

BANDE DESSINÉE

ALICE GUY, PREMIÈRE FEMME CINÉASTE DE L'HISTOIRE, EN BD

Dans la lignée de leur série "Les clandestines de l'Histoire", Catel & Bocquet retracent le destin extraordinaire d'une Saint-Mandéenne en lui rendant hommage à travers une BD.

Après Joséphine Baker, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Catel & Bocquet ont choisi de mettre Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire, sous les feux des projecteurs.

LE PARCOURS EXCEPTIONNEL DE LA PREMIÈRE RÉALISATRICE DE L'HISTOIRE DU CINÉMA

Née à Saint-Mandé le 1er juillet 1873, Alice Guy est une femme qui s'est construit un destin hors norme et pas seulement parce qu'elle est la première

femme réalisatrice, portée sur les fonts baptismaux du cinématographe par Léon Gaumont... mais aussi parce qu'elle a marqué l'industrie naissante du cinéma par son imagination visionnaire et sa force de caractère. En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise *La Fée aux choux* pour Léon Gaumont qui était vendeur d'appareils photographiques, dont elle était la secrétaire... Sous son impulsion, Gaumont va devenir producteur de cinéma et c'est aujourd'hui la plus

vieille maison de production du monde. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle

dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production en 1910, elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre. Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle aura côtoyé les pionniers de l'époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle meurt en 1969, avec la Légion d'honneur, mais sans avoir revu aucun de ses films – perdus et oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette femme exceptionnelle. Sa vie épouse ainsi toutes les facettes du XIXe siècle riche en métamorphoses, bouleversé par une révolution industrielle qui ouvrit aux femmes les portes du monde du travail. Une femme active, déterminée... c'est précisément ce que montre, avec un trait fidèle à l'incroyable vivacité d'Alice Guy, la bande dessinée de Catel & Bocquet.

ALICE GUY, UNE CLANDESTINE DE L'HISTOIRE

« Alice est dans notre panthéon depuis longtemps » explique José-Louis Bocquet. « J'ai la chance d'être l'exécuteur testamentaire de l'œuvre littéraire de Francis Lacassin, un historien des débuts du cinéma que j'ai rencontré dans les années 1980. Il a rencontré Alice Guy en 1963 alors que tout le monde l'avait oubliée et que plus aucun de ses films n'était visible. De fil en aiguille, cette dame de plus de 90 ans lui a confié des photos, des archives et même ses mémoires... Francis avait gardé tous ces documents et il me les a donnés peu avant sa mort en 2008. Il avait lu notre Kiki de Montparnasse et était persuadé qu'Alice était un sujet pour nous ».

« Alice Guy s'inscrit en effet tout à fait dans notre série Les clandestines de l'Histoire, ces femmes, ces héroïnes qui ont marqué l'Histoire de leur empreinte politique ou artistique mais qui n'ont pas été retenues ou mal retenues dans l'Histoire, en tout cas pas de leur vivant » précise Catel.

NAISSANCE DE LA FAMEUSE BD

Catel & Bocquet ont passé trois ans sur cette bande dessinée, un long processus de création dû en partie à la recherche de documentation. « Je me documente

longtemps pour laisser le moins de place possible à la fiction » précise José-Louis. « Je digère toutes les informations pour n'en retenir que les éléments romanesques puis j'écris un scénario sous forme de continuité dialoguée de la naissance du personnage jusqu'à sa mort ».

Catel transforme ensuite ce script en story-board.

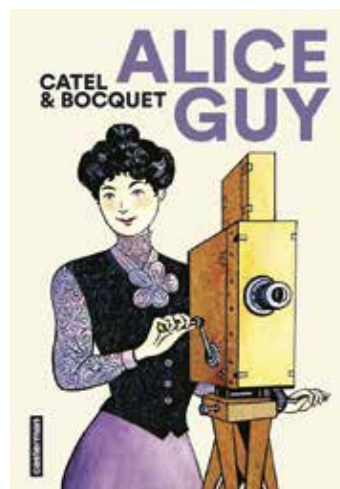
« Une fois que José-Louis a écrit la continuité dialoguée, c'est le moment crucial où l'on se met côte à côte pour le découpage. Il me raconte l'histoire et je dessine sur un format A5. C'est là qu'on construit vraiment le récit. Après, vient la partie plus technique : le crayonné.

Je passe beaucoup de temps à dessiner au bon format avec beaucoup de documentation, d'iconographie que je cherche soit sur internet, soit en repérage, soit dans des livres » explique à son tour Catel Muller. « Nous avons en effet effectué beaucoup de déplacements pour retrouver les lieux où Alice a vécu. Il y a eu aussi un important travail de recherche sur les décors, les costumes, les accessoires... ». Dernière

CATEL MULLER ET JOSÉ-LOUIS BOCQUET

Catel Muller (dessin) est diplômée des Arts plastiques et Arts décoratifs de Strasbourg. Elle œuvre depuis 1990 dans l'illustration (romans, presse, littérature jeunesse...) et s'est imposée depuis lors comme l'une des auteures les plus importantes de la bande dessinée francophone adulte, féminine et volontiers féministe. Son œuvre est couronnée par de nombreux prix prestigieux.

Jose-Louis Bocquet (scénario) a, quant à lui, publié ses premiers romans dans la Série Noire chez Gallimard et a signé *Les suivants* chez Le Masque, Buchet/Chastel et La Table Ronde. Il est également l'auteur de monographies consacrées à Henri-Georges Clouzot, Georges Lautner, René Goscinny... Scénariste de bandes dessinées, entre autres, il a signé une dizaine d'albums avec de nombreux dessinateurs.

ALICE GUY
CATEL & BOCQUET
ALBUM - 24,95 € • CASTERMAN

étape qui ressemble à un interminable marathon graphique : 300 pages où Catel reprend ses crayonnés pour en faire un dessin finalisé à la plume et à l'encre de Chine. Le résultat est en tout cas à la hauteur de l'incroyable vie de notre héroïne saint-mandéenne. Une magnifique épopée racontée dans 400 pages tout à fait passionnantes.