

LE CINÉMA D'ANIMATION

Ouvrages de référence

Bibliographie sélective

Voici une sélection d'une vingtaine d'ouvrages récents, parus ces dix dernières années, sur le cinéma d'animation, pour accompagner le numéro 294, avril 2017 de La Revue des livres pour enfants.

Le cinéma d'animation : histoire et techniques

Barrès, Patrick ; Verny, Serge, Dir.

Les expériences du dessin dans le cinéma d'animation, avec les contributions de Julien Arnal, Antoine Barjini, Patrick Barrès, [et al.]. Paris, L'Harmattan, 2016. 191 p.-[16] p. de pl. (Cinémas d'animations)
Magasin – [2016-73151]

Cet ouvrage publié à la suite de journées d'études tenues entre 2012 et 2015 à l'initiative de l'EnsAD (École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris) et le Laboratoire LARA-SEPPIA (Laboratoire de recherche en audiovisuel-Savoirs, praxis et poïétique en art de l'Université Toulouse-Jean Jaurès), examine les méthodes graphiques et le dessin dans le cinéma d'animation. Différents points de vue : celui des artistes, des cinéastes et des graphiques.

Bollut, Gersende

Pourquoi est-ce un chef d'œuvre ? : 50 longs-métrages d'animation expliqués, préf. Yvan West Laurence. Paris, Eyrolles, 2014. 191 p.
Salle I – [Livres de référence - 791.435 BOL p]

L'histoire du cinéma d'animation du début du XXe siècle à aujourd'hui à partir de 50 longs-métrages.

Commin, Jean-Paul ; Ganne, Valérie ; Brunner, Didier

"Kirikou" et après : 20 ans de cinéma d'animation en France. Arles : Actes Sud junior ; Lyon : Institut Lumière, 2017. 207 p.
Magasin – [2018-82143]

Cotte, Olivier

100 ans de cinéma d'animation : la fabuleuse aventure du film d'animation à travers le monde. Paris, Dunod, 2015. 405 p.
Salle I – [Livres de référence - 791.435 COT 1]

Une histoire du cinéma d'animation depuis ses origines, et l'évolution des techniques, avec des exemples de films réalisés par différents studios à travers le monde.

Denis, Sébastien

Le cinéma d'animation : techniques, esthétiques, imaginaires. Malakoff (Hauts-de-Seine), Armand Colin, 2017. 280 p.-pl. (Cinéma-arts visuels)
[Pas encore dans les collections de la BnF]

Une histoire du film d'animation, de ses techniques et des différentes applications dans d'autres domaines (publicité, effets spéciaux...).

« La grande vague du cinéma d'animation : États-Unis, Japon, France », *Télérama hors-série*, 2016.

84 p.

Salle I – [Livres de référence - 791.435 TEL g]

L'animation américaine ; l'animation japonaise ; et l'animation française présentés à travers des œuvres singulières et des cinéastes particuliers, suivi de secrets de fabrication.

Kawa-Topor, Xavier

Cinéma d'animation, au-delà du réel. Paris, Capricci, 2016. 92 p. ([Actualité critique])

Salle A – [791.71 KAWA c]

Dans cet essai qui traverse plus d'un siècle d'animation, l'auteur, directeur artistique, historien et spécialiste du cinéma d'animation, confronte le cinéma d'animation au réel et montre comment ce cinéma invente son propre régime de fiction.

Kawa-Topor, Xavier ; Moins, Philippe, Dir.

Le cinéma d'animation en 100 films. Paris, Capricci, 2016. 348 p.

Salle I – [Livres de référence - 791.435 KAW c]

Un panorama à la fois historique, chronologique et technique, à travers 100 films d'animation produits dans le monde ; de Walt Disney à Hayao Miyazaki en passant par Paul Grimault.

Puthod, Dominique

Le Festival international du film d'animation : 50 ans d'une histoire animée. Chambéry, Université Savoie Mont Blanc, 2015. 111 p. (Collection Patrimoines, n° 5)

Magasin – [2015-93401]

Le Festival international du film d'animation d'Annecy existe depuis 1960. D'abord réservé aux cinéphiles et aux grands maîtres de l'animation, il est devenu le rendez-vous des professionnels du monde entier.

Sifianos, Georges

Esthétique du cinéma d'animation. Paris, Éd. du Cerf / Condé-sur-Noireau, Corlet, 2012. 305 p. (Collection : 7e art, 143)

Magasin – [8-CNLI-8794]

Essai de théorie du cinéma d'animation. Cet ouvrage est publié à partir d'une thèse de doctorat en philosophie (Paris I).

Valière, Laurent

Cinéma d'animation : la French touch, préf. Sébastien Laudenbach, Michel Ocelot. Paris, De La Martinière / Issy-les-Moulineaux, Arte Éditions, 2017. 256 p. (Art et spectacle)

Vimenet, Pascal

Un abécédaire de la fantasmagorie : textes de 1985 à 2015 : prélude (A-C), préf. Marcel Jean, dessins et photos originaux, Alexandre Alexeïeff, Thierry Arensma, Yves Charnay, [et al.]. Paris, L'Harmattan, 2015. 395 p. (Cinémas d'animations)

Magasin – [2015-148056]

Un abécédaire de la fantasmagorie : textes de 1985 à 2016 : suite (D-F), dessins originaux, Julie Coutureau, Annie Dissaux, Mathieu Dufois, [et al.]. Paris, L'Harmattan, 2016. 309 p. (Cinémas d'animations)

Magasin – [2016-146646]

Sous forme d'abécédaire, un recueil de textes de l'auteur sur le cinéma d'animation, allant de l'essai à l'analyse filmique en passant par la vulgarisation pédagogique : études filmographiques, articles biographiques, gros plans historiques, critiques contemporaines, entretiens...

Le cinéma d'animation : studios, réalisateurs et films particuliers

Aardman animations

L'art des studios Aardman : créateurs de "Wallace & Gromit" et de "Shaun le mouton" ; introductions de David Sproston et Peter Lord ; traduit de l'anglais par Maxime Berrée. Paris : Éditions de La Martinière, 2018. 125 p.

Magasin – [2018-18268]

Boissonneau, Mélanie ; Bonhomme, Bérénice ; Boutang, Adrienne, Dir.
Tim Burton : horreurs enfantines. Paris, L'Harmattan, 2016. 208 p. (Champs visuels)
Salle I – [Livres de référence - 808.9 BUR t]

Contient une partie des actes du colloque éponyme organisé par l'IRCAV (Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel) et la Cinémathèque française en avril 2012, consacré aux relations entre enfance et horreur dans les films de Tim Burton.

« De Disney à Pixar », *Dada*, 2014, n°189.
Magasin – [Pj DAD]

Le studio Pixar est spécialisé en dessin animé numérique. Ce numéro de la revue *Dada* propose une présentation du studio depuis sa création en 1980 jusqu'à aujourd'hui.

Demay, Olivier ; Portet, Célia
Michel Ocelot : bricoleur de génie du dessin animé. Paris : Éditions À dos d'âne, 2017. 45 p. (Des graines et des guides)
Magasin – [2017-157109]

Ernest & Célestine : et Gabrielle et Benjamin et Didier et Daniel et les autres, par l'équipe des éditions de L'Œil.
Montreuil, Les Éd. de L'Œil, 2014. 116 p. (Mémoires de César)
Salle I – [Livres de référence - 808.9 VIN]

Making-off du film d'animation réalisé à partir des albums de Gabrielle Vincent et primé aux Césars 2013. Il raconte, image par image l'histoire du film sorti en décembre 2012 en France. On y trouve également des entretiens avec Benjamin Renner (réalisateur), Daniel Pennac (scénariste) et Didier Brunner (producteur).

[Exposition. Paris, Musée d'art ludique. 2013]
Pixar, 25 ans d'animation : exposition, Paris, Musée d'art ludique, du 16 novembre 2013 au 2 mars 2014. Paris, Huginn & Muninn, 2013. 183 p.
Magasin – [2013-443762]]

Les créations des studios Pixar.

Hauser, Tim
Les coulisses des studios Pixar, trad. de l'anglais (États-Unis). Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Prisma media, 2013. 63 p.
Salle I – [Livres de référence - 791.435 HAU c]

L'auteur a puisé dans les archives du studio d'animation Pixar, pour présenter les univers du studio et analyser les processus de création.

Jean-François Laguionie, textes de Pascal Vimenet, Xavier Kawa-Topor, Lucie Cabanes, Maurice Corbet, entretiens avec Christian Arnaud, Henri Heidsieck, Bernard Palacios, [et al.]. Montreuil, Les Éd. de L'Œil, 2016. 300 p. + 1 DVD (52 min) (Les Animés, 5)
Salle P – [8 MU-50363]

Analyse de la vie et de l'œuvre de Jean-François Laguionie, scénariste et cinéaste d'animation, qui a remporté plusieurs prix, dont la Palme d'or à Cannes pour son court-métrage d'animation, *La traversée de l'Atlantique à la rame*, en 1978. On y trouve des témoignages, des croquis, des recherches graphiques et décors de ses films, y compris pour son dernier film, *Louise en hiver* (2016).

Mattotti, Lorenzo ; Valière, Laurent
"La fameuse invasion des ours en Sicile" : l'art de Lorenzo Mattotti. Paris : Gallimard, 2019. 119 p.
Magasin – [2019-265367]

Ce livre raconte le travail graphique et dessiné de Mattotti et accompagne la sortie du film éponyme. Le grand et beau format à l'italienne s'accorde au propos de l'artiste que le lecteur apprécie grâce aux grands dessins en couleur en pleines pages ; Mattotti y évoque ses inspirations, les évolutions du projet, des personnages, du respect du monde de Buzzati. On y voit aussi des story-boards, des croquis en noir & blanc, des essais de l'équipe d'animation. Les 2 scénaristes et le producteur sont également interviewés. On suit vraiment le processus de création (de la conception à la réalisation) d'un film d'animation, c'est beau et passionnant !

« Miyazaki », *Dada*, 2015, n°197.
Magasin – [PJ DAD]

La revue *Dada* a consacré ce numéro à Hayao Miyazaki, cet artiste japonais né en 1941 à qui l'on doit des chefs-d'œuvre de l'animation comme *Le voyage de Chihiro*, *Princesse Monoké*, *Mon voisin Totoro*... Des films réalisés à la main, dans son studio Ghibli.

Pagliano, Jean-Pierre

« *Le roi et l'oiseau* » : voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimault. Paris, Belin, 2012.

185 p.

Salle I - Livres de référence - 791.435 PAG r]

Une étude complète : scénario, technique, personnages, graphisme..., du film sorti en 1980.

Patar, Vincent ; Aubier, Stéphane

Pic Pic André & leurs amis. Bruxelles : Casterman, 2020. 171 p.

Salle I - Actualité de l'édition

Vincent Patar et Stéphane Aubier sont deux réalisateurs belges de films d'animation (*Ernest et Célestine*, *Panique au village*...). Entre 2000 et 2008, les deux auteurs ont repris les personnages de leurs courts-métrages, *Pic Pic le cochon magique* et *André le mauvais cheval* pour des strips parus dans le supplément de l'hebdomadaire belge *Téléoustique*. Cette suite de gags parfaitement absurdes, quasi surréalistes, au mauvais esprit assez réjouissant est reprise dans cet épais volume au format à l'italienne. Les deux compères sont rejoints par d'autres personnages : *Elephant*, gourmand invétéré qui fait souvent passer un mauvais quart d'heure à André, et *Dany*, personnage muet à la spectaculaire chevelure horizontale. Si quelques références risquent d'échapper aux plus jeunes (comme les caractéristiques capillaires de *Rod Stewart*), l'esprit frondeur et irrévérencieux, le sens de la loose, le goût pour les collages kitch pourront néanmoins séduire les ados.

Zahed, Ramin

Tout l'art de Dreamworks animation, préf. Jeffrey Katzenberg, introd. Bill Damaschke, trad. de l'anglais (États-Unis) par Isabelle Pernot. Paris, Huginn & Muninn, 2014. 323 p.

Salle I – [Livres de référence - 791.435 ZAH t]

Les films réalisés par le studio Dreamworks entre 1998 et 2014.

Revue spécialisée

AnimeLand : le 1er mag de l'animation & du manga, [dir. publ. Tibor Clerdouet]. Paris (14 rue Soleillet ; 75020), Anime Manga presse, 1991-

Bimestriel.

Magasin et salle I – [Pa ANI]

AnimeLand X-tra : le 1er mag de l'animation & du manga, [dir. publ. Tibor Clerdouet]. Paris (14 rue Soleillet ; 75020), Anime Manga presse, 2006-

Trimestriel

Magasin et salle I – [Pa ANI]

Ce périodique s'adresse à un public plus jeune, les 10-20 ans.

Blink Blank

Semestriel

Coédition franco-québécoise, *Blink Blank* est un nouveau semestriel entièrement consacré au film d'animation. Conçu comme une revue de référence, ce mook de 160 pages est rédigé à la fois par des spécialistes du genre mais aussi par les artistes eux-mêmes.

<https://revue-blinkblank.com/>

Pour en savoir plus

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF/CNLJ :
Ressources > Bibliographies

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque d'études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin).

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF :
<http://catalogue.bnf.fr/>

Centre national de la littérature pour la jeunesse

Suivez-nous sur
[facebook.com/centrenationaldelalitteraturepouurlajeunesse](https://www.facebook.com/centrenationaldelalitteraturepouurlajeunesse)

Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux services, abonnez-vous à notre **lettre d'information** sur <http://cnlj.bnf.fr>

Bibliothèque nationale de France
Centre national de la littérature pour la jeunesse
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Téléphone: 33(0)1 53 79 55 90
<http://cnlj.bnf.fr> // cnlj.contact@bnf.fr