

淡江大學法國語文學系碩士班

碩士論文

指導教授：Gilles BOILEAU

共同指導教授：Catherine DESSINGES

安錫國際動畫影展及其在法國動畫界之重要性

**Le festival international du film d'animation d'Annecy et
son importance dans le secteur de l'animation en France**

研究生：林若蓁 撰

民國 110 年 1 月

Université Jean Moulin Lyon III

Faculté des Lettres et Civilisations

**Le festival international du film d'animation d'Annecy et
son importance dans le secteur de l'animation en France**

Mémoire de soutenance de Diplôme Master II des Lettres Spécialité
Lettres Modernes, Parcours Études Françaises Polyvalentes

Présenté par

Jo-Chen LIN

Sous la direction de :

Madame Catherine DESSINGES — Université Jean Moulin Lyon III

Monsieur Gilles BOILEAU — Université de Tamkang

Soutenu le 14 décembre 2020

Remerciements

Je tiens à remercier tout d'abord mon directeur de mémoire à Taiwan, Monsieur Gilles BOILEAU, professeur de l'Université Tamkang de Taïwan, département de français, et ma directrice de mémoire en France Madame Catherine DESSINGES, professeur de l'Université Jean-Moulin Lyon III, département des sciences de l'information et de la communication, pour les conseils et les encouragements pendant mes études.

Je tiens à remercier ensuite mon professeur en France Madame Fabienne BOISSIERAS, professeur de l'Université Jean-Moulin Lyon III, faculté des lettres et civilisations, pour les encouragements et les soutiens pendant les périodes difficiles.

Mes remerciements s'adressent aussi à mon fiancé, Monsieur Jérémy GENTY pour son amour, tout le soutien inconditionnel et l'accompagnement, depuis toujours.

Enfin, j'adresse un grand merci à mon père et ma mère pour leurs encouragements et leur soutien moral et économique, et leur amour inconditionnel, depuis toujours.

Le 10 décembre 2020, fait à Taichung

Jo-Chen LIN

論文名稱：安錫國際動畫影展及其在法國動畫界之重要性

頁數：97

校系(所)組別：淡江大學 法國語文學系學系碩士班

畢業時間及提要別：109 學年度第 1 學期 碩士學位論文提要

研究生：林若蓁 指導教授：Gilles BOILEAU (台灣)

Catherine DESSINGES (法國)

論文提要內容：

動畫電影的歷史與法國密不可分，儘管法國動畫電影的產量不高於美國，但法國動畫電影卻發展出自己新鮮、創新、現實和令人意想不到的特徵。事實上，法國動畫電影在動畫藝術領域一直處於領先地位，因為每部動畫電影都有自己獨特的性格。

本研究探討安錫國際動畫影展在法國電影動畫界的重要性。安錫國際動畫影展是全世界最重要的動畫影展。鑑於法國擁有悠久的電影歷史、最厲害的動畫學校和許多著名的動畫工作室，因此法國有發展動畫電影的潛力。最重要的是，法國舉辦了全世界最大的國際動畫影展，這為動畫創作者提供了發光發熱的機會。因此水晶獎是法國乃至全世界動畫界最高榮譽的象徵。

本研究共分為三個部分。第一章，我們研究動畫電影的歷史發

展、法國的學校和動畫工作室並且分析法國的動畫市場。第二章，我們針對安錫國際動畫影展及安錫國際動畫電影市場研究其歷史發展與現況，並探討其在動畫界的重要地位。第三章，我們分析了水晶獎和觀眾獎的短片類別中 2012 年至 2019 年獲獎者的作品並研究了它們獲得成功的原因，我們也探討短片類別中水晶獎和觀眾獎獲獎者之間共同點。

關鍵字：安錫國際動畫影展；動畫電影；法國動畫市場；法國動畫產業

*依本校個人資料管理規範，本表單各項個人資料僅作為業務處理使用，並於保存期限屆滿後，逕行銷毀。

表單編號：ATRX-Q03-001-FM030-03

Title of Thesis: Annecy International Animated Film Festival and its

importance in the animation sector in France

Total pages: 97

Key word: Annecy International Animation Film Festival; animation film; French animation market; French animation industry

Name of Institute: Master Program, Department of French, Tamkang University

Graduate date: January 2021

Degree conferred: Master

Name of student: Jo-Chen LIN 林若蓁

Advisor: Gilles BOILEAU (Taiwan), Catherine DESSINGES (France)

Abstract :

The history of animated film is inseparable from France. Although the production of animated films in France is not higher than that of the United States, French animated films have developed their own fresh, innovative, realistic and unexpected character which is different from American animated films. In fact, the French animated film has always been in a leading position in the world of the art of animation, since each animated film has its unique character.

This research explores the importance of Annecy International Animation Film Festival in the French film animation industry. Annecy International Animated Film Festival is the most important festival in the world dedicated to animated film. France has the potential for the development of animated films, as it has a long history of cinema, the best animation

schools in the world and some well-known animation studios. Most importantly, France hosts the largest animated film festival, which provides an opportunity for animation creators to shine. This is why the Cristal Prize is the symbol of the highest distinction for the animation sector in France and even in the world.

This study is divided into three parts. In the first part, we study the historical development of animated film and some of the most significant animated films in the history of animated film in France. Then, we present the schools and animation studios in France. We also analyze the animation market in France. In the second part, we study the historical development and current situation of Annecy International Animation Film Festival and Annecy International Animation Film Market, and discuss their important position in the animation industry. In the third part, we analyze the works of the winners from 2012 to 2019 in the short films' category of the Cristal Prize and the Audience Prize. Then, we study the reasons for their success and we also look for the common points between the winners of the short films' category of the Cristal Prize and the Audience Prize.

According to "TKU Personal Information Management Policy Declaration", the personal information collected on this form is limited to this application only. This form will be destroyed directly over the deadline of reservations.

表單編號：ATRX-Q03-001-FM031-02

TABLE DES MATIERE

Introduction.....	1
Chapitre I - Le film d’animation et le secteur de l’animation en France	4
1-1 L’histoire du film d’animation.....	4
1-1-1 L’origine du film d’animation	4
1-1-2 Le début de l’animation : les appareils avant l’invention du cinéma... 7	
1-1-3 L’invention du cinéma et les frères Lumière.....	9
1-1-4 La technique « d’arrêt de caméra »	11
1-1-5 Émile Cohl et son <i>Fantasmagorie</i>	14
1-1-6 Winsor McCay et son <i>Gertie le dinosaure</i>	15
1-1-7 Le succès de Walt Disney.....	16
1-1-8 Paul Grimault et son <i>Le Roi et l’Oiseau</i>	18
1-1-9 Le succès de Kirikou et la Sorcière.....	21
1-2 Les écoles d’animation en France	23
1-2-1 Gobelins, l’école de l’image.....	26
1-3 Les studios d’animation en France	29
1-3-1 Illumination Mac Guff	29
1-3-2 Les Armateurs	31
1-3-3 Mikros Image	33
1-4 Le marché de l’animation en France	35
1-4-1 La production et le coût des longs métrages d’animation.....	35
1-4-2 La distribution de longs métrages d’animation	38
1-4-3 Les résultats des films d’animation en salles	42
1-4-4 Le public des films d’animation en salle.....	45
Chapitre 2 – Le Festival international du film d’animation d’Annecy.....	52
2-1 L’histoire du Festival du film d’animation d’Annecy	52

2-1-1 La fondation du festival et le développement précoce.....	52
2-1-2 La réforme du festival et la fondation de MIFA.....	54
2-1-3 Le grand développement entre 1985 et les années 1990.....	55
2-1-4 Le développement et les challenges après les années 2000	57
2-2 Le festival et le marché du film d’animation d’Annecy	59
2-3 Le statut du festival du film d’animation d’Annecy	67
Chapitre 3 – L’analyse l’historique des œuvres	71
3-1 L’analyse des films d’animation du Cristal du court métrage et du Prix du public.....	71
3-1-1 Les lauréats en 2012.....	71
3-1-2 Les lauréats en 2013.....	73
3-1-3 Les lauréats en 2014.....	75
3-1-4 Les lauréats en 2015.....	76
3-1-5 Les lauréats en 2016.....	78
3-1-6 Les lauréats en 2017.....	80
3-1-7 Les lauréats en 2018.....	81
3-1-8 Les lauréats en 2019.....	82
3-2 La comparaison des lauréats du Cristal du court métrage et du Prix du Public	84
Conclusion	87
Bibliographie	90
Sitographie.....	93
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	95
TABLE DES TABLEAUX.....	97

Introduction

Quand on parle de films d'animation, chacun a en tête de nombreux souvenirs d'enfance heureux, comme par exemple, les films d'animation américains de Disney : *Blanche-Neige* (1937), *Bambi* (1942), *La Petite Sirène* (1989), *Le Roi Lion* (1994) et *Mulan* (1998), ou encore les films d'animation japonais de Hayao Miyazaki : *Nausicaä de la Vallée du Vent* (1984), *Le Château dans le ciel* (1986), *Mon voisin Totoro* (1988), *Princesse Mononoké* (1997), *Le Voyage de Chihiro* (2001) et *Le Château ambulante* (2004). Il y a également des films d'animation français remarquables, comme *Le Roi et l'oiseau* (1952), *Astérix le Gaulois* (1967), *Tintin et le Lac aux requins* (1972), *La Planète sauvage* (1973), *Kirikou et la Sorcière* (1998) et *Arthur et les Minimoys* (2006). Aujourd'hui, ces œuvres sont devenues des films d'animation classiques, appréciés dans le monde entier.

L'industrie de l'animation en France est l'une des premières au monde. L'histoire du film d'animation est indissociable de la France. Bien que la production (en quantité) de films d'animation en France ne soit pas supérieure à celle des États-Unis, les films d'animation français ont développé leur propre caractère frais, innovant, réaliste et inattendu. C'est différent des films d'animation américains. Les grands animateurs français n'ont pas pris la route de l'industrialisation comme l'a fait Disney, bien au contraire, ils ont continué à suivre la route de la création innovante. En fait, le film d'animation français a toujours été dans une position de leader dans le monde de l'art de l'animation, étant donné que chaque film d'animation a son caractère unique, de même que chaque être humain a sa propre personnalité. Par conséquent, il ne peut pas être produit en grandes quantités et à grande échelle. Bien que la production de films

d'animation français ne soit pas si importante, la qualité du film est garantie.

Quel que soit leur pays de production, nous avons constaté que lors de l'introduction de nombreux films d'animation, beaucoup d'animateurs mentionnent que leur film a participé à un festival du film d'animation : le festival international du film d'animation d'Annecy.

Annecy se situe dans le sud-ouest de la France, à côté des Alpes. La ville possède une histoire de plus de 2 000 ans et une excellente position géographique. Dans notre travail, nous étudions le festival international du film d'animation d'Annecy qui est le plus grand festival au monde dédié au film d'animation. Fondé en 1960, le festival a d'abord lieu tous les deux ans, au début du mois de juin, et dure six jours. En 1998, il devient annuel. C'est l'un des quatre festivals internationaux de films d'animation sponsorisés par ASIFA (l'Association Internationale du Film d'Animation). Le festival est une compétition entre films d'animation de techniques diverses, par exemple, le dessin animé, le papier découpé, la pâte à modeler, le stop motion et la 3D. La compétition est classée en différentes catégories : longs métrages, courts métrages, films de télévision et de commande, films de fin d'études, et VR. Le grand prix s'appelle le « Cristal ». Pendant la durée du festival, les films en compétition sont projetés non seulement dans les différents cinémas de la ville, mais aussi la nuit en plein air au Pâquier, au bord du lac et face à la montagne.

Les œuvres primées de ce festival du film d'animation sont devenues des gages de qualité, et ce festival est également devenu un indicateur important du film d'animation. Par conséquent, nous pouvons imaginer l'importance de ce festival dans

le secteur de l'animation en France.

Dans cette étude, nous abordons l'importance du festival international du film d'animation d'Annecy pour le secteur de l'animation en France. Cette étude est divisée en trois parties. Dans la première partie, nous étudions le développement historique du film d'animation et quelques films d'animation parmi les plus marquants dans l'histoire du film d'animation en France. Puis, nous présentons les écoles et les studios d'animation en France. Nous analysons ensuite le marché de l'animation en France. Dans la deuxième partie, nous présentons le Festival international du film d'animation d'Annecy et le MIFA. Ensuite, nous étudions le développement historique du Festival, avant de nous intéresser au statut et à l'importance du festival. Dans la troisième partie, nous analysons les œuvres des lauréats de 2012 à 2019 de la catégorie courts métrages du Cristal et du Prix du Public. Ensuite, nous étudions les raisons de leur succès et nous recherchons également les points communs entre les lauréats de la catégorie courts métrages et les lauréats du le prix du Cristal et du Prix du Public.

Chapitre I - Le film d'animation et le secteur de l'animation en France

1-1 L'histoire du film d'animation

« Les images sont restées fixes pendant 32 000 ans. Les dessins ne pouvaient bouger qu'une fois la caméra inventée et mise en œuvre, les reproduisant 24 fois par seconde, les filmant et les projetant. C'est la vraie révolution cinématographique ! L'animation est un art complètement virtuel qui mène logiquement vers les images synthétiques et le monde moderne. La révolution moderne est née avec Emile Reynaud et son animation projetée en 1892. Le cinéma d'action en direct avec des acteurs n'est qu'une pâle copie de la réalité. C'est de la photographie en mouvement ... Mais la photographie en mouvement ne sera jamais aussi magique que le dessin en mouvement ! »

— René Laloux¹

La France a toujours un grand potentiel de développement de films d'animation. Le développement du cinéma est étroitement lié à l'animation. La France est un pionnier mondial en matière de développement cinématographique et de développement de l'animation.

1-1-1 L'origine du film d'animation

Depuis les débuts de la civilisation humaine, à travers l'enregistrement de différentes formes d'images, on peut s'apercevoir que les hommes ont le désir d'exprimer les

¹ Richard Neupert, *French Animation History*, West Wessex, United Kingdom, Wiley-Blackwell, 2011, p.1

mouvements des objets. Par exemple :

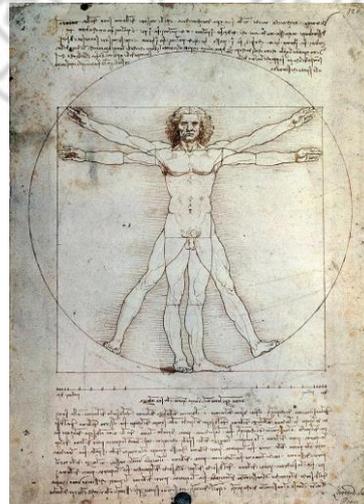
- Un vase en terre vieux d'environ 5 000 ans a été trouvé à Shahr-e Sukhteh, au sud-est de l'Iran. Il est décoré de cinq images montrant le mouvement d'une chèvre sautant sur un arbre.

Figure 1: L'animation sur un vase à Shahre Sukhte²

- Le dessin de Leonardo da Vinci *Homme de Vitruve*, qui montre quatre angles différents des muscles des bras et des jambes d'un homme. Ce dessin peut être considéré comme le mouvement du corps.

Figure 2 : Le dessin de Leonardo da Vinci *Homme de Vitruve*³

² Site: To Iran Tour, *Shahr-e Sokhta, An ancient Civilization with Wonders*
<https://toirantour.com/shahr-i-sokhta-an-ancient-civilization/>

³ Site: Inter France, "*L'homme de Vitruve*" est-il vraiment la perfection au masculin?, publié le 25 octobre 2019, par Frédéric Pommier
<https://www.franceinter.fr/emissions/le-quart-d-heure-de-celebrite/le-quart-d-heure-de-celebrite-25-octobre-2019>

- Le théâtre d'ombres chinoises est très connu dans le monde entier. Le théâtre d'ombres chinoises commence sous la dynastie Han (de 206 avant J.-C. à 220 après J.-C.) et a une histoire de plus de 2000 ans. C'est un art du spectacle traditionnel qui utilise des marionnettes plates, articulées et évidées, faites à partir de peau de vache, et les place entre un écran translucide et une source de lumière pour le divertissement. L'UNESCO⁴ a inscrit le théâtre d'ombres chinoises en 2011 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Figure 3: Théâtre d'ombres chinoises⁵

© 2009 by China Puppet and Shadow Art Society

- La lanterne magique, inventée au 17e siècle, est le prédécesseur du projecteur. C'est une boîte en fer avec une lampe ou une chandelle à l'intérieur. Un petit trou est ouvert sur un côté de la boîte et ce trou est couvert d'une lentille de verre. L'utilisateur place un verre à motifs derrière la lentille de verre. La lanterne magique peut ainsi projeter des images sur le mur. À la fin du 17e siècle, la lanterne magique se développe, et l'on peut placer nombreuses peintures sur verre sur un disque rotatif afin de créer les images en mouvement. Cela peut être

⁴ L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

⁵ Site: UNESCO, Le théâtre d'ombres chinoises

<https://ich.unesco.org/fr/RL/le-theatre-dombres-chinoises-00421>

considéré comme l'origine de l'animation.

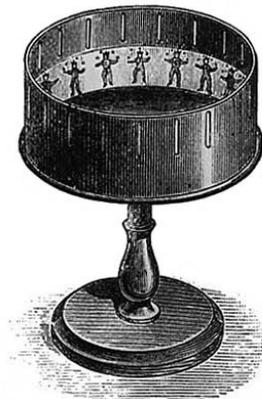
Figure 4: Lanterne magique cylindrique⁶

1-1-2 Le début de l'animation : les appareils avant l'invention du cinéma

L'animation utilise le phénomène de persistance visuelle. Les gens inventèrent des appareils ou des jeux autour du principe de l'animation. Par exemple, le *phénakistiscope* inventé par Joseph Plateau en 1832 et le *zootrope* inventé par William George Horner en 1834 sont des appareils utilisant un disque tournant, qui sépare les images successives pour produire une image visuelle en mouvement.

Figure 5: Zootrope de William George Horner⁷

⁶ Site: Les Collections du Musée national de l'Éducation, Lanterne magique cylindrique
<https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/lanterne-magique-cylindrique/fd94d41d-4817-4832-822b-d4a51817e534>

⁷ Site: Crow Quill Studio, Zoetropes (1834)
<http://www.crowquillstudio.com/wordpress/2011/zoetropes>

Il y a également le *folioscope*, aussi appelé flipbook, qui est un petit livret qui utilise de nombreux dessins ou images à action continue. De sorte que lorsque le livret est feuilleté rapidement, les images ou les dessins semblent se remuer en raison de la persistance visuelle. En 1868, le premier folioscope a été breveté par John Barnes Linnett sous le nom de « kinétographe ». Le folioscope est considéré comme l'animation la plus originale. Lors de la production de dessins d'animation, l'animateur vérifie la fluidité de chaque animation en tournant les papiers de dessin de la même manière qu'avec un folioscope.

Figure 6: Folioscope de John Barnes Linnett⁸

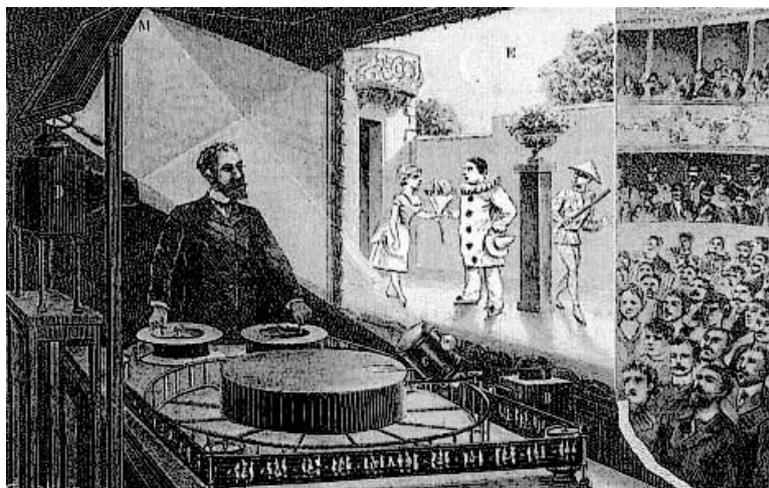

En 1877, Charles-Émile Reynaud inventa le *praxinoscope* qui est l'amélioration du zootrope. Le praxinoscope est un jeu optique qui se compose d'un cylindre et d'une bande de papier montrant douze images d'animation. Lorsque le cylindre tourne, des miroirs dans le centre révèlent une image en mouvement. En 1888, Émile Reynaud améliora son invention afin de créer le *Théâtre Optique* qui est un appareil pour projeter des dessins animés. Sa première projection eut lieu au Musée Grévin de Paris en 1892, accompagnée par la musique pour piano composée par Gaston Paulin. La programmation de ces dessins animés s'appelle les *pantomimes lumineuses* qui

⁸ Site: CAWorld3 Creative Animation World 3, *Flip Book-Flip Book History*, publié en 2013 <https://caworld3.wordpress.com/tag/john-barnes-linnett/>

constitue ces trois dessins animés : *Un bon bock* (composé de 700 images peintes en 1888), *Le Clown et ses chiens* (composé de 300 images peintes en 1890), *Pauvre Pierrot* (composé de 500 images peintes à la main en 1891). Ce sont les premiers dessins animés de l'histoire, et également les premières projections de cinéma sur grand écran devant le public. Émile Reynaud est ainsi devenu le pionnier et le premier réalisateur de dessins animés.

Figure 7: Théâtre Optique au musée Grévin⁹

1-1-3 L'invention du cinéma et les frères Lumière

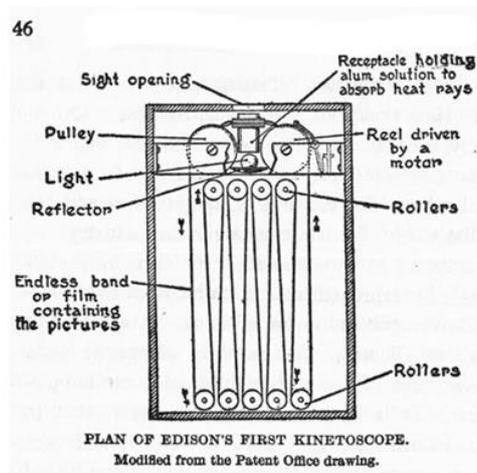
À Paris, en 1895, les frères Lumière (Auguste et Louis Lumière) développèrent le cinématographe, qui est un projecteur de cinéma et un appareil de prise de vue, et qui est inspiré par le *Kinétoscope* de Thomas Edison. Le concept a été présenté par Thomas Edison, mais développé par son employé William Kennedy Laurie Dickson entre 1889 et 1892. Le kinétoscope est un appareil de cinéma en forme de boîte qui permet les gens regarder les images. Cependant, les images ne sont pas projetées, le kinétoscope permet à une personne d'appuyer ses yeux contre le trou dans la boîte et de regarder à l'intérieur.

⁹ Site: culture France, *Emile Reynaud, le père du Théâtre Optique*, publié en 2010 par Gérard Conreur <https://www.franceculture.fr/cinema/emile-reynaud-le-pere-du-theatre-optique>

Figure 8: Kinéscope de Thomas Edison¹⁰

Figure 9: La structure de Kinéscope¹¹

Différent du kinéscope, le cinématographe est un véritable projecteur de cinéma qui permet à plusieurs personnes de regarder le film en même temps. La première projection publique des frères Lumière eut lieu au Salon Indien du Grand Café à Paris le 28 décembre 1895 où ils présentèrent leurs 10 courts métrages : *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon*, *La Voltige*, *La Pêche aux poissons rouges*, *Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon*, *Les Forgerons*, *Le Jardinier*, *Le Repas de bébé*, *Le Saut à la couverture*, *La Place des Cordeliers à Lyon*, et *La Mer*. Les succès des frères

¹⁰ Site : American Cinematographer, *The Kinetoscope was an early motion picture exhibition device, and the first to utilize sequential images printed on a strip of perforated, flexible, photographic film driven by sprockets and an intermittent movement.*

<https://theasc.com/asc/asc-museum-kinetoscope>

¹¹ Site : <https://theasc.com/asc/asc-museum-kinetoscope>

Lumière leur fit gagner leur place de pionniers du cinéma dans l'industrie cinématographique.

Figure 10 : *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (1895)*¹²

© Institut Lumière

1-1-4 La technique « d'arrêt de caméra »

En 1896, Georges Méliès, un réalisateur et illusionniste français, découvrit « l'arrêt de caméra » par accident, et il utilisa ensuite fréquemment cette technique dans ses œuvres ultérieures. L'arrêt de caméra est une technique d'effet spécial cinématographique grâce à laquelle les réalisateurs peuvent changer ou transformer l'apparence, ou encore faire disparaître un objet en arrêtant et modifiant la mise en scène puis relançant la caméra. Dans la même année, Georges Méliès sortit le film *Escamotage d'une dame au théâtre Robert-Houdin*, qui est le premier film français utilisant un effet spécial. En 1902, il sortit *Le Voyage dans la Lune* qui est un film de science-fiction inspiré par le roman de Jules Roman « *De la Terre à la Lune* ».

¹² Site: L'Usine nouvelle, [Sortie d'usine] Et l'usine Lumière fut!, publié en 2018
<https://www.usinenouvelle.com/article/sortie-d-usine-et-l-usine-lumiere-fut.N693234>

Figure 11: *Le Voyage dans la Lune* (1902)¹³

En effet, la technique de l'arrêt de caméra a déjà été appliquée avant le film *Escamotage d'une dame au théâtre Robert-Houdin*. Sorti en 1895, le court métrage américain *L'Exécution de Marie, reine des Écossais*¹⁴, durant 18 secondes, réalisé par Alfred Clark et produit par Thomas Edison, est le premier film de l'histoire du cinéma qui utilise l'arrêt de caméra.

Figure 12: *L'Exécution de Marie, reine des Écossais* (1895)¹⁵

¹³ Site: Upper Ground Production, *Understanding Cinema | Editing a Scene - Voyage dans la Lune*, publié 2018
<http://www.uppergroundproduction.com/home/understanding-cinema-the-editing-a-scene-voyage-dan-la-lune>

¹⁴ Titre original : *The Execution of Mary Stuart*

¹⁵ Site: Vintage News Daily, *The World's First Short Horror Film: The Execution of Mary, Queen of Scots (1895)*, publié en 2020
<https://vintagenewsdaily.com/the-worlds-first-short-horror-film-the-execution-of-mary-queen-of-scots-1895/>

Ensuite, l'arrêt de caméra a été appliqué aux dessin animés dans. Sorti en 1900, le film muet américain *The Enchanted Drawing*¹⁶, de deux minutes, réalisé par James Stuart Blackton, esquisse le visage d'un homme avec des cigares, une bouteille de vin et un verre. Dans ce film, James Stuart Blackton utilisa la technique de l'arrêt de caméra pour changer les expressions de visage. Dans certaines scènes, la bouteille, le verre et le chapeau dessiné ont été remplacés par de vrais objets. Après six ans, James Stuart Blackton sortit le dessin animé *Humorous Phases of Funny Faces*¹⁷, qui dure trois minutes, et qui est le premier dessin animé du cinéma utilisant la photographie argentique, mais aussi le premier film d'animation filmant image par image, ce qui s'appelle l'animation en volume. Plus tard, il réalisa plusieurs autres courts métrages, par exemple *The Haunted Hotel*¹⁸ en 1907 en utilisant la même technique.

Figure 13 : *The Enchanted Drawing* (1900)¹⁹

¹⁶ *The Enchanted Drawing*, littéralement en français *Le dessin enchanté*

¹⁷ *Humorous Phases of Funny Faces*, littéralement en français *Phases amusantes de figures rigolotes*.

¹⁸ *The Haunted Hotel*, littéralement en français *L'Hôtel hanté*.

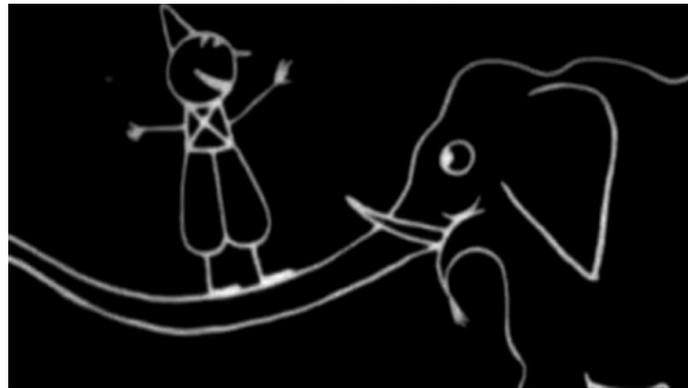
¹⁹ Site : FilmAffinity, Image gallery for *The Enchanted Drawing*

<https://www.filmaffinity.com/us/movieimage.php?imageId=330598315>

1-1-5 Émile Cohl et son *Fantasmagorie*

Émile Cohl²⁰, un dessinateur et animateur français, créa le film d'animation *Fantasmagorie* qui dure une minute et quarante secondes et qui a été filmé image par image. La projection de *Fantasmagorie* eut lieu au théâtre du Gymnase à Paris le 17 août 1908. Ce film dévoile d'un bonhomme-allumette se déplaçant et rencontrant tous les objets qui peuvent se transformer en d'autres objets. Par exemple, il rencontre une bouteille de vin qui se transforme en fleur ou un éléphant qui se transforme en maison.

Figure 14: *Fantasmagorie* (1908)²¹

En outre, de façon incorrecte, il y a des gens qui considèrent que *Fantasmagorie* est le premier dessin animé de l'histoire. En effet, le véritable premier dessin animé au cinéma est fait par Émile Reynaud avec son invention, le *Théâtre optique*. Par rapport à la technique photographique, en comparant avec le *Fantasmagorie* d'Émile Cohl qui filme tous les dessins en film négatif, les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud ont été directement dessinées sur une pellicule. Bien que *Fantasmagorie* ne soit pas le premier dessin animé dans l'histoire, ce film joue toujours un rôle important dans le

²⁰ Émile Cohl, pseudonyme d'Émile Courtet (né à Paris le 4 janvier 1857 et mort à Villejuif le 20 janvier 1938)

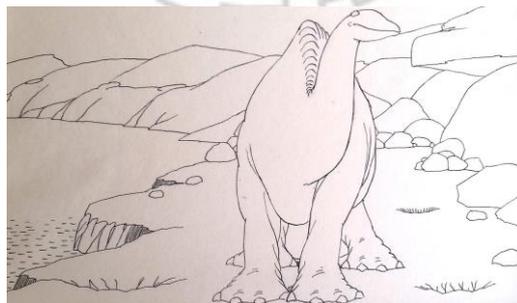
²¹ Site: Tristan Ettleman, *The First Animated Film Is a Rhythmic Delight*, publié en 2017
<https://trettelman.medium.com/the-first-animated-film-is-a-rhythmic-delight-68275df5095>

secteur de l'animation en France ou même dans le monde entier. *Fantasmagorie* est un film d'animation plein d'humour, et il a impressionné nombre de gens. Dans ce film, la technique de l'image par image n'est pas utilisée que pour faire des effets spéciaux mais aussi pour raconter une histoire et amuser le public. Plus tard, de 1912 à 1914, Émile Cohl travailla aux États-Unis comme directeur d'animation et il ramena ainsi ses techniques de la réalisation et de l'animation aux États-Unis.

1-1-6 Winsor McCay et son *Gertie le dinosaure*

À la même période aux États-Unis, en 1914, Winsor McCay, un dessinateur et animateur américain, créa un film d'animation de court métrage *Gertie le dinosaure*, durant 12 minutes. Avant, il était déjà connu grâce à son dessin animé *Little Nemo*²² sorti en 1911 et *How a Mosquito Operates*²³ sorti en 1912. Winsor McCay eut un grand succès et il influença de nombreux dessinateurs et animateurs comme Walt Disney. Il a été considéré comme le pionnier de l'animation américaine.

Figure 15: *Gertie le dinosaure* (1914)²⁴

²² *Little Nemo*, littéralement en français *Petit Némó*. Il est aussi titré *Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving Comics*, littéralement en français *Winsor McCay, le célèbre auteur de BD du N.Y. Herald et ses dessins animés*.

²³ *How a Mosquito Operates*, littéralement en français *Comment un moustique opère*. Il est aussi titré *The Story of a Mosquito*, en français *L'Histoire d'un moustique*, ou titré *Winsor McCay and his Jersey Skeeters*, en français *Winsor McCay et ses moustiques du New Jersey*.

²⁴ Site: Télérama, *Gertie the Dinosaur* (1914), un film de Winsor McCay
<https://www.vodkaster.com/films/gertie-the-dinosaur/1317045>

En juin 2018, la projection de la reconstruction de la première version de *Gertie le dinosaure* eut lieu pendant la cérémonie de clôture du Festival international du film d'animation d'Annecy 2018. Ce projet de reconstruction est dirigé par les deux historiens Donald Crafton et Marco de Blois, et réalisé par l'Office national du film du Canada avec l'interprétation d'Anthony Lawton dans le rôle de Winsor McCay et Gabriel Thibaudeau au piano²⁵.

1-1-7 Le succès de Walt Disney

Aux États-Unis, Walt Disney, un entrepreneur, animateur, producteur, réalisateur, écrivain et comédien américain, fonda une entreprise, *Disney Brothers Cartoon Studio*, avec son frère Roy Oliver Disney en 1923. Cette entreprise utilisa ensuite des noms tels que *The Walt Disney Studio* et *Walt Disney Productions* jusqu'à ce que son nom actuel, *The Walt Disney Company*, soit adopté en 1986. *The Walt Disney Company* se considère comme le leader dans le secteur et l'industrie de l'animation, grâce au succès de Walt Disney.

En 1928, Walt Disney créa une image de dessin animé basée sur une souris, Mickey Mouse, qui est apparu pour la première fois dans le court métrage *Plane Crazy* mais faisant son apparition en public dans le court-métrage *Steamboat Willie* en 1928, l'un des premiers dessins animés sonores. Ce court-métrage remporta un très grand succès, par conséquent Mickey Mouse est devenu la mascotte officielle de *The Walt Disney Company*.

En 1937 au Carthay Circle Theater à Los Angeles, Walt Disney sortit un film

²⁵ Source : <https://www.annecy.org/programme/fiche:rdv-200001501093>

d'animation musical, *Blanche-Neige et les Sept Nains*²⁶ d'après le conte de fées allemand des frères Grimm paru en 1812. C'est le premier long-métrage d'animation de *The Walt Disney Company*. Walt Disney rencontra de nombreuses difficultés dans la production de ce film, et l'une des difficultés est le budget incroyable : le budget de la production est de 1,48 million de USD, ce qui établit un record à l'époque. Heureusement, il prouva à tout le monde que ce projet n'est pas le « Disney's Folly²⁷ ». Ce film d'animation conquiert le cœur du public et a toujours été considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du film d'animation.

Figure 16: *Blanche-Neige et les Sept Nains* (1937)²⁸

Grâce à ce film extraordinaire, Walt Disney obtint un Oscar d'honneur en 1939 pendant la 11e cérémonie des Oscars. Cependant, ce n'est pas la seule fois qu'il remporta un prix d'Oscars. Au total, il a été nommé 59 fois aux Oscars du cinéma

²⁶ Titre original : *Snow White and the Seven Dwarfs*

²⁷ Disney's Folly, littéralement en français *La folie de Disney*. Dans cette époque, les médias américains étaient très pessimistes par rapport au succès de ce film et pensaient que ce sera été un échec de Walt Disney.

Source : <https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/j80DnDLH7L6YbDpmBw72CP/snow-white-and-the-seven-dwarfs-the-full-length-feature-that-nearly-sank-disney>

²⁸ Site: 20 minutes, «*Blanche-Neige*»: *Les Nains auraient pu devenir les Minions du siècle dernier*, publié en 2014
<https://www.20minutes.fr/cinema/1490691-20141128-blanche-neige-nains-pu-devenir-minions-siecle-dernier>

dans sa vie et obtint 22 dans des catégories en compétition, plus 4 fois un Oscar d'honneur²⁹. Il détient le record de l'homme qui a le plus d'Oscars. Enfin, sa contribution dans l'industrie de l'animation est évidente aux États-Unis et aussi dans le monde entier. Il est certainement l'un des pionniers de l'animation.

1-1-8 Paul Grimault et son *Le Roi et l'Oiseau*

En France, il y a également une personne importante dans le secteur du film d'animation : Paul Grimault, un animateur et réalisateur français. En 1936, il créa un studio d'animation français *Les Gémeaux* avec André Sarrut, un producteur de cinéma français. Au début de la Seconde Guerre mondiale, *Les Gémeaux* produit plusieurs films publicitaires d'animation dont *Le Messager de la lumière* réalisé en 1938 pour la vente des lampes de la marque Mazda, et nombreux de courts métrages d'animation dont *Le Marchand de notes* réalisé en 1942, *L'Épouvantail* réalisé en 1942, *Les Passagers de la Grande Ourse* réalisé en 1943, *Le Voleur de paratonnerres* réalisé en 1944, *La Flûte magique* réalisé en 1946 et *Le Petit Soldat* réalisé en 1947.

Depuis 1947, *Les Gémeaux* voulait faire un long métrage d'animation d'après le conte de Hans Christian Andersen, *La Bergère et le Ramoneur*. Cependant, Paul Grimault et son associé Jacques Prévert, un poète français qui travaille sur des textes de ce film, rencontrèrent des difficultés financières pour la production. Après cinq ans de travail, en mai 1953, André Sarrut décida de sortir ce long métrage inachevé contre l'approbation de Paul Grimault et Jacques Prévert. Ensuite, *Les Gémeaux* se termina en raison de la rupture entre Paul Grimault et André Sarrut. Paul Grimault créa ainsi son propre studio, *Les Films Paul Grimault*.

²⁹ Le dernier Oscar a été décerné à titre posthume après sa mort.

Après des années, Paul Grimault acheta ce long métrage afin de créer sa nouvelle version du film intitulée *Le Roi et l'Oiseau*. En 1980, il sortit enfin *Le Roi et l'Oiseau* qui dure 87 minutes. L'histoire suit la romance entre une charmante bergère et un beau ramoneur. Le roi impérial du pays tombe amoureux de la belle femme et tente de contrecarrer sa relation, mais un gentil oiseau moqueur, qui s'appelle Jean Martin, aide les amants à échapper au roi. Sur ordre du roi, le ramoneur et son ami oiseau sont emprisonnés, et ils doivent s'échapper pour sauver le véritable amour du jeune homme.

Figure 17: *Le Roi et l'Oiseau* (1980)³⁰

Le film est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de l'animation française. Il a été cité par les réalisateurs japonais Hayao Miyazaki et Isao Takahata, qui sont les fondateurs du Studio Ghibli, comme une influence. Selon Isao Takahata, son admiration pour Paul Grimault et *Le Roi et l'Oiseau* a toujours été la même, probablement parce qu'il a réalisé mieux que quiconque une union entre littérature et animation. Il a exprimé son admiration sur *Le Roi et l'Oiseau* dans un entretien pour BFI³¹ : « *J'étais obsédé non seulement par les expressions superbes du film mais*

³⁰ Site: Allociné, *Le Roi et l'oiseau: comment le film d'animation français a inspiré les studios Ghibli*, publié en 2020 par Mégane Choquet

https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18688423.html

³¹ Le British Film Institute

surtout parce que ces idées et ces images inattendues étaient plus que des fantasmes ou des blagues, elles reflétaient la dure réalité de l'histoire moderne. [...] Pour moi, *Le Roi et l'oiseau* est aujourd'hui une œuvre prémonitoire et extrêmement pertinente, à laquelle il convient de se référer.³² » *Le Roi et l'Oiseau* a également beaucoup influencé les deux œuvres suivantes de Hayao Miyazaki et Isao Takahata : *Le Château de Cagliostro* (1979) et *Le Château dans le ciel* (1986).

Figure 18: *Le Château de Cagliostro* (1979)³³

Figure 19: *Le Château dans le ciel* (1986)³⁴

³² BFI, *Isao Takahata on the film that inspired Studio Ghibli*, publié en 2018

<https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/film-inspired-studio-ghibli>

³³ Site: CBR.com, *The Castle of Cagliostro: How Lupin III Built Hayao Miyazaki's Career*, publié par Hannah Collins en 2019

<https://www.cbr.com/hayao-miyazaki-lupin-the-third-the-castle-of-cagliostro-40-anniversary/>

³⁴ Site: LeMagduCiné, *Rétrospective studio Ghibli: le château dans le ciel, enchanté pour toujours*, publié par Tonton Quint en 2020

<https://www.lemagducine.fr/retrospectives/studio-ghibli-le-chateau-dans-le-ciel-film-animation-10024707/>

1-1-9 Le succès de Kirikou et la Sorcière

Kirikou et la Sorcière est un long métrage d'animation écrit et réalisé par Michel Ocelot, un réalisateur français. Ce film d'animation est adapté et inspiré par des éléments de contes folkloriques ouest-africains. Il s'agit d'un garçon qui s'appelle Kirikou. Il est né dans un village africain contrôlé par Karaba, une sorcière maléfique et ses serviteurs-robots. Elle a coupé toute l'eau et on pense qu'elle a mangé tous les hommes du village. Les femmes et les enfants qui restent vivent dans la peur et la pauvreté en conséquence. Dans son innocence et avec une grande confiance en soi, le minuscule Kirikou entreprend de trouver la source de la méchanceté de Karaba, de détruire son mal et de ramener le village à la paix et à la prospérité.

Figure 20: *Kirikou et la Sorcière* (1998)³⁵

Kirikou et la Sorcière est sorti à l'origine le 9 décembre 1998. Ce film d'animation est une coproduction entre des sociétés en France (Exposure, France 3 Cinéma, Les Armateurs, Monipoly, Odec Kid Cartoons), en Belgique (Radio-Télévision belge) et au Luxembourg (Studio O, Trans Europe Film) et animé à Riga Film Studio en

³⁵ Site: Gebeka Films, *Kirikou et la Sorcière*
<https://www.gebekafilms.com/fiches-films/kirikou-et-la-sorciere/?cn-reloaded=1>

Lettonie et Studio Exist en Hongrie. Le plus choquant est que ce film a été un succès inattendu. Après la première semaine, *Kirikou et la Sorcière* a atteint 500 025 entrées³⁶. En plus, il a reçu des critiques très positives dans le monde entier. Voici une liste des récompenses entre 1999 et 2002, évoquées par Michel Ocelot dans son livre *Tout sur Kirikou*³⁷:

- Grand prix du long métrage, Festival international du film d'animation d'Annecy, France, 1999
- Prix du Jury Enfants, Festival international du film pour enfants, Chicago, États-Unis, 1999
- Prix du Jury Adultes, Festival international du film pour enfants, Chicago, États-Unis, 1999
- Prix Cinekid, Cinekid Festival, Amsterdam, Pays-Bas, 1999
- Grand prix de KECSKMET, Festival international du long métrage d'animation, Hongrie, 1999
- Prix CIFEJ, Festival international du film pour enfants, Oulu, Finlande, 1999
- Prix de la Chèvre d'argent, Festival international du film pour enfants, Poznan, Pologne
- Premier prix, Festival international du film de Carthagène, Colombie, 2000
- Prix Spécial du jury, Festival international du film pour enfants, Montréal, Canada, 2000
- British Animation Award pour le meilleur long métrage (ex aequo avec *Chicken Run*), British Animation Awards, Londres, Grande-Bretagne, 2002

³⁶ Source: https://www.liberation.fr/evenement/1998/12/23/prince-d-egypte-contre-mulan-le-cinema-ranime-kirikou-le-petit-poucet-michel-ocelot_254088

³⁷ Source : Michel Ocelot, *Tout sur Kirikou*, Seuil, Paris, 2003, p. 172-173

Kirikou et la Sorcière est un film d’animation à petit budget, mais il a obtenu un grand succès non seulement commercial mais aussi artistique. Ce film d’animation a sans doute grandement influencé l’industrie de l’animation française.

1-2 Les écoles d’animation en France

L’éducation des futurs talents de l’animation est un maillon très important dans le secteur de l’animation, vu que cela est lié à l’avenir de l’industrie de l’animation. De ce fait, la France s’est également engagée à éduquer et à cultiver les étudiants français en animation. Dans le domaine de l’animation, les écoles d’animation françaises très réputées.

Selon *Animation Career Review*, les dix meilleures écoles et universités internationales d’animation au monde sont répertoriées dans le tableau ci-dessous ³⁸:

Tableau 1: Top 10 mondial des écoles et universités d’animation

Rang	Établissement	Pays
1	Sheridan College	Canada
2	Gobelins, l’école de l’image	France
3	Rubika	France, Canada, Inde
4	Bournemouth University	Angleterre
5	ESMA ³⁹	France
6	MoPA	France
7	Animation Workshop/VIA University College	Danemark
8	RMIT University	Australie
9	Media Design School	Nouvelle-Zélande
10	Griffith University	Australie

³⁸ Animation Career Review, Top 25 International Animation Schools and Colleges - 2020 International Rankings, publié par *ACR STAFF* en 2020

Source : <https://www.animationcareerreview.com/articles/top-25-animation-schools-and-colleges-world-2020-international-rankings>

³⁹ L’École Supérieure des Métiers Artistiques

Selon le Tableau 1, on peut s'apercevoir que dans ce classement, les écoles d'animation françaises occupent quatre places, dont Gobelins à la deuxième place, Rubika à la troisième place, ESMA à la cinquième place et MoPA à la sixième place. Cependant, dans le classement, parmi les écoles hors de France, le Canada occupe deux places : la première (Sheridan College) et la troisième (Rubika campus Canada). L'Australie occupe deux places, la huitième (RMIT University) et la dixième (Griffith University). Ensuite, l'Inde occupe une place qui est en troisième position (Rubika campus Inde). L'Angleterre occupe la quatrième place (Bournemouth University). Le Danemark occupe la septième place (Animation Workshop/VIA University College). Enfin, la Nouvelle-Zélande est à la neuvième place (Media Design School). Cela montre que les écoles françaises d'animation occupent une place internationale importante dans le secteur de l'animation.

En outre, l'*Étudiant*⁴⁰ a également fait un classement des écoles d'animation en France. Il a classé 88 écoles d'animation selon sept critères : le nombre de citations par un professionnel, le nombre de nominations au festival international du film d'animation d'Annecy, leur place dans le palmarès *Animation Career Review*, leur signature ou non de la charte Erasmus⁴¹, leur reconnaissance par l'État, leur niveau de reconnaissance maximal RNCP⁴², et le niveau de reconnaissance maximal de leur visa et grade master. Voici un tableau du classement des écoles d'animation françaises

⁴⁰ Source : Diplomeo, « *Guide : comment être admis en école supérieure d'animation ?* » classement des écoles d'animation françaises selon l'*Étudiant*, novembre 2020
https://diplomeo.com/actualite-ecoles_animations_admission

⁴¹ Le programme Erasmus, également appelé Erasmus : European Action Scheme for the Mobility of University Students

⁴² RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

selon l'Étudiant.

Tableau 2: Classement des écoles d'animation françaises selon l'Étudiant

Rang	Établissement	Points	Diplôme	Département
1	Gobelins, l'école de l'image (Paris)	44	Certificat d'animateur 3D Concepteur et réalisateur de films d'animation	Paris (75)
2	Rubika (Valenciennes)	35	Réalisateur numérique	Nord (59)
3	École Emile Cohl (Lyon)	30	Dessinateur concepteur, options illustration, infographie multimédia, bande dessinée, dessin animé	Rhône (69)
4	MoPA (Arles)	29	Concepteur-réalisateur 3D, spécialisation animation	
4	ESMA Toulouse (Auzeville-Tolosane)	29	Bachelor Motion Graphics Design Chef de projets 3D effets spéciaux, spécialité cinéma d'animation et effets spéciaux numériques	Haute-Garonne (31)
4	ESMA Montpellier	29	Bachelor Motion Graphics Design Chef de projets 3D effets spéciaux, spécialité cinéma d'animation et effets spéciaux numériques	Hérault (34)
4	ESMA Nantes	29	Chef de projet 3D effets spéciaux	Loire-Atlantique (44)
4	ESMA Lyon	29	Chef de projets 3D effets spéciaux, spécialité cinéma d'animation et effets spéciaux numériques	Rhône (69)
10	EMCA (Angoulême)	26	Assistant réalisateur de cinéma d'animation, options 2D 3D	Charente (16)

Ce tableau montre les domaines professionnels de ces écoles et leur classement dans les sept critères mentionnés ci-dessus. En outre, l'école Emile Cohl, à la troisième place, ne figurait pas dans le précédent classement d'*Animation Career Review*. Cependant, l'école Gobelins s'est classée première en France dans les deux

classements. Selon leur site, Gobelins a été récompensée pour⁴³ :

- L'excellence de ses programmes reconnus à l'international
- Les moyens technologiques et l'environnement pédagogique
- La constante qualité des travaux des élèves et des jeunes diplômés
- La réputation du programme dans le secteur de l'animation
- L'insertion professionnelle des diplômés sortants

Nous présentons maintenant Gobelins, classée en première en France, pour représenter l'école d'animation française. Puis, nous analysons les raisons de son succès.

1-2-1 Gobelins, l'école de l'image

Gobelins, l'école de l'image, est fondée en 1963 par la *Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France*. Cette école propose des programmes de photographie, de réalisation de films animés, d'animation 3D, de conception de mouvement et de jeux vidéo. Les programmes pour les animateurs comprennent un licence en animation de personnages et réalisation de films animés (quatre ans, à temps plein), une maîtrise en animation de personnages et réalisation de films animés (deux ans, à temps plein) et des diplômes d'un an en animation de personnages 3D et en motion design. Gobelins possède trois campus : deux campus situés à Paris, l'autre situé à Noisy-le-Grand. En outre, ils ont également créé les *Ateliers GOBELINS*⁴⁴, qui proposent une variété de cours pour les enfants de plus de 11 ans et les adultes pendant les vacances scolaires ou en cours du soir.

⁴³ Source : Gobelins, GOBELINS au TOP du classement international des écoles d'animation !
<https://www.gobelins.fr/gobelins-au-top-du-classement-international-ecoles-d-animation-0>

⁴⁴ Source : <https://ateliers.gobelins.fr/>

En plus de fournir des cours d'apprentissage, Gobelins offre également des possibilités de coopération avec de grandes entreprises du secteur de l'animation. Chaque année, Disney, Pixar et d'autres grandes sociétés de production et studios viennent aux Gobelins pour sélectionner des étudiants exceptionnels. Par exemple, Kristof Serrand, un des superviseurs de l'animation chez DreamWorks Animation, est un ancien étudiant de l'école des Gobelins.

En plus de travailler avec des studios et des entreprises, Gobelins est également en coopération avec le festival international du film d'animation d'Annecy, ce qui permet aux étudiants de travailler en groupe afin de créer des courts métrages pour l'ouverture du festival d'Annecy. La participation dans le festival d'Annecy peut non seulement accroître la popularité de l'école, mais aussi promouvoir les étudiants sur la scène internationale.

En outre, si cette école est si réputée, c'est en partie parce que les étudiants gagnent souvent des prix. Selon le site de Gobelins, la liste suivante énumère les prix que les étudiants de Gobelins ont gagnés ⁴⁵:

- *BEST FRIEND* a reçu le « Meilleur film étudiant » des Annie Awards en 2019
- *Hedgehog* a reçu le Prix « Société des auteurs et compositeurs dramatiques du meilleur film étudiant » au Festival national du film d'animation en 2019
- *L'Autruche Politique* a été sélectionné dans la liste « Concours national » du festival de Clermont-Ferrand en 2019
- *Les lèvres gercées* a reçu le « Prix du staff Vimeo » en 2019

⁴⁵ Source : Gobelins, Awards winning students work from GOBELINS, ANIMATED FILMMAKING <https://www.gobelins-school.com/awards-winning-students-work-gobelins>

- *The Tree* a reçu le « Prix du jeune public » au Festival du Court-métrage de Gisors en France en 2019
- *Hors de l'eau* a reçu le « Meilleur film d'animation » au Festival du Film Court en France en 2019
- *La cabane à histoires* a reçu le « Emmy Kids Awards 2018 »
- En 2009, *Oktapodi* a été nommé pour un Oscar dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation à Hollywood, alors qu'il avait déjà reçu de nombreux prix de certains des festivals d'animation parmi les plus prestigieux du monde :
 - SIGGRAPH Asia 2008 - Prix du Jury
 - SIGGRAPH Los Angeles 2008 - Best of Show et Prix du public
 - Hiroshima 2008 - Prix spécial du jury international
 - Annecy 2008 - Prix de la Famille Canal +
 - Anima Mundi - Rio de Janeiro 2008 - Prix du meilleur film étudiant et du public
 - FICCI BAF 2008 - Inde - Meilleur court métrage d'animation étudiant
 - Imagina - Monaco 2008 - Prix de la meilleure animation.

1-3 Les studios d'animation en France

Quand il s'agit de studios d'animation, à quels studios pense-t-on ? On pourrait penser à Pixar Animation Studios qui a fait *Toy Story* (1995) et *Ratatouille* (2007), ou Walt Disney Animation Studios qui a fait *La Belle et la Bête* (1991) et *Le Roi lion* (1994), ou alors le Studio Ghibli, chez qui on compte *Le Voyage de Chihiro* (2001) et *Le Château ambulant* (2004). Néanmoins, les studios d'animation ne sont pas seulement Disney et Pixar. Les écoles d'animation en France ont une très bonne réputation. De même, l'industrie de l'animation en France est également assez active dans la production de films et séries d'animation. Dans ce qui suit, nous présentons trois des plus grands studios d'animation en France : Illumination Mac Guff, Les Armateurs et Mikros Image.

1-3-1 Illumination Mac Guff

Fondé en 1986, le prédécesseur d'Illumination Mac Guff était Mac Guff Ligne. A cette époque, Mac Guff Ligne n'était pas un studio d'animation. En effet, Mac Guff Ligne est une société française d'effets visuels basé à la fois à Los Angeles et à Paris. Il se spécialise dans la création d'images générées par ordinateur pour des publicités, des vidéoclips et des longs métrages. En 2011, la société a été scindée en deux et le département animation a été racheté par Illumination Entertainment, qui est une filiale d'Universal Pictures. La nouvelle société après la fusion est appelée « Illumination Mac Guff ».

Les œuvres les plus célèbres d'Illumination Mac Guff sont *Les Minions* (2015) et la franchise *Moi, moche et méchant*. Ces deux œuvres sont très appréciées dans le

monde entier, et sont devenues les œuvres représentant Illumination Mac Guff.

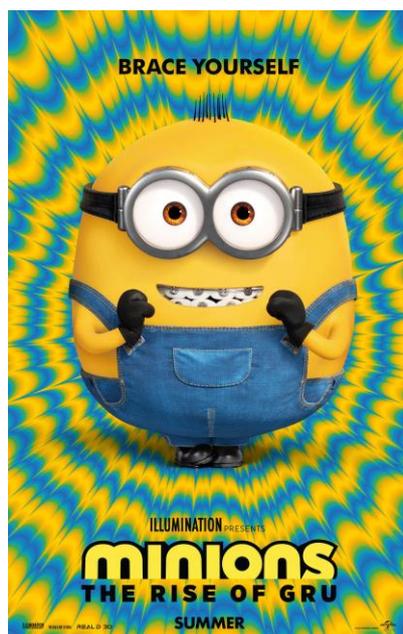

Figure 21: *Les Minions 2* à paraître en 2021⁴⁶

En plus de ces deux œuvres, Illumination Mac Guff a également réalisé de nombreux longs métrages d'animation, qui sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Les longs métrages d'animation d'Illumination Mac Guff entre 2012 et 2019

Année	Titre du film
2012	Le Lorax
2013	Moi, moche et méchant 2
2015	Les Minions
2016	Comme des bêtes
2016	Tous en scène
2017	Moi, moche et méchant 3
2018	Le Grinch
2019	Comme des bêtes 2

⁴⁶ Site d'Illumination Mac Guff, *Les Minions 2*:
<https://www.illuminationmacguff.com/portfolio/minions-2/?lang=fr>

1-3-2 Les Armateurs

Les Armateurs est une société de production d'animation française qui a été fondée en 1994 par Didier Brunner à Paris. Les Armateurs produit des longs métrages d'animation, des longs métrages en images réelles, mais aussi des courts métrages et des séries animées pour la télévision. Elle a produit certains des meilleurs films d'animation français. Par exemple, leur premier projet était *Kirikou et la sorcière*, réalisé par Michel Ocelot. Ce film d'animation est l'une des œuvres d'animation française les plus acclamées au monde. Par la suite, Les Armateurs a également sorti deux suites de *Kirikou et la sorcière* : *Kirikou et les Bêtes sauvages* (2005) réalisé par Michel Ocelot et Bénédicte Galup et *Kirikou et les Hommes et les Femmes* (2012) réalisé par Michel Ocelot.

Figure 22 (à gauche) : *Kirikou et les Bêtes sauvages* (2005)⁴⁷

Figure 23 (à droite) : *Kirikou et les Hommes et les Femmes* (2012)⁴⁸

En plus de *Kirikou et la sorcière*, Les Armateurs a d'autres œuvres remarquables. Par exemple, en 1997, Les Armateurs a sorti le court métrage *La Vieille Dame et les*

⁴⁷ Site: Gebeka Films, Kirikou et les Bêtes sauvages

<https://www.gebekafilms.com/fiches-films/kirikou-et-les-betes-sauvages/>

⁴⁸ Site: Le Monde, "*Kirikou et les hommes et les femmes*": Michel Ocelot, conteur inépuisable, publié en 2012

https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/02/kirikou-et-les-hommes-et-les-femmes-michel-ocelot-conteur-inepuisable_1768460_3246.html

Pigeons, réalisé par Sylvain Chomet. Cet œuvre a retenu l'attention internationale⁴⁹. Il s'agit d'une l'histoire un peu surréaliste d'un policier affamé qui se déguise en pigeon et trompe une vieille dame pour qu'elle le nourrisse. C'était le premier film de Chomet et il a remporté plusieurs prix, comme par exemple le Grand Prix et le Prix du meilleur court métrage d'animation au Festival international du film d'animation d'Annecy en 1997, le Grand Prize au World Animation Celebration en 1997, le Grand Prize au Festival international du film d'animation d'Hiroshima en 1998, le Prix du Meilleur court métrage d'animation à la 50e cérémonie des British Academy Film Awards en 1997, le Prix du jury européen pour le court métrage et le Prix du public pour le court métrage au Festival Premiers Plans d'Angers en 1998. De plus, ce film d'animation a été nommé pour le Prix du meilleur court métrage d'animation aux Oscars.

Figure 24: La Vieille Dame et les Pigeons (1997)⁵⁰

© Les Armateurs

En plus de ces films mentionnés précédemment, il a également créé de nombreuses

⁴⁹ Site: Variety, *Didier Brunner Steps Down as President of Les Armateurs*, publié par John Hopewell et Elsa Keslassy en 2014

<https://variety.com/2014/film/global/didier-brunner-steps-down-as-president-of-les-armateurs-1201112003/>

⁵⁰ Site: Premiere, *Avant Les Triplettes de Belleville, Sylvain Chomet tournait La Vieille Dame et les Pigeons: le film est en ligne*, publié en 2019

<https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Avant-Les-Triplettes-de-Belleville-Sylvain-Chomet-tournait-La-Vieille-Dame-et-les-Pigeons-le-film-est-en-ligne>

œuvres d'animation. Le tableau suivant est ses longs métrages d'animation de 1998 à 2019.

Tableau 4: Les longs métrages d'animation des Les Armateurs entre 1998 à 2019

Année	Titre du film	Réalisateur
1998	Kirikou et la Sorcière	Michel Ocelot
2000	Princes et Princesses	Michel Ocelot
2002	L'Enfant qui voulait être un ours	Jannik Hastrup
2003	Les Triplettes de Belleville	Sylvain Chomet
2004	T'Choupi	Jean-Luc François
2005	Kirikou et les Bêtes sauvages	Michel Ocelot et Bénédicte Galup
2008	Brendan et le Secret de Kells	Tomm Moore
2010	Allez raconte !	Jean-Christophe Roger
2012	Kirikou et les Hommes et les Femmes	Michel Ocelot
2012	Ernest et Célestine	Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar
2019	Les Hirondelles de Kaboul	Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec

1-3-3 Mikros Image

Mikros Image est une entreprise d'animation française, qui est spécialisée dans la création d'effets visuels numériques, la post-production et l'animation pour les publicités, le cinéma, le TV, les clips, les jeux vidéo et la communication institutionnelle. Mikros Image est fondée en 1985 par Maurice Prost, qui dispose de 9 installations, trois à Paris, deux à Londres, deux en Belgique, une à Montréal, et une en Inde. De ce fait, cette société est l'un des plus grands studios d'animation de France. De plus, elle est une entreprise très prolifique qui peut sortir plusieurs œuvres presque chaque année. Beaucoup de ses œuvres sont très célèbres en France. Presque

tout le monde connaît ses œuvres. Par exemple, parmi les œuvres les plus classiques en France : la série Astérix. Mikros Image a sorti *Astérix aux Jeux Olympiques* en 2007 réalisé par Frédéric Forestier, *Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté* en 2012 réalisé par Laurent Tirard avec le studio Mac Guff, *Astérix : Le Domaine des dieux* en 2014 réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, et *Astérix : Le Secret de la potion magique* en 2018 réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. En plus de la série Astérix, Mikros Image a également sorti des films d’animation dont *Le Petit Prince* en 2015 réalisé par Mark Osborne et *Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles* en 2020 réalisé par Tim Hill.

Figure 25: *Le Petit Prince* (2015)⁵¹

En plus des films et des films d'animation, Mikros Image produit également des publicités pour de nombreuses marques très connues. Par exemple, Lipton Ice Tea en 2010, Dior *J'adore* en 2011, Perrier (*The Drop*) en 2012, Mercedes-Benz (*Étoiles*) en 2012, Évian (*Spider-Man - The Amazing Baby & Me 2*) en 2014, Jean-Paul Gaultier (*The Factory*) en 2016, Dior, *J'adore* (*The Absolute Femininity*) en 2016, Lacoste (*Timeless*) en 2017, et Cartier (*Seb Edwards*) en 2018. De plus, la publicité Dior *J'adore* créée par Mikros Image a remporté le Prix des Effets Visuels Exceptionnels dans une publicité de prise de vues réelles au Annual VES Awards en 2012.

⁵¹ Site: Variety, *Film Review: 'The Little Prince'*, publié par Scott Foundas en 2015 <https://variety.com/2015/film/festivals/the-little-prince-cannes-review-1201503230/>

1-4 Le marché de l'animation en France

L'analyse de marché est très importante pour les producteurs et les créateurs de films.

Il faut comprendre l'état du marché afin de permettre aux producteurs de films de mieux saisir les besoins et les préférences du marché. L'analyse de marché nous permet également de comprendre les forces et les faiblesses de l'industrie.

Dans cette partie, nous étudions le marché de l'animation en France à travers les études du CNC « *Le marché de l'animation en 2019* » publiées en juin 2020.

Premièrement, nous explorons la production et le coût des films d'animation français.

Nous étudions ensuite la distribution des films d'animation français. Enfin, nous analysons les résultats des films d'animation en salles et le public des films d'animation en salles.

1-4-1 La production et le coût des longs métrages d'animation

Figure 26: Nombre de longs métrages d'animation agréés⁵²

Nombre de longs métrages d'animation agréés

Source : CNC.

⁵² CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.9

Entre 2010 à 2019, il y a au total 81 films d'animation qui ont été agréés. En 2019, le nombre de films agréés de tous genres est de 301 films, dont 10 films d'animation, soit 3,3 % de l'ensemble des films agréés. Nous pouvons voir dans la figure 26 que la production de films d'animation en 2019 est de 2,1 titres au-dessus de la moyenne (la moyenne est de 8,1 titres par an). Par rapport à l'année précédente, la production en 2019 est supérieure de trois titres.

Figure 27 : Longs métrages d'animation agréés en 2019⁵³

Longs métrages d'animation agréés en 2019

titre	réalisateur	coproduction ¹	devis (M€)
<i>Maria</i>	TY Theodore	Canada-76 / Fr-24	27,61
<i>Bigfoot superstar</i>	STASSEN Ben / DEGRUSON Jeremie	Belg-87 / Fr-13	15,27
<i>Sommet des dieux (Le)</i>	IMBERT Patrick	Fr-80 / Lux-20	9,25
<i>Charlotte</i>	BERGERON Bibo	Canada-56 / Belg-22 / Fr-22	8,54
<i>Yakari</i>	GIACOMETTI Xavier / GENKEL Toby	Fr-50 / All-30 / Belg-20	8,10
<i>Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary</i>	CHAYE Remi	Fr-90 / Belg-10	7,96
<i>Jungle rouge</i>	LOZANO Juan Jose / HORVATH Zoltan	Suisse-59 / Fr-41	3,74
<i>Même les souris vont au paradis</i>	GRIMMOVA-ABRHAMOVA Denisa / BUBENICEK Jan	Rép tch-45 / Fr-35 / Pol-10 / Slovaquie-10	3,34
<i>Josep</i>	FROMENT Aurélien	Fr-100	2,70
<i>Voisins de mes voisins sont mes voisins (Les)</i>	DAFFIS Anne-Laure / MARCHAND Léo	Fr-100	1,48

¹All = Allemagne / Belg = Belgique / Fr = France / Lux = Luxembourg / Rép tch = République tchèque.
Source : CNC.

Figure 28: Longs métrages d'animation agréés en 2018⁵⁴

Longs métrages d'animation agréés en 2018

titre	réalisateur	coproduction ¹	devis (M€)
<i>Astérix et le secret de la potion magique</i>	ASTIER Alexandre / CLICHY Louis	Fr-100	33,71
<i>Vic le viking, le film</i>	CAZES Eric	All-42 / Fr-40 / Belg-18	11,51
<i>Samsam</i>	DE KERMEL Tanguy	Fr-86 / Belg-14	8,06
<i>Terra Willy</i>	ALAUX David / TOSTI Eric / TOSTI Jean-François	Fr-100	5,14
<i>J'ai perdu mon corps</i>	CLAPIN Jérémy	Fr-100	4,75
<i>Voyage du prince (Le)</i>	LAGUIONIE Jean-François / PICARD Xavier	Fr-79 / Lux-21	4,41
<i>Extraordinaire voyage de Marona (L')</i>	DAMIAN Anca	Fr-60 / Roumanie-30 / Belg-10	2,55

¹All = Allemagne / Belg = Belgique / Fr = France / Lux = Luxembourg.
Source : CNC.

⁵³ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.10

⁵⁴ CNC, « *Le marché de l'animation en 2018* », p.10

Ces dix films d'animation agréés en 2019 sont *Maria* réalisé par Theodore Ty, *Bigfoot superstar* réalisé par Ben Stassen et Jérémie Degruson, *Le Sommet des dieux* réalisé par Patrick Imbert, *Charlotte* réalisé par Bibo Bergeron, *Yakari* réalisé par Xavier Giacometti et Toby Genkel, *Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary* réalisé par Rémi Chayé, *Jungle rouge* réalisé par Juan José Lozano et Zoltán Horváth, *Même les souris vont au paradis* réalisé par Denisa Grimmová Abrahámová et Jan Bubenicek, *Josep* réalisé par Aurélien Froment, et *Les voisins de mes voisins sont mes voisins* réalisé par Anne-Laure Daffis et Léo Marchand. Nous pouvons observer les statistiques de coproduction de chaque film à travers la figure 27. Parmi ces dix films, il y a seulement deux productions qui sont entièrement françaises. En revanche, trois des sept films d'animation agréés de 2018 sont des productions entièrement françaises (figure 28). Proportionnellement, les films d'animation français entièrement produits en France en 2019 comptent pour environ 22% de moins que l'année précédente. De plus, il y a trois films d'animation qui ont une production majoritaire française (plus de 50%). En comparaison avec l'année dernière, en plus de trois films qui sont des productions entièrement françaises, il y a encore trois films qui sont des productions majoritaires françaises. Par conséquent, la proportion de films de production française parmi les films d'animation est inférieure à celle de l'année dernière.

L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur les films d'animation financés intégralement ou majoritairement par des investissements français, d'après les données du CNC. Entre 2010 et 2019, le coût moyen des films d'animation est de 12,5 M€. La dépense pour la production de films d'animation français est beaucoup plus importante que celle des films de fiction, qui est en moyenne de 5,3 M€ sur la période, et que celle des documentaires, qui est en moyenne de 1,0 M€ sur la période.

En comparaison, en 2019, le coût moyen des films d’animation était de 12 M€. Quant à 2018, le coût moyen des films d’animation était de 12,2 M€.

1-4-2 La distribution de longs métrages d’animation

Figure 29 : Films d’animation en première exclusivité selon la nationalité⁵⁵

Films d’animation en première exclusivité selon la nationalité

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
films français	7	8	9	9	6	11	10	5	5	11
100% français	2	4	2	4	2	3	5	2	2	4
majoritairement français	3	3	5	2	3	5	2	3	3	5
minoritairement français	2	1	2	3	1	3	3	-	-	2
films américains	9	12	9	11	12	11	15	14	8	14
films européens non français¹	4	8	8	7	4	5	4	9	14	16
allemands	-	1	-	1	1	3	-	2	3	3
britanniques	1	1	5	-	-	1	-	2	2	3
autres films	4	6	5	6	7	7	6	8	9	11
japonais	2	4	3	4	5	5	4	6	5	9
total	24	34	31	33	29	34	35	36	36	52

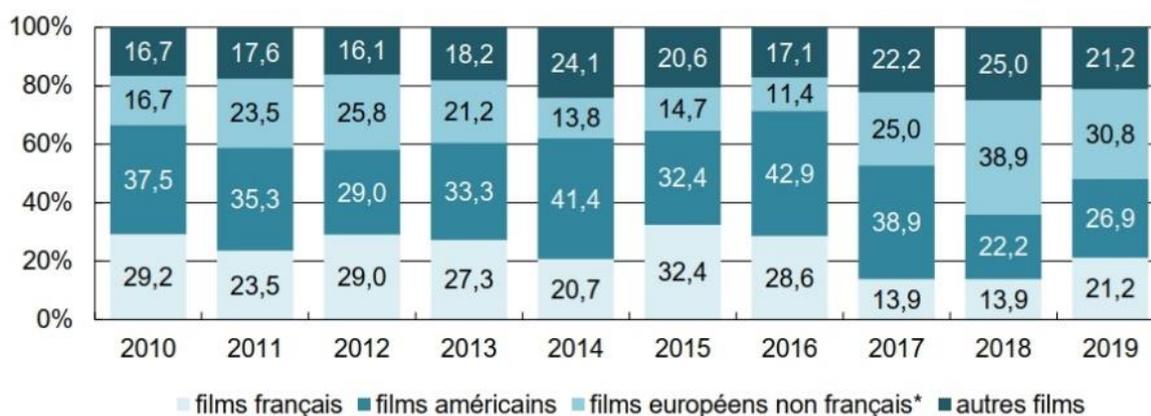
¹ Europe au sens continental. / Source : CNC.

Entre 2010 et 2019, il y a au total 344 films d’animation en première exclusivité en salles, dont 81 films d’animation français, 115 films d’animation américains, 79 films d’animation européens non français et 69 films d’animation d’autres nationalités. En 2019, 52 films d’animation sont sortis sur les écrans français. En comparant avec l’année précédente, le chiffre de 2019 compte 16 titres de plus qu’en 2018.

⁵⁵ CNC, « *Le marché de l’animation en 2019* », p.16

Figure 30 : Répartition des films d'animation en première exclusivité selon la nationalité (%)⁵⁶

Répartition des films d'animation en première exclusivité selon la nationalité (%)

*Europe au sens continental. / Source : CNC.

Proportionnellement, parmi ces 81 films d'animation français qui sont sortis en salles entre 2010 et 2019, 37 % sont des productions entièrement françaises. Les coproductions majoritairement françaises composent 42 % des films, et les coproductions minoritairement françaises 21 % pendant cette période. En 2019, les films d'animation français représentent donc 21,2 % du total. (Figure 30)

Quant aux films d'animation américains entre la période 2010 et 2019, ils représentent parmi ceux qui sont sortis en salles 33,98% des films. Le chiffre en 2019 est de 26,9%, soit 7,08% moins élevé que la moyenne. Les films européens non français comptent pour 30,8% en 2019, soit 9,62% de plus que la moyenne sur la période entre 2010 et 2019. Enfin, les autres films qui sont sortis en salles comptent pour 21,2% en 2019, ce qui est 1,32% de moins que la moyenne sur la période entre 2010 et 2019.

⁵⁶ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.17

**Figure 31 : Les 10 premiers distributeurs de films d’animation en première
exclusivité entre 2010 et 2019⁵⁷**

Les 10 premiers distributeurs de films d’animation en première exclusivité entre 2010 et 2019¹

Distributeurs	part de marché (%)	films distribués
1 The Walt Disney Company	27,5	33
2 20th Century Fox	15,6	24
3 Universal Pictures International	13,2	17
4 Paramount Pictures	9,3	16
5 Sony Pictures Home Entertainment	8,9	16
6 SND	3,3	9
7 StudioCanal	3,2	15
8 Warner Bros. Entertainment	3,1	9
9 Pathé Films	1,7	7
10 EuropaCorp Distribution	1,7	3

¹ En termes d’encaissements distributeurs. / Source : CNC.

Sur la période entre 2010 et 2019, il y a au total 72 distributeurs qui participent à la sortie des 344 films d’animation sortis en salles. Ce qui suit est un tableau des dix premiers distributeurs de films d’animation en première exclusivité entre 2010 et 2019 (Figure 31). Pendant ces dix ans, The Walt Disney Company est classé premier parmi les plus grands distributeurs de films d’animation en France, réalisant une part de marché de 27,5 % avec les succès des films suivants notamment : *Reine des neiges 2* (2019), *Les Indestructibles 2* (2018), *Vaïana, la légende du bout du monde* (2016), *Zootopie* (2016) ou encore *Toy Story 3* (2010) et *Toy Story 4* (2019). 20th Century Fox est classé deuxième et réalise une part de marché de 15,6 % avec les succès des films suivants : *L’Âge de glace 4 : La Dérive des continents* (2012), *L’Âge de glace : Les Lois de l’Univers* (2016) et *Baby Boss* (2017). Universal Pictures International occupe la troisième place, qui réalise une part de marché de 13,2 % avec les succès de ces films : *Moi, moche et méchant 2* (2013), *les Minions* (2015), *Comme des bêtes* (2016), *Moi, moche et méchant 3* (2017) et *Dragons 3 : le monde caché* (2019). Enfin, SND est classé sixième, et est le premier distributeur français du classement. Il réalise une

⁵⁷ CNC, « *Le marché de l’animation en 2019* », p.20

part de marché de 3,3 % avec les succès des films suivants : *Astérix et le secret de la potion magique* (2018) et *Astérix et le domaine des Dieux* (2014). Dans ce classement, on retrouve quatre distributeurs de films d’animation français aux sixième, septième, neuvième et dixième places. Notons que les trois premiers sont tous des distributeurs américains.

Figure 32 : Les 10 premiers distributeurs de films d’animation en première exclusivité⁵⁸

Les 10 premiers distributeurs de films d’animation en première exclusivité¹

2019	part de marché (%)	films distribués
1 The Walt Disney Company	39,5	4
2 Universal Pictures International	24,4	4
3 Warner Bros. Entertainment	6,4	2
4 Paramount Pictures	3,7	1
5 Apollo Films Distribution	2,2	1
6 Sony Pictures Home Entertainment	1,9	1
7 Le Pacte	1,9	1
8 StudioCanal	1,9	1
9 Wild Bunch Distribution	1,9	2
10 Pathé Films	1,7	2

¹ En termes d’encassements distributeurs.

Source : CNC.

En 2019, il y a 32 distributeurs qui participent à la sortie des 52 films d’animation sortis en salles. Ce qui suit est un tableau des dix premiers distributeurs de films d’animation en première exclusivité en 2019 (Figure 32). Les trois premiers distributeurs de films d’animation sont également des distributeurs américains. The Walt Disney Company est classé premier, réalisant une part de marché de 39,5 % avec les succès des films suivants : *la Reine des Neiges 2*, *Toy Story 4* et *Ralph*

2.0. Universal Pictures International occupe la deuxième place, avec une part de marché de 24,4 % grâce à ces films : *Dragons 3 : le monde caché* et *Comme des bêtes*

⁵⁸ CNC, « *Le marché de l’animation en 2019* », p.21

2. Warner Bros. Entertainment est classé troisième, et réalise une part de marché de 6,4 % grâce aux films suivants : *Pokémon Pikachu et la Grande et Aventure Lego 2*.

1-4-3 Les résultats des films d'animation en salles

Figure 33 : Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (millions)⁵⁹

Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (millions)

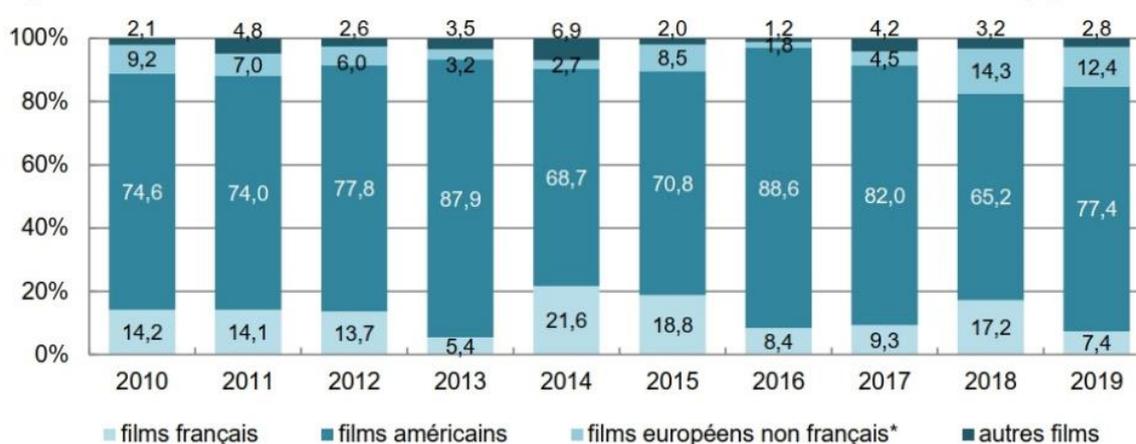
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
films français	4,3	4,6	3,5	1,4	5,0	5,6	2,8	2,9	4,2	2,4
films américains	22,6	24,0	19,8	22,5	16,0	21,1	30,0	25,4	15,9	25,5
films européens non français ¹	2,8	2,3	1,5	0,8	0,6	2,5	0,6	1,4	3,5	4,1
autres films	0,6	1,6	0,7	0,9	1,6	0,6	0,4	1,3	0,8	0,9
total	30,3	32,5	25,5	25,7	23,4	29,8	33,9	31,0	24,3	32,9

¹Europe au sens continental.

Source : CNC.

Figure 34 : Répartition des entrées en salles des films d'animation inédits selon la nationalité (%)⁶⁰

Répartition des entrées en salles des films d'animation inédits selon la nationalité (%)

*Europe au sens continental.

Source : CNC.

⁵⁹ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.25

⁶⁰ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.26

Selon l'étude du CNC, entre 2010 et 2019, il y a eu plus de 289 millions d'entrées et près de 1,80 M€ de recettes réalisées dans les salles françaises par les films d'animation inédits. Pendant ces dix ans, les films d'animation réalisent au total 15,5 % des entrées en moyenne sur le périmètre des films inédits. En 2019, les films d'animation sortis enregistrent 32,9 millions d'entrées (24,9 millions d'entrées en 2018), soit 17,2 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année (c'est 1,7% de plus que la moyenne). De plus, les films d'animation sortis en 2019 réalisent 206,4 M€, soit 15,6 % des recettes de l'ensemble des films inédits de l'année.

Sur 2010-2019, les films d'animation américains occupent toujours la plupart des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits, soit 77,2 % en moyenne, par rapport à 12,7 % pour les films français, 7,0 % pour les films européens non français et 3,2 % pour les films d'autres nationalités. En 2019, les films d'animation américains réalisent une part de marché de 77,4 %, contre 7,4 % pour les films français, 12,4 % pour les films européens non français et 2,8 % pour les films d'autres nationalités.

Figure 35 : Les 20 premiers films d’animation sortis en salles en 2019 (en termes d’entrées)⁶¹

Les 20 premiers films d’animation sortis en salles entre 2010 et 2019 (en termes d’entrées)

titre	distributeur	natio- nalité ¹	date de sortie	entrées (millions)
1 <i>La Reine des neiges 2</i>	The Walt Disney Company	US	20/11/19	6,73
2 <i>Les Minions</i>	Universal Pictures International	US	08/07/15	6,66
3 <i>L'Age de glace 4 : la dérive des continents</i>	20th Century Fox	US	27/06/12	6,64
4 <i>Moi, moche et méchant 3</i>	Universal Pictures International	US	05/07/17	5,75
5 <i>Les Indestructibles 2</i>	The Walt Disney Company	US	04/07/18	5,74
6 <i>Vaïana la légende du bout du monde</i>	The Walt Disney Company	US	30/11/16	5,55
7 <i>Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne</i>	Sony Pictures Releasing	US	26/10/11	5,40
8 <i>La Reine des neiges</i>	The Walt Disney Company	US	04/12/13	5,08
9 <i>Zootopie</i>	The Walt Disney Company	US	17/02/16	4,76
10 <i>Moi, moche et méchant 2</i>	Universal Pictures International	US	26/06/13	4,65
11 <i>Coco</i>	The Walt Disney Company	US	29/11/17	4,63
12 <i>Shrek 4, il était une fin</i>	Paramount Pictures	US	30/06/10	4,63
13 <i>Toy Story 4</i>	The Walt Disney Company	US	26/06/19	4,51
14 <i>Vice-versa</i>	The Walt Disney Company	US	17/06/15	4,44
15 <i>Toy Story 3</i>	The Walt Disney Company	US	14/07/10	4,27
16 <i>Astérix et le secret de la potion magique</i>	SND	FR	05/12/18	3,96
17 <i>Raiponce</i>	The Walt Disney Company	US	01/12/10	3,94
18 <i>Baby Boss</i>	20th Century Fox	US	29/03/17	3,87
19 <i>Le Chat Potté</i>	Paramount Pictures	US	30/11/11	3,87
20 <i>La Princesse et la grenouille</i>	The Walt Disney Company	US	27/01/10	3,77

¹ FR : France / US : Etats-Unis. ² Entrées arrêtées à fin 2019.

Source : CNC.

Parmi les 20 premiers films d’animation sortis en salles entre 2010 et 2019, on s’aperçoit qu’il n’y a qu’un seul film d’animation français qui a été présenté dans le classement : *Astérix et le secret de la potion magique*, distribué par SND et sorti en 2018, qui présente 3,96 millions d’entrées fin 2019. Outre ce film d’animation, le reste est dominé par les films d’animation américains. Les cinq premiers de ce classement sont *La Reine des neiges 2* (2019) distribué par The Walt Disney Company, *Les Minions* (2015) distribué par Universal Pictures International, *L'Age de glace 4 : la dérive des continents* (2012) distribué par 20th Century Fox, *Moi, moche et méchant 3* (2017) distribué par Universal Pictures International et *Les Indestructibles 2* (2018) distribué par The Walt Disney Company. (Figure 35)

⁶¹ CNC, « Le marché de l’animation en 2019 », p.27

1-4-4 Le public des films d'animation en salle

Figure 36 : Public des films d'animation sortis en salles (%)⁶²⁶³

Public des films d'animation sortis en salles (%)

	2016	2017	2018	2019	tous films 2019
nombre de films	30	31	31	42	349
sexe					
hommes	46,7	49,0	49,9	44,3	48,5
femmes	53,3	51,0	50,1	55,7	51,5
âge					
enfants (3-14 ans)	39,6	43,2	39,0	42,6	18,9
jeunes (15-24 ans)	12,6	12,1	14,5	14,8	19,9
adultes (25-49 ans)	31,8	29,2	27,4	27,8	27,3
seniors (50 ans et plus)	16,0	15,5	19,1	14,7	33,9
activité professionnelle					
CSP+	22,4	21,6	23,0	20,3	28,8
CSP-	17,6	16,0	15,1	15,1	17,4
inactifs	60,0	62,3	61,8	64,6	53,8
habitat					
région parisienne	23,7	23,6	24,1	19,6	23,6
autres régions	76,3	76,4	75,9	80,4	76,4
habitudes de fréquentation cinéma					
assidus	17,6	13,3	16,4	14,2	20,5
réguliers	40,6	39,4	43,6	42,9	45,5
occasionnels	41,7	47,3	40,0	42,9	34,0

Base : films d'animation sortis en salles dans 50 établissements ou plus en première semaine.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Parmi tous les films en 2019, le public des films d'animation se singularise par rapport aux longs métrages de tous genres. Le public principal des films d'animation sortis en salle est représenté par les enfants, soit 42,6% du public, contre 18,9 % de

⁶² CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.29

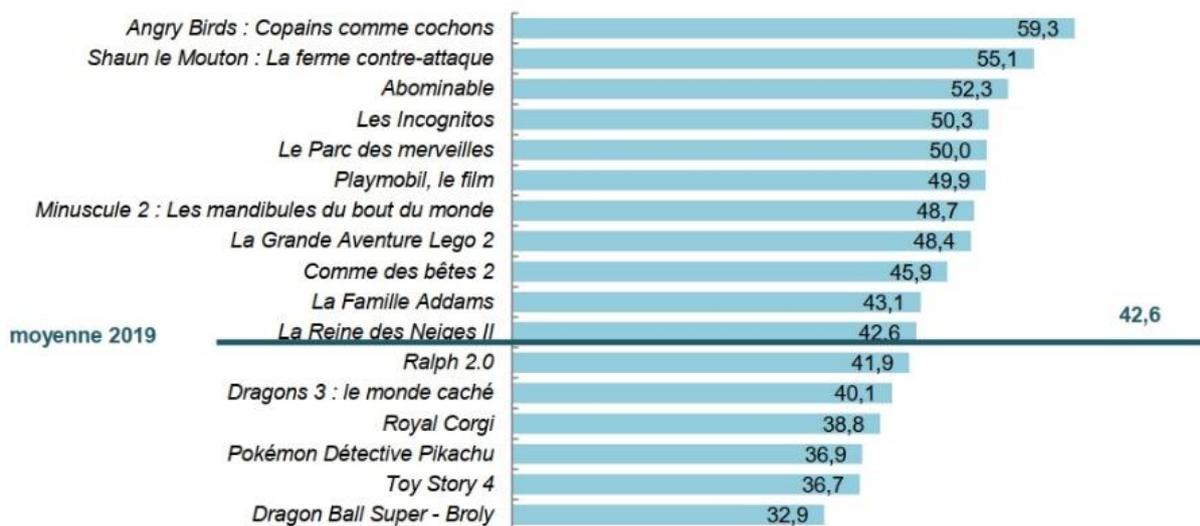
⁶³ Les définitions par le CNC: les spectateurs « assidus » vont au moins une fois par semaine au cinéma, les spectateurs « réguliers » y vont au moins une fois par mois (et moins d'une fois par semaine) et les « occasionnels » au moins une fois par an (et moins d'une fois par mois). Les habitués du cinéma regroupent les assidus et les réguliers. Les « CSP+ » désignent les individus exerçant une profession de catégorie supérieure : agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires. Les « CSP- » désignent les individus exerçant une profession de catégorie inférieure : ouvriers et employés. Les « inactifs » désignent les individus n'exerçant pas d'activité professionnelle : retraités, élèves et étudiants, personnes sans emploi, etc.

celui de l'ensemble des films. Selon le CNC, « Pour des films tels que *Angry Birds : copains comme cochons* ou *Shaun le Mouton : la ferme contre-attaque*, les 3-14 ans représentent plus de 50 % des spectateurs ».

Ensuite, par rapport aux hommes, les femmes forment 55,7% du public des films d'animation, soit 11,4% de plus que les hommes. Par rapport aux activités professionnelles, la catégorie inactifs (étudiants, lycéens et collégiens, retraités, chômeurs) représente la majorité du public, soit 64,6% du public. Par rapport au public de l'ensemble des films, cette catégorie y est plus représentée, de 10,8% supplémentaires. En outre, les spectateurs résidant en régions représentent 80,8% du public des films d'animation, contre 19,6 % pour les spectateurs résidant à Paris. Enfin, à propos des habitudes de fréquentation cinéma, les spectateurs occasionnels et les spectateurs réguliers composent ensemble 42,9 % du public des films d'animation. En comparaison, dans le public de l'ensemble des films, les spectateurs réguliers composent 45,5% du public, et les spectateurs occasionnels composent 34% du public. (Figure 36)

Figure 37 : Part des 3-14 ans dans le public des films d’animation en 2019 (%)⁶⁴

Part des 3-14 ans dans le public des films d’animation en 2019 (%)

Base : 17 films d’animation sortis en salles en 2019 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Par rapport au public des films selon les tranches d’âge, parmi les 17 films d’animation sortis en salles en 2019, *Angry Birds : Copains comme cochons* est le plus populaire film d’animation auprès des 3-14ans (59,3%). En revanche, le film d’animation qui possède la plus faible popularité de la part des 3-14 ans est *Dragon Ball Super – Broly* (32,9%). En outre, la part des 3-14 ans dans 11 films d’animation est plus élevée que la moyenne (42,6%). (Figure 37)

⁶⁴ CNC, « *Le marché de l’animation en 2019* », p.30

Figure 38 : Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)⁶⁵

Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)

Base : 17 films d'animation sortis en salles en 2019 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

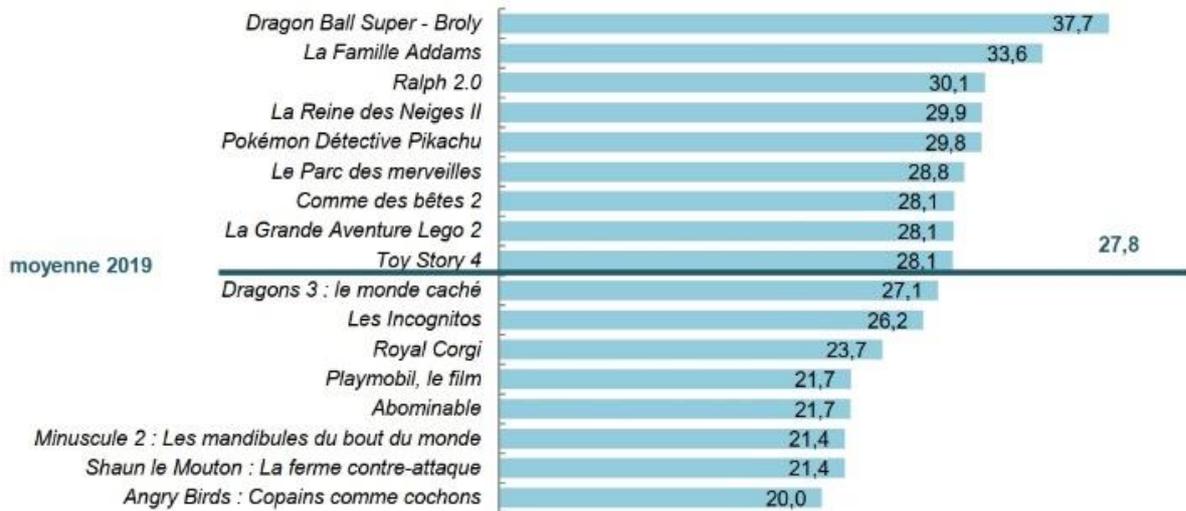
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Parmi les 17 films d'animation sortis en salles en 2019, *Pokémon Détective Pikachu* compte la plus grande proportion de public 15-24 ans (26,2%). Au contraire, la plus faible proportion des 15-24 ans est portée par *Shaun le Mouton : La ferme contre-attaque* (3,6%). En outre, la part des 15-24 ans de 12 films d'animation est plus faible que la moyenne (14,8%). (Figure 38)

⁶⁵ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.31

Figure 39 : Part des 25-49 ans dans le public des films d’animation en 2019 (%)⁶⁶

Part des 25-49 ans dans le public des films d’animation en 2019 (%)

Base : 17 films d’animation sortis en salles en 2019 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

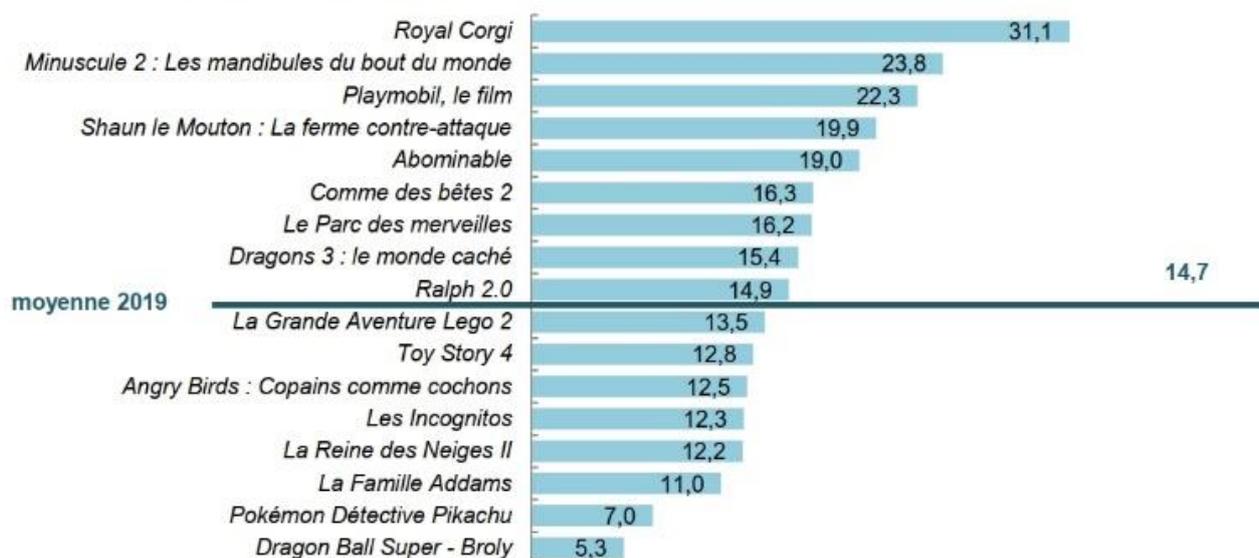
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Parmi les 17 films d’animation sortis en salles en 2019, *Dragon Ball Super – Broly* a la plus grande proportion de public 25-49 ans (37,7%). Au contraire, la plus faible proportion des 25-49 ans est *Shaun le Mouton : La ferme contre-attaque* (20%). En outre, la part de public 25-49 ans de 9 films d’animation est plus élevée que la moyenne (27,8%). (Figure 39)

⁶⁶ CNC, « *Le marché de l’animation en 2019* », p.31

Figure 40 : Part des plus de 50 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)⁶⁷

Part des plus de 50 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)

Base : 17 films d'animation sortis en salles en 2019 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Parmi les 17 films d'animation sortis en salles en 2019, *Royal Corgi* a eu la plus grande proportion des plus de 50 ans (31,1%). Au contraire, la plus faible proportion des plus de 50 ans est pour *Dragon Ball Super - Broly* (5,3%). En outre, la part des plus de 50 ans de 9 films d'animation est plus élevée que la moyenne (14,7%).

En conclusion, à travers cette partie de la recherche, on constate que sur le marché du film d'animation en France, la part des films d'animation français est bien inférieure à celle des films d'animation américains. Du point de vue de la production de films d'animation, des distributeurs de films d'animation ou encore des entrées en salles, les films d'animation français sont dans une position relativement faible. En outre, pour le

⁶⁷ CNC, « *Le marché de l'animation en 2019* », p.32

public des films d'animation d'aujourd'hui, la proportion d'enfants est encore beaucoup plus élevée que celle des autres groupes d'âge, de sorte que les enfants constituent toujours la majeure partie du public des films d'animation.

Chapitre 2 – Le Festival international du film d’animation d’Annecy

2-1 L’histoire du Festival du film d’animation d’Annecy

Dans cette partie, nous allons étudier le rôle du Festival international du film d’animation d’Annecy dans le développement de l’industrie d’animation cinématographique mondiale à travers son développement historique.

La création et l’histoire du festival d’Annecy, des premiers pas de la fin des années 1950 à aujourd'hui, à travers sa structure et son programme, représentent les circonstances économiques et industrielles de l’animation, ainsi que les événements et les tendances dans l’environnement de l’animation. Dans cette section, nous divisons le travail en 4 parties : la fondation du festival et le développement précoce, la réforme du festival et la fondation de MIFA, un grand développement entre 1985 à 1990s et le développement les challenges après les années 2000.

2-1-1 La fondation du festival et le développement précoce

Dans les années 1950s, Pierre Barbin de l’Association française pour la diffusion du cinéma et le Ciné-Club d’Annecy, qui était l’une des plus grandes sociétés cinématographiques locales de France, se sont réunis pour une semaine du cinéma organisée par le Centre National de la Cinématographie de France (CNC). Après cette expérience, les deux parties se sont associées au Festival de Cannes en 1956 pour présenter une initiative de films d’animation non compétitive, les Journées Internationales du cinéma d’animation (JICA). Le prédécesseur du festival d’Annecy

est ainsi né à cette époque. Plus de 100 films d'animation du monde entier ont participé à cette première initiative.

Figure 41 : Première Journées Internationales du cinéma d'animation, 1956⁶⁸

La deuxième JICA de Cannes a eu lieu en 1958. Les JICA ont réuni certains des plus grands maîtres de l'animation de l'époque : Jiri Trnka⁶⁹, Norman McLaren⁷⁰, Alexandre Alexeïeff⁷¹ et John Hubley⁷².

En 1960, les organisateurs ont convenu de déplacer la réunion à Annecy pour la troisième JICA bisannuelle. Sur le plan politique, le passage des JICA à Annecy a été souligné par la présence du président français Charles de Gaulle dans le cadre de la célébration du centenaire de l'adhésion de la Savoie à la France. En outre, le

⁶⁸ Dominique Puthod, « *Le Festival international du film d'animation : 50 ans d'une histoire animée* », France, Collection Patrimoines, 2015, p.13

⁶⁹ Jiri Trnka, un cinéaste d'animation tchèque né en 1912 et mort en 1969, est connu pour ses films d'animation en volume surtout pour les marionnettes.

⁷⁰ Norman McLaren, un réalisateur canadien d'origine britannique né en 1914 et mort en 1987

⁷¹ Alexandre Alexeïeff est un illustrateur et réalisateur de films d'animation français d'origine russe, né en 1901 et mort en 1982. Alexandre Alexeïeff et sa seconde épouse Claire Parker sont crédités de l'invention de l'écran d'épingles, ainsi que de la technique d'animation totalisation.

⁷² John Hubley, un animateur américain et réalisateur d'animation né en 1914 et mort en 1977

gouvernement local accueille également le festival pour le développement local.

Ainsi, cette année-là, Annecy a organisé son premier festival international du film d'animation. Aussi, à ce moment, le festival est devenu compétitif. Cela a conduit à la création de l'ASIFA (Association Internationale du film d'animation). ASIFA est une association professionnelle d'artistes d'animation du monde entier. Selon Annick Teninge, ASIFA est une « *groupe de cinéastes d'animation enthousiastes se réunissant pour partager des expériences, échanger des informations et essayer de trouver la formule qui favoriserait l'art de l'animation dans le monde*⁷³ ». En 1964, ASIFA a confirmé que le Festival d'Annecy était devenu bisannuel.

Le festival s'est bien déroulé dans les années 1970. Depuis le début, sa structure organisationnelle est restée pratiquement inchangée. La sélection et la programmation des films ont été confiées au bureau du festival à Paris, dirigé par Raymond Maillet, qui a succédé à Pierre Barbin. En outre, le Ciné-Club d'Annecy était en charge de l'organisation locale du festival. Le festival a attiré entre 300 et 400 professionnels du cinéma chaque année.

2-1-2 La réforme du festival et la fondation de MIFA

En 1983, un nouveau directeur du festival, une nouvelle équipe de direction et un nouveau lieu pour le festival d'Annecy, le Centre culturel de Bonlieu nouvellement inauguré, ont été présentés au festival. Les décisions ont été prises par le nouveau directeur du festival, Jean-Luc Xiberras, qui inclut une augmentation du nombre de

⁷³ Annick Teninge, « *The Annecy Story : 40 Years of Celebrating the Art of Animation* », Animation World Magazine, 2000, p.75

salles d'une à six, permettant de tripler le nombre de projections en compétition, ainsi qu'un nombre important de rétrospectives et d'expositions. Grâce à ces décisions, la fréquentation du festival a atteint un nouveau sommet.

En 1984, Marie-Noëlle Provent a pris la tête des JICA. L'association organisatrice des JICA est devenue le Centre international du cinéma d'animation (CICA). Les JICA ont adopté un nouveau statut visant à développer les activités liées à l'animation et la promotion locales de l'événement.

Étant donné que le ministre de la Culture, Jack Lang, a donné une opportunité à l'événement de se développer en faisant la promotion de « nouvelles images », en 1985, la première édition du Marché international du film d'animation (MIFA) a donc été coorganisée par le CICA et l'agence Octet⁷⁴. Selon Jack Lang, ce marché « *répond à la nécessité d'envisager aujourd'hui l'évolution de ce secteur dans son ensemble et plus particulièrement dans ses aspects économiques* ». En bref, les politiques gouvernementales mises en place dans les années 1980 ont pu créer un environnement favorable à l'animation française et à l'émergence d'un secteur économique national.

2-1-3 Le grand développement entre 1985 et les années 1990

A partir de 1985, les studios américains sont de plus en plus visibles lors du festival. Cette année-là, le festival a diffusé un programme de 9 films oscarisés réalisés dans les studios Disney, suivi en 1987 d'un hommage à Warner Bros. En 1989, le festival a accueilli la visite d'une importante délégation Disney.

⁷⁴ Agence pour la Culture par les Nouvelles technologies de Communication

Entre 1983 et 1997, le nombre de participants est passé de 900 en 1983 à 4 300 en 1997. De plus, le nombre de films reçus est passé de 386 à 1 271. Le nombre de représentants des médias est passé à plus de 250 journalistes présents à l'événement à la fin des années 1990. À propos de public du festival, jusqu'en 1981, le public qui visitait le festival était principalement composé de membres du ciné-club et de professionnels du côté artistique de l'entreprise. Cependant, en 1993, la CICA a installé pour la première fois un écran géant à l'extérieur sur la pelouse des Pâquier afin que le grand public local puisse voir les films et avoir un réel contact avec le Festival.

Tableau 5: Évolution du nombre de films inscrits par catégorie entre 1983 à 1997⁷⁵

Dates	Courts métrages	Films de fin d'étude	Longs métrages	Séries TV et spéciaux TV	Autres ⁷⁶	Total
1983	302	0	0	20	62	386
1985	479	0	13	29	117	655
1987	458	0	10	70	142	692
1989	448	0	11	90	248	798
1991	487	0	15	150	224	881
1993	496	0	16	163	263	942
1995	568	0	14	220	258	1236
1997	508	177	14	156	247	1271

⁷⁵ Dominique Puthod, « *Le Festival international du film d'animation : 50 ans d'une histoire animée* », France, Collection Patrimoines, 2015, p.68

⁷⁶ La catégorie « autres » prend en compte les films publicitaires, les films éducatifs et scientifiques, les séquences animées et les vidéoclips. Les films publicitaires, les films éducatifs et scientifiques constituent l'essentiel de cette catégorie.

Figure 42 : Le MIFA sur le Pâquier en 1989⁷⁷

À cette époque, en raison de l'augmentation rapide de la production de films d'animation, il est difficile de sélectionner et projeter de nombreux de films participant au festival. En 1998, le festival d'Annecy est devenu annuel. Grâce à cette décision, Annecy est devenu le premier festival international compétitif dédié à l'animation.

2-1-4 Le développement et les challenges après les années 2000

Depuis 1998, l'annualisation du festival d'Annecy a permis de mettre davantage l'accent sur le marché du film MIFA, cependant elle a paradoxalement révélé les imperfections du format de marché existant. Depuis son début en 1983, le MIFA était davantage orienté vers l'organisation de rencontres informelles et l'échange d'idées, plutôt que vers le commerce économique des films et séries. Il a été sérieusement discuté, en 2004, de savoir si le marché du film d'animation d'Annecy survivrait ou non. Le CNC⁷⁸ a notamment remis en question le montage et l'organisation du MIFA. En 2004, après trois ans de baisse de participation et de pression du CNC et du comité

⁷⁷ Dominique Puthod, « *Le Festival international du film d'animation : 50 ans d'une histoire animée* », France, Collection Patrimoines, 2015, p.60

⁷⁸ Centre national du cinéma et de l'image animée

des festivals, Vincent Ferri, alors directeur du MIFA, a démissionné.

Un audit externe mandaté par le CNC a rejoint une enquête auprès des professionnels de l'animation, menée par les nouveaux managers du MIFA : un grand nombre d'acteurs du marché ont estimé que le marché manquait d'opportunités commerciales, et trop peu d'acheteurs ont participé au MIFA en raison d'un manque d'attention sur les ventes et les transactions concrètes.

Des changements ont été mis en œuvre par les nouveaux dirigeants du MIFA depuis 2005. Ils ont renforcé l'orientation transactionnelle du marché en augmentant le nombre d'acheteurs de films présents à l'événement. Ils ont invité 40 acheteurs de films afin de créer une dynamique économique au MIFA. Les commentaires des acheteurs ont été positifs et beaucoup sont revenus les années suivantes. Ils ont également développé une vidéothèque en ligne comprenant tous les films de la sélection officielle du festival ainsi que les projets des participants au MIFA.

En plus de la réforme du MIFA, un deuxième changement important est la création de la CITIA en 2006. La CITIA, Cité de l'image en mouvement d'Annecy, donne au festival et au marché une nouvelle structure de gouvernance et s'inscrit dans une stratégie plus large de développement économique et culturel.

La CITIA se présente sous la forme d'un EPCC (Etablissement public de coopération culturelle). Il s'agit d'une organisation publique de coopération culturelle, parrainée par l'agglomération d'Annecy, le département de la Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes et l'État, pour développer trois domaines des images en mouvement : les

activités culturelles, les activités économiques, et les activités de formation et de recherche. Le but de la création de la CITIA est de tirer parti de l'expérience et de la réputation de l'organisation du festival afin de favoriser le développement économique de la région d'Annecy.

En conclusion, ces changements apportent de bons résultats. En 2008, le Festival a connu une augmentation de ses principaux chiffres : « 6 700 accrédités soit 10 % de fréquentation supplémentaire, 1 867 films soumis, 284 retenus en sélection officielle, 300 journalistes présents, 20 % de surface d'exposition supplémentaire au MIFA, soit 3 000 m² et plus de 1 100 sociétés inscrites⁷⁹ ».

2-2 Le festival et le marché du film d'animation d'Annecy

Depuis sa création en 1960, le festival international du film d'animation d'Annecy s'est imposé comme le lieu international de compétition du film d'animation et le marché du cinéma d'animation le plus important au monde. Le festival a non seulement un concours international dédié à l'animation, mais aussi des séminaires, un salon d'exposition de films d'animation et aussi un espace créatif, offrant aux jeunes créateurs des échanges mutuels, des concours de projets et des opportunités de matchmaking.

Le festival du film d'animation d'Annecy a lieu à peu près en juin de chaque année et dure six jours au total. En 2019, le festival s'est déroulé du 10 au 15 juin 2019.

⁷⁹ Site : Festival international du film d'animation d'Annecy, Historique du Festival
<https://www.annecy.org/a-propos/historique>

Cependant, en raison de l'impact mondial du coronavirus, les organisateurs de festival ont annoncé en avril 2020 qu'ils annuleraient tous les événements physiques pour le festival en 2020. Ils ont présenté le festival et les films d'animation en ligne. La durée du festival est passée des six jours d'origine aux seize jours entre le 15 et 30 juin 2020. En 2021, le festival aura lieu du 14 au 19 juin.

Le festival du film d'animation a lieu chaque année à Annecy. Annecy se situe dans le sud-ouest de la France, à côté des Alpes, qui est le chef-lieu et la préfecture du département de la Haute-Savoie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une ville qui possède une histoire de plus de 2 000 ans et une excellente position géographique. Annecy possède un lac très connu qui est le deuxième plus grand lac d'origine glaciaire de France après celui du Bourget. Le lac d'Annecy est le lac urbanisé le plus propre d'Europe en raison des réglementations environnementales strictes introduites dans les années 1960. En 1916, dans sa monographie consacrée à la ville, Raoul Blanchard, géographe réputé, a surnommé Annecy la « Perle des Alpes françaises ». De plus, en raison des canaux du Vassé, de Saint Dominique et de la rivière du Thiou qui traversent dans la ville, Annecy s'est vu donner le nom « La Venise des Alpes ». Depuis 1993, la CICA installe un écran géant à l'extérieur sur la pelouse des Pâquier, qui est juste à côté du lac d'Annecy, pour que tous ceux qui participent au festival puissent profiter de films d'animation dans le bel environnement naturel d'Annecy.

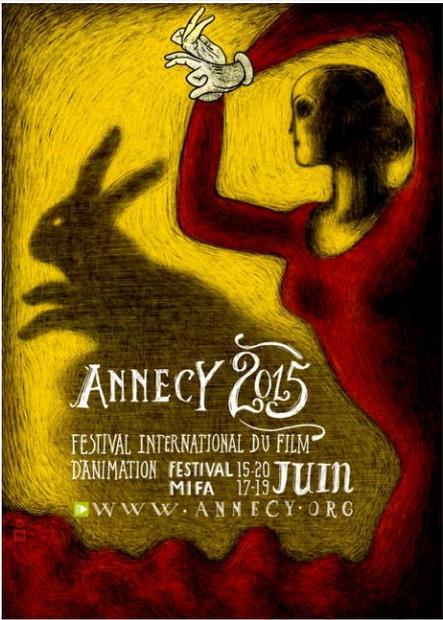
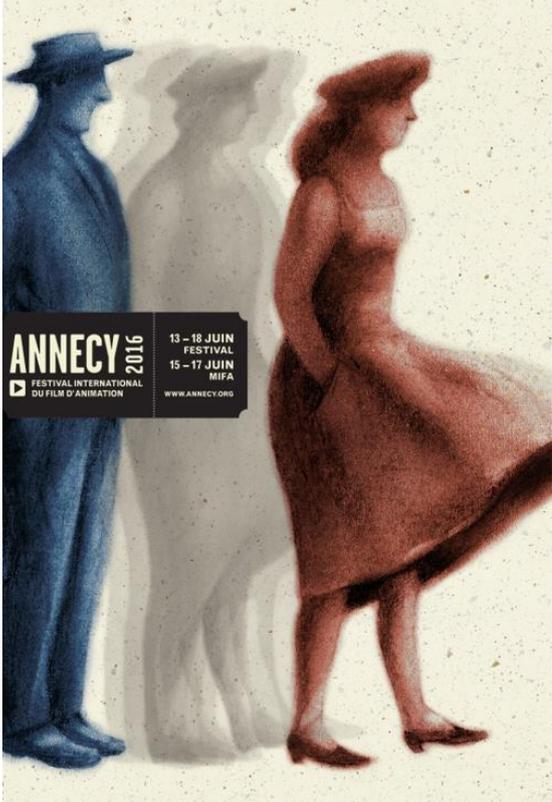
Figure 43 : Le lac d'Annecy⁸⁰

Depuis quelques années, le festival du film d'animation d'Annecy sélectionne des thèmes pour son festival et invite des animateurs de ce pays thématique à participer, et organise également une exposition de films d'animation de ce pays. Le Festival du film d'animation offre également aux illustrateurs du monde entier une occasion de dessiner des affiches pour le festival, qui est une excellente occasion pour le monde d'apprécier leurs illustrations. Ces illustrateurs intégreront le thème du festival du film et parfois du lac d'Annecy à l'affiche. Le tableau suivant montre les affiches et les thèmes du festival du film d'animation entre 2015 et 2019.

⁸⁰ Cette photo a été prise en mars 2019, par moi

Tableau 6: Les affiches et les themes du festival du film d'animation entre 2015 et 2019⁸¹

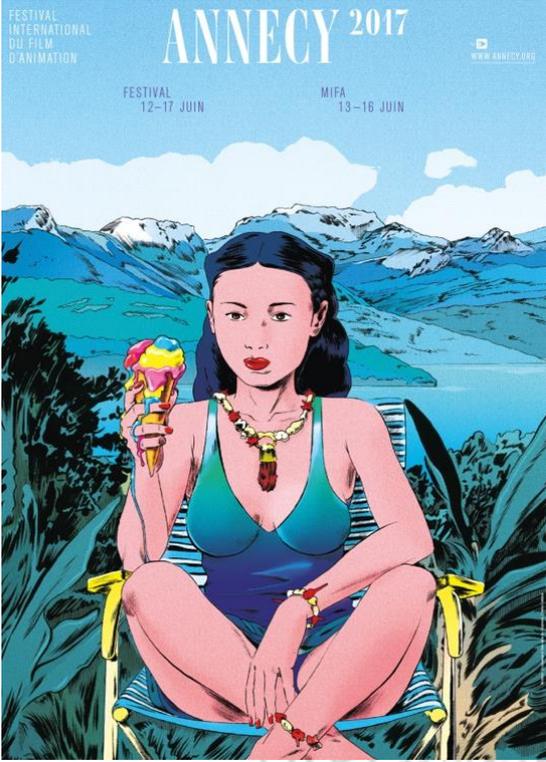
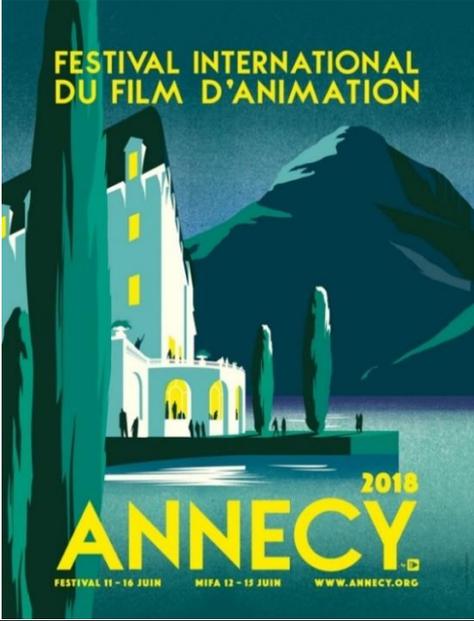
	<p>Année : 2015</p> <p>Thème : <i>L'Espagne et Femme et animation</i></p> <p>Illustratrice : Regina Pessoa⁸²</p> <p>Selon Regina Pessoa, « ces mains qui font des projections d'ombres appartiennent à une femme, habillée en rouge sur fond jaune, qui est une danseuse de flamenco. Elle est l'élément dominant de l'affiche puisque le Festival 2015 est dédié aux FEMMES. En particulier ma fascination pour le jeu d'ombre et de lumière ainsi que mon visuel assez sombre et texturé, un peu effrayant, un peu merveilleux. »</p>
	<p>Année : 2016</p> <p>Thème : <i>L'animation française, L'animation publicitaires et L'année France-Corée</i></p> <p>Illustratrice : Michèle Lemieux⁸³</p> <p>Démarche créative :</p> <p>Selon Michèle Lemieux, « Pour moi, la magie de l'animation s'exprime dans ces milliers de dessins, ceux qu'on nomme intervalles, à peine perceptibles par le spectateur et qui pourtant remplissent le quotidien de ceux qui travaillent en cinéma d'animation. Ingrédients du mouvement, les intervalles sont la matière première de toutes les transformations imaginables, du geste subtil, à la prouesse visuelle. J'ai voulu mettre cela en scène avec deux personnages, un homme et une femme, représentant deux</p>

⁸¹ Site : Festival international du film d'animation d'Annecy, Affiches de 1960 à 2020

<https://www.annecy.org/a-propos/en-images/affiches>

⁸² Regina Pessoa est une animatrice portugaise qui, a reçu le Cristal du court métrage d'Annecy en 2006 pour son film Histoire tragique avec fin heureuse.

⁸³ Michèle Lemieux est célèbre illustratrice et cinéaste canadienne.

	<p><i>dessins clés, reliés par une série d'intervalles transparents, allusion à leur apparition furtive, mais aussi symbole du lien qui se tisse entre les êtres. »</i></p>
	<p>Année : 2017 Thème : <i>La Chine et L'érotisme</i> Illustrateurs : Ugo Bienvenu et Kevin Manach⁸⁴ Démarche créative : Selon eux, « <i>Quand nous avons pris connaissance des thèmes à l'honneur cette année (la Chine, pays invité et l'érotisme), nous avons tout de suite pensé à Jade, la femme d'Ugo d'origine chinoise. Nous l'avons reluquée par la baie vitrée : elle était en train de manger un jambon beurre au fond du jardin. Nous avons remplacé le jambon beurre par une glace à l'italienne, le jardin par le lac d'Annecy, et le tour était joué !</i> »</p>
	<p>Année : 2018 Thème : <i>Le Brésil et Musique et le cinéma</i> Illustrateur : Pascal Blanchet⁸⁵ Démarche créative : Il utilise plusieurs couleurs du Brésil afin de représenter le thème. Selon Pascal Blanchet, « <i>Créer l'affiche d'Annecy était déjà une superbe chance. Devoir en faire une rappelant les grandes affiches de voyage et stations balnéaires des années 30 l'était doublement. Tout y était déjà, ce lac superbe, ces montagnes grandioses et ce palace tout blanc.</i> »</p>

⁸⁴ Ugo Bienvenu et Kevin Manach des anciens élèves de Gobelins, et illustrateurs, animateurs et cinéastes.

⁸⁵ Pascal Blanchet se définit lui-même comme « un illustrateur, affichiste et auteur de livres illustrés québécois vivant parmi les ours polaires à Montréal ».

Année : 2019

Thème : *Le Japon et La cuisine*

Illustratrice : Charlotte Gastaut

Démarche créative :

Selon Charlotte Gastaut⁸⁶, « *L'idée c'était de synthétiser les thèmes du Festival de cette année (le Japon, la nourriture), Annecy et l'animation, en une impression. J'ai donc travaillé mon dessin avec les codes des estampes japonaises : dégradés, brume, vide. J'ai évoqué l'animation avec les mouvements des feuilles qui s'envolent, du temps qui passe avec le jour et la nuit. La nourriture avec ces couleurs acidulées et les grains de riz du vêtement. Annecy avec le lac, le reflet des montagnes dans l'eau et pif paf, l'affiche était née !* »

À propos du palmarès du festival du film, les prix sont divisés en cinq catégories selon les types de films d'animation : les longs métrages, les courts métrages, les films de télévision et de commande, les films de fin d'études et les œuvres VR. Parmi ce palmarès, la plus haute distinction est le « Cristal ». Les films primés sont sélectionnés chaque année par les juges du festival du film. Cependant, le jury est différent chaque année. Celui-ci est invité par le festival, et il s'agit généralement de grands maîtres de l'animation, d'animateurs, d'artistes, de directeurs, de réalisateurs, de célèbres reporters de cinéma ou d'anciens lauréats.

Pour longs métrages d'animation, il y a 5 prix au total, dont le Cristal du long métrage, le Prix du jury, la Mention du jury, le Prix du public et le Prix Contrechamp. Pour les

⁸⁶ Charlotte Gastaut est une illustratrice française.

courts métrages d'animation, il y a 6 prix au total dont celui du Cristal du court métrage, le Prix du jury, le Prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre, la Mention du jury, le Prix du public et le Prix du film Off-limits. Pour les films de télévision et de commande d'animation, il y a 5 prix dont le Cristal pour une production TV, le Cristal pour un film de commande, le Prix du jury pour une série TV, le Prix du jury pour un spécial TV et le Prix du jury. Pour les films d'animation de fin d'études, il y a 3 prix dont le Cristal du film de fin d'études, le Prix du jury et la Mention du jury. Enfin, pour les œuvres VR, il y a 2 prix au total dont le Cristal de la meilleure œuvre VR et la Mention spéciale du jury. Le tableau suivant montre l'ensemble des prix décernés, classés par type de film d'animation.

Tableau 7 : Les prix classés par type de film d'animation

Longs métrages	Courts métrages	Films de télévision et de commande	Films de fin d'études	VR
Cristal du long métrage	Cristal du court métrage	Cristal pour une production TV	Cristal du film de fin d'études	Cristal de la meilleure œuvre VR
Prix du jury	Prix du jury	Cristal pour un film de commande	Prix du jury	Mention spéciale du jury
Mention du jury	Mention du jury	Prix du jury	Mention du jury	
Prix du public	Prix du public	Prix du jury pour une série TV		
Prix Contrechamp	Prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre	Prix du jury pour un spécial TV		
	Prix du film Off-limits			

En plus de ces prix, le festival du film décerne également des prix spéciaux. Par exemple, le Prix Festival connexion - Région Rhône-Alpes en partenariat avec Lumières numériques, le Prix de la Ville d'Annecy, le Prix Jeune public, le Prix YouTube, le Prix du jury junior pour un film de fin d'études, le Prix du jury junior pour un court métrage, le Prix Fipresci, le Prix Fondation Gan à la diffusion, le Prix de la meilleure musique originale, avec le soutien de la SACEM, dans la catégorie longs métrages, le Prix André-Martin pour un long métrage français et le Prix André-Martin pour un court métrage français.

Grâce à la chaîne YouTube du festival du film d'animation « *annecyfestival*⁸⁷ », nous pouvons profiter des films d'animation officiels sélectionnés, des films d'animation des étudiants de Gobelins ou des bandes-annonces des films d'animation des lauréats. On peut également regarder les interviews durant lesquelles les gagnants, les animateurs, les réalisateurs ou les artistes partagent leurs expériences. À travers son site officiel⁸⁸, nous pouvons également trouver les lauréats annuels et toutes les activités du festival du film d'animation, pour toutes les éditions, ces données étant enregistrées dans leurs archives historiques.

Figure 44: Le site officiel - Festival

⁸⁷ La chaîne YouTube du Festival international du film d'animation d'Annecy : <https://www.youtube.com/user/annecyfestival>

⁸⁸ Le site officiel : <https://www.annecy.org/accueil>

Le Festival organise également des conférences afin de discuter de divers thèmes autour de l'animation. C'est une occasion pour les professionnels de l'industrie de l'animation de discuter et de partager leurs expériences et leurs points de vue. Ces conférences sont divisées en quatre thèmes : création, organisation de production, business et XR⁸⁹.

En plus de ces prix et de ces activités artistiques, le marché du film d'animation est également très important pour ces professionnels de l'industrie de l'animation. Par conséquent, le MIFA organise chaque année les Pitches MIFA qui permettent aux animateurs de présenter leurs projets inédits aux producteurs, distributeurs et financeurs potentiels, et les Mifa Special Events qui proposent des programmations variées. En outre, le MIFA a créé la Vidéotheque qui est un catalogue de plus de 400 films dédiés aux professionnels du MIFA, y compris les films d'animation de la sélection officielle, les Pitches MIFA, mais aussi les projets et productions inscrits. Le MIFA offre un lieu commun et une opportunité à ces animateurs d'échanger des idées et même de discuter de coopération commerciale. Il s'y organise également le MIFA Campus, surtout pour les étudiants et les professionnels débutants. Le MIFA Campus offre des formations pour les aider à entrer dans le marché de l'animation, et également une opportunité d'avoir des rendez-vous avec des grands studios.

2-3 Le statut du festival du film d'animation d'Annecy

Le festival du film d'animation d'Annecy joue un rôle clé dans l'ensemble de l'industrie de l'animation. Il est comme la veine principale du grand arbre, reliant

⁸⁹ XR : Extended reality

toutes les parties de l'industrie de l'animation. Le but du festival est de permettre à l'industrie de l'animation de s'assurer un meilleur développement et un meilleur avenir.

Le festival international du film d'animation d'Annecy est reconnu comme le festival du film d'animation le plus important, le plus grand, le plus célèbre, le plus ancien et le plus emblématique au monde. Il est également classé premier festival international de films d'animation au monde, sur une sélection réalisée par toutes les organisations de l'animation. Par exemple, en 2019, *Animation Career Review* a sélectionné les 10 meilleurs festivals de films d'animation dans le monde.

Tableau 8: Les 10 meilleurs festivals de films d'animation dans le monde⁹⁰

Rang	Nom du festival	Ville	Pays
1	Festival international du film d'animation d'Annecy	Annecy	France
2	Animafest Zagreb	Zagreb	Croatie
3	Festival international du film d'animation d'Ottawa	Ottawa	Canada
4	Festival international du film d'animation de Stuttgart	Stuttgart	Allemagne
5	Festival du film d'animation des Pays-Bas	Utrecht	Pays-Bas
6	Festival international d'animation d'Hiroshima	Hiroshima	Japon
7	Anima Mundi	Rio de Janeiro	Brésil
8	Festival international du film d'animation de Fantoche	Baden	Suisse
9	Animac	Lleida	Espagne
10	Anifilm	Trebon	Tchéquie

Selon ce classement fait par *Animation Career Review*, ce tableau nous montre les 10 meilleurs festivals du film d'animation dans le monde. Nous avons découvert que de

⁹⁰ Animation Career Review, *10 Top Animation Film Festivals Around the Globe*
<https://www.animationcareerreview.com/articles/10-top-animation-film-festivals-around-globe>

tels festivals ont lieu dans de nombreuses villes du monde. Parmi ces festivals, le festival international du film d'animation d'Annecy se classe toujours premier. Sa position dans le secteur de l'animation est similaire à celle du festival de Cannes et des Oscars du cinéma pour le secteur cinématographique. L'obtention d'un « Cristal » est aussi glorieux que de remporter un Oscar. C'est pourquoi tous les participants du festival d'Annecy attendent avec impatience cet honneur chaque année.

En plus de l'honneur du Cristal, le festival d'Annecy a également la plus grande ampleur au monde. Le festival a confirmé qu'ils avaient reçu 12 300 accrédités en 2019. En 2020, ils étaient 15 570, ce qui a établi un nouveau record. Par rapport aux films soumis aux Festival d'Annecy pour participer au concours, le nombre de films était de 3 139, ce qui a établi un nouveau record dans le festival. En 2020, il était d'environ 3 000. En 2019, le festival a accueilli 92 pays de participants dans le monde. Pour l'édition 2020 du festival, en raison de l'impact du coronavirus, le festival du film a changé de ligne pour maintenir son édition. Par conséquent, le nombre de pays participants est passé à 111. Ensuite, plus de 500 films sont projetés dans 11 salles de projection, pour l'édition 2019 du festival. Le festival a même établi 7 écrans géants en plein air à Annecy. Cela a créé plus de 200 000 entrées en 2019.

En ce qui concerne le MIFA, nous pouvons approcher sa situation grâce à l'analyse des données de 2019. L'édition 2019 du MIFA a établi un nouveau record, après une croissance de 12 années consécutives. Le MIFA a accueilli 4 143 accrédités, 1 881 sociétés, 433 acheteurs, distributeurs et investisseurs dans une surface de 8 000 m². Le MIFA a organisé 120 événements auxquels, au total, 82 pays sont participés. En outre, les Pitches MIFA ont également atteint leur sommet en 2019. Ils ont au total reçu 498

projets. Pour les sessions de recrutement, pendant les 68 sessions, 9 000 personnes ont postulé, pour 1 043 offres. En 2019, 176 experts internationaux de l'animation sont venus à Annecy afin de présenter 47 sessions autour de l'animation.

À propos de la presse, en 2019, il y avait au total 414 journalistes présents dans le festival, avec près de 500 articles publiés en langue française, plus de 900 sujets mis en ligne, 30 dépêches écrites par des agences de presse françaises, 40 reportages diffusés sur les chaînes de télévision françaises, une soixantaine d'émissions radio et plus de 650 publications dans le monde.

En conclusion, avec ces données, nous pouvons comprendre l'importance du festival du film d'animation d'Annecy. Le festival a un rôle très important dans la mise en relation des professionnels ainsi que dans la diffusion des films, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et artistiques, dans le monde de l'industrie de l'animation. Il construit des espaces que pour les acteurs de l'industrie se rencontrent. De plus, il encourage la croissance de la notoriété de ces œuvres d'animation et les créations d'animation. À cette époque où le monde ne prête attention qu'aux films classiques et grand public, le festival du film d'animation d'Annecy suscite l'intérêt de tous pour l'animation et crée plus de potentiel de développement pour l'industrie de l'animation à l'avenir.

Chapitre 3 – L’analyse l’historique des œuvres

Contrairement aux longs métrages d'animation, la durée moyenne des courts métrages n'est que de 22 minutes. Dans ce court laps de temps, ils doivent capter l'attention du public, attirer leur intérêt et faire pénétrer le public dans un tout nouveau monde.

Dans ce chapitre, nous choisissons les courts métrages qui ont gagné le Cristal du court métrage et le Prix du public. Nous analysons ensuite les lauréats entre 2012 et 2019 à travers leurs pays, leurs types de film d'animation et aussi leurs caractéristiques. Enfin, nous comparons ces lauréats et trouvons leurs points communs.

3-1 L’analyse des films d’animation du Cristal du court métrage et du Prix du public

Dans cette partie, nous choisissons et analysons les courts métrages ayant eu le Cristal ou le Prix du public entre 2012 et 2019. Les lauréats du Cristal du court métrage sont élus par le jury du court métrage, et les lauréats du Prix du Public sont plébiscités par le public.

3-1-1 Les lauréats en 2012

Dans l'édition 2012 du festival du film d'animation d'Annecy, il n'y avait pas encore le Cristal du court métrage, par contre le prix s'appelait le « Cristal d'Annecy » pour les courts métrages. Le lauréat du Cristal d'Annecy est *Tram*, qui a aussi obtenu le Prix Fipresci la même année. Le lauréat du Prix du Public est *Second Hand*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des informations sur les deux œuvres :

Tableau 9 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2012

Prix	Cristal d'Annecy	Prix du Public
Titre du film	Tram	Second Hand
Réalisation	Michaela Pavlátová	Isaac King
Pays	France	Canada
Année de production	2012	2011
Durée	07 mn 50 s	07 mn 35 s
Technique(s) utilisée(s)	Ordinateur 2D	Ordinateur 2D
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adultes	Tous publics

Le lauréat du Cristal d'Annecy *Tram* est réalisé par Michaela Pavlátová, qui est une animatrice et réalisatrice tchèque, et produit par la France. La durée de *Tram* est de 7 minutes 50 secondes. Dans ce court métrage, elle a utilisé la technique de l'ordinateur 2D. *Tram* raconte les fantasmes sexuels d'une conductrice de tramway. Le début du film montre le quotidien d'une conductrice, elle fait la même chose tous les matins, et les hommes qui vont au travail tous les jours sont aussi silencieux que d'habitude, sans aucune expression. Mais ce jour-là, le tram a tremblé à cause des bosses sur la route. Cette secousse lui a donné du plaisir sexuel, alors elle a commencé à fantasmer à l'idée d'avoir une soirée érotique avec le tram et les passagers du tram. Finalement, elle atteint son paroxysme. Le rythme de *Tram* est rapide. La façon de présenter le film est très humoristique. Les signaux sexuels dans *Tram* sont passés d'obscurs au début à simples et directs, tout comme son style d'animation aux lignes simples et évidentes.

Le lauréat du Prix du Public *Second Hand* est réalisé par Isaac King, qui est un directeur d'animation, cinéaste et artiste à Toronto. Ce film est produit par le Canada.

La durée de *Second Hand* est de 7 minutes 35 secondes. Ces deux courts métrages sont produits en couleurs. Cependant, le public visé pour ces deux films sont différents. *Tram* est destiné aux adultes, au contraire *Second Hand* est destiné à tous les publics. Ce film d'animation parle de deux personnages « extrêmes » : un jeune employé de bureau atteint de trouble obsessionnel compulsif, il jette souvent des choses après les avoir utilisées une seule fois. Il gaspille souvent des choses. Au contraire, le vieux couple qui habite juste à côté a un trouble de thésaurisation. Toute leur maison est remplie de toutes sortes de choses, cela ressemble à une cour de recyclage en désordre. Le film présente les différences entre les deux personnes de manière humoristique. De plus, avec le tic-tac de l'horloge dans l'animation, cela rend le public nerveux comme le jeune employé. Enfin, les deux ont trouvé un équilibre après un incident. Le jeune employé de bureau ne produit plus trop de déchets, et le couple âgé souffrant à côté sait enfin comment recycler ce dont ils n'ont pas besoin. Ce court métrage évoque les problèmes de protection de l'environnement et de recyclage. Il enseigne aussi aux gens la modération.

3-1-2 Les lauréats en 2013

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Subconscious Password*. Le lauréat du Prix du Public est *Lettres de femmes*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des informations sur les deux œuvres :

Tableau 10 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2013

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Subconscious Password	Lettres de femmes
Réalisation	Chris Landreth	Augusto Zanollo
Pays	Canada	France
Année de production	2013	2013

Durée	11 mn	10 mn 11 s
Technique(s) utilisée(s)	Ordinateur 3D	Animation d'objets, Effets spéciaux, Éléments découpés, Marionnettes, Vues réelles
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adultes	Adolescents, Adultes, Jeunes adultes

Le lauréat du Cristal du court métrage *Subconscious Password* est réalisé par Chris Landreth, qui est un réalisateur de films d'animation canadien, et produit par le Canada. La durée de *Subconscious Password* est de 11 minutes. Dans ce court métrage, il a utilisé la technique de l'ordinateur 3D. Le public visé de *Subconscious Password* est les adultes. Ce court métrage raconte la rencontre de deux amis. Le protagoniste Charles ne pouvait pas penser au nom de son ami, alors son subconscient a commencé à l'aider à se souvenir du nom de cet ami. Le processus de rappel était très intéressant, car la présentation du subconscient de Charles dans ce film d'animation est comme un talk-show. L'hôte a demandé à Charles de trouver le mot de passe correct et ce mot de passe était le nom de l'ami, John. Ce court métrage d'animation utilise une manière très humoristique et imaginative de présenter les images de souvenirs, faisant que les spectateurs ne peuvent s'empêcher de rire.

Le lauréat du Prix du Public *Lettres de femmes* est réalisé par Augusto Zanollo, qui est un réalisateur, scénariste né au Brésil, produit par la France. La durée de *Second Hand* est de 10 minutes 11 secondes. Ces deux courts métrages sont produits en couleurs. Dans ce court métrage, il a utilisé les techniques de l'animation d'objets, des effets spéciaux, des éléments découpés, des marionnettes, et des vues réelles. Le public visé de *Lettres de femmes* est les adolescents, les jeunes adultes et les adultes. L'histoire s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait un infirmier

du nom de Simon. Pour soigner les soldats blessés, il a utilisé les lettres d'amour de leurs femmes. Le traitement consiste à déchirer les lettres d'amour des femmes en morceaux et de couvrir la plaie. Le film décrit l'horreur de la guerre et la cruauté des bombes. Il compare les lettres écrites par les amoureux à la motivation de vivre. Le pouvoir des mots peut guérir le cœur des gens. Ce film est tellement sentimental et touchant, il n'a pas d'intrigue compliquée mais peut émouvoir le cœur du public.

3-1-3 Les lauréats en 2014

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Man on the Chair*. Le lauréat du Prix du Public est *La Petite Casserole d'Anatole*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des informations sur les deux œuvres :

Tableau 11 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2014

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Man on the Chair	La Petite Casserole d'Anatole
Réalisation	Dahee Jeong	Éric Montchaud
Pays	France, Corée du Sud	France
Année de production	2014	2014
Durée	06 mn 55 s	05 mn 47 s
Technique(s) utilisée(s)	Ordinateur 2D, Ordinateur 3D	Marionnettes
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adultes, Jeunes adultes	Tous publics

Le lauréat du Cristal du court métrage *Man on the Chair* est réalisé par Dahee Jeong, qui est une réalisatrice et écrivain coréen, et produit par la France et la Corée du Sud. La durée de *Man on the Chair* est de 6 minutes 11 secondes. Dans ce court métrage, elle a utilisé les techniques de l'ordinateur 2D et de l'ordinateur 3D. Le public visé de *Man on the Chair* est les adultes et les jeunes adultes. Cette histoire raconte un

homme enraciné sur une chaise qui réfléchit au sens de son existence. Il était plongé dans ses pensées et pensait à la nature de l'humanité et à la petitesse de l'humanité dans cet univers. Tous les choses semblent avoir leur propre conscience. Ce film met également l'accent sur l'essence de toutes les choses. Par exemple, 70% des humains sont de l'eau et les chaises en bois ont fait pousser des racines. Ce film fait réfléchir les gens sur le sens et le but de leur existence dans ce monde.

Le lauréat du Prix du Public *La Petite Casserole d'Anatole* est réalisé par Éric Montchaud, et produit par la France. La durée de *La Petite Casserole d'Anatole* est de 5 minutes 47 secondes. Les deux courts métrages évoqués sont réalisés en couleurs. Dans ce court métrage, Montchaud a utilisé la technique des marionnettes. *La Petite Casserole d'Anatole* est tout public. L'histoire raconte qu'un enfant nommé Antoine a toujours une petite casserole rouge attachée à son corps. Il est très gentil et talentueux, mais tout le monde le déteste à cause de sa petite casserole. Alors la casserole est devenue très grosse, il a décidé de ne pas essayer de couper la corde et s'est caché dans la casserole. Après une longue période, un jour, il a rencontré une gentille dame qui lui a appris à vivre avec sa petite casserole. Tout le monde a finalement découvert les avantages d'Antoine. Le film décrit cette petite casserole comme le défaut et l'incomplétude du corps humain. Ce film d'animation est facile à comprendre. Il est très touchant et éducatif pour les enfants.

3-1-4 Les lauréats en 2015

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Mi ne mozhem zhit bez kosmosa*. Le lauréat du Prix du Public est *World of Tomorrow*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des informations concernant les deux œuvres :

Tableau 12 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2015

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Mi ne mozhem zhit bez kosmosa	World of Tomorrow
Réalisation	Konstantin Bronzit	Don Hertzfeldt
Pays	Russie	États-Unis
Année de production	2014	2015
Durée	15 mn 20 s	16 mn 30 s
Technique(s) utilisée(s)	Dessin sur papier, Ordinateur 2D	Animation d'objets, Effets spéciaux, Ordinateur 2D
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Famille	Adolescents, Adultes, Famille, Jeunes adultes

Le lauréat du Cristal du court métrage *Mi ne mozhem zhit bez kosmosa* est réalisé par Konstantin Bronzit, et produit par la Russie. La durée de *Mi ne mozhem zhit bez kosmosa* est de 15 minutes 20 secondes. Dans ce court métrage, il a utilisé les techniques du dessin sur papier et de l'ordinateur 2D. Le public visé pour *Mi ne mozhem zhit bez kosmosa* est la famille. Le film raconte l'histoire de deux hommes, 1203 et 1204, qui s'entraînent pour devenir astronautes. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. Cependant, dans la première mission, 1203 est mort de façon inattendue. 1204 n'a pas pu supporter ça, à cause de la tristesse qui l'envahit. Enfin, afin de retrouver son ami 1203, il s'est suicidé et s'est envolé dans l'univers où se trouvait son ami. Le film décrit la profonde amitié que les hommes peuvent développer entre eux, et la fragilité de la vie. Bien qu'il n'y ait pas de dialogue ou de musique dans tout le film, seulement les effets sonores des choses, cela peut quand même émouvoir les gens et les faire pleurer pour leur amitié. L'amitié entre eux est à la fois triste et sacrée.

Le lauréat du Prix du Public *World of Tomorrow* est réalisé par Don Hertzfeldt, et produit par les États-Unis. Ce film a aussi obtenu la Mention du jury la même année. La durée de *World of Tomorrow* est de 16 minutes 30 secondes. Les deux courts métrages évoqués sont produits en couleurs. Dans ce court métrage, Don Hertzfeldt a utilisé les techniques de l'animation d'objets, des effets spéciaux, et de l'ordinateur 2D. Le public visé de *World of Tomorrow* est les adolescents, les adultes, la famille, et les jeunes adultes. L'histoire narre le parcours d'une fillette de trois ans nommée Emily, qui a rencontré la Emily du futur. Emily du futur lui a parlé de la technologie future et du monde futur. Les futurs êtres humains atteindront l'objectif de l'immortalité en fabriquant leurs propres clones et en y mettant leurs propres mémoires. Elle a dit à petite Emily que l'humanité est vouée à périr dans le futur, et qu'elle est sur le point de mourir. Elle voulait retrouver le souvenir le plus précieux de son enfance : les souvenirs de sa mère. Elle a aussi dit que la petite Emily devait bien vivre et chérir le moment présent. Ce film parle du thème de la technologie du futur. Ce court métrage est simple et facile à comprendre, mais au final il laisse un impact sur le public.

3-1-5 Les lauréats en 2016

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Une tête disparaît*. Le lauréat du Prix du Public est *The Reflection of Power*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des deux œuvres :

Tableau 13 : Tableau 4 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2016

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Une tête disparaît	Peripheria
Réalisation	Franck Dion	David Coquard-Dassault
Pays	Canada, France	France

Année de production	2016	2015
Durée	08 mn 30 s	12 mn 20 s
Technique(s) utilisée(s)	Ordinateur 2D, Ordinateur 3D	Ordinateur 2D, Ordinateur 3D
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adolescents, Adultes, Enfants, Famille, Jeunes adultes	Adolescents, Adultes, Jeunes adultes

Le lauréat du Cristal du court métrage *Une tête disparaît* est réalisé par Franck Dion, et produit par le Canada et la France. La durée d'*Une tête disparaît* est de 8 minutes 30 secondes. Dans ce court métrage, il a utilisé les techniques de l'ordinateur 2D et de l'ordinateur 3D. Le public visé d'*Une tête disparaît* est les adolescents, les adultes, les enfants, la famille, et les jeunes adultes. Ce film raconte l'histoire de Jacqueline qui souffre de démence, et prend sa tête à la main dans un train pour se rendre à la plage. Le réalisateur a utilisé la tête qui disparaît pour décrire la démence. Nous pouvons regarder le monde dans ses yeux, à la fois intéressant et absurde, au travers de la perspective de Jacqueline. Dans le passé, les films décrivant la démence étaient très lourds et tristes, mais ce film décrit la démence de manière créative et imaginative.

Le lauréat du Prix du Public *Periphéria* est réalisé par David Coquard-Dassault, et produit par la France. Ce film a aussi obtenu le Prix André-Martin pour un court métrage français la même année. La durée de *Periphéria* est de 12 minutes 20 secondes. Les deux courts métrages de cette année sont produits en couleurs. Dans ce court métrage, il a utilisé les techniques de l'ordinateur 2D et de l'ordinateur 3D. Le public visé de *Periphéria* est les adolescents, les adultes et les jeunes adultes. Cette histoire décrit un groupe de chiens vivant dans les immenses ruines de la ville. Le film adopte la perspective de ce groupe de chiens, nous pouvons voir cette ville sans êtres humains après la fin du monde. La ville est faite de ruines et pleine de déchets et de

graffitis. Cette ville, autrefois remplie d'êtres humains, est maintenant dangereuse et sauvage pour le public. Ce film puise dans l'imaginaire de la fin du monde dans le futur.

3-1-6 Les lauréats en 2017

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Min Börda*. Le lauréat du Prix du Public est *Pépé le morse*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des deux œuvres :

Tableau 14: Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2017

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Min Börda	Pépé le morse
Réalisation	Niki Lindroth von Bahr	Lucrece Andreae
Pays	Suède	France
Année de production	2016	2017
Durée	14 mn 45 s	14 mn 53 s
Technique(s) utilisée(s)	Animation d'objets, Pâte à modeler, Techniques diverses	Ordinateur 2D
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adolescents, Adultes, Jeunes adultes	Adolescents, Adultes, Enfants, Jeunes adultes, Preschool

Le lauréat du Cristal du court métrage *Min Börda* est réalisé par Niki Lindroth von Bahr, et produit par la Suède. La durée de *Min Börda* est de 14 minutes 45 secondes. Dans ce court métrage, elle a utilisé les techniques de l'animation d'objets, de pâte à modeler etc. Le public visé de *Min Börda* est les adolescents, les adultes, et les jeunes adultes. Ce film raconte la vie de la grande ville à la manière d'une comédie musicale. Les gens utilisent des chansons détendues et joyeuses pour chanter la vie ennuyeuse, la pression de la vie et l'anxiété de la vie. Ils racontent le stress et le fardeau de la vie dans une grande ville. Ce court métrage est une comédie noire.

Le lauréat du Prix du Public *Pépé le morse* est réalisé par Lucrece Andraea, et produit par la France. La durée de *Pépé le morse* est de 12 minutes 20 secondes. Ces courts métrages sont tous deux produits en couleurs. Dans ce court métrage, elle a utilisé la technique de l'ordinateur 2D. Le public visé de *Pépé le morse* est les adolescents, les adultes, les enfants, et les jeunes adultes. Cette histoire présente une famille qui se rend à la plage pour déplorer la mort du grand-père. Chaque membre de la famille a une réaction différente face à sa mort. Certaines personnes pleurent, d'autres ont peur et d'autres prient. Ce film raconte comment affronter la mort des gens proches. Le film évoque également la destruction de la plage par les humains.

3-1-7 Les lauréats en 2018

Le lauréat du Cristal du court métrage est *Bloeistraat 11*. Le lauréat du Prix du Public est *Weekends*. Ce qui suit est un tableau de comparaison des informations sur les deux œuvres :

Tableau 15 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2018

Prix	Cristal du court métrage	Prix du Public
Titre du film	Bloeistraat 11	Weekends
Réalisation	Nienke Deutz	Trevor Jimenez
Pays	Belgique, Pays-Bas	États-Unis
Année de production	2018	2017
Durée	09 mn 41 s	15 mn 17 s
Technique(s) utilisée(s)	Techniques diverses	Ordinateur 2D
Procédé	Couleur	Couleur
Public(s) visé(s)	Adolescents, Adultes, Enfants, Jeunes adultes	Adolescents, Adultes, Jeunes adultes

Le lauréat du Cristal du court métrage *Bloeistraat 11* est réalisé par Nienke Deutz, et produit par la Belgique et les Pays-Bas. Ce film a aussi obtenu le Prix Festivals

Connexion – Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un court métrage français la même année. La durée de *Bloeistraat 11* est de 9 minutes 41 secondes. Le public visé de *Bloeistraat 11* est les adolescents, les adultes, les enfants et les jeunes adultes.

L'histoire décrit la vie de deux filles qui sont des amies inséparables. Leur relation était à l'origine très forte, mais en raison des différentes vitesses de maturité physique, l'une était déjà intéressé par le sexe et l'autre était comme une enfant. Alors leurs sentiments ont commencé à changer. L'embarras de l'adolescence a détérioré leur amitié.

Le lauréat du Prix du Public *Weekends* est réalisé par Trevor Jimenez, et produit par les États-Unis. Ce film a aussi obtenu le Prix du jury la même année. La durée de *Weekends* est de 15 minutes 17 secondes. Ces deux courts métrages sont réalisés en couleurs. Dans ce court métrage, l'auteur a utilisé la technique de l'ordinateur 2D. Le public visé de *Weekends* est les adolescents, les adultes et les jeunes adultes. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon qui vivait dans la maison de ses parents divorcés. Il reste généralement chez sa mère et en vacances chez son père. Un jour, ses parents ont eu chacun son amoureuse ou son amoureux. Au début, la vie de ses parents était centrée sur lui, mais maintenant elle l'est sur leur propre amoureux. Le petit garçon a peur d'être ignoré. Les rêves surréalistes de petit garçon montrent sa peur et son angoisse du monde extérieur.

3-1-8 Les lauréats en 2019

Le lauréat du Cristal du court métrage et le lauréat du Prix du Public est la même œuvre : *Mémorable*. Ce film a également obtenu le Prix du jury junior pour un court métrage. Ce qui suit est un tableau des informations sur cette œuvre :

Tableau 16 : Le lauréat du Cristal et du Prix du Public en 2019

Prix	Cristal du court métrage et Prix du Public
Titre du film	Mémorable
Réalisation	Bruno Collet
Pays	France
Année de production	2019
Durée	12 mn 02 s
Technique(s) utilisée(s)	Animation d'objets, Marionnettes, Ordinateur 3D
Procédé	Couleur
Public(s) visé(s)	Adultes

Le court métrage *Mémorable* est réalisé par Bruno Collet, et produit par la France. La durée de *Mémorable* est de 12 minutes 02 secondes. Ce court métrage est réalisé en couleurs. Dans ce court métrage, le réalisateur a utilisé les techniques de l'animation d'objets, des marionnettes et de l'ordinateur 3D. Le public visé de *Mémorable* est les adultes. L'histoire décrit un homme âgé, Louis, atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une histoire triste mais très réaliste. Louis qui souffrait de la maladie d'Alzheimer a commencé à oublier les choses insignifiantes de la vie. Au début, il s'agit d'une banane qu'il oublie de peler, et à la fin, il se regarde dans le miroir mais ne peut plus se reconnaître. Dans le film, on peut apercevoir la douleur et l'impuissance de Louis et de sa femme. À la fin du film, la couleur de sa femme a progressivement disparu, ce qui signifie également qu'il a lentement et complètement oublié sa partenaire de vie.

3-2 La comparaison des lauréats du Cristal du court métrage et du

Prix du Public

Les styles d'animation sont très variés, de l'animation 2D à l'animation 3D, en passant par l'animation des marionnettes, l'animation à base de pâte à modeler, etc.

Les histoires narrées dans les films d'animation sont également diverses. La préférence de chacun pour l'animation peut ainsi trouver des explications très variées.

Dans ces huit années abordées, il y a qu'un seul court métrage qui a remporté les deux prix : en 2019, *Mémorable*. Dans cette partie, nous comparerons ces lauréats du Cristal du court métrage et du Prix du Public entre 2012 et 2019 afin de découvrir leurs similitudes ou leurs différences.

En termes de durée moyenne des lauréats des courts métrages, celle des lauréats du Cristal est de 10 minutes 45 secondes ; en comparaison, la durée moyenne des lauréats du Prix du Public est de 11 minutes 49 secondes. Par conséquent, la durée moyenne des courts métrages préférés du public est légèrement plus longue que les films plébiscités par les juges (+1 minute 4 secondes). En outre, les lauréats du Cristal ou du Prix du Public sont tous réalisés en couleurs.

À propos du pays d'origine des courts métrages primés, nous avons effectué un décompte des lauréats dans le tableau ci-dessous. Si le lauréat est issu d'une coproduction, tous les pays obtiennent un point chacun.

Tableau 17: Statistiques sur les pays des lauréats

Pays	Cristal du court métrage	Prix du public	Au total
France	4	5	9
Canada	2	1	3

États-Unis	0	2	2
Corée du Sud	1	0	1
Russie	1	0	1
Suède	1	0	1
Belgique	1	0	1
Pays-Bas	1	0	1

Dans ce tableau, nous pouvons nous apercevoir que, parmi ces pays, la France a remporté le plus de récompenses sur les deux prix. La France a remporté le Cristal du court métrage 4 fois au total. D'autres pays comme la Corée du Sud, la Russie, la Suède, la Belgique et les Pays-Bas l'obtiennent une fois en 2012, 2014, 2016 et 2019. La France obtient 5 fois le Prix du public, en 2013, 2014, 2016, 2017 et 2019. Le Canada est classé au deuxième rang, obtenant deux fois le Cristal du court métrage en 2013 et 2016, et une fois le Prix du Public en 2012. Ensuite, les États-Unis sont classés au troisième rang avec 2 fois le Prix du Public, en 2015 et 2018. D'autres pays comme la Corée du Sud (en 2014), la Russie (en 2015), la Suède (en 2017), la Belgique (en 2018) et les Pays-Bas (en 2018) obtiennent une fois le Cristal du court métrage. Concernant ce prix, bien que la France en ait remporté le plus grand nombre, les pays gagnants sont encore relativement diversifiés. Au contraire, concernant le Prix du Public, le public préfère évidemment les courts métrages d'animation français.

Par rapport aux publics visés par ces lauréats, nous avons également produit des statistiques. Si le film vise tous les publics, chaque catégorie obtient un point.

Tableau 18 : Statistiques sur les publics visés par les lauréats des courts métrages

Publics visés	Cristal du court métrage	Prix du public	Au total
Adultes	7	8	15

Adolescents	3	7	10
Jeunes adultes	4	7	11
Famille	2	3	5
Enfants	2	3	5

Les publics les plus visés par les lauréats du Prix du Public sont les adultes, les adolescents et les jeunes adultes. En revanche, pour le Cristal, le public le plus visé est les adultes. Les publics les moins visés par ces lauréats des deux prix sont la famille et les enfants.

Concernant les thèmes abordés par les lauréats de ces deux prix, la plupart des lauréats du Cristal du court métrage adoptent une manière créative et imaginative de raconter des histoires. La plupart des thèmes sont liés aux problèmes sociaux, au sexe, à la philosophie ou à l'amitié. Cependant, les thèmes préférés du public sont assez différents de ceux des jurys. Les thèmes les plus populaires auprès du public sont l'affection familiale, l'amour, le monde futur, la technologie future, la fin du monde, et la destruction de l'environnement. Bien que les thèmes des lauréats des deux prix ne soient pas les mêmes, ils ont tous une caractéristique commune : le public et les jurys préfèrent tous les courts métrages humoristiques. Que l'histoire soit sombre ou triste, heureuse ou ridicule, ces courts métrages racontent des histoires d'une manière humoristique et intéressante.

Conclusion

À travers cette étude, nous avons découvert tout le secteur de l'animation, ses débuts, le développement historique du film d'animation, jusqu'aux écoles et aux studios d'animation en France. Enfin, nous avons étudié l'importance du festival international du film d'animation d'Annecy et le MIFA.

L'ensemble de l'industrie de l'animation est comme un écosystème. La première partie est formée par les écoles d'animation comme l'école Gobelins, qui visent à éduquer et cultiver les futurs animateurs. La deuxième partie est représentée par les studios qui s'occupent de la production de l'animation. La troisième partie est le marché de l'animation, qui est la fin de la chaîne de l'industrie de l'animation. Le développement du marché de l'animation est lié à la prospérité de l'ensemble de l'industrie.

Cependant, ce qui lie l'ensemble du secteur de l'animation est le sujet de cette étude : le festival international du film d'animation d'Annecy.

Le festival du film d'animation d'Annecy est le centre du secteur de l'animation, et est relié étroitement à chaque partie de l'industrie de l'animation. Il met en relation les écoles d'animation, les studios d'animation, le marché de l'animation, les sociétés coopératives, les distributeurs du film, les investisseurs, les médias, les streamings, les sponsors, les peintres, les artistes, les écrivains, les réalisateurs, les animateurs du monde entier et le grand public. Le festival est un pont pour qu'ils communiquent, un pont entre ces œuvres d'animation et le public, mais aussi un pont entre l'art et le commerce.

La France est en possession d'un potentiel de développement des films d'animation, étant donné qu'elle possède une longue histoire du cinéma, les meilleures écoles du monde et des studios d'animation bien connus. Plus important encore, la France déroule le plus grand festival de films d'animation au monde, qui offre aux créateurs d'animation une occasion de briller. C'est pourquoi le prix Cristal est le symbole de la plus haute distinction pour le secteur de l'animation en France et même dans le monde.

En plus des films d'animation diffusés dans les salles, le festival du film d'animation d'Annecy est également une autre occasion de montrer des films d'animation, ce qui est très important pour les films d'animation qui ne peuvent pas être projetés dans les salles de cinéma. Par conséquent, la meilleure façon pour le public d'admirer, de goûter et de profiter des films d'animation est à travers ce festival, qui est également le meilleur moyen de promouvoir les films d'animation.

Cependant, le développement futur de l'industrie de l'animation française est encore difficile. En plus des films d'animation du très puissant Hollywood aux États-Unis, il y a également l'industrie japonaise du film d'animation (anime), qui s'est récemment développée rapidement. Survivre parmi tous ces films d'animation commerciaux est un grand challenge pour les films d'animation français. Les films d'animation français doivent trouver leur propre place dans l'industrie de l'animation et créer leur propre chemin.

Enfin, afin de promouvoir les films d'animation taiwanais, Taiwan déroule également son propre festival international du film d'animation, dans la ville où je vis, à

Taichung. Bien que l'ampleur et l'histoire de ce festival soient loin derrière le festival du film d'animation d'Annecy, j'attends toujours avec impatience une coopération entre les deux festivals, ce qui serait un échange culturel et artistique entre la France et Taiwan à travers des films d'animation.

Bibliographie

Livre

- Bernard Lonjon, *Émile Reynaud : Le véritable inventeur du cinéma*, France, Editions du Roure, 2007
- CITIA, *Créateurs & créatures: 50 ans de festival international du film d'animation d'Annecy*, France, Glénat Livres, 2010
- David B. Levy, *Your career in animation*, New York, Allworth Press, 2006
- Dominique Puthod, *Le Festival international du film d'animation : 50 ans d'une histoire animée*, France, Collection Patrimoines, 2015
- Jean-Pierre Pagliano, *Le Roi et l'Oiseau : Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimault*, Paris, Belin, 2012
- Maureen Furniss, *Animation the global history*, Royaume-Uni, Thames & Hudson Ltd, 2017
- Olivier Cotte, *...il était une fois le dessin animé*, France, Éditions Dreamland, 2001
- Oliver Cotte, *100 ans de cinéma*, Paris, France, Dunod, 2015
- Paul Wells, *Understanding animation*, New York, Routledge, 1998
- Pierre Courtet-Cohl et Bernard Génin, *Émile Cohl L'inventeur du dessin animé*, Sophia-Antipolis cedex, France, Omniscience, 2008
- René Laloux, *Ces dessins qui bougent : 1892-1992, cent ans de cinéma d'animation*, France, Dreamland éditeur, 2006
- Richard Neupert, *French Animation History*, West Wessex, Royaume-Uni, Wiley-Blackwell, 2011
- Sébastien Denis, *Le cinéma d'animation*, Paris, France, Armand Colin Éditeur,

Presse/ Article/ Étude

- Annick Teninge, *Rendezvous in Annecy : An interview with Jean-Luc Xiberras*, Animation World Magazine, 1997
<https://www.awn.com/animationworld/rendezvous-annecy-interview-jean-luc-xiberras>
- BBC, *Snow White and the Seven Dwarfs: The full-length feature that nearly sank Disney*, 2017
<https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/j80DnDLH7L6YbDpmBw72CP/snow-white-and-the-seven-dwarfs-the-full-length-feature-that-nearly-sank-disney>
- Benjamin Mallet, *MIFA : un trentenaire au triomphe modeste*, Mediakwest, 2015
- BFI, *Isao Takahata on the film that inspired Studio Ghibli*, 2018
<https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/film-inspired-studio-ghibli>
- CNC, *L'économie des films de patrimoine*, 2020
- CNC, *Le marché de l'animation en 2019*, 2020
- CNC, *Le marché de l'animation en 2018*, 2019
- CNC, *Présentation Le marché de l'animation en 2019*, 2020
- Jean-Baptiste Scherrer, *Le Festival et le Marché international du film d'animation d'Annecy, un exemple de réconciliation entre la loi du marché et l'intervention institutionnelle*, 2018
- Jérôme Lauté, *Hayao Miyazaki : L'enfance de l'art*, Éclipses n.45, 2009
- John Hopewell et Elsa Keslassy, *Didier Brunner Steps Down as President of*

Les Armateurs, Variety, 2014

<https://variety.com/2014/film/global/didier-brunner-steps-down-as-president-of-les-armateurs-1201112003/>

- Tristan Ettleman, *The First Animated Film Is a Rhythmic Delight*, 2017
<https://trettleman.medium.com/the-first-animated-film-is-a-rhythmic-delight-68275df5095>
- Valérie Vignaux, *Écrire l'histoire française du cinéma d'animation : généalogie et séries culturelles ?*, Marius O'Galop et Robert Lortac, Deux pionniers du cinéma d'animation français, 2009

Sitographie

- American Cinematographer, *The Kinetoscope was an early motion picture exhibition device, and the first to utilize sequential images printed on a strip of perforated, flexible, photographic film driven by sprockets and an intermittent movement.*
<https://theasc.com/asc/asc-museum-kinetoscope>
- Animation Career Review, *10 Top Animation Film Festivals Around the Globe*
<https://www.animationcareerreview.com/articles/10-top-animation-film-festivals-around-globe>
- Animation Career Review, *Top 25 International Animation Schools and Colleges - 2020 International Rankings*, publié par ACR STAFF en 2020
<https://www.animationcareerreview.com/articles/top-25-animation-schools-and-colleges-world-2020-international-rankings>
- Diplomeo, *Guide : comment être admis en école supérieure d'animation ?*
classement des écoles d'animation françaises selon l'Étudiant, novembre 2020
https://diplomeo.com/actualite-ecoles_animations_admission
- Festival international du film d'animation d'Annecy, *Affiches de 1960 à 2020*
<https://www.annecy.org/a-propos/en-images/affiches>
- Festival international du film d'animation d'Annecy, *Historique du Festival*
<https://www.annecy.org/a-propos/historique>
- Gobelins, *Awards winning students work from GOBELINS, ANIMATED FILMMAKING*
<https://www.gobelins-school.com/awards-winning-students-work-gobelins>
- Gobelins, *GOBELINS au TOP du classement international des écoles*

d'animation !

<https://www.gobelins.fr/gobelins-au-top-du-classement-international-ecoles-d-animation-0>

- Site officiel du festival d'Annecy

<https://www.annecy.org/home>

- YouTube du Festival international du film d'animation d'Annecy :

<https://www.youtube.com/user/annecyfestival>

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: L'animation sur un vase à Shahre Sukhte	5
Figure 2 : Le dessin de Leonardo da Vinci <i>Homme de Vitruve</i>	5
Figure 3: Théâtre d'ombres chinoises	6
Figure 4: Lanterne magique cylindrique	7
Figure 5: Zootrope de William George Horner	7
Figure 6: Folioscope de John Barnes Linnett	8
Figure 7: Théâtre Optique au musée Grévin	9
Figure 8: Kinétoscope de Thomas Edison.....	10
Figure 9: La structure de Kinétoscope.....	10
Figure 10 : <i>La Sortie de l'usine Lumière à Lyon</i> (1895).....	11
Figure 11: <i>Le Voyage dans la Lune</i> (1902).....	12
Figure 12: <i>L'Exécution de Marie, reine des Écossais</i> (1895).....	12
Figure 13 : <i>The Enchanted Drawing</i> (1900).....	13
Figure 14: <i>Fantasmagorie</i> (1908)	14
Figure 15: <i>Gertie le dinosaure</i> (1914).....	15
Figure 16: <i>Blanche-Neige et les Sept Nains</i> (1937).....	17
Figure 17: <i>Le Roi et l'Oiseau</i> (1980)	19
Figure 18: <i>Le Château de Cagliostro</i> (1979).....	20
Figure 19: <i>Le Château dans le ciel</i> (1986).....	20
Figure 20: <i>Kirikou et la Sorcière</i> (1998)	21
Figure 21: <i>Les Minions 2</i> à paraître en 2021	30
Figure 22 (à gauche) : <i>Kirikou et les Bêtes sauvages</i> (2005)	31
Figure 23 (à droite) : <i>Kirikou et les Hommes et les Femmes</i> (2012).....	31
Figure 24: <i>La Vieille Dame et les Pigeons</i> (1997).....	32
Figure 25: <i>Le Petit Prince</i> (2015).....	34

Figure 26: Nombre de longs métrages d'animation agréés	35
Figure 27 : Longs métrages d'animation agréés en 2019	36
Figure 28: Longs métrages d'animation agréés en 2018.....	36
Figure 29 : Films d'animation en première exclusivité selon la nationalité.....	38
Figure 30 : Répartition des films d'animation en première exclusivité selon la nationalité (%)	39
Figure 31 : Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité entre 2010 et 2019	40
Figure 32 : Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité.....	41
Figure 33 : Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (millions)...	42
Figure 34 : Répartition des entrées en salles des films d'animation inédits selon la nationalité (%)	42
Figure 35 : Les 20 premiers films d'animation sortis en salles en 2019 (en termes d'entrées).....	44
Figure 36 : Public des films d'animation sortis en salles (%).....	45
Figure 37 : Part des 3-14 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)	47
Figure 38 : Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%) .	48
Figure 39 : Part des 25-49 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%) .	49
Figure 40 : Part des plus de 50 ans dans le public des films d'animation en 2019 (%)	50
Figure 41 : Première Journées Internationales du cinéma d'animation, 1956.....	53
Figure 42 : Le MIFA sur le Pâquier en 1989.....	57
Figure 43 : Le lac d'Annecy.....	61
Figure 44: Le site officiel - Festival	66

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1: Top 10 mondial des écoles et universités d'animation	23
Tableau 2: Classement des écoles d'animation françaises selon l' <i>Étudiant</i>	25
Tableau 3 : Les longs métrages d'animation d'Illumination Mac Guff entre 2012 à 2019	30
Tableau 4: Les longs métrages d'animation des Les Armateurs entre 1998 à 2019	33
Tableau 5: Évolution du nombre de films inscrits par catégorie entre 1983 à 1997	56
Tableau 6: Les affiches et les themes du festival du film d'animation entre 2015 et 2019.....	62
Tableau 7 : Les prix classés par type de film d'animation	65
Tableau 8: Les 10 meilleurs festivals de films d'animation dans le monde	68
Tableau 9 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2012	72
Tableau 10 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2013	73
Tableau 11 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2014	75
Tableau 12 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2015	77
Tableau 13 : Tableau 4 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2016.....	78
Tableau 14: Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2017	80
Tableau 15 : Les lauréats du Cristal et du Prix du Public en 2018	81
Tableau 16 : Le lauréat du Cristal et du Prix du Public en 2019	83
Tableau 17: Statistiques sur les pays des lauréats	84
Tableau 18 : Statistiques sur les publics visés par les lauréats des courts métrages	85