

"PROJET ANIMATIONS"

- THÉÂTRE ET CINÉMA D'ANIMATION -

une proposition de:

Carles Cañellas (*Cia. Rocamora*)

David Laín (*Teatre de l'Estenedor*)

Biel Porcel (*Binixiflat Teatre*)

P R O M P T U A I R E

Conçu et rédigé par Carles Cañellas

Barcelone 2004-09

sommaire

PRÉSENTATION

L'équipe de gestion et données de contact	page 2
Introduction (<i>sujet principal du projet</i>)	3
Brève description	3
Contexte actuel de l'animation en Catalogne	4
Conclusion	5
Plan Stratégique du Secteur Culturel de la Ville de Barcelone	5

FINALITÉS

Objectifs	6
Rayon d'action	7
A qui s'adresse	7
Liens avec des initiatives similaires	7
Conclusion	7

PHASES D'APPLICATION

1.- Programmation	8
2.- Coproduction et recherche créative	8

PRÉSENTATION

- L'équipe de gestion

Elle est formée fondamentalement de Carles Cañellas (Barcelone, 04-11-1954), David Laín (Barcelone 15-05-1954) et Biel Porcel (Sóller, 20-06-1957), responsables respectifs des compagnies *Rocamora*, *L'Estenedor* et *Binixiflat*. Tous les trois jouissant, depuis plus d'une trentaine d'années, d'une expérience professionnelle intense et reconnue dans le secteur du théâtre d'animation.

Leurs activités s'étendent de l'écriture à la dramaturgie, de la direction d'acteur ou de marionnettistes, à la conception et la réalisation de Marionnettes, mais aussi de scénographies, de bandes sonores etc. Sans oublier leurs qualités d'acteurs et de manipulateurs de marionnettes aux techniques les plus diverses.

Ils opèrent tant sur la scène, comme sur les plateaux de Télévision et de Cinéma.

Ils ont donnés de nombreux stages de Théâtre d'animation, pour les scolaires comme pour les enseignants, pour les enfants comme pour les adultes et pour les amateurs comme pour les professionnels.

Leur rayon d'action s'étend de la Catalogne au reste de l'État espagnol, ainsi qu'à une grande partie de l'Europe et au-delà. Aussi ont-ils reçu différentes distinctions nationales et internationales.

Ils sont forts aussi d'une solide expérience en matière de gestion et de production de spectacles et en matière de programmation, d'organisation et de directions de festivals de marionnettes et d'animation.

Enfin, leur implication professionnelle, la volonté de servir et l'intérêt pour que perdure ce secteur artistique et professionnel, les a poussés à exercer pendant longtemps, les plus hautes responsabilités au sein de l'UNIMA de Catalunya (Union Internationale de la Marionnette). Et ils ont représenté ce secteur, au cours des différentes rencontres professionnels des Arts Scéniques qui ont eu lieu dans notre pays au cours des dix dernières années.

- Données de contact

PROJECTE ANIMACIONS TEATRE I CINEMA D'ANIMACIÓ, S.L.

Carles Cañellas - tél. + fax: (+ 34) 932 132 344 - mobile: (+ 34) 616 438 555

[info\(at\)animacions.org](mailto:info(at)animacions.org)

www.animacions.org

- Introduction (*sujet principal du projet*)

types et définition de l'animation

THÉÂTRE D'ANIMATION ⁽¹⁾: Genre théâtral où l'acteur ou actrice anime des objets ou des éléments divers ⁽²⁾ pour représenter avec et à travers eux, une action dramatique.

⁽¹⁾ *Dénomination générique qui comprend tout le théâtre de marionnettes, d'ombres, d'objets, etc.*

⁽²⁾ *Marionnettes, ombres, masques, ustensiles, parties du corps humain, etc.*

CINÉMA D'ANIMATION ⁽³⁾: Expression artistique qui crée l'illusion des images animées ou en mouvement ⁽⁴⁾, au moyen de différentes techniques ⁽⁵⁾ sur divers supports et formats ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ *Dénomination générique internationale qui comprend toutes les animations audiovisuelles.*

⁽⁴⁾ *Images ou bien non préexistantes ou bien réels et manipulées pour les transformer.*

⁽⁵⁾ *Dessins animés, modelage en plastiline, marionnettes, etc. (2D, 3D, miniature, multimation...)*

⁽⁶⁾ *Cinéma, vidéo, digital.*

relation entre Théâtre et Cinéma d'animation

Le Théâtre et le Cinéma d'animation sont des moyens d'expression de même inspiration - *historiquement* ⁽⁷⁾, *conceptuellement et parfois techniquement*- car, malgré des supports différents, les deux s'appliquent à donner "vie" à ce qui n'en a pas, dans un but théâtral, expressif ou narratif.

⁽⁷⁾ *Depuis ses débuts le Cinéma d'animation s'est nourri d'ombristes, et autres marionnettistes.*

- Brève description:

PROJECTE ANIMACIONS est une initiative privée et multisectoriel, dédié à promouvoir le Théâtre et le Cinéma d'animation sous toutes ses formes. A cette fin il propose:

- a.- *Ouvrir un espace polyvalent de programmation de Théâtre et de Cinéma à Barcelone.*
- b.- *Inciter les coproductions, les échanges et la recherche créative entre tous les secteurs.*
- c.- *Créer des réseaux de salles pour programmer animation dans l'ensemble du pays.*

Cette entreprise est née d'une initiative privée, mais revendique clairement sa vocation de service public. Il ne s'agira pas d'une association à but non lucratif. Nous entendons gérer avec l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise, constituant ainsi une plate-forme dont les différents secteurs professionnels impliqués pourraient bénéficier. Sans commencer de zéro, car la base existe depuis longtemps. Il faut appliquer la bonne formule afin de renforcer, stimuler et aider ce secteur à atteindre un plus grand public. Par sa nature transversale, l'animation touche le Théâtre et le Cinéma et l'Audiovisuel, mais aussi la Musique, l'Informatique, le Multimédia, etc.

- Contexte actuel de l'animation en Catalogne

Jusqu'au milieu des années trente, en Catalogne, le Théâtre de marionnettes était un genre populaire, jouissant d'une ample diffusion auprès d'un large public. Mais, malgré sa présence familière dans le monde de l'art, et la tentative de dynamisation et reconnaissance des années soixante-dix, force est de constater, contrairement à ce que l'on peut observer dans les pays voisins, que le Théâtre pour jeune public (0-8 ans) reste le lieu unique de création, de production et de diffusion du Théâtre d'animation. Et si celui-ci a heureusement permis de le maintenir en vie, nous ne pouvons nous résoudre à nous en satisfaire si nous voulons sauver et amener notre art à sa pleine expansion.

Le Théâtre d'animation est un genre à part entière qui peut toucher tous les publics. Il peut aborder tous les styles et toutes les formes: du contes pour enfant à l'irrévérent cabaret et du drame à la comédie. Il peut aussi bien verser dans le classique et son ancestrale tradition qu'être à la tête de l'avant-garde et de la recherche la plus originale. Mais pour atteindre cette plénitude, il lui manque cet espace de représentation de promotion et d'exploitation sans lequel tout effort serait vain. Chaque fois qu'une compagnie ou qu'un artiste ont créé un spectacle en dehors du circuit jeune public, ils ont dû, malgré des critiques élogieuses, aller chercher à l'étranger les fruits de leur labeur.

C'est aussi cette lacune qui nous empêche de recevoir de façon digne les productions étrangères qui seraient pourtant de l'intérêt du public et des artistes du cru.

Le Cinéma et l'Audiovisuel d'animation ont pour principal marché les émissions de télévision destinées aux enfants, la publicité et les vidéo-clips. En Catalogne, des producteurs confirmés proposent des produits de très bonne facture et d'une qualité qui les rend tout à fait compétitifs sur le plan international en travaillent même pour des multinationales. Mais, en dehors du contexte purement commercial, les petits ateliers et les créateurs indépendants rencontrent de sérieuses difficultés à l'heure de trouver un endroit où montrer leur production et ainsi rendre possible l'amortissement d'un investissement financier et humain très souvent important. La production indépendante se trouve ainsi limitée, au point de mettre en danger la survie de l'animation traditionnelle et "d'art et d'essai", et donc des différentes formes de créations, de traditions historiques et de contenus. Argumentant, sûrement avec raison, des critères de rentabilité immédiate, on néglige tous ces créateurs. Pourtant on peut concilier la rentabilité et la qualité, comme le montre l'illustre exemple de la production tchèque ou des pays d'Europe du Nord, d'une compétitivité reconnue, d'une créativité et d'une sensibilité incontestable.

Toutefois les producteurs, à quelques exceptions près, ont docilement suivi les règles et ont abandonné le marché du Cinéma d'animation aux multinationales. Ce phénomène ne concerne pas seulement la Catalogne mais aussi le reste de l'Europe et il se manifeste dans l'ensemble de l'industrie cinématographique: Les grandes productions, provenant souvent des États-Unis, monopolisent l'entrée aux salles. Ainsi la distribution se limite au marché de la télévision, que ce soit au niveau national, européen ou international, et on observe un déficit de présence des productions propres dans le circuit cinématographique.

Mais l'animation va chaque fois plus au de-là. On l'utilise aujourd'hui pour beaucoup d'autres activités, ce soient artistiques, éducatives, ludiques, etc., et qui souvent sont ignorées ou restent oubliées, car ses créatifs ne trouvent aucune vitrine dans laquelle pouvoir montrer et exploiter son travail.

- Conclusion

Au-delà des circuits commerciaux existants, qui peuvent satisfaire aux besoins d'une partie de l'activité théâtrale, cinématographique et audiovisuelle du pays, il existe bien une lacune qu'il nous appartient de combler au plus vite.

La cause première de cet état de faits est, aujourd'hui, le manque cruel d'un réseau de salles et de théâtres qui s'étende sur tout le territoire et soit en contact avec les réseaux européens existants ou en devenir.

Une structure qui aide aux différents aspects du procédé: du début de la création, jusqu'au lancement, la distribution et sa pleine exploitation commerciale.

Il faut donc appliquer une stratégie qui réponde aux inquiétudes de nos créateurs et de nos artistes, qui leur permette que leur activité soit rentable pour eux, pour les producteurs, pour les salles et pour l'économie globale. Il faut qu'en améliorant et en diversifiant, en fomentant la fréquentation des salles, on puisse toucher un public toujours plus large.

C'est pour cela qu'il faut compter sur la complicité des institutions bien sûr, mais aussi du secteur privé et de la société civile. Des producteurs et des programmeurs qui pourraient inclure plus souvent le Théâtre et le Cinéma d'animation dans leurs propositions. Sans oublier les médias car d'eux dépend en grande partie la connaissance que peut avoir "le grand public" de ces disciplines. Enfin il nous faut compter avec le public, à qui finalement nous nous adressons.

- Plan Stratégique du Secteur Culturel de la Ville de Barcelone

plan pour une politique culturelle élaboré par l'Institut de la Culture de la Ville de Barcelone:
(Pla Estratègic del Sector Cultural de la Ciutat de Barcelona)

Sans l'avoir prémédité, ce projet s'adapte parfaitement aux besoins et aux suggestions recueillies dans le Plan Stratégique du Secteur Culturel de la Ville de Barcelone (PESCCB) promu par l'Institut de la Culture de Barcelone (ICUB). Les coïncidences sont si nombreuses qu'elles concernent le rapport dans son ensemble. Ce projet concorde aussi avec les objectifs définis par le Forum Métropolitain des Élus à la Culture (FMRC - Fòrum Metropolità dels Regidors de Cultura).

Dans le rapport du Plan Stratégique (PESCCB) on peut lire ces paroles explicites: "[le PESCCB] n'est pas un plan exhaustif; la réalité change et rend difficile la prévision de toutes les actions à entreprendre sur le terrain de la culture afin d'approcher le modèle désiré. / ... / C'est pour cela qu'au cours de la phase de réalisation de ces projets, il faudra incorporer d'autres initiatives que l'on estimera utiles et qui iront dans le sens des objectifs du dit plan."

Prenant en compte ces différents facteurs, "PROJECTE ANIMACIONS" devrait être inclus dans les objectifs du PESCCB et recevoir le support et les moyens que cela suppose.

FINALITÉS

- Objectifs

Obtenir les moyens nécessaires à la stimulation du Théâtre et du Cinéma d'animation sous tous ses aspects. Poursuivant le dessein de structurer, de dynamiser, d'exprimer notre vocation de service et de créer des synergies sur tout le territoire. A cette fin, nous proposons les objectifs suivants :

PROMOTION ET DIFFUSION: Promouvoir le domaine de l'animation, pour le jeune public comme pour le tout public.

Attirer l'attention et faire naître l'intérêt des médias pour l'animation avec l'appui d'une activité constante et variée. Favoriser la présence des spectacles, des films et des professionnels concernés ⁽⁸⁾, par le biais de reportages ou de critiques.

Organiser des campagnes d'introduction au Théâtre et Cinéma d'animation, aux différentes techniques et traditions dans les écoles, les musées, les centres culturels etc., sous forme d'exposition, de démonstration et de stages, fomentant la connaissance de ces disciplines au sein de la société en général.

Ainsi, en augmentant leur présence dans les médias et dans tout le paysage culturel, on favorisera l'intérêt du public pour notre art.

PROGRAMMATION : Stimuler la programmation des spectacles et des films d'animation aussi bien dans les salles des grandes agglomérations, que dans des circuits plus larges, pour le jeune et le tout public et avec un souci constant de qualité dans le fond comme dans la forme.

Parce qu'elle permettra une meilleure exploitation des productions et donc une plus grande rentabilité qui rend possible l'amortissement des frais de production et relativise le risque d'investissement.

PRODUCTION : Encourager les coproductions de Théâtre et de Cinéma d'animation présentant un intérêt particulier, sans discrimination de styles ou de techniques.

Pour créer de nouvelles perspectives pour les professionnels qui ne peuvent pas encore assumer une production propre et qui souffrent du manque d'espaces de programmations fixes et durables.

LA RECHERCHE CRÉATIVE : Activer des projets de recherche créative et de rencontre entre les artistes du Théâtre et du Cinéma d'animation.

Pour aider le procédé de découverte et de production d'œuvres originales, grâce à la collaboration et à l'enrichissement mutuel.

DOCUMENTATION : Créer des mécanismes qui permettent un travail de recherche et la constitution d'archives concernant l'animation en Catalogne et sa diffusion à l'étranger, ainsi que la réhabilitation et la reconnaissance ⁽⁹⁾ du légat des formes traditionnelles ⁽⁹⁾ et des artistes qui les ont sauvées et enrichies ⁽¹⁰⁾.

Pour porter à connaître une partie de notre propre histoire, aider la documentation et l'analyse et reconnaître le mérite du labeur accompli jusqu'à présent.

⁽⁸⁾ Auteurs, dramaturges, scénaristes, producteurs, réalisateurs, metteurs en scènes, acteurs, dessinateurs, constructeurs, modélistes, manipulateurs, animateurs, doubleurs, musiciens, etc.

⁽⁹⁾ Ombres, marionnette à gaine catalane, etc.

⁽¹⁰⁾ Marionnettistes comme Nevas, Miquel Canals, Juli Pi, Didó; auteurs comme Amadeu Amat, etc. Cinéastes et animateurs comme Segundo de Chomón, Artur Moreno, Francesc Macián, etc.

- Rayon d'action

Pour des raisons évidentes de rentabilité et de répercussion à court et moyen terme, le centre névralgique des activités doit être situé à la Ville de Barcelone. Mais, une fois consolidé notre assise, nous devons nous tourner vers d'autres horizons. Il est donc indispensable que, pour se retro alimenter, la promotion se fasse dans l'ensemble du pays, et que l'exploitation n'aurait des limites géographiques.

- A qui s'adresse

Impliquant différents secteurs et prétendant mener à terme toutes sortes d'activités autour de l'animation, nous nous adressons aux personnes et entités de provenances diverses en rapport ou simplement intéressés par le Théâtre et le Cinéma d'animation, qu'ils soient professionnels, industriels, formateurs, artistes, créateurs, simples amateurs et public en général.

- Liens avec des projets similaires

Un projet aussi vaste et complexe, au service d'une discipline en pleine expansion comme il est l'animation, n'a pas encore été réalisé en Europe. Il existe cependant, depuis longtemps des activités, des centres, des associations et autres structures qui, de façon permanente ou plus ou moins régulière, se voue au Théâtre de marionnettes ou au Cinéma d'animation, et avec eux, nous voulons établir des accords de collaboration. Nous pouvons même être sûrs que, si nous réussissons, notre initiative deviendra un exemple à suivre.

- Conclusion

Ce projet est original, novateur et ambitieux mais avant tout réaliste et, surtout, très nécessaire. Par ce que sa répercussions économique et artistique peut créer une dynamique clairement positive pour un secteur encore léthargique ou peu développé, mais avec d'indéniables possibilités de croissance présente et future.

Car public intéressé par l'animation et pourtant du marché potentiel, il y a en assez.

Il suffit de lui donner une référence de lieu et du temps pour le capter et le fidéliser.

Car talent créateur dans le Théâtre comme dans le Cinéma d'Animation, il ne manque pas.

Il suffit d'offrir l'espace et les moyens pour créer, montrer et diffuser correctement les oeuvres.

Car en unissant les efforts et les intérêts des deux camps - le scénique et l'audiovisuel - qui sont complémentaires et coïncidents, tout ce travail s'avérera être plus attirant et profitable du point de vu économique comme professionnel, artistique ou culturel.

Il suffit de créer les synergies nécessaires à un changement et à une revitalisation du secteur.

Il est donc évident, que la création de réseaux de distribution et de promotion est le premier pas vers la réalisation de notre dessein.

Mais comment convaincre les salles déjà existantes de nous ouvrir leurs portes ?

Par l'évidence de l'exemple: En prenant l'initiative depuis notre entité, PROJECTE ANIMACIONS, avec l'appuie d'une infrastructure polyvalente d'espaces scéniques et de projections et en convainquant de la capacité de séduction de notre art auprès d'un large public. Ainsi, cet espace, par son fonctionnement même, fournira les moyens économiques pour lancer, en accord avec notre philosophie, le reste des activités prévues. Parce qu'elles ne sont pas superflues mais complémentaires et indispensables à la réalisation de nos objectifs.

PHASES D'APPLICATION

1.- Programmation

Le premier pas concerne la divulgation et la promotion des productions existantes

Ouverture d'un espace situé à Barcelone, dédié exclusivement à l'animation. Doté de différents lieux de représentations et de projections. Se tenant au fait que le Théâtre d'animation travaille dans tous les formats - petits, moyens et grands - compatibles avec les ceux du Cinéma, on s'inclinerait pour des jauges d'entre soixante et trois cents spectateurs, installés en gradins ou en parterre selon chaque cas.

Au cours de cette première phase, on s'intéressera aux productions d'autrui. On favorisera leur présence sur nos scènes, menant les campagnes de promotion nécessaires pour le projet et ses programmations.

On devra établir les accords de coopération prévus avec les personnes et les entités de tous horizons, intéressées par l'animation, qu'ils soit industriels, professionnels ou formateurs.

Lieu de rencontre, cet espace doit provoquer et faciliter la connaissance et les échanges entre les professionnels des différentes spécialités et techniques de l'animation.

Espace polyvalent, il permet une programmation multiple, combinée et copartagée de Théâtre, Cinéma et audiovisuel, mais aussi de musique, d'exposition de vidéo-art et autres disciplines où l'animation occupe une place importante. On s'adressera ainsi à un public très hétérogène par les âges (enfants, jeunes et adultes) et par les centres d'intérêt (éducation, culture et loisirs).

L'activité y sera progressive et augmentera en fonction de la fréquentation.

On y donnera des activités diurnes, de caractère le plus souvent éducatif (ateliers, stages, etc.) destinés aux scolaires, aux enseignants et au public en général. On pourra aussi y projeter des films et vidéos pendant le week-end et dans l'après-midi et en soirée des jours fériés. De nuit on va programmer pour adultes et jeune public dans n'importe lequel des formats où l'animation est présente.

2.- Coproduction et recherche créative

Le deuxième pas concerne la création de réseaux de salles, la coproduction, l'étude et la recherche créative.

Dans un deuxième temps et en fonction des possibilités financières obtenues, commencerai notre participation a des coproductions sur différents supports et formats et la création d'un réseau avec d'autres localités:

- a) Grâce à des accords ponctuels avec les Théâtres municipaux.
- b) En louant et en programmant autres salles et scènes.
- c) En assumant la vente et la présentation des coproductions dans les circuits existants.

Aussi commenceraient les contacts et les accords avec des artistes et des studioeux pour engager et consolider le sujet d'analyse et documentation.