

GOSCINNY
ET LE CINÉMA
ASTÉRIX, LUCKY LUKE & Cie

GRANDS MECENES DE LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

CINEMATHEQUE

GOSCINNY ET LE CINÉMA
ASTÉRIX, LUCKY LUKE & CIE
4 OCTOBRE 2017 - 4 MARS 2018

Une exposition inédite
Une programmation de films
Des activités pédagogiques

Une exposition conçue par La Cinémathèque française
et La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
(Angoulême), en partenariat avec l'Institut René Goscinny

Commissariat : Jean - Pierre Mercier, Frédéric Bonnaud,
Aymar du Chatenet et Pierre Lambert

LA CINÉMATHÈQUE, C'EST NOTRE DEMEURE SPIRITUEL

MARTIN SCORSESE

La Cinémathèque française a été fondée en 1936 grâce à la volonté d'Henri Langlois et d'une poignée de visionnaires afin de stopper la destruction des films de l'époque du muet.

La France, par cette création exemplaire, est devenue pour le monde entier un modèle de préservation et de mise en valeur du cinéma.

NOS MISSIONS

Conserver et restaurer films et archives

Programmer des grands classiques, des rétrospectives complètes et des hommages à des cinéastes, acteurs, producteurs et techniciens du cinéma

Enrichir et présenter au public les collections exceptionnelles du **Musée du Cinéma**

Organiser des **expositions temporaires innovantes d'envergure nationale et internationale**

Diffuser et développer la connaissance et l'amour du cinéma, notamment auprès des jeunes générations

Une collection exceptionnelle

Ciné-concert Michel Legrand - Jacques Demy

Exposition La Machine cinéma (2016)

Autre Ciné-club: rencontre avec O. Assayas

Master Class Tim Burton

Exposition Tim Burton - printemps 2012

UN LIEU D'EXCEPTION

La Cinémathèque française a pris possession en 2005 d'un bâtiment lumineux et contemporain réalisé par **Frank Gehry**, architecte emblématique du musée Guggenheim de Bilbao et de la fondation Louis Vuitton, au cœur des espaces verts du parc de Bercy, à deux pas de la Gare de Lyon et du site de la Bibliothèque nationale de France.

Le bâtiment accueille:

- le Musée du Cinéma
- 4 salles de cinéma
- 2 salles d'exposition
- des espaces d'accueil modulables
- une librairie
- un restaurant
- une bibliothèque
- des ateliers pédagogiques

Le Musée du Cinéma

La Librairie

La Bibliothèque du Film

L'auditorium Henri Langlois

Exposition temporaire

GOSCINNY
ET LE CINÉMA

EXPOSITION

17.10.2017 > 14.01.2018

BILLETS FNAC.COM et CINEMATHEQUE.FR #GOSCINNYETLE CINEMA
© 1982 Universal City Studios, Inc.

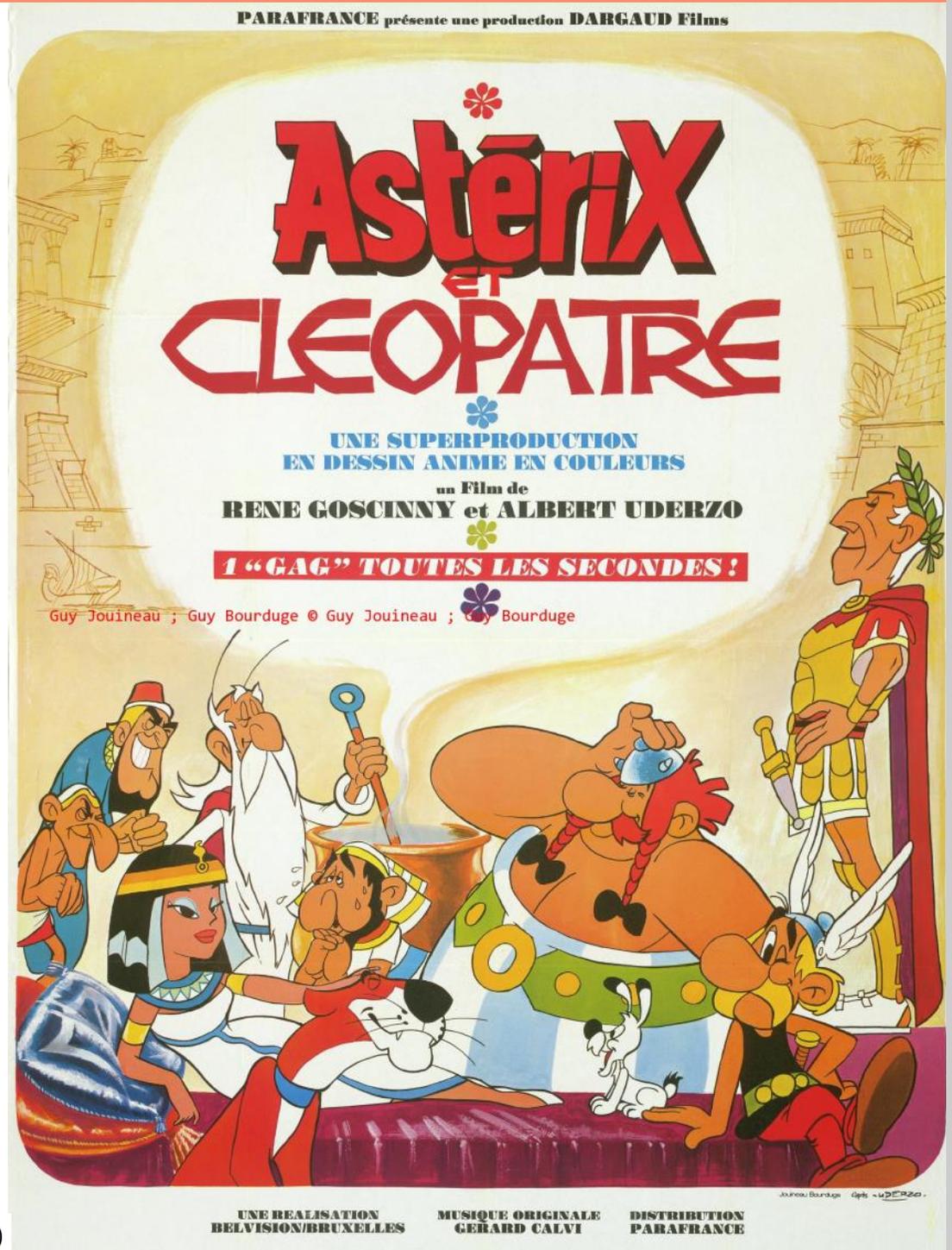
À l'occasion du **quarantième anniversaire de la disparition de René Goscinny**, La Cinémathèque française (Paris) et La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (Angoulême), en partenariat avec l'Institut René Goscinny, ont souhaité lui rendre hommage en organisant une grande exposition consacrée aux **influences du cinéma sur son travail**, ainsi qu'à sa **propre œuvre cinématographique**. **Présentée au public à Paris à l'automne, l'exposition sera ensuite reprise à Angoulême puis à l'international.**

Goscinny et le cinéma exposera les rapports constants et ô combien féconds entre un **scénariste de génie et l'objet de sa rêverie préférée : le cinéma.**

Avant même de commencer sa carrière de scénariste, le jeune René Goscinny n'avait qu'un rêve : « *J'étais parti aux Etats-Unis pour travailler avec Walt Disney, mais Walt Disney n'en savait rien* ».

La rencontre ne s'est pas faite mais ce désir de cinéma ne l'a jamais quitté et s'est diffusé dans l'ensemble de son œuvre.

Affiche du dessin animé Astérix et Cléopâtre (1968)

L'exposition montrera comment **le cinéma et ses genres les plus populaires** (burlesque, péplum, western...) ont été **parodiés et magnifiés** par un créateur dont l'originalité se nourrissait de son immense culture cinématographique. Avant de se lancer dans l'aventure du cinéma en tant que telle, avec **la création des Studios Idéfix en 1974**, Goscinnny a été **gagman pour Bourvil, scénariste de dramatiques télévisuelles avec Jean Rochefort**, et finalement **scénariste à part entière**, avec son ami **Pierre Tchernia**, de films devenus culte comme *Le Viager* et *Les Gaspards*.

Avec *Les 12 travaux d'Astérix*, puis *La Ballade des Dalton*, les Studios Idéfix ont pleinement participé à la naissance d'une **école d'animation française**. Seule la mort brutale de René Goscinnny, en 1977, viendra interrompre cet élan.

L'exposition *Le Cinéma de René Goscinnny, Astérix, Lucky Luke et Compagnie* montrera aussi comment les personnages mis en scène par René Goscinnny et ses complices dessinateurs (Morris, Sempé, Tabary, Uderzo...) ont continué leur carrière cinématographique, grâce à des producteurs ou cinéastes désireux de prolonger l'œuvre sur grand écran. Quarante ans après la mort de leur démiurge, les personnages de Goscinnny continuent de nourrir la culture populaire internationale. **Astérix et Obélix, Lucky Luke, Le Petit Nicolas ou Iznogoud** sont devenus des personnages de cinéma à part entière. Et Goscinnny mérite plus que jamais le surnom affectueux que lui avait donné son ami Gotlib : « Walt Goscinnny ».

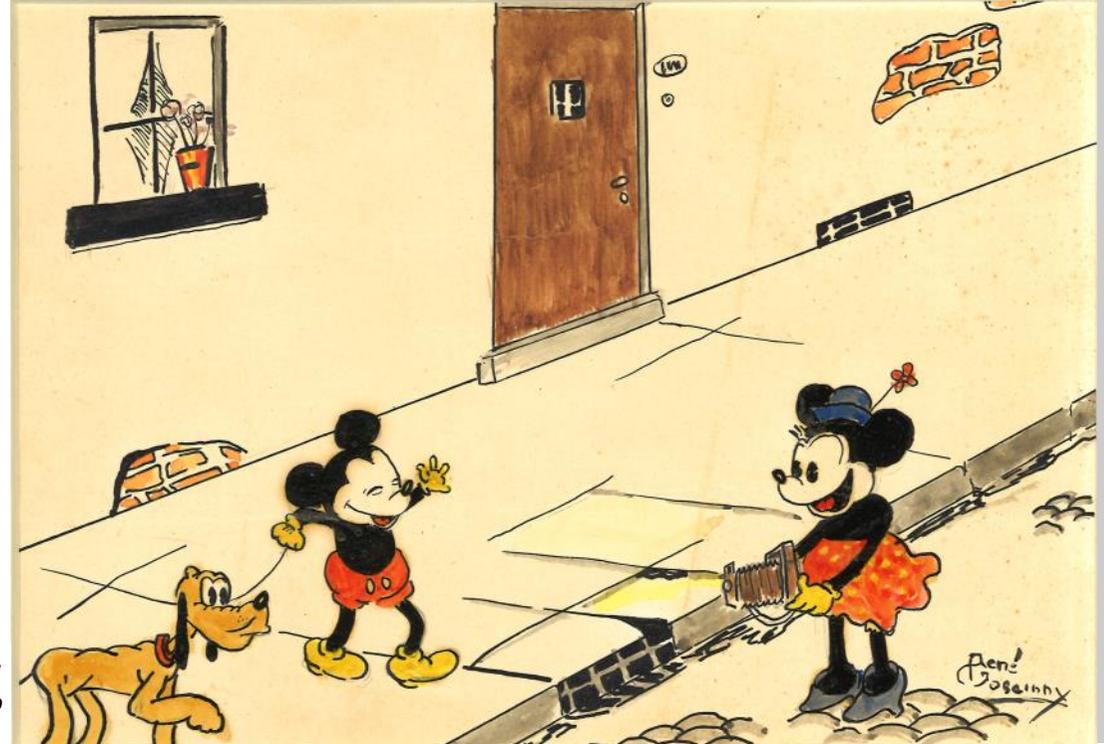

SECTION 1

L'ENFANT QUI REVAIT D'ÊTRE WALT GOSCINNY

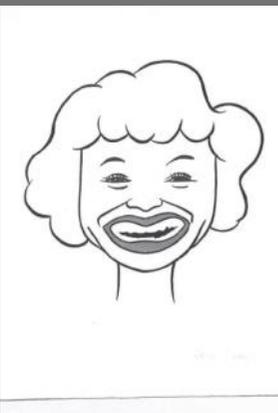
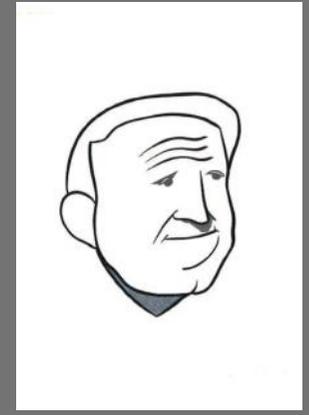
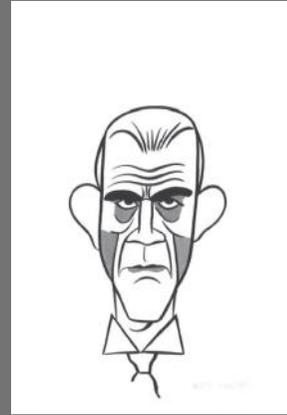
René Goscinny a passé l'essentiel de sa jeunesse en Argentine et s'est très tôt passionné pour le dessin, mais aussi pour le cinéma. Il découvre les **films burlesques, les westerns et les dessins animés** alors dominés par les **studios Disney**. Ses nombreuses interviews témoignent de **l'importance des films qu'il a vus enfant** dans la constitution de son imaginaire de créateur.

Devenu **dessinateur professionnel**, il n'a pas manqué de rendre hommage aux grandes stars du panthéon hollywoodien.

Deux dessins de jeunesse originaux en couleur, inspirés de l'univers de Disney
Blanche Neige et les nains et Mickey, Minnie, Pluto

GOSCINNY ET LE CINÉMA ASTÉRIX, LUCKY LUKE & CIE

Dessins originaux de Goscinny à l'encre sur carton représentant des caricatures d'acteurs célèbres
De gauche à droite, haut en bas :
James Cagney, Boris Karloff, Spencer Tracy
Jane Powell, Clark Gable, Emil Janings
Edward G. Robinson

SECTION 2

NICOLAS VA AU CINÉ

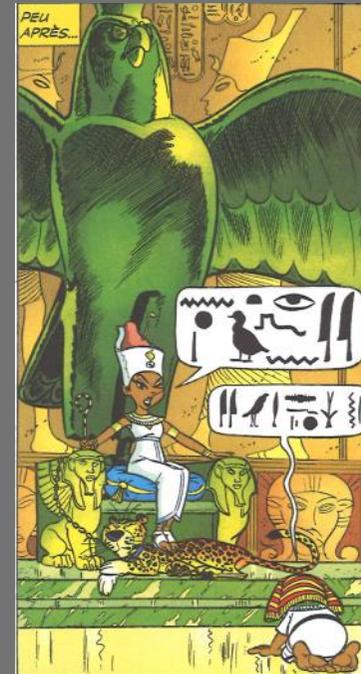
On passe ici de **l'enfance réelle** de René Goscinny à **l'enfance recréée du *Petit Nicolas*** dans les années 1950/60, au sein de laquelle le cinéma occupe une place remarquable. On y montrera **l'évolution dans le temps de la représentation du *Petit Nicolas***, des dessins originaux de Sempé aux plus récentes versions cinématographiques, en prise de vue réelle ou en dessin animé (2D et 3D).

SECTION 3 ASTÉRIX, UNE STAR

Immergé dans le village gaulois imaginé par Goscinny et Uderzo, le visiteur découvrira le rapport d'Astérix au cinéma à travers trois séquences (Astérix incarné au cinéma; le cinéma dans les aventures d'Astérix ; le personnage mythique de Cléopâtre).

On y montrera l'évolution du personnage d'Astérix, des premiers dessins animés aux films en prise de vues réelles, depuis sa première apparition dans l'émission TV *Deux Romains en Gaule* (1967) jusqu'à ses récentes incarnations par les acteurs Christian Clavier, Clovis Cornillac, et Edouard Baer, en passant par les dessins animés *Astérix le Gaulois* 1967, *Astérix et Cléopâtre* 1968, *Les 12 Travaux d'Astérix* 1976, *Astérix et la Surprise de César* 1985, *Astérix chez les Bretons* 1986, *Astérix et le Coup du menhir* 1989, *Astérix et les Indiens* 1995, *Astérix et les Vikings* 2006, *Astérix : Le Domaine des dieux* 2014.

Extrait de la bande dessinée *Astérix et Cléopâtre*, planche 2 (Cléopâtre missionnant Numérobis), René Goscinny et Albert Uderzo (1963)
Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, de Alain Chabat (2002)
Cléopâtre de Joseph Mankiewicz (1963)

ASTERIX

PLANCHE 3

CASE 1-2-3 Une orgie, rappelant le plus possible Satyricon. Des Romains et Romaines, tous laids, horribles, maquillés à outrance d'une façon incroyable, allongés en train de goinfrer. L'hôte est Garovirus, être immonde et adipeux. Ambiance sombre et sinistre, éclairée par des torches fumantes. Pouah!

TEXTE: "Cette ambiance bon enfant, qui règne dans le village, n'est certes pas celle que l'on trouve dans le palais de Gracchus Garovirus, le puissant gouverneur romain de Condate*. Et pourtant, on fait tout ce qu'il faut pour ~~s'amuser~~ s'amuser..."

*NOTE: IL A DES BAGUES A TOUS LES DOIGTS.

*Rennes.

Planche 3 Astérix chez les Helvètes (1970), Orgie chez Garovirus
Scénario tapuscrit annoté de René Goscinny
Photo originale du *Satyricon* de Federico Fellini (1969)

SECTION 4

LA PARODIE, DE LUCKY LUKE A IZNOGOUD

Cette section illustre le rapport qu'entretient René Goscinny avec deux genres classiques du cinéma : le **western** et **l'orientalisme** représentés respectivement par les personnages de **Lucky Luke** et **Iznogoud**.

Dessins emblématiques de Morris, scénarios tapuscrits de Goscinny seront mis en regard avec les films qui les ont inspirés (pour Lucky Luke, notamment le cinéma de **John Ford**, **Sergio Leone**, **Georges Stevens**) ou qui s'en inspirent (le dessin animé *Daisy Town*, 1971 ou *Mon nom est Personne* de Tonino Valerii, 1973).

Caricatures acteurs dans Lucky Luke

Michel Simon
Dopey
Rué sur l'Oklahoma

Jean Gabin
...
Joss Jamon

Emil Jannings
Dr Himbeergeist
La guérison des Dalton

David Niven
Robert Gainsborough
Calamity Jane

John Carradine
Scatt Thumbs
La diligence

William Hart
Retraité
Paradise Gulch

Alfred Hitchcock
Barman
La diligence

Randolph Scott
Colonel Mc Straggle
20ème de cavalerie

Roy Rogers
Retraité
Paradise Gulch

Wallace Berry
Hank Bully
La diligence

Mae West
Lulu Carabine
Dalton City

William Boyd
Retraité
Paradise Gulch

John Barrymore
Witteraker Baltimore
Le cavalier blanc

Jack Palance
Affiche Wanted
Western Circus

Gary Cooper
Shérif
Paradise Gulch

W.C. Fields
Erasmus Mulligan
Western Circus

Boris Karloff
Masque sorcier
Chasseur de primes

Brian Donlevy
James Bradwell
Le fil qui chante

Sidney GreenStreet
Grand Duc Léonide
Le grand Duc

Lee van Cleef
Eliot Belt
Chasseur de primes

Andy Devine
Hank Wallys
Le cavalier blanc

SECTION 5 LES STUDIOS IDÉFIX

HISTOIRE DES STUDIOS IDÉFIX

Plongé dans l'atmosphère d'un **studio de cinéma**, le visiteur découvrira dans cette section l'**histoire des studios Idéfix**, première concrétisation du profond désir de cinéma de Goscinny. Les Studios Idéfix ont été créés en **1974** par le scénariste René Goscinny, le dessinateur Albert Uderzo (président) et l'éditeur Georges Dargaud. Ils y nommèrent Pierre Watrin et Henri Gruel directeurs de réalisation. Les Studios, dont la devise était *Delirant isti romanio*, fermèrent en 1978 après le décès de Goscinny. Les Studios Idéfix comptent deux films à leur actif :

- *Les 12 Travaux d'Astérix* (1976).
- *La Ballade des Dalton* (1978).

Illustration de la plaquette des Studios Idéfix, René Goscinny et Albert Uderzo regardant sous le banc-titre un décor avec cellulose de l'île des désirs

SECTION 5 LES STUDIOS IDÉFIX

LA FABRIQUE D'UN DESSIN ANIMÉ

Plonger dans l'histoire des studios Idéfix, c'est avant tout **découvrir les différentes étapes de la réalisation d'un dessin animé dans les années 1970**, sans l'ordinateur qui n'existait pas encore et dans une société en profonde mutation (libération des mœurs entre autres, dont on retrouve des échos dans le monde de la bande dessinée, avec la parution du premier numéro de « Fluide Glacial » en 1975).

A partir d'un matériel exceptionnel (storyboards, scénarios, photographies, décors, celluloses), les **différentes phases de création d'un dessin animé** seront décrites, avec de **multiples manipulations et animations interactives** afin que le public se les approprie :

Phase 1 : scénario et storyboard

Phase 2 : musique et enregistrement des voix et des bruitages

Phase 3 : les modèles de personnages (model-sheet)

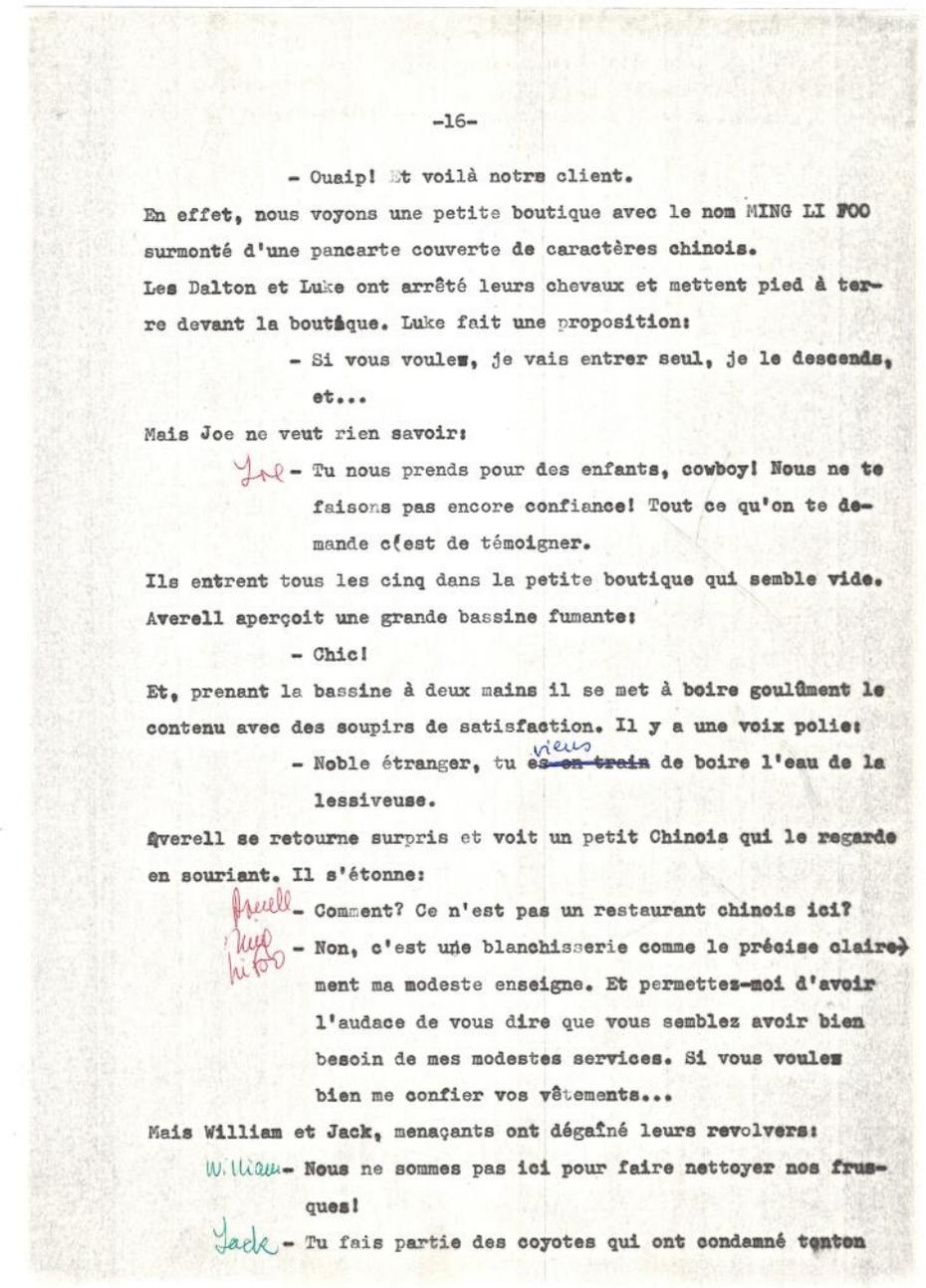
Phase 4 : l'animation

Phase 5 : les décors

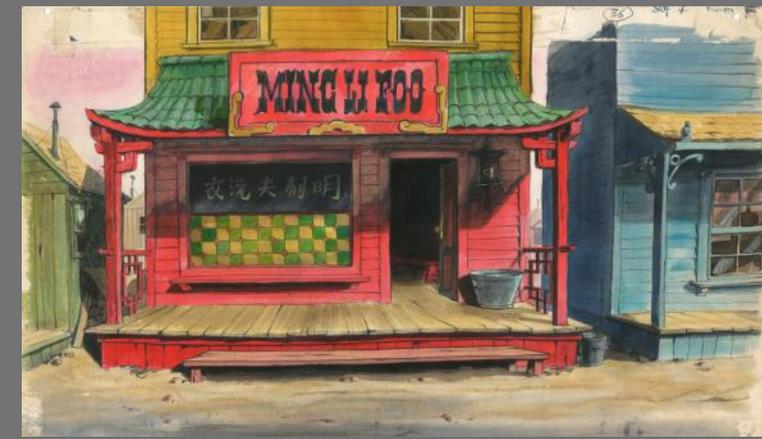
Phase 6 : le traçage et la mise en couleur sur cellulose

Phase 7 : la prise de vue

Phase 8 : le montage et le son

GOSCINNY ET LE CINÉMA ASTÉRIX, LUCKY LUKE & CIE

De gauche à droite : La Ballade des Dalton (1978)
 Storyboard épisode blanchisserie
 Model-sheet Ming Pano
 Décor boutique Ming Li Foo
 Décomposé Ming Pano sur cellulose

SECTION 5
L'HUMOUR A LA TÉLÉ

Sous l'impulsion de Goscinny, Uderzo et Charlier notamment, la revue *Pilote* naît le 29 octobre 1959. Goscinny, devenu rédacteur en chef avec Charlier en 1963, n'a pas son pareil pour reconnaître et cultiver les talents, et fait de *Pilote* un laboratoire de création où s'épanouit une nouvelle génération de dessinateurs et scénaristes, avec Gotlib, Fred, Jean Giraud, Reiser, Cabu, Claire Bretécher, Mandryka, Jean-Claude Mézières, Philippe Druillet, Jacques Tardi, F'Murrr, Enki Bilal...

Quant au travail de scénariste pour la télévision et le cinéma, citons bien entendu *Le Viager*, réalisé en 1972 par Pierre Tchernia.

2 planches de l'histoire dessinée de Moebius sur le western italien, sur scénario de René Goscinny

Nos amis transalpins réalisent depuis quelque temps des westerns. Ils le font avec talent et il est difficile de distinguer ces films de ceux réalisés aux U.S.A. Certains détails, cependant, trahissent parfois les origines latines du film. Dans ces pages, nous allons vous présenter des scènes de western dont certaines ont été tournées aux U.S.A. et d'autres en Italie. A vous de trouver lesquelles de ces scènes appartiennent au...

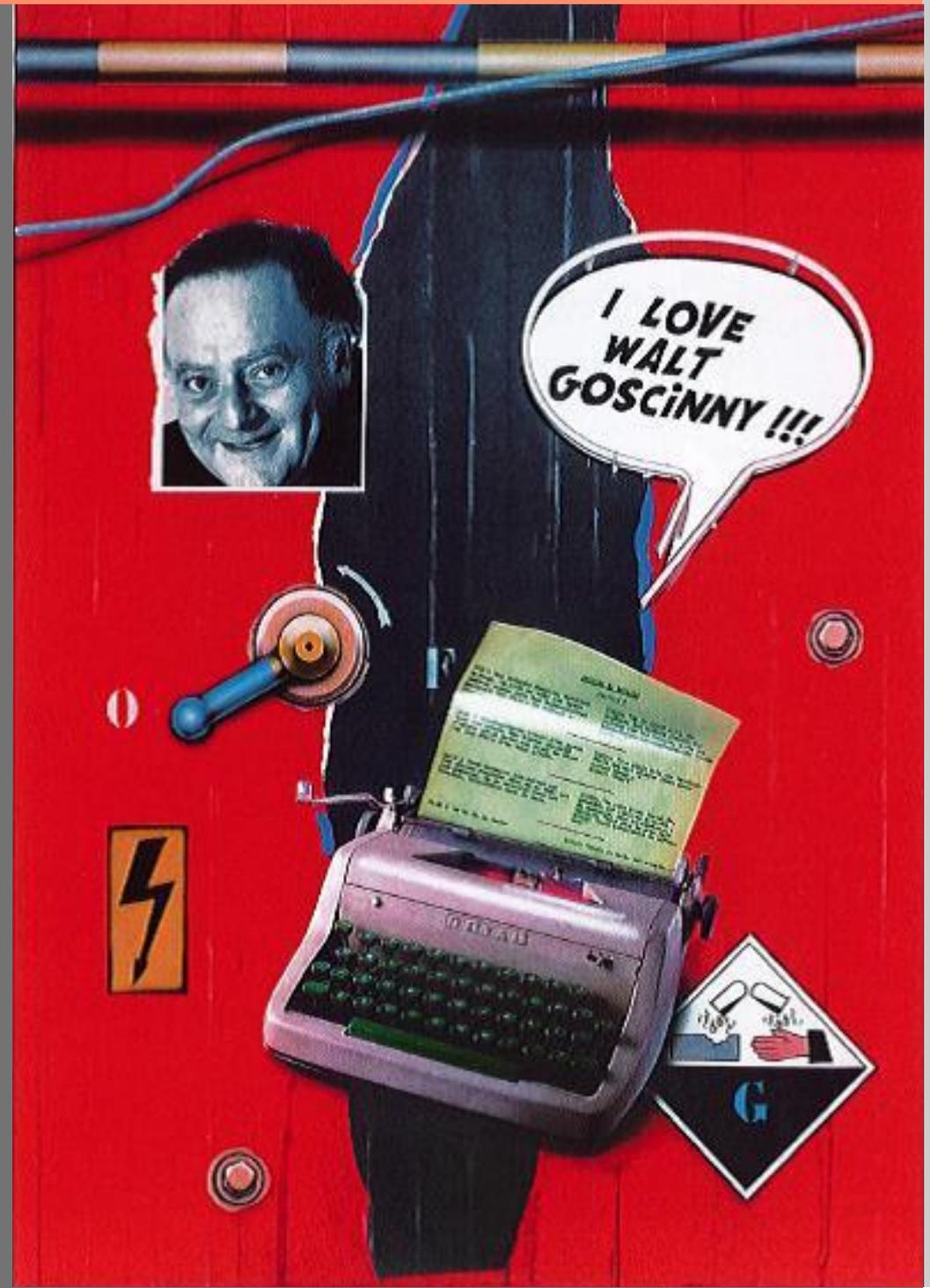
WESTERN ITALIEN

SECTION 6
GOSCINNY FOREVER !

De gauche à droite :
César d'honneur remis à titre posthume à René Goscinny
I love Walt Goscinny, Klasen

« Il y a bien plus dans l'échange
que les choses échangées »

Claude Lévi-Strauss

ÊTRE MÉCÈNE DE
LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE,
UN ENGAGEMENT
STRATEGIQUE

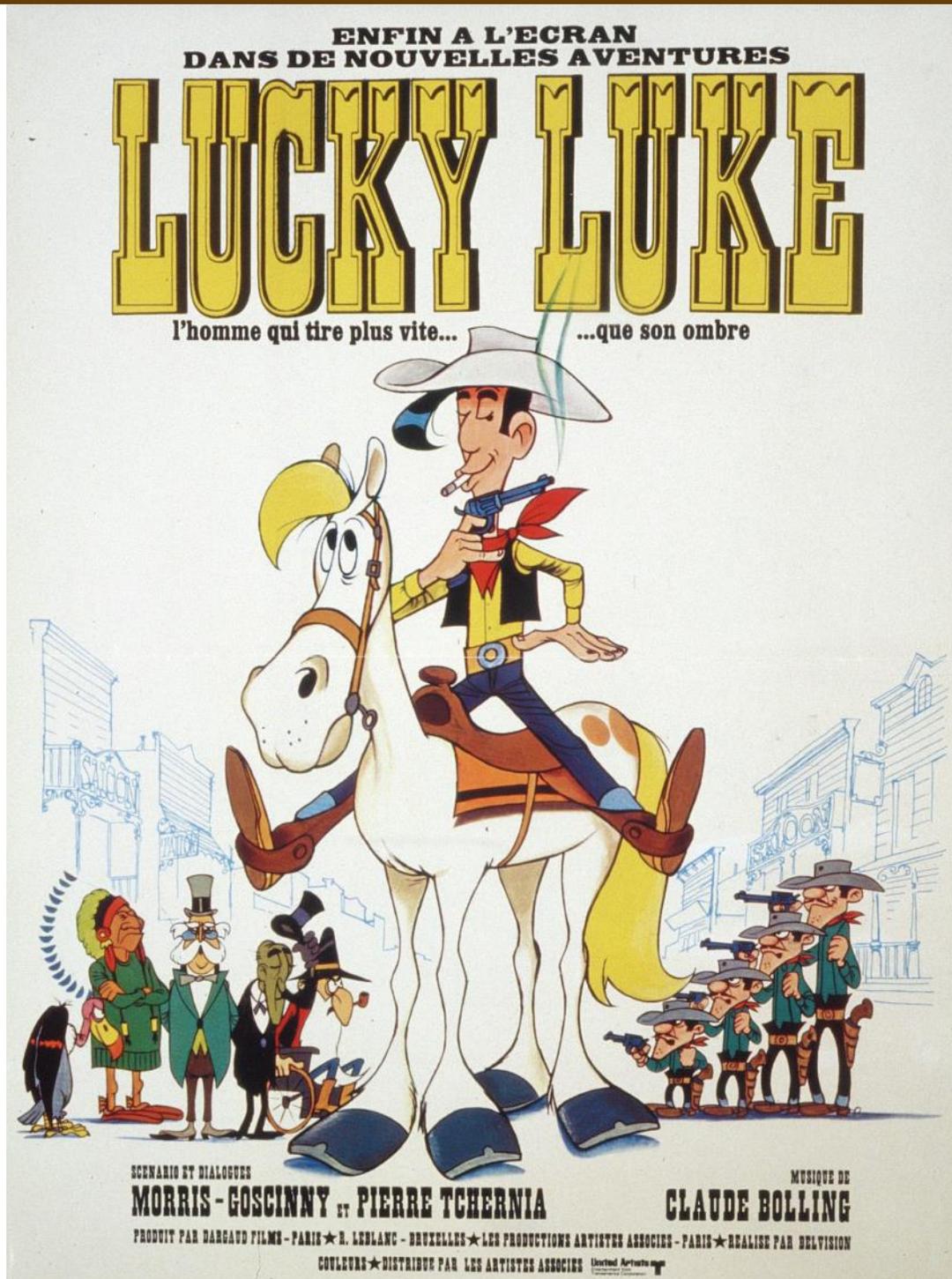

MÉCÈNE DE LA CINÉMATHÈQUE FRANCAISE

LE DISPOSITIF FISCAL

La loi Aillagon n° 2003-709 vous permet de bénéficier, pour un mécénat de **150 000 euros** :

- d'une **défiscalisation de 60 % du don** soit **90 000 euros**
- de **contreparties matérielles à hauteur de 25% du don**, soit **37 500 euros**, à utiliser pour valoriser votre mécénat: communication, événement privé, billets exonérés, visites guidées...

MÉCÈNE DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

DES CONTREPARTIES SUR-MESURE

En devenant mécène de l'exposition temporaire *Goscinny et le cinéma. Astérix, Lucky Luke & Cie* vous bénéficiez d'avantages substantiels, quantifiés selon le montant de votre don :

- **Invitations aux vernissages des expositions**
- **Laissez-passer** coupe-file pour l'exposition et le Musée du Cinéma
- Invitations aux évènements internes : **vivez au rythme des avant-premières de films français ou internationaux** et des rétrospectives organisées à La Cinémathèque française
- **Visite privée** de l'exposition ou du Musée du Cinéma
- Mise à disposition des espaces de réception et des auditoriums pour organiser un **événement privé**.

Vernissage Martin Scorsese

Photocall Festival - F.F Coppola

Vernissage Martin Scorsese - Harvey Keitel, François Hollande et Martin Scorsese

Master Class Tim Burton

Dîner de gala - Vernissage Martin Scorsese

G. Lucas au Musée du Cinéma

MÉCÈNE DE LA CINÉMATHÈQUE FRANCAISE

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ORIGINALE

Votre entreprise sera étroitement associée à la campagne de communication de l'exposition:

- Campagne d'affichage à fort impact
- Mise en avant du logo du mécène sur les supports de communication de l'exposition
- Relations presse et partenariats média

DES PARTENAIRES MEDIAS A FORT POUVOIR DE DIFFUSION:

Habillage de la station de métro Rome - Exposition Pasolini Roma

Campagne d'affichage métro Jacques Demy

Cimaise d'entrée de l'exposition

Affiches Festival Toute la mémoire du monde

Totem entrée vernissage

Budget de l'exposition *Goscinny et le cinéma Astérix, Lucky Luke & Cie*

	Dépenses		Recettes
Coût global de l'événement Goscinny et le cinéma	568 500 €	Recettes globales de l'événement Goscinny et le cinéma	987 450 €
Production de l'exposition Scénographie et droits	508 000 €	Recettes de billetterie de l'exposition (Sur la base de 129 jours d'ouverture et de 100 000 visiteurs)	572 000 €
Actions culturelles Conférences, tables rondes et web	12 500 €	Mécénat Neufelize OBC, Fondation Gan pour le Cinéma et Vivendi, Grands mécènes	233 250 €
Activités pédagogiques Conception et animation d'ateliers, visites guidées, stages, formations	25 400 €	Soutien du mécène majeur	150 000 €
Programmation de films	22 600 €	Recettes des activités pédagogiques	26 200 €
Coût d'accompagnement de l'événement Le Goscinny et le cinéma	502 200 €	Recettes de billetterie autres activités : actions culturelles, projections	6 000 €
Accueil et surveillance	121 600 €	Autres apports dont contribution de La Cinémathèque française sur sa subvention de fonctionnement	193 250 €
Événementiel	80 000 €	Total des recettes	1 180 700 €
Promotion	180 600 €		
Organisation, coordination, suivi de l'événement	120 000 €		
Coûts indirects de l'exposition	110 000 €		
Total des dépenses	1 180 700 €		

Ils soutiennent La Cinémathèque Française

Le Cercle de La Cinémathèque Française

Pedro Almodovar
Agnès b.
Olivier Assayas
Pierre Bergé
Juliette Binoche
Claudia Cardinale
Pierre Cardin
Guillaume Cerutti
Stephen Frears
William Friedkin
Isabelle Huppert
Gilles Jacob
Jean-Jacques Lebel
Ken Loach
Bertrand Meheut
Jeanne Moreau
Roman Polanski
Charlotte Rampling
Jean-Paul Rappeneau
Isabella Rossellini
Martin Scorsese
Jérôme et Sophie Seydoux
Nicolas Seydoux
Sidney Toledano
Wim Wenders
Lambert Wilson

Grands Mécènes de La Cinémathèque Française

vivendi

Amis de La Cinémathèque française

agnès b.

BETC

Partenaires officiels et mécènes de La Cinémathèque française

AMBASSADOR
EST. 1993