 s

Tout commence par une simple ligne blanche sur fond noir, qui va se mouvoir et se transformer...

Il s'agit là du **premier film d'animation** de l'histoire du cinéma. Il est réalisé par un dessinateur français.

● **Gertie le dinosaure** (Winsor McCay, 1914), 12 mn

Avec *Gertie*, ce diplodocus qui écoute les instructions de son créateur, nous assistons au **premier vrai personnage de dessin-animé**.

À noter qu'il est né la même année que le personnage de... Charlot.

● **El Apóstol** (Quirino Cristiani, 1917), 70 mn

Ce film argentin est le **premier long-métrage d'animation** de l'histoire du cinéma.

Malheureusement, il n'en subsiste aucune copie : toutes ont été détruites dans un incendie en 1926.

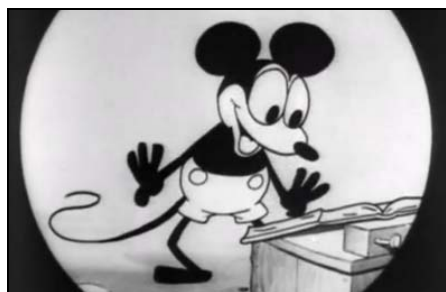

● **Les aventures du Prince Ahmed** (Lotte Reiniger, 1926), 65 mn

Réalisé en Allemagne, c'est le **premier long-métrage d'animation européen**.

C'est un film de silhouettes réalisé en papiers découpés, inspiré des *Mille et Une Nuits*.

Il inspirera à son tour Michel Ocelot pour *Princes et Princesses*.

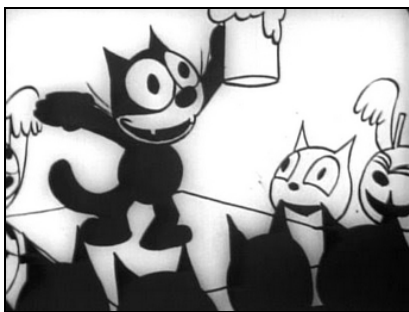
● **Mickey Mouse : Plane Crazy** (Walt Disney, 1928), 6 mn

C'est le premier épisode des aventures d'un nouveau héros : **Mickey Mouse**, la célèbre souris anthropomorphe....

La naissance officielle de Mickey ne sera cependant célébrée qu'avec le troisième épisode de la série, *Steamboat Willie*, car c'est celui qui a bénéficié de la première présentation publique. C'est également le premier à être **sonore**.

Bientôt, Mickey recevra plus de courrier de fans que n'importe quelle star d'Hollywood...

PETITE CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU FILM D'ANIMATION (2ÈME PARTIE)

● **Felix Whoos Whoopee** (Otto Messmer, 1928), 6 mn
Avant Mickey, **Felix le Chat** est le premier héros populaire du cinéma d'animation, aussi célèbre que Charlot à cette époque du muet. Entre 1920 et 1930, près de 175 épisodes de 6 mn ont été produits.

Le dessin-animé de l'époque est loin de s'adresser aux seuls enfants : il met en scène des soiffards (en pleine prohibition !), des couples qui s'entendent mal, etc.

● **Silly symphonies : The Skeleton Dance** (Walt Disney, 1929), 6 mn

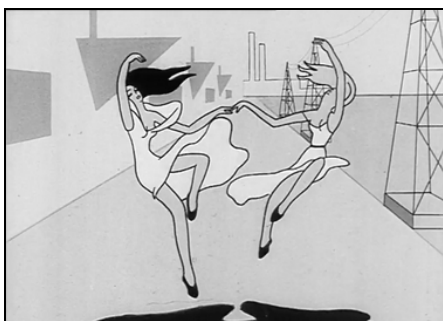
Où Walt Disney prend de l'avance sur tous les autres en imaginant, grâce à l'arrivée du **cinéma sonore** en 1927, de réaliser l'animation à partir d'une musique préexistante (les réalisateurs faisaient alors le contraire en ajoutant la musique après). Cela permet d'obtenir une animation plus dynamique.

● **Snow White** (Dave Fleischer, 1933), 6 mn

Le personnage de **Betty Boop** (qui incarne ici Blanche-Neige) est né en 1930 et va devenir aussi célèbre que Felix le Chat et Mickey.

Le chanteur de jazz Cab Calloway chante pour l'occasion « *St James Infirmary* ». L'année précédente, il avait déjà chanté avec succès sur un autre épisode de Betty Boop : le célèbre *Minnie the Moocher*.

● **La joie de vivre** (Anthony Gross & Hector Hoppin, 1934), 9 mn

Court-métrage français, petite perle qui se nourrit des courants avant-gardistes de la peinture.

● **Blanche-Neige et les sept nains** (Walt Disney, 1937), 83 mn

Triomphe universel pour ce **premier long-métrage produit par Walt Disney**, parlant et en technicolor. Il influencera l'animation mondiale pendant plusieurs décennies.

● **Pinocchio** (Walt Disney, 1940), 88 mn

Deuxième long-métrage de Disney, en tous points abouti.

Et l'un des plus tourmentés...

PETITE CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU FILM D'ANIMATION (3ÈME PARTIE)

- **Le roman de Renart** (Ladislas & Irène Starewitch, 1941), 65 mn

Réalisé en 1929-1930 mais sorti en décalage, en 1937 (Allemagne) puis en 1941 (France), en raison de difficultés à finaliser la bande-son.

Film de marionnettes animées, c'est le **premier long-métrage d'animation réalisé en France** et le **premier long-métrage d'animation en volume**.

- **Police montée** (Tex Avery, 1946), 2 mn 40 s

Le génial Tex Avery met en scène des personnages féroces ou vils dans des univers aussi hilarants que délirants (mises en abyme, situations absurdes, personnages qui sortent de la « pellicule »...). Ici l'un des grands héros de Tex Avery : **Droopy**.

L'âge d'or des Tex Avery : 1942-1954.

- **Caprice en couleurs** (Norman McLaren, 1949), 7 mn 50 s

Particulièrement inventif, le canadien Norman McLaren est l'un des grands expérimentateurs du cinéma d'animation, particulièrement connu pour ses travaux à base de peinture et de gravure sur pellicule.

C'est le cas ici, avec une musique signée du jazzman Oscar Peterson.

- **La ferme des animaux** (John Halas & Joy Batchelor, 1954), 72 mn

Premier long-métrage d'animation anglais, c'est surtout le **premier qui ne s'adresse pas uniquement aux enfants** par son discours antitotalitaire tourné vers les adultes.

« *Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres...* »

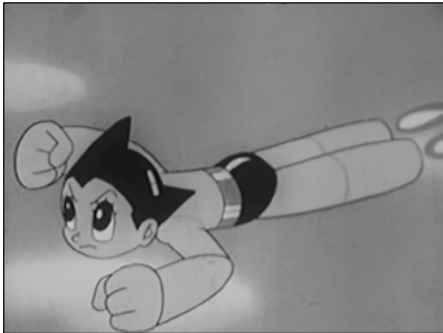

- **Les aventures fantastiques** (Karel Zeman, 1958), 83 mn

À la croisée de Méliès et de Jules Verne, ce film tchèque mêle prises de vue réelle, trucages et carton-pâte...

L'univers de Zeman saura influencer Terry Gilliam, des Monty Python.

PETITE CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU FILM D'ANIMATION (4ÈME PARTIE)

- **The Birth of Astro Boy** (Osamu Tezuka, 1963), 25 mn

Premier épisode de la première série télévisée d'*Astro Boy* (1963-1966, noir & blanc), adapté du manga du même nom. Cette date, au Japon, marque le début de la production massive de séries adaptées de mangas.

Une deuxième série sera réalisée en couleur (1980-1981) et diffusée en France sous le nom d'*Astro le Petit Robot*, puis une troisième en 3-D (2003-2004).

- **Asterix le Gaulois** (Ray Goossens, 1967), 67 mn

Premier long-métrage d'animation en couleur réalisé en France, tiré de la célèbre bande-dessinée de Goscinny et Uderzo.

- **La Planète sauvage** (René Laloux & Roland Topor, 1973), 72 mn

Ce film de science-fiction français pour enfants et adultes a fait date dans l'histoire de l'animation, c'est aujourd'hui un film mythique.

Il est magnifié par les décors fantastiques de Roland Topor et par la musique pop funky d'Alain Goraguer.

- **Le Roi et l'oiseau** (Paul Grimault, 1980), 87 mn

Fruit de la collaboration entre Paul Grimault et le poète Jacques Prévert, ce film est bâti sur *La Bergère et le Ramoneur* qu'ils avaient réalisé en 1953.

Le Roi et l'Oiseau a lui aussi révolutionné le cinéma d'animation mondial et influencera profondément les réalisateurs japonais Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

- **Possibilités du dialogue** (Jan Svankmajer, 1982), 11 mn 30 s

Ce court-métrage en trois volets, particulièrement inventif, propose plusieurs techniques d'animation (collage, terre...).

Grand nom de l'animation tchèque, Svankmajer réalisera sa propre version d'*Alice aux pays des merveilles*.

PETITE CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU FILM D'ANIMATION (5ÈME PARTIE)

- **Qui veut la peau de Roger Rabbit ?** (Robert Zemeckis, 1988), 103 mn

Avec ses « toons » qu'il met en scène dans notre monde, *Qui veut la peau de Roger Rabbit* est un film hybride qui mélange animation et prises de vue réelle.

- **Le Tombeau des lucioles** (Isao Takahata, 1988), 88 mn

Isao Takahata (*Goshu le violoncelliste*, *Pompoko...*) fonde le **studio Ghibli** avec Hayao Miyazaki en 1985, qui devient le studio de référence mondiale en matière d'animation japonaise.

Par l'émotion intense qu'il dégage, *Le Tombeau des lucioles* s'adresse davantage aux adultes et aux adolescents qu'aux jeunes enfants.

- **Une grande excursion** (Nick Park, 1989), 24 mn

Créé à Londres en 1972, le **studio Aardman** (*Chicken Run*, *Shaun le mouton...*) devient leader mondial de l'animation en pâte à modeler.

Cette première aventure de Wallace et Gromit remportera un Oscar.

- **L'étrange Noël de Monsieur Jack** (Henry Selick, 1993), 75 mn

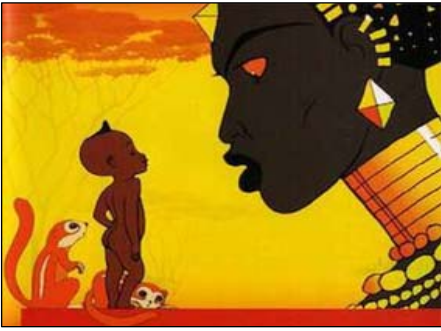
Ce film de marionnettes a été réalisé par Henry Selick (*Coraline...*) en étroite collaboration avec Tim Burton (*Edward aux mains d'argent*, *Frankenweenie...*): il s'agit d'une comédie musicale ancrée dans un univers délicieusement sombre, qui a pris à contre-courant l'esthétique des productions des studios Disney de la même époque (studios dont était issu Tim Burton à ses débuts).

- **Toy Story** (John Lasseter, 1995), 81 mn

Premier film des **studios Pixar** (*Monstres et Cie*, *Le monde de Nemo*, *Les Indestructibles...*), il popularise avec succès l'image de **synthèse en 3D**.

PETITE CHRONOLOGIE HISTORIQUE DU FILM D'ANIMATION (6ÈME PARTIE)

- **Kirikou et la sorcière** (Michel Ocelot, 1998) 71 mn

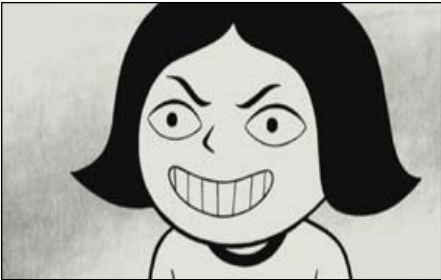
Par la beauté simple de sa narration, de son rythme et de ses dessins, ce film de Michel Ocelot (*Azur et Asmar, Princes et Princesses, Dillili à Paris...*) a replacé l'animation française tout en haut de l'affiche.

- **Le voyage de Chihiro** (Hayao Miyazaki, 2001) 125 mn

Hayao Miyazaki (*Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Ponyo sur la falaise...*) : son seul nom est à la fois garant de qualité et de succès public.

Ses mondes louvoient avec talent entre rêve, cauchemar et réalité.

- **Persepolis** (Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007), 97 mn

Un retour gagnant à la sobriété du noir et blanc, de la technique de dessin en à-plat et des ombres chinoises à l'ère de l'animation numérique en 3D.

Ce film traite d'un sujet grave avec légèreté et humour.

- **Le Tableau** (Jean-François Laguionie, 2011), 76 mn

Bouquet de couleurs et mises en abîme réjouissantes dans ce tableau vivant réalisé par l'un des maîtres de l'animation française : Jean-François Laguionie (*L'île de Black Mor, Louise en Hiver...*)

- **Ma vie de Courgette** (Claude Barras, 2016), 66 mn

Ce film d'animation en volume avec marionnettes traite là aussi d'un sujet sensible (l'adoption) de façon tendre et humoristique.

César du Meilleur Film d'animation en 2017, il est également nommé pour les Oscars la même année.

Liens vidéos :

- **Fantasmagorie** (Emile Cohl, 1908), 1 mn 30 s :
<https://www.youtube.com/watch?v=o1d28X0IkJ4>
- **Gertie le dinosaure** (Winsor McCay, 1914), 12 mn :
<https://www.youtube.com/watch?v=bJuD4AILINU>
- **Les aventures du Prince Ahmed** (Lotte Reiniger, 1926), 65 mn :
scène du mariage :
<https://www.youtube.com/watch?v=GSsW0tjlebY>
- **Mickey Mouse : Plane Crazy** (Walt Disney, 1928) :
<https://www.youtube.com/watch?v=eJQMiuQ1eKI>
- **Felix Whoos Whoopee** (Otto Messmer, 1928) :
<https://www.youtube.com/watch?v=H1halP8OmHM>
- **Silly symphonies : The Skeleton Dance** (Walt Disney, 1929) :
<https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84il>
- **Snow White** (Dave Fleischer, 1933) :
<https://www.youtube.com/watch?v=wILHZruDCAA>
- **La joie de vivre** (Anthony Gross & Hector Hoppin, 1934) :
<https://www.youtube.com/watch?v=1OU0nCjOXKc> (avec une musique revisitée par Chogori)
- **Blanche-Neige et les sept nains** (Walt Disney, 1937) :
extrait (la pomme empoisonnée) :
<https://www.youtube.com/watch?v=PkOTmfRMf98>
puis :
<https://www.youtube.com/watch?v=F0B04z7kwnk>
- **Pinocchio** (Walt Disney, 1940) :
extrait (transformation en âne) :
<https://www.youtube.com/watch?v=iDzCmxOvNaY&t=16s>
ou :
https://www.youtube.com/watch?v=ULuPjAdnq_g&t=2s
- **Le roman de Renart** (Ladislas et Irène Starewitch, 1941), 65 mn :
<https://www.youtube.com/watch?v=gcznvIBTQFk>
- **Police montée** (Tex Avery, 1946), 2 mn 40 s :
<https://www.youtube.com/watch?v=xxLmv7vKikM>
- **Caprice en couleurs** (Norman McLaren, 1949), 7 mn 50 s :
https://www.youtube.com/watch?v=xe_j-sPnqXg
- **La ferme des animaux** (John Halas & Joy Batchelor, 1954) :
extrait :
<https://www.youtube.com/watch?v=2RHvADEPagY>
ou bande-annonce :
<https://www.youtube.com/watch?v=CaHm22gskFM>
- **Les aventures fantastiques** (Karel Zeman, 1958) :
bande-annonce :
<https://www.youtube.com/watch?v=bKyBPp1Cb4w>
- **The Birth of Astro Boy** (Osamu Tezuka, 1963), 25 mn :
. épisode original (en anglais, 1963, 25mn) :
<https://www.youtube.com/watch?v=x6JRarSVur8&t=585s>
. épisode de la 2e série (en français, 1980, 20 mn : *La naissance d'Astro*) :
<https://www.youtube.com/watch?v=DpZGzfSnnrs&t=338s>

- **Asterix le Gaulois** (Ray Goossens, 1967):
<https://www.youtube.com/watch?v=PDzKbVZT2BU>
(visionner l'extrait à 6 mn 26 s : la potion magique)
- **La Planète sauvage** (René Laloux & Roland Topor, 1973) :
extrait (ouverture) :
<https://www.youtube.com/watch?v=iNWktsdxo-s&t=4s> (2 mn)
- **Le Roi et l'oiseau** (Paul Grimault, 1980) :
extrait (l'ascenseur du roi) :
<https://www.youtube.com/watch?v=zjxYfwIPzX4> (1 mn 45 s)
- **Possibilités du dialogue** (Jan Svankmajer, 1982), 11 mn 30 s :
choisir l'un des 3 sketches (timing : 0 mn / 5 mn 27 s / 7 mn 55 s) :
<https://www.youtube.com/watch?v=7tT4d5diSio>
- **Qui veut la peau de Roger Rabbit ?** (Robert Zemeckis, 1988) :
extrait ("Bois ce verre!") :
<https://www.youtube.com/watch?v=2T-pBPhzsf0> (1 mn 05 s)
- **Une grande excursion** (Nick Park, 1989), 24 mn :
<https://www.youtube.com/watch?v=BtyWx6PsOC0>
- **L'étrange Noël de Monsieur Jack** (Henry Selick, 1993) :
extrait (La complainte de Jack) :
<https://www.youtube.com/watch?v=yjPw2pBK39Q> (3 mn)
- **Toy Story** (John Lasseter, 1995) :
extrait (le grappin) :
<https://www.youtube.com/watch?v=FuLITzdY0YI> (2 mn 20 s)
- **Kirikou et la sorcière** (Michel Ocelot, 1998) :
extrait (la naissance de Kirikou) :
https://www.youtube.com/watch?v=mV8qpBMSQ_0 (1 mn 38 s)
- **Le voyage de Chihiro** (Hayao Miyazaki, 2001) :
bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=gA_i4F8x4PA (2 mn 13 s)
- **Persepolis** (Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007) :
extrait (Eye of the Tiger) :
<https://www.youtube.com/watch?v=rIIAmCfHzbq> (1 mn 04 s)
- **Le Tableau** (Jean-François Laguionie, 2011) :
extrait (discours du Grand Chandelier) :
<https://www.youtube.com/watch?v=osgGtufCmPq> (2 mn 38 s)
- **Ma vie de Courgette** (Claude Barras, 2016) :
bande-annonce :
<https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw> (111 mn)

Pour aller plus loin :

<http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation>

Bibliographie :

« *Le cinéma d'animation en 100 films* », X. Kawa-Topor et P. Mons, Capricci, 2016 (excellent précis qui propose un panorama de 100 films d'animation essentiels dans l'histoire du cinéma, dont... *Le Roi et l'Oiseau*)

« *Le cinéma d'animation* » *, de Gabriele Lucci, Éditions Hazan, 2006 (sympathique dictionnaire chronologique qui compile les créateurs et les films).

« *Le cinéma d'animation* » *, de Sébastien Denis, Éditions Armand Colin, 2007.