

**Ouvrage publié
avec le soutien du CNC**

Directeur
Thierry Lounas

Responsable des éditions
Camille Pollas

Coordination éditoriale
Maxime Werner

Correction
Anne-Capucine Blot, Sunniva Bischoff,
Mathilde Trichet

Iconographie
Mathilde Trichet

Conception graphique
Juliette Gouret

© Capricci, 2020
isbn 979-10-239-0308-9

Droits réservés

Capricci
editions@capricci.fr
www.capricci.fr

**Publié avec le soutien
à l'iconographie
de la Cinémathèque québécoise**

REMERCIEMENTS DES AUTEURS

Tous nos remerciements vont à la Bibliothèque de la Cinémathèque Royale de Belgique à Bruxelles (Cinematek), au Festival Anima de Bruxelles ainsi qu'à : Graham Annable, Jiří Barta, Amy Bunin Kaiman, Victor Bocharov, Andrea Czesanà (Archives nationales du film), Jacques Carcedo, Bruno Courtet, Arnaud Dumatin, Adrian Encinas, William Fiesterman, Jean-Baptiste Garnero, Vincent Gilot, Pierre-Luc Granjon, Kim Keukeleire, Jacques Kermabon, Marie-Claire Kuo-Quiquemelle, Dominique Lanckmans, Peter Lord, Natalia Lukhiniki, Sophie Mirouze, Hélène Melat, Ilan Nguyễn, Dan North, Sam Orti, Jean-Gaspard Páleníček, Sylvie Pras, Mette Peeters, Barry Purves, Gabrielle Ruffle, Pavel Shvedov (Soyouzmultfilm), Urbain Van Cauwenberghe, Pascal Vimenet.

L'éditeur remercie Stéphane Aubier, Vincent Patar, Vincent Tavier, Marc Bonny, Jean-Baptiste Garnero et la direction du patrimoine du CNC, George Willeman et The Library of Congress, Agnès Bertola et les archives Gaumont Pathé, Marie-Claire Kuo-Quiquemelle et le Centre de Documentation du Cinéma Chinois à Paris, Studios d'art de Shanghai, Gabrielle Ruffle, Catherine Gadbois-Laurendeau ainsi que tous les ayants droit qui ont aidé à constituer l'iconographie de l'ouvrage.

En couverture : *Panique au village*, 2009

Introduction

7

L'INVENTION

1. Les pionniers à la découverte de l'espace 10

Georges Méliès, Arthur Melbourne-Cooper, Segundo de Chomón, James Stuart Blackton, Émile Cohl, Wallace McCutcheon, Walter R. Booth, Giovanni Pastrone, Alexandre Shiryaev, Ladislav Starewitch (période russe)...

2. Heurs et malheurs des premiers films en pâte à modeler 30

James Stuart Blackton, Willie Hopkins, Helena Smith Dayton, Dave et Max Fleischer, Buster Keaton, Virginia May, Willis O'Brien, René Bertrand et Jean Painlevé...

3. Charley Bowers, le chaînon manquant 44

4. Ladislav Starewitch, le premier maître du *stop motion* 50

La période française de Starewitch, Raymond Galoyer, Albert Mourlan, Bogdan Zoubowitch, Alexandre Alexeieff et Claire Parker

L'ÂGE CLASSIQUE

5. Quand le *stop motion* s'affirme en Europe 72

Len Lye, Oskar Fischinger, Lou Bunin, Charley Bowers, Joseph Losey, Alexandre Ptouchko, les frères Diehl, George Pal, Joop Geesink, Claude Misonne...

6. Prémices d'une école tchèque 106

Karel et Irena Dodal à Prague, Hermína Týrlová, Karel Zeman à Zlín

7. Les maîtres tchèques : Jiří Trnka et Břetislav Pojar 118

Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Jiří Brdečka, Václav Bedřich, Stanislav Látal...

8. Quand l'Est se convertit au *stop motion* 138

Eugène Migounov, Vladimir Degtyaryov, Roman Katchanov, Elbert Tuganov, Arnold Burovs, Włodzimierz Haupe, Halina Bielińska, Günter Rätz, Kurt Weiler...

9. En Chine : le *stop motion* aux Studios d'art de Shanghai 152

Wan Chaochen, Jin Xi, Yu Zheguang, Zhang Chaoqun, You Lei, Xu Jianfang...

10. Au Japon : Mochinaga et ses disciples Kawamoto et Okamoto 162

11. L'âge d'or des effets spéciaux 176

Willis O'Brien, Ray Harryhausen, George Pal, Phil Tippett, Alexandre Ptouchko, Karel Zeman...

12. La télévision arrive... 198

Art Clokey, Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, Oliver Postgate, Roberta Leigh, Gerry Anderson, Gordon Murray, Serge Danot, Albert Barillé, Heinz Schröder et Friedgard Kurze, Günter Rätz, Lubomír Beneš, Rodolfo Pastor, Otmar Guttman, Robert Browning, Bridget Appleby, Brian Cosgrove et Mark Hall, Francis Vose...

ESPACES DE LIBERTÉ

13. Expériences françaises 216

Walerian Borowczyk, Piotr Kamler, Robert Lapoujade, Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, Olivier Gillon, Guy Jacques, Jean Manuel Costa...

14. Jan Švankmajer, alchimiste des rêves 226

15. L'Est en quête de liberté 242

Kurt Weiler, Vadim Kourtchevski, Roman Katchanov, Garri Bardine, Nina Shorina, Stanislav Sokolov, Jiří Barta, Ferenc Cakó, Boyko Kanev...

16. Le *come-back* de la pâte à modeler aux États-Unis 264

Bruce Bickford, Suzan Pitt, Bob Gardiner, Will Vinton, Barry Bruce, Joan Gratz, Mark Gustafson, Doug Aberle, Travis Knight...

17. Aardman et le renouveau de l'animation britannique 280

Peter Lord, David Sproxton, Nick Park, Richard Goleszowski, Barry Purves, Dave Borthwick, Deiniol Morris et Michael Mort, Darren Walsh, Sarah Ann Kennedy...

18. Les frères Quay : le musée des vies oubliées 298

FAIT MAIN ET HAUTE TECHNICITÉ

19. Aardman à l'abordage des longs 312

Nick Park, Steve Box, Peter Lord, Richard Starzak, Jeff Newitt, Mark Burton...

20. Générations *stop motion* : de 1990 à nos jours 330

Tim Burton, Henry Selick, Wes Anderson, Mark Osborne, Charlie Kaufman, Duke Johnson, Tatia Rosenthal, Claude Barras, Chris Butler, Sam Fell, Graham Annable, Anthony Stacchi, les frères Guillaume, Vincent Patar et Stéphane Aubier, Mats Gorud...

21. Innovations en court 358

Riho Unt, Bruno Collet, Adam Elliot, Juan Pabo Zaramella, Pjotr Sapegin, Suzie Templeton, Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, PES, Izabela Plucinska, Niki Lindroth von Bahr, Emma De Swaef et Marc James Roels, Cristóbal Leon et Joaquín Cociña, Michel Gondry...

Abécédaire du *stop motion* 386

L'explication des techniques évoquées dans le texte, sous la forme d'un abécédaire.

Dans l'ouvrage, les termes suivis d'un astérisque sont définis dans l'abécédaire.