SO BRITISH VOL. 1

DÈS 2 ANS

Une Sélection de courts-métrages du studio

Halas & Batchelor

LES CRÉATEURS DE LA FERME DES ANIMAUX

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ✿ HAMILTON L'ELEPHANT MUSICIEN ✿ LE HIBOU ET LA MINETTE

FOO FOO PASSAGER CLANDESTIN ✿ SNIP ET SNAP CHIENS MODÈLES ✿ LOVE IS ALL

AVEC LE SOUTIEN DU CNC

Paris MÔMES

ALLOCINE

malavida

france musique

SO BRITISH VOL. 1

Grande-Bretagne ✿ 1952 - 1974 ✿ 40 mn ✿ visa n° 132264

Une sélection du studio Halas & Batchelor

6 cultissimes courts-métrages musicaux en version restaurée

John Halas et Joy Batchelor

Halas & Batchelor

Fondé en 1940 par John Halas et Joy Batchelor, Halas & Batchelor est sans conteste le studio d'animation anglais le plus important des soixante dernières années. Sur l'ensemble des 2000 programmes produits, il s'est efforcé d'être le premier à utiliser de nouveaux styles et de nouvelles techniques, depuis les silhouettes en papier découpé jusqu'à l'animation par ordinateur. Le studio a produit toutes sortes de programmes éclectiques multi-récompensés : films publicitaires, documentaires, séries pour la télévision et longs-métrages d'animation. Tous reflétaient l'intérêt profond d'Halas et Batchelor pour l'art moderne, la philosophie, mais aussi leur façon d'envisager l'animation comme un média véritablement progressiste.

Le studio a produit en 1954 le premier long-métrage d'animation britannique entièrement encré, *LA FERME DES ANIMAUX*, adapté de George Orwell (réédition en salles en septembre 2012 avec MALAVIDA).

Le programme SO BRITISH

So British Vol. 1 est une sélection orientée vers le jeune public de leurs meilleures productions, présentant un éventail divers de styles et de techniques d'animation, avec une exigence de qualité.

Le programme débute par un des contes d'Hoffnung, *L'orchestre symphonique*, adaptation de l'œuvre pleine d'humour et de fantaisie de Gerad Hoffnung, dessinateur, humoriste et musicien, sorte de Boris Vian à l'anglaise. Ce court-métrage représente également une initiation à la musique classique pour les plus jeunes, sur un ton ludique et typique de l'humour anglais.
Le programme tout entier est d'ailleurs conçu autour de la musique, qui prend une place très importante mais variée dans chacun des courts-métrages : le Jazz dans *Hamilton*, un poème symphonique dans *Le Hibou et la minette*, la pop dans *Love is all*, le clip musical de la chanson, en version restaurée.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE (The Symphony Orchestra)

1964, 8 minutes, VF

Grand Prix, Mostra de Venise 1965

Un chef d'orchestre se rend à un spectacle qu'il doit diriger.
Il est pour le moins imperturbable, au contraire de ses musiciens !

C'est en effet un orchestre pas comme les autres, où les gags visuels et musicaux abondent.
Ce film est tiré de la série des *6 CONTES D'HOFFNUNG*, basée sur les albums du caricaturiste et musicien britannique Gerard Hoffnung.

MUSIQUE : Francis Chagrin.

Gerard Hoffnung

En 1964, le studio Halas & Batchelor réalise une série de six courts-métrages animés, intitulée *LES CONTES D'HOFFNUNG*, inspirée de l'œuvre du dessinateur et musicien du même nom.

Né en 1925 à Berlin, Gerard Hoffnung fuit l'Allemagne nazie à l'âge de 13 ans pour Londres, où il trouvera la gloire. Mort précocement à 34 ans, il laisse derrière lui une œuvre riche et foisonnante, tour à tour artiste, caricaturiste, joueur de tuba, homme de radio, conteur, conférencier et professeur très prisé dans les universités d'Oxford et Cambridge.

Peintre de formation, il illustre bon nombre de publications, parmi lesquelles *La Flûte enchantée* et *L'enfant et les sortilèges*. Il devient dans les années 1950 l'auteur d'une série d'albums humoristiques se moquant gentiment des chefs d'orchestres et des instrumentistes, alliant tradition allemande et fantaisie britannique. Dans la lignée du ton déluré des *Looney Tunes* de Warner Bros (Bugs Bunny, Bip Bip et le coyote ou autres Titi et Gros Minet) et des *Silly Symphonies* de Walt Disney, ces albums restent son œuvre la plus connue du grand public.

Pour mettre en musique *LES CONTES D'HOFFNUNG* dans leurs versions animées, Halas & Batchelor font appel à leur associé Francis Chagrin. Il avait eu l'occasion de travailler avec Hoffnung en 1956 et 1958 dans le cadre de soirées extravagantes axées autour de la "plaisanterie musicale", qui permettaient un accès facilité aux mystères de la musique classique. Chagrin rassemble alors divers fragments musicaux de plusieurs compositeurs pour écrire les partitions de la série, qui seront par la suite jouées par des sextuors. Depuis un demi-siècle, son concept de concert a été perpétué par sa veuve Annetta et ses collaborateurs. Des centaines de concerts ont été ainsi organisés (surtout dans les pays anglophones).

Les différents épisodes de la série *LES CONTES D'HOFFNUNG* reflètent les motivations premières de John Halas et Joy Batchelor, les films d'animation peuvent être à la fois être intelligents et adultes tout en gardant une fraîcheur et un aspect divertissant divertissant pour les enfants.

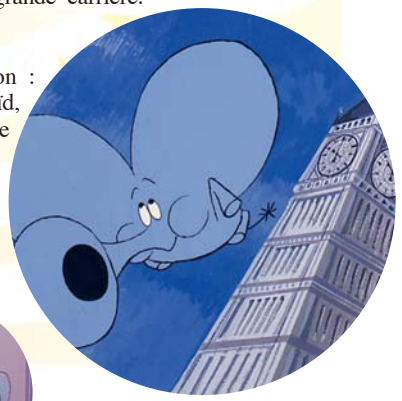
Les 6 contes ont été édités en DVD par Malavida dans le Best Of So British en 2009.

HAMILTON L'ÉLÉPHANT MUSICIEN (Hamilton the Musical Elephant)

1961, 10 minutes, VF

Tout le cirque est en émoi : Hamilton l'éléphant vient de découvrir qu'il possède un don musical extraordinaire, qui le destine à une grande carrière. Mais il a un problème : il n'a aucune mémoire !

Le studio teste ici une nouvelle technique d'animation : l'utilisation directe de crayons de couleurs gras sur le celluloïd, permettant un dessin plus rapide, et donc un rendement de films plus important.



MUSIQUE : par le trompettiste de jazz John Dankworth.

FOO FOO PASSAGER CLANDESTIN (FooFoo – The Stowaway)

1960, 6 minutes, VF

Grand Prix, Mostra de Venise 1962

Foo foo, notre petit héros, devient passager clandestin sur un paquebot transatlantique, ce qui aura des conséquences déplorables.

Foo Foo est une série télévisée animée de 33 épisodes diffusée en 1961 sur ABC. C'est un alter-ego animé de Charlie Chaplin, un petit clown optimiste mais gaffeur.

MUSIQUE : Matyas Sieber.

LE HIBOU ET LA MINETTE (The Owl and the Pussycat)

1952, 7 minutes, VO

L'escapade amoureuse d'un hibou et d'une petite chatte partant en mer à bord d'un haricot vert, et arrivant sur une île merveilleuse.

Cette belle fable, basée sur un poème fantastique d'Edward Lear, est l'un des premiers dessins animés stéréoscopique en relief au monde, en version originale et restaurée.

MUSIQUE : Matyas Seiber.

The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
'O lovely Pussy!
O Pussy my love,
What a beautiful
Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful
Pussy you are!

Pussy said to the Owl, 'You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we
have tarried:
But what shall we do for a ring?'
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-tree grows
And there in a wood a Piggy-wig
stood
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.

Dear pig, are you willing to sell for
one shilling
Your ring?' Said the Piggy, 'I will.'
So they took it away, and were mar-
ried next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.

SNIP SNAP, CHIENS MODÈLES (Snip and Snap, Top Dogs)

1960, 6 minutes, muet

Grand Prix, Mostra de Venise 1960

Snip et Snap participent à un concours de beauté canin.
Qui aura la chance de monter sur le podium ?

Cet épisode de la série « Snip The Magic Scissors » met en scène les aventures de trois chiens créés en origami (art du pliage) et en kirigami (l'art de la découpe du papier) par l'artiste danois Thoki Yenn et animés image par image.

MUSIQUE : Matyas Seiber, Jack King.

LOVE IS ALL

1974, 4 minutes, VO

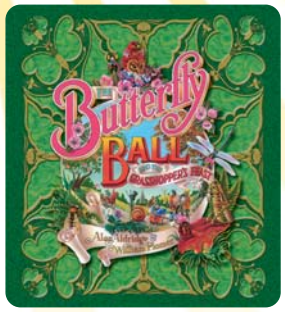
John Grierson Award 1974

Ce Vidéoclip avant l'heure met en scène d'improbables insectes, grenouilles et petits animaux de la forêt, avec pour toile de fond les riches illustrations d'Alan Aldridge. *Love is All* est tirée de *The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast*, album solo produit en 1974 par le bassiste du groupe Deep Purple (célèbre groupe de hard rock britannique), Roger Glover.

MUSIQUE : Matyas Sieber.

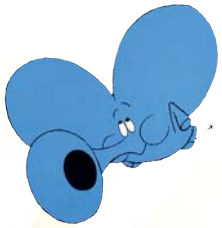
L'album-concept The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast rassemble des artistes aux horizons musicaux éclectiques, tels qu'Eddie Hardin, David Coverdale ou Glenn Hughes. Ronnie James Dio, l'un des chanteurs majeurs de la scène heavy metal américain, y interprète *Love is All*, chanson phare du disque qui sera mise en images dans le clip musical *Love is all*.

Pour imaginer l'ambiance colorée et psychédélique de ce court métrage, son réalisateur s'est basé sur les travaux d'Alan Aldridge. Ce grand illustrateur, qui a fait ses premiers pas dans le monde du graphisme en réalisant bon nombre de couvertures d'albums de l'époque, est surtout connu du grand public pour sa collaboration avec les Beatles pour leur recueil *The Beatles Illustrated Lyrics*[1], publié en 1969. Le fameux clip musical de *Love is All* reprend largement l'univers développé par Aldridge dans ses illustrations du livre *The Butterfly Ball*[2], sorti en 1973. Il avait imaginé cette série de dessins présentant toutes sortes d'insectes anthropomorphes après la déclaration de John Tenniel. Le célèbre illustrateur d'*Alice aux pays des merveilles* avait fait raccourcir le texte original de Lewis Carroll en prétextant qu'il lui était impossible de dessiner le personnage du frelon à la perruque, dans le chapitre éponyme ("The Wasp in a Wig").



Ce clip musical, empreint de l'imaginerie flower power propre aux Seventies, a obtenu en 1974 le prestigieux prix du meilleur court métrage anglais. Il a fait le tour du monde et est devenu au fil des années un grand classique du genre. Il est particulièrement connu en France pour avoir été utilisé par la chaine Antenne 2, qui le diffusait largement comme interlude pour pallier les difficultés techniques. Son passage à l'écran se faisait de façon aléatoire, ce qui a contribué à le rendre mythique en cette époque où les magnétoscopes n'étaient pas encore implantés dans les foyers français.

1 The Beatles Illustrated Lyrics Alan Aldridge (réédité chez Black Dog & Leventhal Publishers 2005)
2 The butterfly ball and The Grasshopper's Feast Alan Aldridge (réédité chez Templar Books 2009)



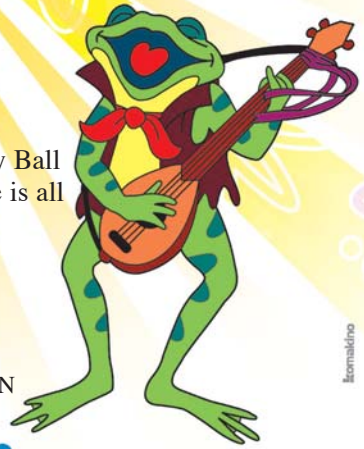
Everybody's got to live together
All the people got to understand
So, love your neighbour
Like you love your brother
Come on and join the band

Well, all you need is love and understanding
Ring the bell and let the people know
We're so happy and we're celebratin'
Come on and let your feelings show

Love is all, well love is all,
Love is all, can't you hear the call
Oh, love is all you need
Love is all you need at the Butterfly Ball

Ain't you happy that we're all together
At the ball in nature's countryside
And although we're wearing different faces
Nobody wants to hide

When you back's to the wall
When you're starting to fall
You got something to lean on
Love is everything
It can make you sing at the Butterfly Ball
Love is all, I say love is all, yes love is all
At the Butterfly Ball



Paroles de LOVE IS ALL
ROGER GLOVER - EDDIE HARDIN

Remerciements à Vivien Halas
Tous visuels © The Halas & Batchelor Collection Limited.
Toute reproduction interdite sans autorisation de Malavida.