

présente

TOILE DE FRONT
La Ménagerie

DOSSIER DE PRESSE

Exposition du 10 novembre au 3 décembre 2016
Galerie Sainte-Catherine, 5 place Sainte-Catherine – Rodez

Dans le cadre des célébrations mémorielles du Centenaire de la Grande Guerre, AVEYRON CULTURE – Mission Départementale a souhaité évoquer l'Histoire de la première guerre mondiale, au sein de la galerie Sainte-Catherine qui, en 1916 était alors... la caserne Sainte-Catherine, sans pour autant renier sa vocation contemporaine : un lieu désormais dédié à la création contemporaine.

C'est donc, en s'appuyant sur la création contemporaine : la création de films d'animation qu'une page de l'histoire de la galerie et de l'Histoire va être réanimée : des soldats vont être à nouveau « affectés à la caserne Sainte-Catherine ».

L'exposition

Toile de front révèle les coulisses de la réalisation d'un film d'animation : «Fire Waltz» (la valse du feu), nous plongeant au cœur des tranchées de la première guerre mondiale...

Cette exposition restitue par une scénographie originale, l'ambiance troublante de cette page de l'Histoire, où tous les codes ont été bouleversés...

A partir des éléments de recherches visuelles et sonores, Marc Ménager, auteur et réalisateur, a imaginé cette exposition comme une plongée dans l'univers du film, investissant et transformant l'espace de manière totale et originale.

Sculptures, marionnettes, décors, dessins, instruments de musique et matériaux divers (terre, planches et ferrailles), mis en lumière par Morgan Nicolas (L'Usine) forment un parcours immersif qui permet également au visiteur, de découvrir le processus de création d'un film d'animation.

Des enregistrements de musiques et de bruitages de Mino Malan, ainsi qu'une projection de séquences animées, apportent l'atmosphère cinématographique, par le son et le mouvement.

Extraits de storyboard, esquisses de travail et pages de scénario sont également présentés...

La scénographie, la musique et la vidéo recomposent ainsi l'ambiance étrange et la facture artisanale d'un atelier d'animation traditionnelle autant que celle d'une tranchée qui serait occupée par les poilus musiciens, héros du film.

Le projet

Le projet "Toile de front" est né de l'envie partagée par les auteurs, plasticien et musicien, Marc Ménager et Mino Malan, de travailler sur l'artisanat de tranchées et plus particulièrement sur l'impressionnante production d'instruments de musique, élaborés dans ce contexte de guerre et de déracinement, à partir de matériaux de récupération.

Imaginer quelle musique, quelles sonorités pouvaient naître des instruments de fortune fabriqués par les poilus, comprendre quelle importance pouvait revêtir cette activité, quelle forme de lien elle pouvait créer entre les hommes, et finalement, quels personnages et quelle histoire permettraient de raconter ce quotidien...

Pour beaucoup de soldats de la Grande Guerre, cette activité, à priori futile s'avérait essentielle, voire vitale. Elle concentrait l'ultime part d'humanité de ces hommes ; elle leur permettait ainsi de survivre à l'horreur et de la contester fondamentalement.

«Le film tente d'exprimer la faculté qu'a l'homme à surpasser ses peurs, à s'adapter et à survivre. La puissance de création qui peut nous animer dans ces moments reste plus forte que tout. Elle nous transporte et soulage bien des maux ...Produire de l'art au cœur même du chaos et de l'horreur : cette réalité historique, interroge sur la capacité et la nécessité pour l'homme de créer ...»

Marc Ménager auteur-réalisateur

Le film

Synopsis : hiver 1917, quelque part sur le front, la guerre est immobile, les soldats sont abrutis par toutes ces années de conflits, amplis de détonations, de destruction, de mort...Les offensives sont de plus en plus difficiles. L'armée harcelée par le vacarme de l'artillerie est coincée au fond des tranchées. Les charges héroïques sont impossibles, la musique militaire n'arrive plus à se faire entendre pour galvaniser les troupes. Côté français, l'état-major élabore un plan, afin de redonner l'énergie suffisante aux soldats pour repartir à l'assaut. Les gradés décident d'envoyer au front les musiciens de fanfares du secteur, réputés récalcitrants, pour en faire de bons soldats musiciens...

Résonance...

Si les poilus musiciens de Toile de front évoquent la force créatrice qui peut naître dans l'adversité la plus absolue, ils entrent également en résonance avec des images de conflits contemporains, telles que les photos de Mikhail Eustafief prises lors du Siègne de Sarajevo, du violoncelliste Vedran Smailović mais aussi les expressions artistiques qui nous parviennent actuellement d'Irak et de Syrie...

Cette exposition invite à s'interroger sur l'impérieuse force de création qui peut naître, au cœur des conflits... en lien avec la volonté exacerbée dans ces contextes de guerre et de perte de repères, de défendre ce qui est constitutif de l'Humanité : la Culture...

Panser les déchirures de la guerre...

Lettres de femmes, un film d'Augusto Zanolello, est également présenté dans cette exposition.

Le film

Synopsis : pendant la première guerre mondiale, Simon l'infirmier soigne les soldats blessés, grâce aux lettres d'amour envoyées par leurs femmes, sœurs, mères, marraines de guerre... lettres qui ont le pouvoir de guérir des soldats... en papier...

Une évocation sensible et «pansante» de la confrontation à la violence... où les mots couchés sur du papier parviennent à décrire et à guérir les déchirures de la guerre...

En regard de la projection de la bande annonce du film d'Augusto Zanollo, « Lettres de femmes » : des lettres originales (prêt des Archives départementales de l'Aveyron) nous révèlent la richesse de ces correspondances, témoignages émouvants du quotidien d'un soldat et de celui de ses proches confrontés à l'absence, à la perte... Ces papiers encrés viennent ainsi ancrer les éléments de création, dans une réalité historique...

Une authentique tenue de soldat infirmier de la Grande Guerre (prêt de Vincent Besombes, Président du Comité de Rodez du Souvenir Français), vient renforcer le sentiment de proximité avec cette Histoire...

Pour aller plus loin...

Des itinéraires de découverte d'éducation culturelle et artistique, pour les écoles collèges et lycées

Parmi les 36 itinéraires d'éducation artistique et culturelle proposés par Aveyron Culture cette année, deux d'entre eux, associant Mémoire et cinéma d'animation, ont été construits avec La Ménagerie, en partenariat avec les Archives départementales de l'Aveyron et en lien avec les films présentés dans cette exposition. Ces itinéraires proposent aux élèves, la découverte des précieux fonds archivistiques, préalable nécessaire à de nombreux projets de création, ainsi que l'intervention de professionnels du cinéma d'animation en classe, pour leur permettre de « construire leur propre histoire avec l'Histoire », de créer un court-métrage d'animation, à partir de témoignages de guerre aveyronnais....

Contact

Laurence Fric, Responsable du dispositif *Culture et patrimoine*
05 65 73 80 44 – l.fric@aveyron-culture.com

Une sélection d'ouvrages et de DVD à votre disposition au Centre de documentation d'Aveyron Culture

Une sélection d'ouvrages et de DVD, en lien avec cette exposition, tel que l'ouvrage qui a inspiré Marc Ménager, pour la réalisation de ce film : *La Musique au Fusil*, de Claude Ribouillault, paru aux éditions du Rouergue, sont à votre disposition au Centre de documentation Art et culture d'AVEYRON CULTURE – Mission Départementale.

Contact

Anne Sudreau-Viguiier, Documentaliste
05 65 73 80 42 – a.viguiier@aveyron-culture.com

Des fonds collectés et préservés à découvrir aux Archives départementales de l'Aveyron

Le Conseil départemental de l'Aveyron et ses archives ont sauvegardé de nombreux documents, récoltés notamment à l'occasion de la Grande collecte : courriers, photographies, objets (casque d'aviateur...) registres matricules du recrutement militaire... Ces documents peuvent être consultés aux Archives départementales de l'Aveyron.

Contact

Archives départementales de l'Aveyron
25 avenue Victor-Hugo, 12000 Rodez
05 65 73 65 30 – dad@aveyron.fr

Une exposition qui fait écho à l'histoire de l'Aveyron

La caserne Sainte-Catherine...

Si la galerie Sainte-Catherine est un espace désormais dédié à la création contemporaine, elle était alors, il y a un siècle, en 1916, une caserne...

Réinvestie par des soldats de la Grande Guerre, dans le cadre de l'exposition « Toile de front », c'est toute une page de l'histoire de ce lieu qui est ainsi « réanimée » par l'intermédiaire du cinéma d'animation s'inscrivant dans la vocation actuelle de ce lieu, devenu galerie...

Marc Ménager et La Ménagerie

Marc Ménager, réalisateur

- « Les raccourcis de l'histoire, l'immigration », 2004
- « Jean Paille ». 2002. Diffusion Arte. Sélectionné au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand (63)
- « Café Noir ». 2001. Diffusion Canal+. 1er Prix du festival Résistance (09)
- « Pit », 2000
- « Thermostat 7, 360° de révolution ésothermique », 1999. Coproduction et diffusion Arte
- « Georges au musée », 1995. Diffusion France 3

Films publicitaires

- « France Télécom », 1993

Séquences d'animation

- « Royal de luxe, Retour de Chine », 2002. Diffusion France 3
- Générique « 14e festival d'Amérique latine de Toulouse », 2002
- « Cryto-puzzle », 2001. Diffusion Arte
- « Le Milan Noir », 2001. Diffusion Planète
- « Royal de luxe, Retour d'Afrique », 1999. Diffusion Arte et cinéma
- « Le point de vue de l'échassier », 1999. Diffusion Arte
- Générique « Bonjour l'ancêtre », 1996. Diffusion France 3
- « La trilogie d'Effeti Mangazi », 1993. Diffusion France 3

Sculpteur, fondeur

- Exposition « La grande famille des Bifs », 1992-1994. Paris, Nantes et Toulouse
- Œuvres en fonte, en bronze, en bois, en résine, en plâtre accompagnées de gravures, peintures, sérigraphies et dessins
- Sculpture pour l'inauguration du tunnel sous la Manche (Calais), 1993-1995
- Statue pour le festival de Newcastle, 1995
- Statue pour le festival d'Aurillac, 1993

Décorateur et plasticien

- Décor des « Petites tritures ». Spectacle de DCA, compagnie de Découflé, 1997
- Construction des pyramides du *Péplum Royal de luxe*, 1994
- Maquette du *Cargo Royal de luxe*, 1992
- « Les arts au soleil », 1992-1994
- Décor et effet spéciaux du court-métrage « À l'ouest terne » et « Le volcan », 1994
- Clip « Pas assez de toi » du groupe La Mano Negra, 1990
- Illustrateur, graphiste et maquettiste de la compagnie « Color y Calor », 1990-94
- Maquette du *Roman photo Royal de luxe*, 1989
- Plaquette pour Archaos, Les plasticiens volants, Royal de luxe... 1990
- Diverses réalisations et conceptions de décors et de sculptures pour des troupes de théâtre : Katertone, Le Phun, Royal de luxe, Les Cyranoïaques.

La Ménagerie

Créée en 2000, La Ménagerie est un collectif d'artistes et de techniciens passionnés de cinéma d'animation et réunis autour d'une même sensibilité.

L'association développe la création artistique comme lien social, vivier culturel d'échanges et support pédagogique privilégié.

Ses activités sont :

- **La création de films d'animation.** Une vingtaine de courts-métrages d'animation atypiques, à la démarche originale et engagée, ont été produits. Plusieurs ont été diffusés sur des chaînes de TV (Arte, Canal+). Certains ont été sélectionnés et primés en festivals : Festival international du film d'animation d'Annecy, Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, Interfilm festival de Berlin, Séoul International Cartoon & Animation Festival (SICAF)...
- **Les actions de sensibilisation et de formation :** La Ménagerie mène de nombreuses activités pédagogiques de l'initiation à la réalisation en animation, avec des publics variés (milieu scolaire, carcéral, personnes handicapées, quartiers socialement défavorisés...).
- **Les tournages interactifs et spectaculaire.** Courts-métrages tournés avec la complicité des passants sur une journée d'événement. Entresorts à la découverte des trucages d'animations...
- **Le développement d'outils de création.** Dès ses débuts, La Ménagerie a développé ses propres outils de tournage, réduisant les coûts de réalisation. Ces outils offrent de nouvelles possibilités. La Ménagerie développe actuellement une plateforme en Opensource permettant de réunir toutes les étapes de création en cinéma d'animation.

CONTACT UTILE

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale

Laurence FRIC

Responsable du dispositif *Culture et patrimoine*

05 65 73 80 44 – 06 74 83 69 91

l.fric@aveyron-culture.com

Toile de front est une opération

avec la participation du Conseil Départemental de l'Aveyron et de ses archives et le concours de Vincent Besombes, Président du Comité de Rodez du Souvenir français.

Crédits photographiques (hors carte postale *Caserne Sainte-Catherine*)

© La Ménagerie

© Mikhail Eustafief

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, organisme présidé par Jean-François GALLIARD, est une association dédiée au développement de la culture sous toutes ses formes en Aveyron.

Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les domaines des arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de la danse, du chant choral, de la formation et du patrimoine.

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels aveyronnais dans l'élaboration de leurs projets : « Éducation artistique et culturelle », « Ingénierie culturelle territoriale », « Pratiques amateurs et professionnelles », « Culture et lien social » et « Culture et patrimoine ».

Enfin, centre de ressource ouvert au plus grand nombre, elle apporte également son appui technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux, soutient les pratiques amateurs en participant ainsi à l'attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE

Mission Départementale

NOUS CONTACTER

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo – BP 30535
12005 Rodez cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

COMMUNICATION/PRESSE

Pierre VIDEAU
Chargé de communication
06 87 55 69 91
p.videau@aveyron-culture.com

EN LIGNE

www.aveyron-culture.com

RÉSEAU

www.facebook.com/mission.departementale.culture/

