

La Ménagerie
présente

Toile de front

EXPOSITION

Sommaire

Présentation.....	3
Synopsis « Fire waltz »	4
Note d'intention.....	6
Le dispositif.....	8
Contenu de l'exposition.....	10
Options	12
Références	13
Marc Ménager, parcours.....	14
La Ménagerie, présentation.....	15

Toile de front est une exposition destinée à un public hétéroclite : scolaires, familles, esthètes...

Quarante figurines et sculptures, tableaux, croquis, accessoires, décors, vidéo projection, simulation 3D composent un univers fascinant, enrichi de bandes sonores originales.

Chaque élément de l'exposition est issu du tournage d'un film d'animation « Fire waltz » ayant pour contexte la guerre des tranchées de 1914-18.

Toile de front révèle les coulisses de la réalisation de ce long métrage et restitue par une scénographie originale l'ambiance troublante de cette page de l'Histoire.

ma. per r. nltz
sp. :
altm 2"

Fire waltz

le film

Le film se situe après de longues années de guerre.

Hiver 1917, quelque part sur le front, la guerre est immobile, les soldats sont abrutis par toutes ces années de conflits, amplis de détonations.

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 donc d'envoyer au front, les musiciens de fanfares du secteur, réputés récalcitrants, pour en faire de bons soldats musiciens. Ils sont mis au service d'Édouard de la Colombière, chef d'orchestre de génie et stratège militaire qui mélange symphonie musicale et tir à balle réelle, en vue d'une victoire fulgurante.

Édouard pris dans les limbes de la création artistique, au bord de la folie, détourne tous les moyens de la guerre au service d'une œuvre guerrière grandiose et survoltée, capable de faire danser le monde entier au lieu de l'anéantir.

Note d'intention

par Marc Ménager, réalisateur, plasticien

Bien que très documentée, cette exposition n'est pas un parcours historique de ce que fut le conflit à travers des reconstitutions fidèles. Elle retrace l'évolution, les **recherches graphiques, plastiques et musicales** autour de la création d'un long métrage qui a commencé en 2008.

L'exposition évoque l'ambiance du film et les différents thèmes qu'il aborde, à travers un champ artistique large, sous un angle humain.

Il n'est pas question d'allégorie ou de patriotisme, mais plutôt de **résonance avec le cauchemar quotidien des hommes**. De l'inutilité, de l'absurdité et du gaspillage que suppose une guerre.

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 sans issue reste plus forte que tout. Elle nous transporte et soulage bien des maux.

Il s'agissait, pour moi, d'explorer les questions essentielles que soulève cette réalité historique sur la capacité et la nécessité pour l'homme de créer, de produire de l'art au cœur même du chaos et de l'horreur.

Le conflit a laissé dans l'inconscient collectif une plaie béante.

Cette guerre fut aussi une plongée brutale dans la modernité. Elle a dessiné notre temps, annoncé de grands bouleversements politiques, vu l'émergence des totalitarismes, la chute de grands empires et la naissance d'autres grandes puissances. Le découpage géostratégique de la planète et la naissance d'un monde industriel en sont le fruit.

“**Produire de l'art
au cœur même
du chaos
et de l'horreur**”

La terre a craqué, sans jamais se refermer.

La perception du monde est bouleversée et, comme d'autres domaines, celui de la création artistique est touché.

Le monde de l'art voit apparaître les premières œuvres du Dadaïsme, œuvres contestataires, miroir cru de la réalité.

C'est un tourbillon d'idées qui vibre jusqu'à nous aujourd'hui, une remise en question. La première guerre mondiale redéfinit la perception. L'invention de la **guerre totale** coïncide avec celle de l'**art total** et **avant-gardiste**. ▶

C'est un moment charnière où tous les codes sont remis en cause. En musique, le néoclassicisme bouleverse la composition classique et propose de nouvelles formes, de nouvelles sonorités. C'est la fin de l'harmonie classique et l'intégration revivifiante des polyrythmies venues de l'autre bout du monde. Sur le plan pictural, le Dadaïsme explose littéralement les règles admises. Cubisme,

expressionnisme, surréalisme, vorticisme, futurisme naîtront de cette révolution.

Cet aspect de la période, élément fondateur du film, est le point d'ancrage de l'exposition. Son but est de créer pour le public un lien entre les œuvres visuelles de l'époque et celle présentée à l'exposition. Elle donne matière à réflexion sur ce qui illustre et constitue notre monde.

Le dispositif

L'exposition peut être présentée dans un ou plusieurs espaces totalisant au minimum 150 m².

L'entrée se fait par une tranchée reconstituée en taille réelle. Une tourbe légère est disposée au sol pour organiser la circulation. Ce sas coupe le spectateur de son univers quotidien et le conditionne aux tonalités de l'exposition.

Planches, morceaux de ferraille, objets de récupération, caisses militaires, barbelés maillent le parcours du spectateur.

Un éclairage tamisé de couleurs chaudes baigne les œuvres dans un camaïeu d'ocres jaune et rouge. Des pointes de couleurs ressortent de certaines sculptures. ▶

Aux murs sont accrochés des panneaux couverts de dessins du *story-board*. Une main, grandeur nature, laisse échapper des feuilles sur lesquelles est visible la décomposition graphique de la course d'un poilu. Des esquisses de portraits, de décors, garnissent les murs.

Le public peut déambuler librement autour des maquettes ayant servi au tournage du *teaser* (bande annonce). Chacun peut s'arrêter et regarder les projections d'essais aboutis qui tournent en boucle parmi les dessins affichés.

Les instruments qui ont servi à la bande sonore du *teaser* sont visibles, posés sur des caisses militaires parmi des douilles d'obus.

Les bustes en terre de personnages du film accompagnent le parcours et rendent compte du processus de création : modèles grossiers en argile, moules et enfin marionnettes fines et complexes. Certaines d'entre elles sont mises en situation dans les maquettes : une tranchée à l'échelle des personnages avec un cratère d'obus, un abri d'officier, des parois renforcées.

L'éclairage fait partie intégrante de la mise en scène, créant des espaces particuliers pour les objets, les maquettes, les cadres ou les compositions à mettre en valeur.

La lumière isole ou fait ressortir des détails parfois drôles ou anecdotiques.

L'ambiance sonore est travaillée. Bande son d'époque, bruitages et compositions musicales originales participent à plonger le public dans cette atmosphère chargée d'histoire.

Contenu de l'exposition

- Sculptures en terre et techniques mixtes inspirées de l'univers de **Toile de front**, pieds tournant présentant des guerriers
- Une dizaine de cadres mettent en scène les éléments de décors
- Douze bustes sculptés et les marionnettes conçues pour le film
- Neuf panneaux de bois présentant les peintures, dessins et recherches graphiques
- Quatre maquettes des décors issues du tournage du pilote (tranchées, intérieurs, squelettes...)
- Une installation constituée d'une main sortant du sol lâche une envolée de dessins qui se répartissent autour d'un écran projetant en continu les essais d'animations graphiques ▶

- Un tableau expliquant la décomposition labiale, technique utilisée pour le tournage
- Deux photos du film imprimées sur bâches (120×140 et 80×180)
- Un espace de diffusion d'une séquence vidéo 3D (principe stéréoscopique)
- Un espace de diffusion du pilote du film (5 min.)
- Une dizaine d'instruments de musique artisanaux fabriqués avec des matériaux de récupération sur le modèle imaginé à l'époque par les poilus : la « gourde-guitare », le « violon-carré », les « obus-percussions », la « contrebassine », le « marin-boula », etc.

Le catalogue exhaustif de l'exposition fait l'objet d'un document annexe.

Options

Option vernissage / décrochage

Le vernissage de l'exposition peut faire l'objet d'un concert réunissant les musiciens – et leurs instruments de fortune – ayant travaillé sur la bande originale du film.

Option atelier / relations au public

Plusieurs types d'ateliers peuvent avoir lieu autour des thématiques développées dans l'exposition :

- Conception, réalisation d'instruments de musique « de fortune » et atelier musical (encadrement par Régis Friaud, musicien-constructeur-décorateur et Mino Malan, musicien-compositeur)
- Initiation au cinéma d'animation (les bases du langage cinématographique, la construction d'un décor d'animation, conception et réalisation de marionnettes d'animation, écriture d'un scénario). Atelier supervisé par les professionnels de La Ménagerie
- Visites commentées

Références

Cette exposition a été présentée :

- Musée de la marionnette de Lisbonne. Portugal. Mars-avril 2011
- Festival du film d'animation d'Annecy. Rhône-Alpes. Juin 2010
- Médiathèque de Tournefeuille. Midi-Pyrénées. Décembre 2009
- École d'art de Huesca. Aragon, Espagne. Novembre 2009
- Musée municipal de la ville d'Olot. Catalogne, Espagne. Avril 2009

Marc Ménager,

parcours

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

- Générique « 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

- « Cryto-puzzle ». 2001. Arte
- Décor plateau télé « Bonjour l'ancêtre ». 1998. France 3
- 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 effets 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 ». 1990-1994
- 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 spectaculaires.** 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 diffusion

Fabien Coulombier

Tél. : +33 (0)5 61 84 40 92

GSM : +33 (0)6 69 40 78 92

fabien@lamenagerie.com

La Ménagerie

c/o L'Usine, ZI de Pahin

6, impasse Marcel Paul

31170 Tournefeuille

www.lamenagerie.com