

Présenter le film en salle : Lycéens et apprentis au cinéma 2025/2026

Rédigée par Lisa Bausewein - AcrirA à Grenoble (38)

Josep

d'Aurel - 2022 - 1h14

SYNOPSIS : Josep retrace le destin de Josep Bartolí, dessinateur et réfugié antifranquiste, parqué dans l'un des camps de concentration du Sud de la France en 1939. Une amitié inattendue naît entre deux hommes séparés par les barbelés : l'un est gendarme, l'autre dessinateur.

RÉALISATEUR - Qui ?

Né en 1980 en Ardèche, Aurel, de son vrai nom Aurélien Froment, est un **dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et réalisateur**. Il débute dans la presse locale, notamment à *L'Hérault du jour*, en réalisant des croquis d'audience de procès et travaille pour *Le Monde* et *Le Canard Enchaîné*. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dont deux BD documentaires, et réalisé de nombreux reportages graphiques pour divers titres de la presse française.

En parallèle de son travail de presse, Aurel explore le **cinéma d'animation**. En 2011, il coréalise le court métrage *Octobre Noir*. En 2020, son premier long métrage, *Josep*, reçoit le **César du meilleur film d'animation**.

CONTEXTE - Où et quand ?

C'est à travers le livre *La Retirada* de Georges Bartoli, neveu de l'artiste, qu'Aurel découvre les dessins de Josep Bartolí, dessinateur, caricaturiste et militant du Parti communiste catalan. Né à Barcelone en 1910, Bartolí est notamment connu pour les œuvres qu'il réalisa lors de son internement dans les camps de concentration français, et qui constituent un véritable témoignage graphique de la souffrance des réfugiés républicains espagnols suite à la *Retirada*.

La Retirada, est le nom que l'on donne à l'exode des plus de 450 000 républicains espagnols - civils, soldats ou responsables politiques - vers la France entre janvier et février 1939, après la chute de Barcelone aux mains des franquistes. D'abord réticente, la France finit par ouvrir ses frontières, avant d'enfermer la majorité des exilés dans des camps de fortune où dominent insalubrité, faim et violence.

Aurel s'intéresse à la guerre d'Espagne mais c'est surtout la force poignante des dessins de Bartolí qui le saisit. Il s'engage alors dans un **travail de mémoire, à la croisée du dessin et du cinéma**.

Bonne séance !

Pour le bon déroulement de la séance merci d'éteindre vos téléphones, de ne pas manger et d'attendre la fin du générique pour sortir.

MISE EN SCÈNE ET INTENTIONS

- Pourquoi et comment ?

Ce film est une **fiction librement inspirée de la vie de Josep Bartolí** et en explore plusieurs périodes. Elles se manifestent par des traitements graphiques distincts, des palettes de couleurs spécifiques et des techniques de dessin qui évoluent au fil du film. Cette approche est non seulement un **hommage au peintre**, mais aussi un moyen de permettre au spectateur de plonger dans les différentes périodes de vie de l'artiste.

La première partie du film, située **dans les camps**, adopte un **style minimaliste et austère**. Les dessins, réalisés principalement à la plume ou au crayon, sont peu colorés, évoquant ainsi la souffrance, la guerre et la privation. En revanche, lorsque le film nous transporte **au Mexique**, la palette de couleurs se fait plus vive et les décors plus détaillés, marquant un moment clé dans la vie de Josep et sa carrière artistique, lié à sa rencontre avec Frida Kahlo.

Une autre particularité de *Josep* est **l'importance des voix des acteurs dans l'incarnation des personnages** et dans l'animation. Elles renforcent la connexion émotionnelle avec les personnages, et participent activement à l'immersion du spectateur. **L'absence de noms pour de nombreux personnages souligne l'idée que l'Histoire est composée d'un flot ininterrompu d'anonymes**, dont les récits, souvent oubliés, méritent pourtant d'être racontés.

EN PISTE

- Dans *Josep*, les dessins et la parole portent la mémoire et sa transmission aux générations futures. **Quels autres supports de témoignage connaissez-vous ?**

Anecdote

Pendant la phase de recherche, Aurel est entré en contact avec la nièce de Josep Bartolí, vivant à New York. Et c'est par ce biais qu'il a appris que Bartolí avait eu une relation amoureuse avec la peintre Frida Kahlo - ce qui a ajouté une couche de mystère à ce personnage peu connu.