

Exposition Paul Grimault

VOIR LE MONDE DIFFÉREMMENT
世界をちがう目で見る。

映画『王と鳥』劇場初公開記念
ポール・グリモー展

高畑 勲 監修

Organisé par l'Institut franco-japonais de Tokyo

Collaboration spéciale : Studio Ghibli, Comité "Le Roi et l'Oiseau"

Sous le patronage de : Ministère Français des Affaires Etrangères, Ambassade de France au Japon et Unifrance Tokyo

En partenariat avec : Air France

Institut franco-japonais de Tokyo

Du 30 juin au 31 août 2006

(Fermeture de l'IFJT : les jours fériés, et du 1er août au 13 août)

Entrée gratuite

主催：東京日仏学院

後援：フランス大使館文化部、ユニフランス東京

協賛：エールフランス

協力：スタジオジブリ、「王と鳥」上映委員会

会場：東京日仏学院ギャラリー

開催期間：2006年6月30日(金)～8月31日(木) [祝日休館/8月1日～8月13日まで夏期休館]

入場無料

L'
INSTITUT

1947年、フランス初の長編アニメーション映画に挑んだひとりの作り手がいた。

高畑勲、宮崎駿をはじめ、世界中のアニメーション作家に多大な影響を与えたスタジオジブリの原点とも言えるフランスの長編アニメーション映画『王と鳥』。この作品の劇場初公開を記念して、「ポール・グリモー展」を開催いたします。本展では、監督である故ポール・グリモーが手がけた作品の絵コンテ、イメージボード、絵画や、『王と鳥』制作風景の写真等を約50点展示します。

フランス初の長編アニメーション映画制作に着手し、20世紀フランスの最も偉大なアニメーション作家として世界から尊敬を集めるグリモーの仕事を、日本で初めて紹介する展覧会です。戦争や抑圧に反対し、自由と平和を愛したグリモーの、監督、画家、皆から慕われたアニメーションの父、それぞれの顔を垣間見ることができるよう。

生誕101年を記念して、今年3月にフランスで開催された「ポール・グリモー展」に参加した高畑氏が、「日本でもグリモーの仕事をぜひ紹介したい」と本展を企画。かねてから親交のあったポール・グリモー夫人の協力を得て、このたび日本でも「ポール・グリモー展」を開催するに至りました。

また、本展のために、ポール・グリモー夫人と、グリモー研究の第一人者ジャン＝ピエール・バグリアーノ氏がフランスから来日。展覧会初日となる6月30日には、『王と鳥』や、グリモーの名作短編アニメーション、そして、高畑勲、宮崎駿両監督が東映動画時代に手がけ、『日本の漫画映画を映画にかえた』といわれる『太陽の王子 ホルスの大冒険』が特別上映されることも決定しました。上映終了後には、高畑氏とバグリアーノ氏によるトークセッションも行われます。
“気をつけたまえ。この国は今、畏だらけだからな。” 映画『王と鳥』や本展に、現代を生きるヒントが隠されています。

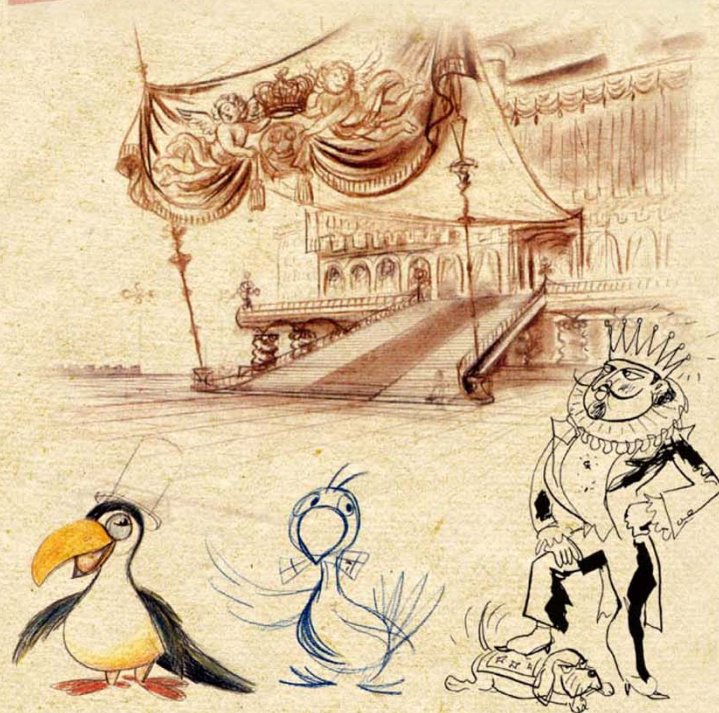
À partir du 29 juillet 2006, au Cinéma Angelica à Shibuya, sera présenté en première sortie nationale le long métrage d'animation français *Le Roi et l'Oiseau*, film que le Studio Ghibli considère comme l'une de ses références. À l'occasion de cette sortie inédite est organisée à l'Institut Franco-Japonais de Tôkyô une « Exposition Paul Grimault » dévoilant continuités graphiques, croquis préparatoires, dessins personnels, ainsi que des documents photographiques décrivant notamment la réalisation de *Le Roi et l'Oiseau*.

Cette exposition, première à présenter son travail au Japon, est dédiée à Paul Grimault, premier réalisateur à s'être lancé en France dans l'aventure du long métrage de dessin animé, et le plus respecté des cinéastes français d'animation. Elle permet d'entrevoir plusieurs visages d'un homme épris de paix, opposé à la guerre et à l'oppression (Grimault réalisateur, dessinateur, père du dessin animé admiré de tous).

Le projet et son contenu sont supervisés par Takahata Isao, réalisateur de films d'animation. Il en a lancé l'idée après avoir participé, au mois de mars dernier, à une exposition tenue en France pour célébrer le 101ème anniversaire de la naissance de Paul Grimault, et dans le souhait de présenter son œuvre au Japon. La complicité de Mme Paulette Grimault a rendu possible la tenue aujourd'hui de cette exposition au Japon.

le 30 juin, pour l'inauguration, seront projetés *le Roi et l'Oiseau* et plusieurs courts métrages classiques de l'œuvre de Paul Grimault, ainsi que le film *les Aventures de Hols, prince du soleil*, sur lequel œuvrèrent Takahata Isao et Miyazaki Hayao au temps de leurs débuts au studio d'animation de Tôei, film qui « éleva le dessin animé du Japon à hauteur du cinéma ». Après les projections, un débat réunira M. Takahata et M. Pagliano, biographe de Paul Grimault et historien de référence de son œuvre.

« Prenez garde ! Ce ne sont pas les pièges qui manquent dans ce vaste royaume ! »
Le Roi et l'Oiseau et la présente exposition recèlent des clés essentielles pour le temps qui est le nôtre.

開催にあたって

不思議な白昼夢的空間と洗練された色彩美。独特のアニメーション映画の世界を創造したポール・グリモー。みずから描いたその素晴らしい美術背景画は残念ながら大半が失われ、作品の中にしか存在しません。ですから1992年バリーで見た大規模な回顧展や本年のヴァル・ドワーズ映画祭での展示はじつに貴重なものでした。このたびグリモー夫人のご好意により、映像制作の過程がうかがえるものなど、グリモーの画家・演出家としての仕事の一端をみなさまにご覧いただけることは私の大きな喜びです。

アニメーション映画監督 高畑 勲

À l'occasion de cette exposition

Espace évoquant un rêve éveillé, étrange et merveilleux ; beauté de couleurs épurées. Paul Grimault est le créateur d'un monde du film d'animation qui n'appartient qu'à lui. Des admirables décors d'arrière-plans dessinés de sa main, la plupart a hélas été perdue, et n'existe plus que dans ses films. Voilà pourquoi l'exposition rétrospective d'envergure que j'ai pu voir à Paris en 1992, comme celle tenue dans le cadre du festival « Image par image » du Val d'Oise cette année, ont été des moments aussi précieux. Aujourd'hui, grâce à l'amitié de Madame Grimault, l'occasion est donnée au public japonais de découvrir en partie le travail de Paul Grimault, dessinateur et metteur en scène, notamment à travers des documents éclairant les étapes successives de la réalisation filmique ; c'est pour moi une très grande joie.

TAKAHATA Isao, réalisateur de films d'animation

「アニメーション映画のもつ幸運は、すべての人に分かる言語で話せることであり、主な観客が若い人々、明日をになう男女である、というところにあります。彼らは演説にはうんざりしても、お伽話や寓話にもっと近い私たち固有の言語なら好みます。単純で、イメージに富み、子どもっぽく見せかけたお話、それこそ、ひょっとすると、肝心かなめの諸真実、すなわち心の諸真実を運ぶ最もすぐれた乗物かもしれないのです。

私はいつも私たちの映画を見てくれるであろう人々に思いををせます。私たちが彼らに言おうとしたことのすべて、私たちが種を播いたすべて、それらは映画が終わって灯りがともった時に、あとかたもなく消え去ってしまうものではありません。一本のフィルムに終りはないのです。まさに観客の心のうちでこそ、それは歩み続け、種がひとつでもあれば、その種が芽を出しはじめるのですから」

—— ポール・グリモー

« La chance du Cinéma d'Animation est qu'il parle un langage compris de tous et que son principal public soit la jeunesse, les hommes et les femmes de demain. Les discours les ennuiant, il préfèrent notre langage à nous, plus proche de la fable. Des récits simples, images, prétendument enfantins, qui sont peut-être les meilleurs véhicules des seules vérités essentielles, celles du cœur.

Je pense toujours à ceux qui verront nos films ; tout ce que nous avons voulu leur dire, tout ce que nous avons semé ne disparaît pas définitivement à la fin du spectacle, au moment où la lumière revient dans la salle. Un film n'est jamais terminé ; c'est dans l'esprit du spectateur qu'il poursuit son chemin et que la graine, s'il y en a une, va commencer à germer. »

Paul Grimault

ポール・グリモー略歴

1905年、フランスのマイ＝シュル＝セーム生まれ。1994年没。フランスを代表するアニメーション作家。大戦中のドイツ占領下のパリで『かかし』(43)『遊雷針泥棒』(44)などを制作し、グリモン独自のアニメーション表現を確立した。1947年、大戦直後に制作された『小さな兵士』はヴェネチア国際映画祭アニメーション賞を受賞。フランス初の長編アニメーション映画『やぶにらみの暴君』の制作に着手する。作品はグリモンの未承認のまま、1952年ヴェネチア国際映画祭審査員特別大賞を受賞。67年、『やぶにらみの暴君』の権利とネガフィルムを取り戻した後、79年、『王と鳥』と改題して完成、同年、ルイ・デュック賞を受賞。翌年の一般公開も成功を収めた。

Paul Grimault

Né en France à Neuilly-sur-Seine en 1905 et décédé en 1994, il est la figure de référence du cinéma français d'animation. Durant la Seconde guerre mondiale, dans le Paris de l'Occupation, il réalise *L'Épouvantail* (1943), *Le Voleur de paratonnerres* (1944), et établit un style animé qui lui est propre. Réalisé dans l'immédiat après-guerre, achevé en 1947, *Le Petit soldat* recevra le Prix du dessin animé au Festival international du film de Venise. Pour la première fois en France, Grimaud se lance alors dans la production d'un long-métrage de dessin animé, *La Bergère et le ramoneur*. Le film, dans une version désavouée par le réalisateur, reçoit le Grand prix à la disposition du jury de la XIIIe Biennale de Venise, en 1952. Ayant récupéré les droits de *La Bergère et le ramoneur* et le négatif du film en 1967, il en achève la réalisation sous le titre *Le Roi et l'Oiseau* (1979). Couronné du Prix Louis Delluc, le film, sorti en salles l'année suivante, rencontre un grand succès.

王と鳥 デジタルリマスター版 [1980年/87分/35ミリ/カラー]

監督：ポール・グリモー 脚本：ジャック・ブレヴェール、ポール・グリモー 音楽：ヴォイチェフ・キラル
提供：スタジオジブリ・ディズニー・クロックワークス・日本テレビ 配給：クロックワークス

目もくらむばかりにそびえ立つタキカルディ王国の高層宮殿。最上階の秘密の部屋には、3枚の絵が飾られていた。美しい羊飼いの娘と、煙突掃除の青年、そして、孤独な王の肖像画。娘と青年は恋をしていた。その仲を引き裂こうとする王。ふたりは絵の中から、逃げ出した。一羽の鳥が道先案内人になり、めまぐるしく続く階段を、どこまでも駆け下りてゆく……。しだいに明らかになる、宮殿の正体。為政者も、マスコミも、そして民衆も、みんな一緒くたになって天高くそびえる高層宮殿は、世界の支配構造（システム）そのものだった！

フランスアニメーション界最大の巨匠ポール・グリモーと、「天井桟敷の人々」(45)やシャソソ「枯葉」で知られ、フランス映画黄金時代を代表する脚本家・詩人ジャック・プレヴェールが、構想から34年の歳月をかけて完成させた長編アニメーション映画の金字塔。1979年、ルイ・デリック賞受賞。

7月29日(土)よりシネマ・アンジェリカ(渋谷)にて堂々劇場初公開!

お問合せ先: シネマ・アンジェリカ TEL:03-5459-0581 映画『王と鳥』公式サイト: www.ghibli.jp/outotori/

Le Roi et l'Oiseau [1980/87'/35mm/couleur] digital master version

De Paul Grimault Scénario : Jacques Prévert, Paul Grimault Dialogues : Jacques Prévert Musique : Wojciech Kilar
Le palais du royaume de Takicardie, architecture vertigineuse. Dans les appartements secrets situés au sommet, se trouvent trois tableaux. Les portraits d'une jolie bergère, d'un jeune ramoneur et d'un roi solitaire. La bergère et le ramoneur s'aiment. Le roi fait tout pour les séparer. Tous deux s'enfuient hors de leurs cadres. Guidés par un oiseau, ils dévalent un interminable escalier, descendant toujours plus bas... Peu à peu se dévoile la vraie nature du palais. Les politiciens et le peuple sont embrigadés dans un palais vertigineux, symbole même de domination du monde ! Un film dont la réalisation, commencée dans l'immédiat après-guerre en 1947, décrit au présent dans les années 1970 de nouvelles tragédies.

「太陽の王子 ホルスの大冒険」

[1968年/82分/35ミリカラー]

監督:高畑 勲/脚本:深沢一夫

音楽:関宮芳生/場面設計・美術設計:宮崎 駿

提供:東映株式会社

ある日、ホルスは、岩男モグの肩に刺さっている太陽の剣を手に入れた。その剣を使いこなせるようになった人物は、太陽の王子と呼ばれるという。やがて父を失ったホルスは、遺言に従って、太陽の剣を手旅立つが……。若き日の高畑勲、大塚康生、宮崎駿が結集して制作した一作。

Les Aventures de Hols, prince du soleil [1968/82/35mm/couleur]
de TAKAHATA Isao Production : Tōei Animation
Un beau jour, Hols reçoit l'épée du soleil fichée dans l'épaule de Mog le géant de pierre. Celui qui saura se servir de cette épée se verra appeler le Prince du soleil. Ayant perdu son père, et conformément aux dernières volontés de ce dernier, Hols part en voyage avec l'ours Koro en emportant l'épée...
L'un des plus grands chefs-d'œuvre du dessin animé de long métrage au studio d'animation de Tōei, réunissant entre autres talents les jeunes gens qu'étaient alors Takahata Isao, Ōtsuka Yasuo et Miyazaki Hayao.

ポール・グリモー 名作短編集

Trois courts-métrages de Paul Grimault

「かかし」[1943年/11分/35ミリカラー]

監督:ポール・グリモー

脚本:ジャン・オーランシェ/モリス・ブロンドー

ポール・グリモー

音楽:ジャン・ウィネール

浜辺近くの田園。おひとよしの「かかし」は鳥たちを追いかけて、ずるがしこいネコから守って、帽子の中に匿ってやる。しかし、水着のグラビアに興奮してしまふスケベな「かかし」は、女装したネコの色仕掛けにまんまとはまってしまい……。エミール・レイノー賞受賞作品。

「Épouvantail」[1943/11min./35mm/couleur]

Un cadre champêtre près de la mer. Un gentil épouvantail, se refusant à chasser les oiseaux, les protège d'un chat vicieux, en les abritant dans son chapeau. Mais le chat a plus d'un tour (et d'un déguisement) dans son sac...

「避雷針泥棒」[1944年/10分/35ミリカラー]

監督:ポール・グリモー

脚本:モリス・ブロンドー/ポール・グリモー

音楽:ジャン・ウィネール

雷鳴がとどろくバリの夜。仮面の少年は、家々の屋根から、次々と避雷針を泥棒してゆく。警戒中のヒゲの警官2人は、少年をなんとか捕まえようとするが……。光と影のコントラストと、高所恐怖症を誘うような垂直空間の活用が見事な一作。ヴェネチア国際映画祭アニメーション大賞受賞作品。

「Le Voleur de paratonnerres」[1944/10/35mm/couleur]

Paris, par une nuit grondant sous les coups de tonnerre. Un jeune garçon masqué, de toit en toit, dérobe un paratonnerre après l'autre. Embusqués, deux argousins moustachus vont s'efforcer de le capturer, mais...

Un film remarquable dans ses contrastes clairs-obscurs et sa construction de l'espace, d'une verticalité vertigineuse.

「小さな兵士」[1947年/11分/35ミリカラー]

監督:ポール・グリモー

脚本:ジャック・プレヴェール、ポール・グリモー

音楽:ジョゼフ・コスマ

雪降る街のおもちゃ屋。見つめあう少年と少女、ふたつの人形。しかし、「おもちゃ全面破壊令」が発令され、少年は小さな兵士となって戦地へ向かわなければならなかった……。全フランスを感涙に陥せたグリモーの戦後第一作。ヴェネチア国際映画祭アニメーション等賞受賞作品。

「Le Petit soldat」[1947/11/35mm/couleur]

Le magasin de jouets d'un village sous la neige. Les regards croisés de deux poupées, une fille et un garçon. Mais avec la promulgation d'un « ordre de destruction générale des jouets », le garçon, mobilisé, devra partir à la guerre...

Réalisé dans l'immédiat après-guerre, ce film, le premier de Grimault en collaboration avec Jacques Prévert, fit pleurer la France entière.

Toutes les images tirées de l'œuvre de Paul Grimault sont
© Les Films Paul Grimault.
Tous droits réservés.

ポール・グリモー展オープニング記念 『王と鳥』先行特別上映会

Ouverture de l'Exposition Paul Grimault
Avant-première de **Le Roi et l'Oiseau**

開催日時: 6月30日(金)

会場: 東京日仏学院エスパス・イマージュ

一日券: 一般1,500円/会員1,000円

Date: Vendredi 30 juin

Lieu: Espace Images de l'IFJT

Tarif: adhérents 1500 yens / non-adhérents 1000 yens

*当日のすべての上映、トークショーへの参加料金を含みます。

*6月17日(土) 12:00より東京日仏学院受付にて前売りチケットを発売開始します。お席に限りがございますので(先着順80名限定)、お早めにお買い求め下さい。

*Ce tarif comprend toutes les séances du 30 juin, ainsi que le débat.

*Les tickets sont en prévente à l'accueil de l'IFJT, à partir du samedi 17 juin midi. Le nombre de places étant limité à 80, il est fortement conseillé d'acheter les places en prévente.

Programme 上映スケジュール

15:30 「太陽の王子 ホルスの大冒険」

Projection de *Les Aventures de Hols, prince du soleil*

17:30 グリモー短編集「かかし」「避雷針泥棒」「小さな兵士」

Projection de trois courts-métrages de P. Grimault

18:15 「王と鳥」

Projection de *Le Roi et l'Oiseau*

20:00 トークショー 出演: 高畑 勲/ジャン=ピエール・バグリアーノ

Débat avec TAKAHATA Isao et Jean-Pierre PAGLIANO

●トーク出演者 略歴

高畑 勲

1935年、三重県生まれ。アニメーション映画監督。劇場用映画「太陽の王子 ホルスの大冒険」(68)で初監督。主な作品は、『アルプスの少女ハイジ』(74)、『火垂るの墓』(88)、『おもひでぽろぽろ』(91)、『平成狸合戦ぽんぽこ』(94)、『ホーホケキョとなりの山田くん』(99)等。

Takahata Isao (né en 1935 dans le département de Mie) : réalisateur de films d'animation. Le long-métrage *Les Aventures de Hols, prince du soleil* (1968) est sa première réalisation au cinéma. Principaux travaux : *Heidi* (1974), *le Tombeau des lucioles* (1988), *Souvenirs, goutte à goutte* (1991), *Pompoko* (1994), *Nos voisins les Yamada* (1999).

ジャン=ピエール・バグリアーノ

1943年、フランスのヴァロンス生まれ。ポール・グリモー専門家、アニメーション映画研究家。主著として、『Paul Grimault』『Anti-manuel de français』『Brunius』等。

Jean-Pierre Pagliano (né en 1943 à Valence) : historien du film d'animation, spécialiste de l'œuvre de Paul Grimault. Principaux ouvrages : « Paul Grimault », « Anti-manuel de français », « Brunius ».

お問い合わせ・会場: 東京日仏学院

〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15

tel.03-5261-3933 fax.03-5261-3927

詳細は以下のホームページをご覧ください Pour en savoir plus :

www.institut.jp

◆JR・総武線「飯田橋」駅下車 西口改札口より徒歩7分

◆東京メトロ有楽町線・南北線・東西線・都営地下鉄大江戸線・地下鉄飯田橋駅下車 B3出口より徒歩7分

●東京日仏学院開館時間 Horaires d'ouverture de l'IFJT

月曜日 Lundi : 12:00~20:00

火曜日~金曜日 Du mardi au vendredi : 9:30~20:00

土曜日 Samedi : 9:30~19:00

日曜日 Dimanche : 10:00~18:00

祝日は休館/ 8月1日~13日まで夏期休館

Fermé les jours fériés / Fermeture du 1er au 13 août

<http://institut.jp/m>

*このURLを携帯電話に送るか、上のQRコードをスキャンしましょう