

Une étude analyse l'âge d'or actuel du cinéma d'animation en Espagne

Comment des succès tels que *Tadeo Jones* et *Chico et Rita* ont-ils vu le jour ?

Une recherche menée par l'Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) étudie l'évolution de l'animation en Espagne au cours des quatre dernières décennies. L'article se concentre sur les longs métrages sortis entre 1985 et 2021 et identifie les phases de l'industrie au cours de cette période.

Des études antérieures ont mis en évidence deux phases d'expansion dans le secteur. La première se situe dans les années 1930 et 1940, qui ont vu la production de « *Garbancito de la Mancha* » (1945), le premier long métrage d'animation en couleur d'Europe. La seconde couvre les années 1960 et se distingue par l'impulsion que Estudios Moro a donnée à l'animation par le biais de ses publicités. Son activité a également contribué au développement de la production de séries télévisées.

En 1985, avec la première de « *La calabaza mágica* », commence le troisième âge d'or de l'animation en Espagne, dont la fin est encore indéterminée. Cette dernière période est celle analysée dans l'étude « *An Age of Splendour for Contemporary Spanish Animation: Evolution of an Industry Over the Last Four Decades* », par Mercedes Álvarez San Román, professeure au département de communication de l'UC3M et membre du groupe de recherche TECMERIN. L'article a été publié dans le magazine *Animation: An Interdisciplinary Journal*, une référence mondiale en matière d'études sur l'animation.

La recherche établit trois phases distinctes : la germination, le décollage et la consolidation. « Cette subdivision est basée sur les premières de longs métrages qui ont représenté un tournant dans le secteur, tant au niveau de leur système de production et de financement, que de leur sujet, de leur distribution et de leur impact sur d'autres productions », explique la chercheuse.

La phase de germination comprend les 16 longs métrages réalisés entre 1985 et 2000. Au cours de cette période, le cinéma autonome et multi-autonome qui a émergé dans le contexte politique, social et culturel de l'Espagne de l'après-Transition se distingue. Certaines des Communautés autonomes nouvellement créées ont contribué à promouvoir la production d'animations dans le but de familiariser les nouvelles générations avec les langues co-officielles, les traditions et les légendes de la région. Cette situation a favorisé la production du premier long métrage en 3D en Espagne et en Europe, « *Megasónicos* » (1997). À propos de cette production réalisée au Pays basque, Mercedes Álvarez San Román souligne qu'"elle a été réalisée avec deux ordinateurs et que le langage cinématographique qu'elle utilise est encore proche de la 2D, avec des mouvements de caméra limités et des déformations du corps des personnages à la manière d'un *cartoon* ».

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La phase de décollage commence avec la sortie de « *La forêt animée* » (2001). Elle couvre la période 2001-2008, au cours de laquelle 38 longs métrages d'animation ont été produits. L'un des facteurs d'augmentation de la production a été la création de nouvelles chaînes de télévision, qui a entraîné une augmentation de la demande de contenu audiovisuel et a également accru les possibilités de financement, la loi les obligeant à consacrer 5 % de leurs bénéfices à la production de films. La création du marché de la vidéo, qui a ouvert une nouvelle voie à l'amortissement des films, a également contribué à son essor. Le boom économique et le commerce mondial ont également joué un rôle clé. Les films de cette période dépassent la sphère régionale et des titres sur des thèmes nationaux sont sortis, comme « *El Cid : la leyenda* » (2003).

La dernière phase est celle de la consolidation et commence avec la sortie de « *Planet 51* » (2009). Entre 2009 et 2021, 66 longs métrages seront réalisés, faisant de l'Espagne le deuxième producteur d'animation en Europe et le cinquième au monde. Ces années ont été marquées par l'émergence de grandes productions transnationales et l'apparition de films d'animation pour adultes. Au cours de ces années, certains des films les plus réussis ont été produits tant au niveau national qu'international, comme « *Chico et Rita* » (2010), « *La Tête en l'air* » (2011), « *Tad l'explorateur : À la recherche de la cité perdue* » (2012) ou « *Klaus* » (2019).

« Le secteur de l'animation en Espagne se caractérise par ses faibles coûts de production et le grand nombre de projets entièrement financés dans le pays. Cette évolution a eu un impact sur la visibilité de l'animation dans la sphère publique. Il est passé d'une production périphérique, non seulement géographiquement, à des succès au box-office et à des niveaux élevés d'exportation », conclut M. Álvarez San Román.

Cette analyse fait partie du projet R+D+i « Cinéma et télévision en Espagne à l'ère du changement numérique et de la mondialisation (1993-2008) : identités, consommation et formes de production », dont le chercheur principal est le professeur Manuel Palacio, du département de communication. Il est financé par l'Agence nationale espagnole de la recherche.

Références bibliographiques :

Álvarez San Román, M. (2022). An Age of Splendour for Contemporary Spanish Animation: Evolution of an Industry Over the Last Four Decades. *Animation*, 17(3), 302-317. <https://doi.org/10.1177/17468477221114367>