LES PETITS CANARDS DE PAPIER

Un programme de 3 courts métrages d'animation des Studios d'art de Shanghai réalisés par YU Zheguang

LES PETITS CANARDS DE PAPIER

Un programme de 3 courts métrages d'animation des Studios d'art de Shanghai réalisés par YU Zheguang

36 min · CHINE · 1961 · DCP - VF

Au cinéma le 6 novembre 2013

DISTRIBUTION KMBO / Vladimir Kokh

61, rue de Lancry 75010 Paris Tél: 01 43 54 47 24 vladimir@kmbofilms.com

RELATIONS PRESSE MAKNA PRESSE

Audrey Grimaud 177, rue du Temple 75003 Paris Tél : 01 42 77 00 16 audrey@makna-presse.com www.makna-presse.com

PROGRAMMATION

Grégoire Marchal Agathe Zocco di Ruscio 61, rue de Lancry 75010 Paris Tél: 01 43 54 47 24 gregoire@kmbofilms.com agathe@kmbofilms.com

Matériel presse téléchargeable sur www.kmbofilms.com

SYNOPSIS

Le Petit Canard Yaya - 小鸭呷呷 - Xiaoya Yaya

1980, 11 minutes. Sans dialogue.

Scénario et réalisation : YU Zheguang. / Mouvements : LÜ Heng

Dix œufs éclosent à l'insu de la maman canard. Les dix petits canards, y compris un, différent des autres, explorent la mare. Elle semble bien paisible mais le méchant renard rode. Ensemble, et bien courageux, ils luttent contre le danger.

Les Petits Canards intelligents - 聪明的鸭子 - Congming de yazi

1960, 8 minutes. Sans dialogue.

Personnages et décors : YU Zheguang / Mouvements : LÜ Heng, YOU Lei / Réalisation : YU Zheguang

Trois petits canards malicieux partent à la chasse aux papillons. En chemin ils réveillent le gros chat ! Très malins, ils réussissent à faire fuir ce dernier, et repartent, tout contents.

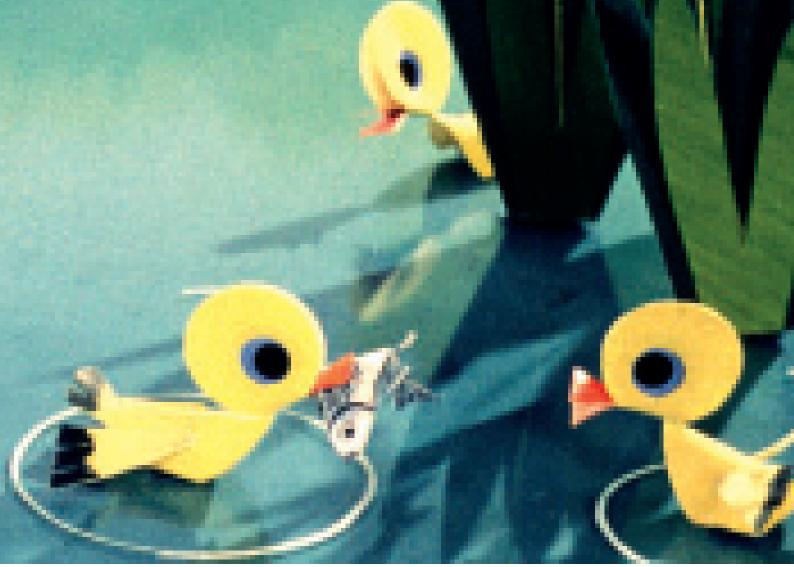
Un Gros Chou - 一棵大白菜 - Yike da baicai

1961, 17 minutes. Version Française.

Personnages et décors : YU Zheguang / Mouvements : ZHOU Manwei / Scénario et réalisation : YU Zheguang

Le chat et le lapin aiment bien jouer près du potager, mais parfois ils font des bêtises! Un gros chou connaît un mauvais sort, mais comment savoir qui est le véritable coupable?

YU ZHEGUANG BIOGRAPHIE

Grand artiste passionné de théâtre et expert dans la manipulation des marionnettes pour lesquelles il écrit de nombreuses pièces, YU Zheghuang est un vétéran des films d'animation de poupées auxquels il a consacré la moitié de sa vie.

Né en 1901 à Wuxi dans la province du Jiangsu, YU Zheguang sort diplômé de l'école des Arts et Sciences de Shanghai en 1927 et enseigne dans différentes écoles d'art. Il apprend aux enfants l'art populaire des papiers pliés qui à l'époque, connait un regain d'intérêt avec l'introduction des papiers de couleur de qualité venus de l'étranger.

D'autre part, il s'intéresse très tôt aux marionnettes qu'il manipule à merveille et pour lesquelles il écrit de nombreuses pièces. En 1947, il crée la première troupe de théâtre de marionnettes de Shanghai dont il devient directeur.

Il réalise aussi de nombreux films documentaires sur le théâtre de marionnettes parmi lesquels nous pouvons citer LE CYGNE NOIR 《黑天鹅》 (1943), d'après le conte d'Andersen et LE CHANT DES REGRETS ÉTERNELS 《长恨歌》 (1944), d'après la ballade du célèbre poète BO Juyi, contant les amours tragiques de l'empereur MING Huang et de sa favorite, la belle YANG Guifei.

YU Zheguang rejoint la section de cinéma d'animation de Shanghai en 1950 et collabore avec de grands réalisateurs pour plusieurs films de poupées: LE SIEUR DONG GUO 《东郭先生》(1955), LA JEUNE FEMME REND VISITE À SA MÈRE《胖嫂回娘家》(1956) ou UNE HISTOIRE DE CHASSEUR《打猎记》(1958).

A partir de 1958, s'inspirant à la fois de la technique des mouvements des marionnettes à gaine et de l'art des papiers pliés, YU Zheguang décide de créer un nouveau genre de films d'animation, les «films de papiers pliés ». Après un an de recherche, il réussit à mettre au point tout seul LES PETITS CANARDS INTELLIGENTS 《聪明的鸭子》(1960). Parmi ses nombreuses réalisations d'un genre qui connait immédiatement un grand succès, on peut citer UN GROS CHOU 《大白菜》(1961), BALLET SUR LE LAC 《湖上歌舞》(1964), LE PETIT CANARD YAYA 《小鸭呷呷》(1980) et LES TROIS LOUPS 《三只狼》(1980). Ses œuvres ludiques et d'une technique impeccable sont particulièrement appréciées des jeunes enfants.

LES STUDIOS D'ART DE SHANGHAI

Dès 1950, les films d'animation pour enfants sont réalisés par le département d'animation des studios cinématographiques de Shanghai. Le gouvernement leur consacre d'importants moyens et les Studios d'art de Shanghai, établis en 1957 en tant qu'organisme indépendant, connaissent un développement fulgurant. Au début des années 1960, avec un effectif de 380 personnes, leur importance est comparable à celle des Studios Disney.

Les Studios sont divisés en trois sections distinctes : le dessin animé, le découpage articulé et les poupées. Désireux dès les années 1950 de se démarquer des modèles étrangers, le cinéma chinois d'animation s'inspire principalement des arts traditionnels :

- les arts du lettré (calligraphie et peinture)
- les arts populaires (papiers découpés, papiers pliés, estampes, théâtre de marionnettes, théâtre d'ombres, théâtre d'opéra...)
- les arts décoratifs

Les animateurs sont tous issus d'écoles artistiques enseignant l'animation, les arts plastiques ou les arts décoratifs. Leurs œuvres sont imprégnées des motivations artistiques qui font l'originalité et la fierté des « Studios d'art de Shanghai ».

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE DES STUDIOS SHANGHAI

Longs-métrages

1941 La Princesse à l'éventail de fer 1961-64 Le Roi des Singes bouleverse le Palais Céleste 1980 Le Prince Nezha triomphe du Roi Dragon 1980 Afanti 1985 Le Roi des Singes démasque la Sorcière 2000 Les Amants Papillon

Courts-métrages

1926 La Révolte des Silhouettes en papier

1956 Le Général orgueuilleux

1960 Les Tétards à la recherche de leur maman

1963 La Flûte du Bouvier

1982 Le Grelôt du Faon

1988 Impression de montagne et d'eau

1988 Tirer sans tirer

FABRICATION DES FILMS DE PAPIERS DÉCOUPÉS PLIÉS

L'art du papier plié (Zhezhi) réunit les techniques de pliage et de découpage.

Une fois l'histoire écrite, les personnages et les décors sont dessinés sur du papier généralement assez épais (l'épaisseur du papier et sa texture jouent un rôle très important pour le résultat souhaité). Les formes sont extrêmement simples et les couleurs vives (surtout pour les personnages), ce qui donne à ces films leur style bien particulier. Une fois découpés, les éléments sont pliés puis collés et ainsi mis en volume, ils prennent tout de suite vie.

Contrairement aux autres films chinois d'animation, les décors des films de papiers pliés ne s'inspirent pas de la peinture chinoise. Ici tout est en papiers pliés, les décors comme les personnages. Ce qui caractérise le genre c'est la simplicité des éléments utilisés. Ces formes ultra-simples paraissent tellement évidentes qu'on en oublierait qu'elles sont le fruit de longues recherches et de très nombreux essais. Quand il a créé le genre, YU Zheguang avait déjà enseigné cet art de nombreuses années dans les jardins d'enfants, pourtant il lui aura fallu presque une année de travail pour l'adapter au cinéma d'animation et réussir à produire un film de dix minutes.

Pour le tournage du film, les petits personnages et les éléments de décors sont mis en place. Le plus difficile est d'animer les scènes devant la caméra qui doit les photographier image par image en stop animation, c'est à dire en faisant bouger très légèrement chaque élément entre chaque prise de vue, ce qui demande énormément d'habilité et de soin.

Au début, YOU Lei, expert dans les mouvements des films de poupées a apporté son savoir faire à YU Zheguang, dont par la suite les films de papiers pliés sont surtout redevables à Madame LÜ Heng qui arrivée en 1951 à la section poupées devint une spécialiste des mouvements extrêmement qualifiée, pour les poupées aussi bien que pour les papiers pliés.

Quand les petits personnages se mettent à bouger sur l'écran, le résultat obtenu est saisissant, avec des mouvements vifs, rapides, et qui parfois sont si vrais qu'ils peuvent même devenir émouvants. Les scènes sont accompagnées de musiques originales bien rythmées qui mettent en valeur les moindres détails de l'action.

Dossier réalisé avec la participation de JIAO Da, petits-fils de YU Zheguang, de Léa WU et Marie-Claire KUO

