

PHANTOM BOY de Alain GAGNOL et Jean-Loup FELICIOLOI, France-Belgique 2015, 1h24

LES REALISATEURS

Alain Gagnol est né en 1967 et Jean-Loup Felicioli en 1960. Ils se sont rencontrés à Folimage près de Valence à la fin des années 80. Alain, attiré par la bande dessinée, fait ses premiers pas à l'école Emile Cohl de Lyon comme illustrateur. Jean-Loup lui a fait les Beaux-Arts d'Annecy et se voyait plutôt peintre. Ils travaillent à Folimage en tant qu'animateurs au départ puis se lancent dans plusieurs projets. La première coréalisation du tandem date de 1995 avec *L'Égoïste*, fable cynique pour adultes qui fixe la répartition de leurs rôles. Alain est ainsi le scénariste attitré, tandis que Jean-Loup crée personnages et décors.

Jean-Loup Felicioli

- 1986 : *L'Eléphant et la baleine*, réalisé par Jacques-Rémy Girerd ;
- 1988 : *Amerlock*, réalisé par Jacques-Rémy Girerd ;
- 1989 : *Sculpture/Sculptures* ;
- 1991 : *Le Wall* ;
- 1995 : ***L'Égoïste* (Prix du Court Métrage au festival Cinanima d'Espinho (Portugal) 1996 - Grand Prix au Festival National du Film d'Animation Marly 1996 - Présélection "César**

1997" - Prix du Court Métrage au Festival de Bourg-en-Bresse 1996 - Nommé pour le Cartoon d'Or 1997) ;

- 1998 : *Les Tragédies minuscules* ;
- 2001 : *Le Nez à la fenêtre* (Prix à la qualité du CNC 2002) ;
- 2005 : *Le Couloir* (Prix du Jury du Court Noir au Festival Polar dans la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2006 - Grand Prix aux Rencontres Internationales de Cinéma d'Animation de Wissembourg 2005) ;
- 2006 : *Mauvais temps* ;
- 2015 : *Un Plan d'enfer* (*One Hell of a Plan*, 5 minutes), sélectionné au 14e Prix UniFrance du Court-Métrage à Cannes¹¹ ;
- 2018 : *Le chat qui pleure*

Longs métrages

2003 : *La Prophétie des grenouilles* (2003), directeur artistique ;

- 2010 : *Une vie de chat*, co-réalisateur avec Alain Gagnol, concepteur graphique, nommé aux Oscars ;
- 2015 : *Phantom Boy* (84 minutes), co-réalisateur avec Alain Gagnol, directeur artistique, concepteur de production¹³ ;
- en cours de réalisation : *Tulip*, co-réalisateur avec Alain Gagnol^{14,15}.

Alain Gagnol

- **1995 : *L'Égoïste***
- **1998 : *Les Tragédies minuscules*, Arte / Canal+ / CNC**
- **2001 : *Le Nez à la fenêtre*, Arte / CNC**
- **2005 : *Le Couloir*, Arte / CNC / Film Bilder**
- **2006 : *Mauvais temps*, Arte / CNC / Région Rhône Alpes**
- **2015 : *Un Plan d'enfer***

Longs métrages[[modifier](#) | [modifier le code](#)]

- **2010 : *Une vie de chat*, scénariste, co-réalisateur avec Jean-Loup Felicioli**
- **2015 : *Phantom Boy*, scénariste, co-réalisateur avec Jean-Loup Felicioli**
- **en cours de réalisation : *Tulip*, scénariste, co-réalisateur avec Jean-Loup Felicioli**

Œuvre littéraire

Romans1995 : *M'sieur*, Éditions Gallimard, coll. « Série noire » n° 2385

- **1997 : *Les Lumières de frigo*, Éditions Gallimard, coll. « Série noire » n° 2444**
- **2000 : *Est-ce que les aveugles sont plus malheureux que les sourds ?*, Éditions Gallimard, coll. « La Noire »**
- **2002 : *La Femme patiente*, Éditions Le Cherche midi**

- 2004 : *Axel et Joséphine*, Éditions Le Cherche midi
- 2014 : *Un fantôme dans la tête*, Éditions Le Passeur

Nouvelles

- 1995 : *Qu'est-ce qui les fait rire ?*, dans le recueil *Noces d'or 1945-1995*, Éditions Gallimard, coll. « Série noire » non numéroté
- 1995 : *Quoi ?*, dans le recueil *Petites Nouvelles de l'Urubu*
- 2002 : *Retour à la case départ*, Projet noir n° 1
- 2005 : *Je ne me vois pas tomber*, Lyon découverte hors-série

Littérature d'enfance et de jeunesse

- 2005 : *Léon à peur*, Magnard, coll. « Jeunesse »
- 2005 : *Pire que terrible*, Magnard, coll. « Jeunesse »
- 2017 : série *Power Club*, Syros
 1. *L'Apprentissage*, 2017
 2. *Ondes de choc*, 2017
 3. *Un Rêve indestructible* , 2018

Prix et nominations

1996 : Prix du Court Métrage au festival Cinanima d'Espinho pour *L'Égoïste*

- 1996 : Grand Prix au Festival National du Film d'Animation Marly pour *L'Égoïste*
- 1996 : Présélection aux Césars 1997 pour *L'Égoïste*
- 1996 : Prix du Court Métrage au Festival de Bourg-en-Bresse pour *L'Égoïste*
- 1997 : Nommé pour le Cartoon d'or (en) pour *L'Égoïste*

- 2002 : Prix à la qualité du CNC pour *Le Nez à la fenêtre*
- 2005 : Grand Prix aux Rencontres Internationales de Cinéma d'Animation de Wissembourg pour *Le Couloir*
- 2006 : Prix du Jury du Court Noir au Festival Polar dans la Ville de Saint-Quentin pour *Le Couloir*
- 2011 : Nomination pour le meilleur film d'animation aux Césars 2011 pour *Une vie de chat*
- 2011 : Retenu en sélection officielle de la Berlinale 2011 pour *Une vie de chat*
- 2011 : Retenu en sélection officielle du Festival international du film d'animation d'Annecy pour *Une vie de chat*
- 2011 : Prix Animation de la SACD pour *Une vie de chat*
- 2012 : Nomination pour le meilleur film d'animation aux Oscars 2012 pour *Une vie de chat*
- Sélection Prix Vendredi 2017³ pour *Power club, Vol. 1 : L'apprentissage*

LE FILM

« L'animation de *Phantom Boy* a été faite avec du papier et des crayons. Les animateurs travaillent sur des tables lumineuses. En superposant les feuilles, ils peuvent voir le mouvement. Il faut douze dessins pour faire une seconde de film. Le résultat dépasse les 50 000 dessins.

Un animateur crée à peu près deux secondes d'animation par jour. (voir les makings off du film et /ou le making off de Persepolis)

Définit comme un film policier fantastique pour jeune public dont les références

Léo : 11 ans dans le style d'aujourd'hui avec sa casquette, son crâne rasé qui rappelle qu'il est malade. Le récit s'organise autour de lui amis pas autour de sa maladie comme on n'aurait pu le croire. Léo est au centre d'un tourbillon d'intrigues : son pouvoir qui fait de lui un super-héros, la recherche du maître chanteur, la lutte contre sa maladie. Il est amateur de romans policiers. Il rêve de rentrer dans la police new-yorkaise. Il lit à sa sœur une histoire sur l'exterminateur qui rappelle les comics américains : Batman.....Il est prêt à tout pour aider le policier qu'il a rencontré et qui doit résoudre une énigme. Il entretient des liens très forts avec sa sœur et ses parents. Paradoxalement Léo est un enfant combattant, qui n'a pas peur. On pourrait même penser que finalement son combat contre l'homme au visage cassé symbolise celui qu'il doit mener contre sa maladie. Et sa maladie lui permet d'avoir des pouvoirs mystérieux : celui de se dédoubler et voler dans NY comme un fantôme. Mais l'enveloppe corporelle lorsqu'elle s'envole ne peut pas être détachée éternellement.

Le policier Alex : il est brave, bagarreur quand il le faut mais peu chanceux ce qui lui vaut d' être décrédibilisé par sa hiérarchie. Immobilisé par un plâtre c'est grâce à Phantom Boy qu'il peut mener l'enquête (référence à Fenêtre sur cour). Né aussi une histoire amoureuse entre lui et Mary la journaliste.

L'homme au visage cassé : il s'exprime avec grandiloquence et « classe ». Il rappelle l'homme invisible (1933) ou le Joker dans Batman, le docteur Mabuse, l'homme invisible version original (James Wale de 1933). Son visage de forme cubiste montre qu'on est bien dans un conte. Les autres truands rappellent les gangsters dans les tontons Flingueurs. Ils n'ont pas de nom mais des surnoms. Le chien a un nom lui Rufus. C'est le plus hargneux de tous .

La journaliste : *Mary a un esprit vif et malicieux, elle a un humour moqueur.*

L'exterminateur : personnage clé de l'histoire que raconte Léo à sa sœur Titi.

C'est la rencontre entre deux genre le polar et le fantastique et dans l'univers de la BD.

C'est aussi une nouvelle vision de NY. On a des points de vue qu'on ne retrouve pas forcément dans des films sur NY comme King Kong, Ghostbusters (SOS fantôme), Fantomas (contre plongée différentes parfois, déplacement de cératines buildings pour le dessin Elle a été dessinée à partir de photos puis recomposée. On a une vision « dessinée » de la ville. Parfois on peut voir

des coups de crayon. Cela donne un côté artistique et graphique à l'image.

L'influence des comics est très nette. Comme le polar c'est dans la ville que se passent les histoires. Ce sont des histoires urbaines. Le »s ombres des grattes ciels abritent autant les escrocs en costume 3 pièces que les supervilains en collant.

*Le mot **fantôme** a une connotation lugubre. Pas de **ci-metière** ni de **morts-vivants** dans Cette histoire, le personnage est bien **vivant**. Même s'il veut dire **la même chose**, le mot anglais **Phantom** est plus nuance que **Ghost** et, avec sa sonorité proche de la prononciation française, plus **poétique**.*

Le dédoublement peut rappeler aussi la notion de calque et de superposition des dessins pour le film.

Le défilement des douze images par seconde en continue crée un léger frémissement des ombres caractéristiques du film qui génère une impression de micro-mouvement qui renvoie au côté artisanal du film.

RÉALISÉS AVEC DES CRAIES À LA CIRE SUR PAPIER, LES DÉCORS SONT RETRAVAILLÉS SUR ORDINATEUR. LES COUPS DE CRAYON ET LE PASSAGE DE LA CRAIE SONT VISIBLES À L'ÉCRAN. TOUT CECI CONCOURT À DONNER UNE VISION PERSONNELLE DE CETTE VILLE SI CINÉMATOGRAPHIQUE.

Références à des artistes : Picasso (l'homme au visage cassé), Matisse (les poissons rouges), les damiers (Vermeer mais aussi au déformations comme chez Matisse)
Voir Stan Lee (années 60) éditeur et scénariste : Son nom est associé à Marvel Comics, pour lequel il a imaginé les super-héros Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, les X-Men, ainsi que bien d'autres personnages. Il se surnommait lui-même « Stan the Man »

PISTES PEDAGOGIQUES :

- *Travailler en amont sur les genres cinématographiques (fantastique et polar)*
- *Voir et entendre l'interview de Alain Ganol et Jean loup Felicioli sur youtube par CLAP.CH*
- *UPOPI.FR sur l'histoire du cinéma d'animation frise interactive*
- **Français ; Arts plastiques** : affiches : 2 affiches l'une française (conçue par Jean loup Felicioli) et l'autre américaine très différente.
- **Français** : les comics : *Batman, Catwoman*, la série d'animation américano canadienne *Danny Phantom*, conçue par Butch Hartman (2004), et dont le héros, Danny Fenton, est mi-ado, mi-fantôme,
- Le fantôme qui rêvait d'une bonne lessive de Didier Lévy, La fiancée du fantôme de Malika Ferdjouxh
- **Arts plastiques** : réalise un comic strip , le comics trip aux Etats Unis
- **Géo** : habiter une métropole, New York

- **Anglais** : comic strip pour enfant Nimona de Noelle Stevenson
- **Musique** : voir bo entre bruitage et musique