

Jean-Baptiste MASSUET

Le dessin animé au pays du film

**Quand l'animation graphique
rencontre le cinéma
en prises de vues réelles**

Collection « Le Spectaculaire »

Presses universitaires de Rennes
2017



Table des matières

INTRODUCTION7

1

Pour une recontextualisation historique du processus de scission-assimilation entre dessin animé et prises de vues réelles

**Chapitre I – Le dessin animé
et la prise de vues réelles à l'ère de la cinématographie-attraction 27**

L'appropriation des *lightning sketches* par le cinématographe,
de la performance scénique au dessin animé 29

Émile Cohl : pour un dessin affranchi de la prise de vues réelles? 43

La démystification de l'animation de dessins 55

**Chapitre II – Une industrialisation complexe.
Premiers doutes identitaires du dessin animé
vis-à-vis du cinéma en prises de vues réelles 69**

La greffe du dessin de presse dans le domaine du cinéma 72

Du studio de dessin au studio photographique 83

Une transition mise en abyme 96

Chapitre III – À la conquête d’Hollywood.
Pour une intégration-marginalisation du cartoon
vis-à-vis du cinéma de fiction hollywoodien..... 115

L’impact du système hollywoodien
sur l’*animated cartoon* 117

L’intégration du *cartoon* à Hollywood..... 127

Marginalisation du *cartoon*
vis-à-vis de l’institution hollywoodienne..... 141

2

**Pour une esthétique de l’hybridation entre
dessin animé et prises de vues réelles**

Chapitre IV – De l’autre côté de la toile. Quand le dessin animé
et la prise de vues réelles traversent leur frontière 157

Alberti à l’épreuve du dessin animé..... 159

La guerre de la toile 166

Dessin animé et cinéma en prises de vues réelles
partagent-ils le même « langage »?..... 176

Chapitre V – Écarts et convergences.
Le cinéma en prises de vues réelles peut-il imiter le dessin animé? 195

Le dessin animé comme rejet du réel?..... 197

Croisements et débordements sonores 209

Dans quelle mesure la prise de vues réelles
peut-elle visuellement se cartooniser?..... 221

Chapitre VI – Le fantasma syncrétique.
Dessin animé et prises de vues réelles peuvent-ils fusionner?..... 235

Le Rotoscope, condition de l’interaction
dessin animé/prises de vues réelles? 237

Le fantasma de l’union amoureuse 245

Interfaces sexuelles 253

Contre-ontologie de l'image animée – L'inconciliabilité de la prise de vues réelles et du dessin animé comme problème théorique

Chapitre VII – Entremêler le dessin animé et la prise de vues réelles.

Interrogations théoriques sur une hybridation technologique 275

Une scission théorique fondée sur un obstacle technologique? 276

L'entremêlement dessin animé/prises de vues réelles : un défi technologique..... 282

Une assimilation scissionnelle 295

Chapitre VIII – Confusions générationnelles. La place du dessin animé

et de la prise de vues réelles dans les théories de l'image animée..... 307

« L'œuf et la poule » – la question de l'origine..... 309

De l'ambivalence des discours sur l'origine de l'image animée..... 318

Les deux faces théoriques de l'image animée..... 325

Chapitre IX – Images et signes d'images.

Vers une obsolescence des notions de « dessin animé »

et de « prises de vues réelles » à la lumière des films hybrides..... 331

Les films hybrides comme défi sémiologique 333

Jouer avec la suspension d'incrédulité du spectateur 343

Le réel en question 356

CONCLUSION – LA SCISSION-ASSIMILATION

DU DESSIN ANIMÉ ET DE LA PRISE DE VUES RÉELLES

À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE ET DE L'IMAGE DE SYNTHÈSE..... 369

BIBLIOGRAPHIE 377

INDEX..... 383