

cinémathèque suisse septembre – octobre

**Peckinpah,
Rosi,
Chaplin,
Baier,
Schwizgebel,
Nemes...**

A close-up photograph of a man with dark, wavy hair and glasses. He is wearing a dark, heavy jacket with a fur collar. He has a serious, intense expression and is looking directly at the camera. The background is blurred, suggesting an indoor setting with other people.

Un condensé de poésie

Il est sans doute, aujourd'hui, l'un des cinéastes suisses romands les plus prolifiques, les plus célèbres dans les festivals internationaux, celui qui a remporté le plus de prix. Et pourtant son nom n'est pas très connu du public : Georges Schwizgebel. La raison ? L'intégralité de son œuvre ne dure guère plus d'une heure et des poussières. Ce cinéaste genevois d'adoption est en effet l'un des génies mondiaux d'un art où quelques Suisses, comme Nag et Gisèle Ansorge ou Robi Engler sont passés maîtres (mais cela ne se sait pas assez non plus) : le cinéma d'animation.

Né en 1944 à Reconvilier dans le Jura bernois, Georges Schwizgebel a étudié à l'Ecole des arts décoratifs à Genève et y a fondé avec Daniel Suter et Claude Luyet le studio GDS. Après plusieurs travaux alimentaires, il signe en 1974 son premier film, *Le Vol d'Icare*. Le début en pointillé d'une carrière de bénédictin de la cinématographie, d'années entières de travail pour la réalisation d'à peine quelques minutes de film.

Aujourd'hui, en quarante ans de parcours, il a réalisé une vingtaine de courts et moyens métrages, utilisant souvent une technique de « peinture » animée (gouache, huile) plus que de dessin, qui donne à ses œuvres une matière poétique des plus étonnantes. Presque sans parole, souvent nourrie d'une pièce musicale, toute son œuvre est marquée à la fois par la fixité de la peinture et le mouvement permanent d'une caméra, ou d'un œil, qui se promène, vole ou tourne autour de l'image. Celle-ci n'est dès lors plus fixe, mais en constante évolution et évoque ainsi la figure du plan-séquence. Jouant souvent de la répétition, du cercle, de la référence (en particulier cinématographique), Schwizgebel a construit patiemment une œuvre captivante qu'il vaut la peine de découvrir comme ça, d'un coup, dans l'ordre chronologique à la Cinémathèque suisse.

D'autant que cette soirée sera l'occasion d'apprécier son nouveau film, *Erkönig*, présenté en première romande, après sa projection sur la Piazza Grande au festival de Locarno. Nous aurons aussi la chance de découvrir, en primeur, plusieurs de ses films dans une version restaurée.

En effet, avec le soutien de Memoria, la Cinémathèque suisse est très heureuse d'avoir pu collaborer avec le cinéaste à la numérisation et à la restauration en résolution 4K de onze de ses courts métrages (du *Vol d'Icare* en 1974 à *Jeu* en 2006), à partir des négatifs originaux 35mm, travail qui été effectué au laboratoire Cinegrell à Zurich. Les sons ont également été transférés et numérisés au studio SDS à Ostermundigen. L'ensemble a ensuite été déposé dans nos archives, accompagné d'un grand nombre de « celluloses », planches et documents originaux qui sont autant d'œuvres singulières appartenant à la création de ces films. Nous sommes ainsi heureux de vous les présenter, pour la première fois, dans leur nouvelle existence numérique. Si ce n'est plus beaux, en tout cas aussi beaux qu'avant.

Frédéric Maire

Restauration par la Cinémathèque

Grâce au financement de Memoriav et à un partenariat établi avec Georges Schwizgebel, la Cinémathèque suisse a pu procéder à la restauration numérique de onze des films d'animation du cinéaste.

Les scans en résolution 4K à partir des négatifs originaux en 35mm, effectués au laboratoire Cinegrell à Zurich, ont permis de rendre toute leur qualité aux images. L'étalonnage a été effectué sous la supervision du cinéaste en utilisant des copies 35mm comme référence pour la restitution des couleurs, sauf dans le cas du film *Le Ravisement de Frank. N. Stein* (1982), où les couleurs des copies d'époque étaient dégradées. Les dessins originaux ont alors été pris comme repère.

Quant au son, le studio SDS à Ostermundigen (Berne) a utilisé des éléments originaux (magnétiques, cassettes, parfois même des CD), qui ont parfois dû être restaurés sous la supervision attentive du réalisateur.

Les films d'animation posent également des problèmes aux logiciels informatiques. Après avoir constaté qu'un programme de retouche avait confondu les points du film *Le Vol d'Icare* avec des taches, le Secteur conservation et restauration de la Cinémathèque suisse a décidé de se limiter à une restauration manuelle très légère et précise qui a permis d'effacer des raies ou de nettoyer des déchirures.

Rétrospective et avant-première d'*Erlkönig* de Georges Schwizgebel

Le mardi 27 octobre à 18h30 a lieu au Cinématographe une soirée en l'honneur de Georges Schwizgebel avec la projection, en sa présence, de son nouveau court métrage *Erlkönig*. Cette avant-première sera précédée d'une rétrospective de onze films d'animation qui ont jalonné son parcours (voir pages suivantes).

Goethe en mélodies et en images

Le propos de ce court métrage est de substituer des images aux paroles et de mettre en évidence, comme c'est le cas dans la musique, les quatre voix du poème de Goethe : le narrateur, le père, l'enfant et le roi, en utilisant des ambiances et des styles de dessin différents pour chacune d'entre elles. C'est aussi de pouvoir suivre un récit en écoutant la musique et en regardant des images sans avoir à lire des sous-titres ou écouter les paroles d'une langue que l'on ne connaît pas.

J'ai choisi de commencer par une grande peinture de cavaliers galopant dans la forêt en un mouvement circulaire et de m'approcher de l'un d'entre eux pour le suivre dans son parcours.

Les apparitions du roi des aulnes sont traitées dans des couleurs vives, comme en plein jour, les plaintes du fils à son père imitent un dessin d'enfant, et le galop du père et de son fils dans la forêt est composé de couleurs de plus en plus sombres.

À la dernière apparition du roi, celui-ci devient menaçant, l'enfant s'enfuit et la caméra recule lentement découvrant une grande boucle où toutes les scènes du film sont entrelacées en une fugue finale qui se fige successivement sur le père, le roi et l'enfant. Et enfin, sur l'image du père serrant dans ses bras son fils déjà mort.

Georges Schwizgebel

Les films restaurés au programme

Après avoir fait ses armes avec la technique de la rotoscopie (*Perspectives*), Georges Schwizgebel s'est dirigé vers une pratique plus libre, réalisant pleinement le potentiel graphique et chromatique des images animées. Qu'elles soient peintes à l'acrylique et à l'huile (*L'Homme sans ombre*), colorées aux pastels secs (*L'Année du daim*), animées en papiers découpés (*Le Sujet du tableau*), géométriques (*Fugue, La Jeune fille et les Nuages*), abstraites (*Le Ravissement de Frank N. Stein*) ou figuratives (*78 Tours*), ses animations témoignent toutes d'une volonté de rendre la musicalité du mouvement.

Séance suivie de l'avant-première d'*Erk König*. Copie numérique restaurée pour tous les films.

octobre

ma 27 18:30
CIN

Le Vol d'Icare

Suisse · 1974 · 3' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

Illustration pointilliste d'une partition jouée au clavecin, inspirée des panneaux d'affichage lumineux, *Le Vol d'Icare* décline le célèbre mythe grec en traduisant visuellement les notes et les respirations de la trame musicale par de petites touches de gouache sur celluloïd.

Perspectives

Suisse · 1975 · 2' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

Réalisé en rotoscopie, un procédé permettant de restituer les mouvements d'un comédien à partir de prises de vues réelles, *Perspectives* montre des corps en mouvement selon différents points de vue. Une femme marche, un homme patine et un chien s'élanche dans une course au son d'un prélude de Bach.

Le Ravissement de Frank N. Stein

Suisse · 1982 · 10' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

Jouant sur les ombres et la lumière, *Le Ravissement de Frank N. Stein* nous entraîne pas à pas à travers un univers d'abord peu défini, puis formé de pièces peuplées de silhouettes anonymes, qui prennent progressivement les traits de la fiancée du sinistre monstre de Frankenstein.

78 Tours

Suisse · 1985 · 4' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

A la faveur d'une joyeuse mélodie d'accordéon, des hommes, des femmes et des enfants profitent d'une journée estivale, jouent dans un parc, embarquent à bord d'un manège, prennent une pause café, s'adonnent à une valse et jouissent, tout simplement, du temps qui passe.

Le Sujet du tableau

Suisse · 1989 · 6' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

Grâce au peintre qui brosse son portrait, un vieil homme retrouve la jeunesse et voyage d'un tableau à un autre. Après avoir succombé aux charmes d'une inconnue en rouge et partagé le déjeuner sur l'herbe de deux gentilshommes, il s'élanche dans une formidable odyssée au cœur de l'art.

La Course à l'abîme

Suisse · 1992 · 5' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 dc

Au moyen d'un ensemble de 144 dessins, filmés selon un mouvement de caméra évoluant en spirale de l'extérieur à l'intérieur, *La Course à l'abîme* illustre avec dynamisme un fragment de *La Damnation de Faust*, célèbre opéra romantique d'Hector Berlioz.

L'Année du daim

Suisse · 1995 · 5' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 DC

Terrorisé par le chien du chasseur qui le tient en captivité, un jeune daim finit par gambader joyeusement à ses côtés à l'arrivée des premières neiges, oubliant complètement la menace qui plane sur lui. Une tragédie à l'acrylique et au pastel, adaptée d'une fable de Liu Zong Yuan datant du VIIIe siècle.

Fugue

Suisse · 1998 · 7' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 DC

Assoupi dans une chambre d'hôtel qui donne sur la mer, un personnage se laisse envahir par ses souvenirs, qui prennent la forme d'une fugue exaltée. Conjuguant abstractions, trompe-l'œil et images imbriquées les unes dans les autres, Georges Schwizgebel dévide le fil d'une vie bien remplie.

La Jeune Fille et les Nuages

Suisse · 2000 · 5' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 DC

Prix du cinéma suisse en 2002, *La Jeune Fille et les Nuages* décline le conte de *Cendrillon* avec poésie et élégance, en le transposant dans un monde fantaisiste, où les nuages se métamorphosent tour à tour en flaques d'eau, en sourcils de femme, en motifs de tapis ou en signes de ponctuation.

L'Homme sans ombre

Suisse · 2004 · 10' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 DC

Un homme troque son ombre contre une grosse fortune. Rejeté par tous, et plus particulièrement par les femmes, il tente en vain de rattraper son ombre, avant de recevoir des bottes de sept lieues qui vont lui permettre de parcourir la planète et, enfin, de trouver sa voie.

Jeu

Suisse · 2006 · 4' · sonore
Film d'animation de
Georges Schwizgebel
12/12 DC

Au rythme du scherzo du deuxième concerto pour piano de Prokofiev, *Jeu* défie les lois de la physique et de la vraisemblance pour définir, dans un florilège d'images tourbillonnantes, une société moderne aux prises avec une agitation constante et une soif irrépressible de changement.