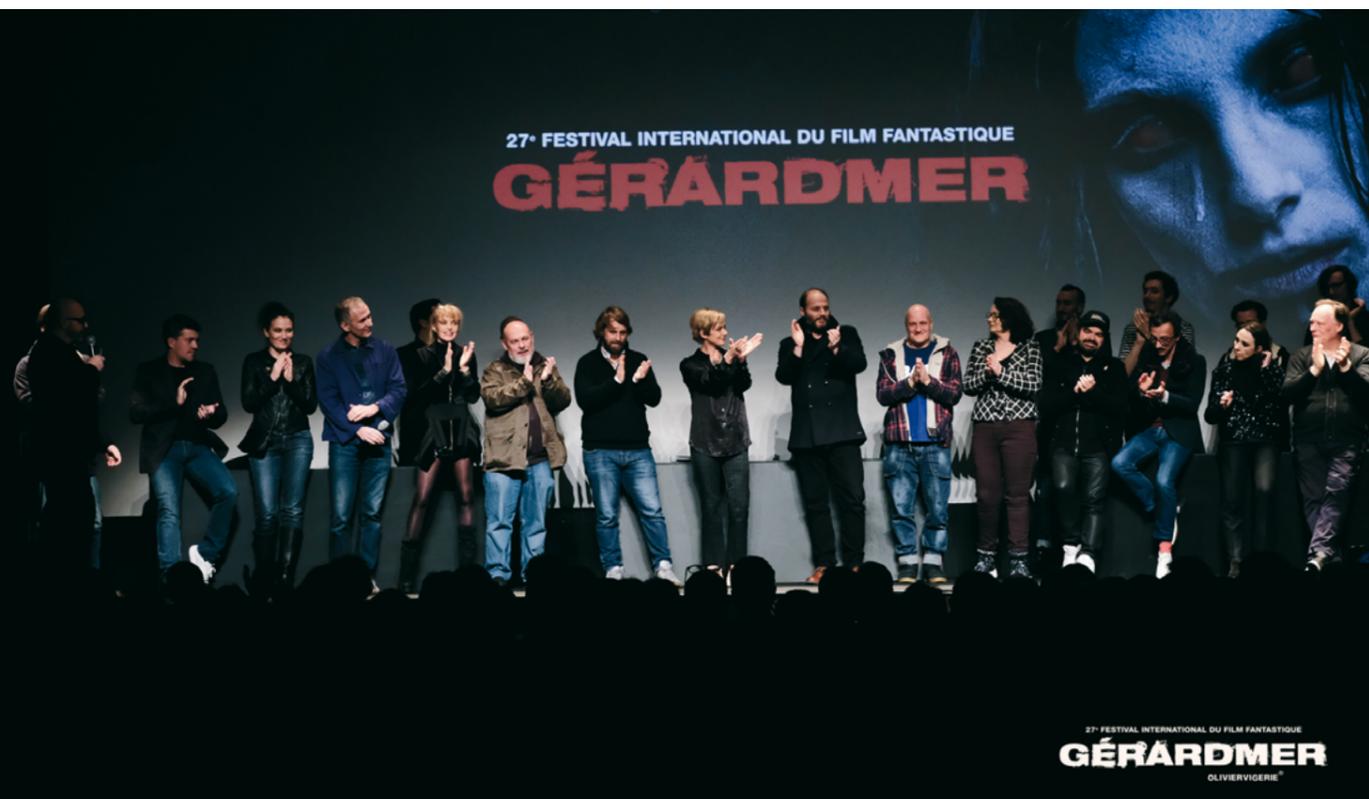

Le Petit FANTASTIC

LE JOURNAL DU FESTIVAL

Asia Argento, présidente du jury des longs métrages, entourée des réalisatrices et réalisateurs invités à l'occasion de l'hommage au cinéma fantastique français.

C'EST FANTASTIQUE, ET C'EST FRANÇAIS

Réunis autour du journaliste Nicolas Martin, les cinéastes Agnès Merlet, Christophe Gans, Olivier Assayas, Alexandre Aja, Jan Kounen, et le directeur de la programmation de la Cinémathèque Jean-François Rauger ont débattu sur le thème de la quête de l'imaginal hier à la Maison de la Culture et des Loisirs.

Notion inventée par le philosophe Henry Corbin, l'imaginal s'entend comme la métaphysique de l'imagination. Une façon d'interroger les invités sur leur triple rapport au fantastique, à l'image et à la réalité. « Je crois que la distinction réel / imaginaire est née avec le cinéma, mais pour moi elle est fautive. Les frères Lumière ont déformé le réel, quand Georges Méliès a injecté du réel dans la fantaisie », a introduit Jean-François Rauger, réfutant ainsi l'idée que le cinéma de genre est étranger à la réalité.

« On a chacun de nous un rapport avec le monde lié à la vie quotidienne, et un univers mental nourri par nos rêves, nos fantasmes, qui n'est pas moins lié au réel, souligne Olivier Assayas avant de rappeler que *Chromosome 3* de David Cronenberg s'inspire de son propre divorce ».

Le fantastique serait donc moins affaire d'illusion que de réalité. Une vision moderne et inspirée du cinéma de genre, qui doit beaucoup au singulier rapport au monde défendu par ces artistes dans les salles obscures. Un rapport au monde dont les frontières genresques tendent de plus en plus à disparaître, pour laisser place à un cinéma français unique et remarquable, qui échappe aux étiquettes et à la globalisation ambiante. « Nous sommes à la croisée des chemins, conclut Jean-François Rauger. C'est peut-être une chance. »

ET OLIVIER ASSAYAS D'AJOUTER POUR LE PETIT FANTASTIC EN FIN DE RENCONTRE :

« Si on devait opposer la tradition française du cinéma fantastique à la tradition anglo-saxonne, on pourrait dire que c'est cette dernière qui a gagné, dans le sens où elle est davantage basée sur la culture américaine protestante, où il y a le bien et le mal, où l'invisible, c'est le mal, qui peut être incarné. Dans les cultures européenne et française, l'invisible n'est pas forcément le mal et il y a un rapport moins manichéen au monde. Notre cinéma est plus lié à la poésie, à la littérature, il sort de l'écriture de la fin du 19e siècle. C'est aussi bien Méliès que Louis Feuillade, Georges Franju... même si ce n'est pas la forme dominante du fantastique. »

DÉCOUVREZ LES COURTS MÉTRAGES DES 24 HEURES DES RÉALISATIONS

Aujourd'hui à 11h30 à la Maison de la Culture et des Loisirs, le festival diffuse les six courts métrages réalisés lors de la dernière édition des 24 Heures des réalisations. 24 heures et pas une seconde de plus, autour d'une thématique tirée au sort : « Le torrent hallucinogène ». Les films, choisis par un jury professionnel, iront en finale à Paris. Ce challenge créé en 2014 par la Fédération française des Maisons des Jeunes et de la Culture, s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes.

LE QG DU FESTIVAL DE GÉRARDMER

Fleuron historique du tourisme gérômois, le Grand Hôtel & Spa s'impose chaque année comme l'épicentre du festival. C'est ici que les jurés et la plupart des invités VIP séjournent et que se tiennent nombre d'interviews. Mais c'est aussi dans ce lieu emblématique que festivaliers et voyageurs viennent se poser pour boire un verre au Fritz Bar ou dîner à l'une des tables gourmandes. De quoi s'imprégner d'une atmosphère fantastique.

27e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE

GÉRARDMER

DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020

GENRE À FACETTES

Cinéma du Casino, 14h30, vendredi. Des centaines d'enfants prennent la pose autour du réalisateur Tanguy de Kermel dans une ambiance survoltée, pleine de vie. Tous portent le masque rouge aux oreilles pointues du héros du film qu'ils sont venus découvrir en avant-première : *SamSam*.

Non loin de là, à l'Espace L.A.C., des oeuvres réalisées par des classes de maternelle expriment la fascination de leurs créateurs pour le fantastique. « Même pas peur ! » peut-on lire sur l'un d'entre eux, juste à côté du zombie de notre affiche !

Ailleurs, à la Salle des Armes de la mairie, parents et enfants assistent au spectacle interactif du *Manoir Maudit*, tandis qu'à l'espace fantastique, le stand de maquillage ne désemplit pas.

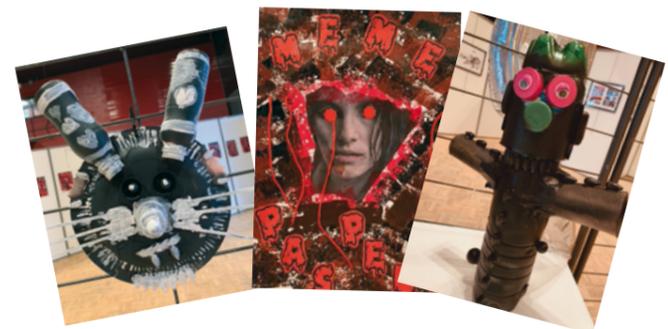
Et ce ne sont là que quelques-unes des animations que nous destinons aux plus jeunes. Car on ne le répètera jamais assez : le festival est populaire, fédérateur, à la fois pointu et grand public selon ses facettes et sait tout autant faire peur que frissonner de plaisir. Une définition qui convient également à un autre mot commençant par « F » : fantastique !

Pierre Sachot

Président de l'association du festival et de la fondation « Gérardmer Culture Initiatives »

Tanguy de Kermel entouré des enfants déguisés en SamSam, vendredi 31 janvier au cinéma du Casino.

Oeuvres réalisées au cours des ateliers scolaires de jeudi et vendredi par les élèves des écoles gérômoises, Salle Belbriette, Espace L.A.C.

Partenaire principal du festival

Retrouvez le Festival de Gérardmer sur

Une réalisation du PUBLIC SYSTÈME CINÉMA

3 QUESTIONS À LA RÉALISATRICE MERRYL ROCHE

Merryl Roche est l'une des réalisatrices en compétition officielle pour le prix du Meilleur court métrage. **Nouvelle saveur** a pour concurrents **Boustifaille** de Pierre Mazingarbe, **Dibbuk** de Dayan D. Oualid, **Figurant** de Jan Vejnar et **Tempus Fugit** de Lorenzo Recio. Elle nous parle musique et cinéma.

Pourquoi un compositeur et pas des morceaux déjà existants ?

MR : Un compositeur est un collaborateur essentiel dans la fabrication d'un film. Lors de nos discussions, chacun a ses références, ses idées qui s'enrichissent mutuellement. C'est cet apport mutuel qui m'intéresse. Emmanuel Lévy a pu travailler en s'adaptant aux images du film et à leur rythme, tout en apportant son style.

Quelles sont les BO de films qui vous inspirent ?

MR : J'ai beaucoup aimé le travail de Colin Stetson sur le film **Hérédité**, d'Hildur Guonadottir sur **Joker** et plus récemment, de Mark Korven sur **The Lighthouse**.

Quelle est pour vous la meilleure BO de film de genre ?

MR : Il y en a deux qui me viennent à l'esprit : celle de **Only Lovers Left Alive** et celle de **Vorace** d'Antonia Bird, composée par Damon Albarn et Michael Nyman.

RENCONTRE AVEC JEAN-BENOÎT DUNCKEL ET NIELS SCHNEIDER

Nous avons demandé à deux membres du jury longs métrages ce qui les avaient poussés à répondre oui à l'invitation du festival et ce qui les faisait frémir...

Pourquoi avoir dit oui au festival pour faire partie du jury ?

Jean-Benoît Dunckel : C'est l'occasion de sortir de mon studio, parce que si je n'écoutais que moi, je serais dans une routine perpétuelle, chez moi ou dans mon studio sans voir personne, mais ça serait stérile au bout du compte. C'est un moment de rencontre avec des gens intéressants, qui permet de voir des films tout aussi intéressants.

Niels Schneider : On m'avait dit que c'était une expérience à part. Et c'est vrai. C'est complètement dingue. Les gens hurlent au loup-garou avant la projection. Et puis j'aime beaucoup le cinéma de genre. Je serais incapable de donner une définition tant cette notion est large, mais ça permet de voir des films très différents : des comédies, des films d'horreur, des slashers...

Première frayeur au cinéma ?

JBD : Ça remonte à l'enfance, quand je regardais la télé. Dans la série **Cosmos 1999** il y avait des épisodes affreux avec des extraterrestres qui éliminaient des monstres issus d'autres planètes et ça me faisait très peur. Il y avait des monstres encore plus méchants que sur Terre...

NS : Enfant, je ne regardais pas de films d'horreur, mais plus tard, j'étais terrifié par **Scream**, d'autant qu'il y avait un truc un peu érotique avec Neve Campbell, j'adorais ce film. **Rosemary's Baby** de Polanski, **Possession** de Zulawski, **Ne vous retournez pas** de Nicolas Roeg font partie de mes films préférés.

Jean-Benoît, si vous deviez réaliser un film effrayant ?

JBD : J'irais puiser dans ma vie, comme le monde du piano au conservatoire, avec des enfants martyrisés par leur professeur... Quelque chose d'ancré dans le réel.

Et vous Niels, si vous deviez incarner un méchant à l'écran ?

NS : Le Joker ! Mais Heath Ledger était vraiment indépassable, même si Joaquin Phoenix est le meilleur acteur du monde... Je n'arrive pas à me dire qu'il a fait un meilleur Joker que Ledger. Disons qu'ils sont ex aequo.

Jean-Benoît Dunckel

Niels Schneider

LE TROPHÉE 2020

Découvrez en exclusivité et en image, le trophée 2020 confectionné par les Cristalleries de Saint-Louis, la plus ancienne manufacture d'Europe (1586). Qui repartira avec ? Réponse ce soir à 19h à l'Espace L.A.C.

DANS LE RÉTRO DE... GÉRARDMER

Comme chaque année, le Petit Fantastic jette un œil dans le rétro et zoome sur les réalisateurs et films qui ont fait la réputation du festival. Back to 2000.

HIDEO NAKATA

AU PAYS DU SOLEIL TRANCHANT

Le film de fantôme japonais n'est pas un genre nouveau : pour preuve non exhaustive, **Les Contes de la lune vague après la pluie** (1953) et **Kwaidan** (1964), chefs-d'œuvre intemporels. Mais c'est bien Hideo Nakata avec **Ring**, présenté à Gérardmer en 2000, qui lui redonne un souffle et propulse la J-Horror comme l'un des mouvements les plus inventifs du moment. Figure de proue, le réalisateur, qui signa également **Dark Water** en 2002, ouvre une boîte de Pandore horrifique réjouissante, dans laquelle les jeunes cinéastes nippons et étrangers sauront fouiller pour réinventer le fantastique, à la grande joie des spectateurs.

RENCONTRE AVEC TROIS RÉALISATEURS EN COMPÉTITION

Ils sont en compétition au Festival de Gérardmer et ils voulaient vous dire ça...

Keith Thomas, réalisateur de **The Vigil**

« C'est seulement au troisième jour de tournage que j'ai compris ce que fait vraiment un réalisateur. Mon directeur artistique m'a amené des cuillères et m'a demandé : « Celle-ci ou celle-là ? » Elles allaient être dans un tiroir qu'on n'allait jamais ouvrir dans le film. Et pourtant j'ai su immédiatement : « Celle-là ! » Je crois que ce que fait le réalisateur, c'est maintenir la vision du film. C'est avoir le film dans sa tête et être capable de le restituer sur le plateau. Je pense que sans cela, le tournage est risqué. Parce qu'il n'y a pas de capitaine à bord du navire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez hurler sur tout le monde et être un connard, ça veut juste dire que vous devez avoir confiance dans ce que vous faites et où vous allez. »

Rose Glass, réalisatrice de **Saint Maud**

« Plutôt que quelqu'un qui aurait grandi dans la foi, j'étais intéressée par l'idée qu'une personne la trouve en cours de route. Maud, le personnage principal, s'y accroche, parce qu'elle lui permet de s'élever. Elle est choisie par Dieu. Il lui a confié une mission importante. Je voulais capter la réalité de sa vie, sa tristesse, sa solitude... S'accrocher ainsi à cette identité de quasi sainte, cela fait sens. C'est plus excitant. »

Lorcan Finnegan, réalisateur de **Vivarium**

« **Vivarium** est un point de vue sur un certain mode de vie que l'on a voulu nous vendre comme idéal à partir de la fin des années 50. Je ne parle évidemment pas de tous les lotissements et des banlieues pavillonnaires mais plutôt de ces programmes immobiliers aberrants qui ont poussé au milieu de nulle part. En réalité, c'est un modèle absurde et atroce ! Ils favorisent l'individualisme tout en niant toute forme de personnalité. »

HORS COMPÉTITION - FILM DE CLÔTURE

WARNING : DO NOT PLAY, de Kim Jin-won

FILM D'HORREUR

Comment bien finir un festival, quand le palmarès est tombé ? Par un dernier film à visionner. La responsabilité de clore dignement les festivités revient cette année à **Warning : Do Not Play**, un film d'épouvante sud-coréen signé par le réalisateur du radical **The Butcher** en 2007. Pour ce nouveau et second long métrage en douze ans, Kim Jin-won propose une mise en abyme singulière, où une oeuvre prétendument tournée par un fantôme vidéaste devient le sujet envahissant et terrifiant de celle qu'une jeune cinéaste de films d'horreur tente de réaliser.

Suivez en direct Radio FantasticArts, la radio officielle du festival sur 98.4 FM. Avec France 3 Grand Est, le Festival de Gérardmer, c'est tous les jours dans le 12/13 et le 19/20 de Lorraine.

LE PETIT FANTASTIC

JOURNAL OFFICIEL DU FESTIVAL DE GÉRARDMER

29 avenue du 19 Novembre - BP 105
88403 Gérardmer Cedex
Tél : +33 (0)3 29 60 98 21
www.festival-gerardmer.com
info@festival-gerardmer.com

Directeur de publication
> Pierre Sachot
Directeur de la rédaction
> Anthony Humbertclaude

Conception éditoriale et rédaction
> La Veilleuse, boîte à idées et contenus

Rédaction en chef
> Julien Wagner

Ont participé à ce numéro
> Mélanie Carpentier
> Alessandro Rizzo
> Mathieu Menossi
> Jean-Nicolas Berniche

Photographie
> Olivier Vigerie
> Sophie Gaulier

Création graphique
> Thomas Devard

Strip
> Stéphane Gérard

Impression
> L'Atelier de la Communication

Le Petit Fantastic est diffusé dans les lieux de distribution de la presse quotidienne régionale et les hôtels-restaurants partenaires du festival
Disponible en version numérique sur
www.festival-gerardmer.com

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉGION GRAND EST | VILLE DE GÉRARDMER | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES | MASSIF DES VOSGES – FNADT | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES-VOSGES | SYFY | SACEM | CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE | GROUPEMENT DES HÔTELIERS ET RESTAURATEURS DE GÉRARDMER | JOA CASINO | LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS | JE VOIS LA VIE EN VOSGES | FNAC NANCY | MAKE UP FOR EVER | LA CINÉMATHEQUE FRANÇAIS | LES INROCKUPTIBLES | ALLOPINÉ | KONBINI | SENS CRITIQUE | VOSGES MATIN | L'EST RÉPUBLICAIN | FRANCE 3 GRAND EST | FRANCE CULTURE | FRANCE BLEU SUD LORRAINE

PARTENAIRES

GARNIER THIEBAUT | CHARPENTE HOUÛT | COANUS | INTERMARCHÉ | GRAND ÉCART | NRJ GRAND EST | COCKTAIL FM | CHAMPAGNE CRISTIAN SENEZ* | CITROËN GÉRARDMER – GARAGE DE LA JAMAGNE | ÉDITIONS AKILEOS | ÉDITIONS GLÉNAT | LYCÉE HÔTELIER JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN | FIDAL

SOUTIENS

Préfecture des Vosges | Sous-Préfecture de Saint-Dié | Gendarmerie Nationale | Rectorat de l'académie de Nancy-Metz – Canopé | Services Techniques de la Ville de Gérardmer | Office de Tourisme Intercommunal des Hautes-Vosges | Groupement des Locations Saisonnières | Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer | Médiathèque de Gérardmer | Ludothèque de Gérardmer | École Intercommunale de Musique de Gérardmer | Gérardmer Animation | École du Ski Français | Domaine skiable de Gérardmer | ASG Aviron | ASG Club de voile | Bol d'Air La Bresse | Quad V'air | Étoile 88 | Volvo Land Rover Épinal | Ford Anotin Automobiles | 2C Automobiles Rochesson – Xonrupt | Opel Sama Épinal | Car-Ak-Terre | BMW – Pré Droué | DS Store Épinal | Garage Sophie Farinez | Ambulance Fève-Seniura | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | Télé Technique | Videlio Events | Colas | CIC Est | Radio Liberté | Delot SAS | SNEE Clôtures et Portails | Soprem | Pro & Cie | Blanchiments Doridant | Blanchiments Crouvezier | Papeterie Ahlstrom-Munksjö | Est Multicopie | Neftis | Allianz – Cabinet Franck Voisard | Phox L.A. Photo Création | Librairie des Lacs | La Librairie | Salon Philippe Laurent | Association des donneurs de sang | La Croix Rouge | EPAF Vacances | FMS Les Essis | Events & Coordination | LC Production | Grandes Distilleries Peureux* | Boulangerie Didierlaurent | Association des Hôtels de Charme des Hautes-Vosges | Les P'tites Douceurs | Confiserie des Hautes-Vosges | Chocolaterie Thil | O'Délices 88 – Biscuiterie artisanale vosgienne

LE FESTIVAL ET LE GROUPEMENT DES HÔTELIERS-RESTAURATEURS DE GÉRARDMER REMERCIENT

Lycée Hôtelier Jean-Baptiste Siméon Chardin | Cafés Richard | Métro Epinal | Boulangerie Didierlaurent | Intermarché Gérardmer | Rega Vosges* | À la Belle Marée | Le Comptoir Hôtelier | Alliance Fromagère Bongrain Gérard | La Cave au Gêromé | Pomona Alsace Lorraine | Pomona Episaveur | Pomona Terre Azur | Charcuterie Pierrat | Sapam Primeur | Cleurie – Augier Produit Frais | Relais d'Or Miko | Le Catalan Vosgien | France Boissons* | Champagne Cristian Senez* | Gustave Lorentz* | Wolfberger* | Jolliot Paulin Bordeaux* | Dopff et Irion* | Davigel – Sysco France | Events & Coordination | Lucart SAS | Printrol | Henri Klee* | Boisson Sud Lorraine* | Actifrais | Toque d'Azur | David Master-Chavet | Promocash | Brown-Forman France* | Jägermeister* | Le Nappage | Vialor | Moulin de Clefcy | Carola | Brake – Sysco France | Coup de Pâtes | Grandes Distilleries Peureux* | Transgourmet

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.