

TABLE DES MATIERES

PREFACE	9
INTRODUCTION	17
Chapitre I. En quête de dignité	33
I. Le « <i>temps des héros</i> » (1950-1981)	36
A) Amateurs et passionnés	37
1. Des Journées du cinéma aux Journées de Tours	37
2. Cannes, un acte de naissance.....	38
3. Annecy et l'ASIFA	41
B) L'autonomisation	43
1. Une représentation institutionnelle.....	44
2. Un syndicat sans lutte des classes.....	46
II. L'atomisation : l'année 1982	54
A) La fracture annecienne	54
1. Traces mémorielles.....	55
2. Les raisons du conflit.....	56
B) Batailles associatives.....	59
1. La rupture avec l'ASIFA	59
2. L'AFDFA.....	61
3. Un festival national pour le cinéma d'animation.....	65
C) Un nouvel ordre social pour l'animation française	68
1. Le repli de l'AFCA.....	68
2. Du conflit de génération au conflit de classes	71
III. L'état de l'animation à la veille du Plan Image	75
A) Un monde d'artisans.....	76
1. Un paysage dispersé mais dynamique.....	76
2. « <i>Le marasme général du dessin animé français</i> »	78
B) Les Assises du film d'animation.....	81
1. La rencontre du CNC et de la profession	82
2. Un changement de paradigme.....	84
Chapitre II. Les grandes ambitions : un « plan Marshall » pour le cinéma d'animation (1982-1986)	91
I. Les contours ambigus du plan de relance.....	94
A) De la réforme de la communication audiovisuelle au rapport Image par Image.....	95
1. Le rapport Recherche Image	95
2. Vers un plan Lang du dessin animé.....	97
3. L'agence Octet	100
B) La fièvre des nouvelles images.....	103
1. Géopolitique de l'innovation	103
2. Première effervescence et lieux de rendez-vous.....	108
3. Une nouvelle créativité.....	111

C)	La promotion d'une industrie nationale	114
1.	Anney : une nouvelle vitrine pour une nouvelle politique....	115
2.	La relance industrielle : du « haut de gamme » à l'« industrie lourde »	119
II.	Une phase critique : Les (in)adaptations de la profession....	123
A)	Méfiance et scepticisme	123
1.	Artisans contre technocrates.....	124
2.	Les sociétés scandaleuses.....	127
B)	Aléas industriels	129
1.	Le mirage japonais.....	130
2.	<i>Ys la magnifique</i> engloutie.....	132
C)	Structuration syndicale	137

Chapitre III. De la guerre au consensus : le rôle central des intermédiaires 143

I.	La qualité : une requalification par et pour la télévision.....	145
A)	L'an II du Plan Image : le tout-télévision	146
1.	Du Service de la recherche au guichet jeunesse	146
2.	Un média prescripteur	149
B)	La « formidable histoire de l'image de synthèse » en France	153
1.	L'explosion de l'infographie.....	154
2.	La fin de l' « <i>aventure</i> ».....	156
C)	Une télévision d'auteur ?.....	159
1.	Une télévision de recherche.....	159
2.	La diffusion des courts métrages.....	161
II.	Une politique des producteurs.....	164
A)	« Mais qui a produit les producteurs? »	165
1.	Une crise du court métrage et du système d'aide au cinéma.....	167
2.	La reconfiguration du secteur.....	170
B)	Le retour de la problématique de la créativité.....	173
1.	L'aide au programme.....	173
2.	Le collectif des producteurs de court métrage.....	177

Chapitre IV. Les visages de la production française (1958-1983) 183

I.	Tentatives pour faire école.....	186
A)	La « revanche des illustrateurs ».....	186
1.	Les conditions du succès	186
2.	De la cinéplastique au « cinéma graphique ».....	189
B)	La cristallisation d'une école européenne en France	191
1.	Le prisme polonais.....	191
2.	Tentatives de long métrage.....	195
II.	La Nouvelle Vague a-t-elle eu lieu ?	199
A)	Une invention anticipée	199
B)	"Enfants de l'Underground".....	201
C)	Jeunes Turcs et têtes de turcs	206
D)	Les bases du renouveau.....	210

III. « Le chaînon manquant » : un cinéma sans auteur ?.....	216
A) Le cercle des poètes disparus.....	216
B) Derniers maquis.....	219
1. Laguionie ermite.....	220
2. La Fabrique ermitage.....	222
Chapitre V. L'âge adulte : du genre à l'œuvre.....	225
I. « Cinéastes peintres » et « cinéastes conteurs ».....	228
A) Deux grandes familles ?.....	228
1. Un développement international.....	230
2. La tradition des peintres.....	232
3. Des « mouvements dessinés » aux « dessins qui bougent ».....	234
B) La victoire des conteurs.....	236
1. Invention d'une position.....	236
2. L'art de la mise en scène ou l'abandon du style.....	238
3. « Moralistes contemporains ».....	241
II. La conquête du long métrage.....	247
A) Trois Astérix et un Babar : un pôle commercial, familial et patrimonial.....	248
B) Les « maîtres solitaires ».....	250
C) Les « maîtres compagnons ».....	253
D) Echecs et aléas du long métrage.....	258
III. Le tournant Kirikou.....	261
A) Le compromis Kirikou.....	261
B) Michel Ocelot ou la construction d'un « trésor national ».....	264
C) Un nouveau paradigme.....	267
CONCLUSION.....	271
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE du cinéma d'animation.....	279
ANNEXES.....	291
Annexe 1 : Longs métrages ayant reçu l'avance sur recette (AR), 1960-2004.....	291
Annexe 2 : Image par Image, 20 propositions, juin 1983.....	292
Annexe 3 : Courts métrages nominés aux Césars, 1977-2011..	296
Annexe 4 : Glossaire.....	298
Annexe 5 : Chronologie indicative. 60 ans d'évolution du cinéma d'animation français (1950-2010).....	300
INDEX des NOMS PROPRES.....	305