

La magie Karel Zeman

Un programme de quatre courts-métrages consacré au réalisateur tchèque Karel Zeman. Deux époques, quatre techniques de cinéma d'animation différentes...

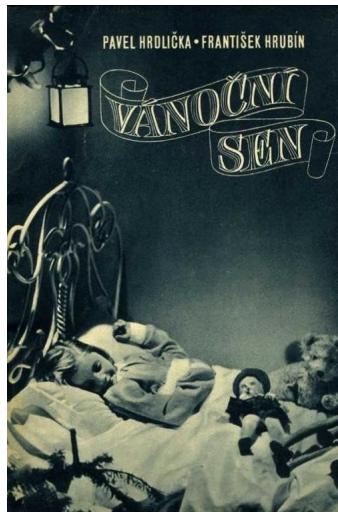
Réalisateur : Karel Zeman

Pays : Tchécoslovaquie

Année : 1945-1972

Durée : 36 min

Tranche d'âge : 3- 6 ans

Rêve de Noël (1945, 11 mn, N&B) Sous l'arbre de Noël, une petite fille découvre de nouveaux jouets et délaisse son pantin en tissu préféré. La nuit, le pantin lui apparaît en rêve et met en scène un véritable spectacle acrobatique pour regagner les faveurs de son amie.

M. Prokouk horloger (1972, 9 mn, Couleur) Plutôt que de réparer des réveils dans son atelier, Monsieur Prokouk rêve d'achever la construction de sa maison de campagne. Mais quand les animaux eux aussi se mettent à afficher "Je reviens tout de suite", il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond.

Inspiration (1949, 11 mn, Couleur) Un jeune artiste verrier travaille à la conception de nouveaux personnages. Peinant à trouver l'inspiration, il s'accoude à sa fenêtre, rêveur : à l'intérieur d'une goutte d'eau se joue un drame féerique dont les héros sont Pierrot et Colombine.

Karel Zeman

Surnommé le *Méliès tchèque*, Zeman est aujourd’hui reconnu comme l’un des grands maîtres de l’animation. Si ses films peuvent parfois sembler « bricolés », ils témoignent avant tout d’une inventivité remarquable et d’un savoir-faire unique.

Précurseur dans son domaine, il a développé des techniques d’animation originales et audacieuses. Le premier, il n’a pas hésité à mêler marionnettes et dessins animés dans un même film, ou encore à utiliser des figurines en verre soufflé.

Il est notamment célèbre pour avoir mis en scène des comédiens filmés en direct, intégrés à des décors inspirés de gravures anciennes, créant ainsi un univers visuel singulier. Ses innovations techniques, sans cesse améliorées depuis, continuent d’inspirer les créateurs contemporains. Le programme offre un éventail du talent de Karel Zeman.

Rêve de Noël

Le film combine prises de vue directe et animation.

M. Prokouk (*Les élèves qui ont participé au dispositif en 2024/2025 reconnaîtront peut-être ce personnage. (Quel cirque - Ma classe au cinéma 2024/2025)*)

Zeman crée en 1946 ce personnage qui marquera durablement l’imaginaire collectif des Tchécoslovaques : Monsieur Prokouk – un nom qui évoque « celui qui perce les mystères ». Ce petit bonhomme en bois, avec une moustache et un canotier, héros notamment de *Un fer à cheval porte-bonheur* et *Monsieur Prokouk horloger* (1972), incarne le citoyen ordinaire confronté aux tracas du quotidien. . Zeman a réalisé 14 court-métrages mettant en scène Pan Prokouk. Conçus comme de courts-métrages à visée éducative, ces films visent à inculquer de bonnes habitudes au grand public – une démarche directement issue de l’expérience de Zeman dans la publicité. Pourtant, loin de se limiter à de simples leçons de morale aux accents propagandistes, Zeman parvient à créer de véritables créations artistiques.

Un fer à cheval porte-bonheur

En se promenant, monsieur Prokouk trouve un fer à cheval. Il l’emmène chez lui mais, contrairement à ses attentes, il s’en suit une série d’ennuis. Monsieur Prokouk est un petit personnage en bois, avec une moustache en balai et canotier. Il est en quelque sorte la caricature d’un citoyen ordinaire. Les aventures du quotidien qui lui arrivent sont mises en scène dans un registre burlesque et se concluent dans un registre éducatif.

Monsieur Prokouk horloger

Monsieur Prokouk n’a plus envie de travailler... Il part se reposer loin de sa boutique. Mais depuis son départ, les choses ne tournent plus rond en ville et les animaux de la forêt le prennent pour modèle. Zeman développe différents procédés : dessins animés, éléments en volume, utilisation de papiers découpés, mixité de dessins, collages.

Inspiration

Le film est un hommage aux maîtres verriers tchèques. Il raconte, dans le petit monde d'une goutte d'eau, une histoire d'amour sans paroles entre une Colombine transparente et un Pierrot né d'une graine de pissenlit. Le court-métrage est constitué à la fois de séquences en prises directes (le maître verrier) et de séquences d'animation au cours desquelles Zeman anime du verre. Les images sont poétiques, éloquentes, narratives et pleine de symboles. Les quatre éléments sont convoqués : le minéral qui est à la base du verre, le feu qui rend le verre malléable, l'eau et l'air qui servent à refroidir le verre. Et sont présentés dans un monde imaginaire aquatique magnifié par la lumière avec des reflets éclatants dans l'eau mouvante, des lueurs perçues à travers le verre, des décorations faites de matières réfléchissantes, un coup de vent qui projette la graine de pissenlit dans la goutte d'eau. Pour faire opérer la magie, Karel Zeman a eu recours à de nombreuses textures et à des jeux d'optique : fragments de verre évoquant des glaciers, verre dépoli, vases de cristal taillé disposés à l'envers pour figurer des récifs. Il a aussi joué avec de nombreuses prises de vue des reflets des personnages, renversant l'apesanteur, mettant en bas ce qui est d'ordinaire en haut. À travers ces symboles et ces images, le film constitue une métaphore du mystère de la création.

Avant la projection

Préparer la projection du film - Objectif : Emettre des hypothèses sur le film

A partir d'éléments du film (affiche du film*, photographies, bande son, résumé), faire réagir les élèves et leur faire émettre des hypothèses. Ceci peut être fait en plusieurs étapes, par exemple, commencer par les faire réagir à partir de l'affiche du film puis plus tard amener un élément supplémentaire comme un photogramme ou le résumé afin de donner d'avantage d'éléments aux élèves pour faire émerger leurs hypothèses sur le film.

Pour travailler sur les hypothèses, ne poser qu'une seule question chaque fois. Noter toutes les hypothèses des élèves qu'ils peuvent justifier (je pense que... car...)

L'affiche

Nature de l'image : c'est un montage-photo en couleur. Elle reprend des visuels du film. Il y a du texte écrit en bleu et en blanc. Elle a été créée par le distributeur.

Format : Elle est au format portrait. Format rectangulaire.

Les plans : Au premier plan : le titre.

Au second plan : Le personnage central sur l'affiche est une marionnette avec un air expressif et une grande tête. Il porte sur ses bras 3 autres personnages. Un autre est suspendu dans les airs grâce à des ballons.

Au dernier plan : L'arrière-plan est sombre et épuré, de couleur noire. Des touches lumineuses (ou de la neige) mettent en valeur le personnage et les éléments flottants .

Les couleurs :

Le noir et le blanc sont dominants. L'affiche est largement construite sur une gamme de gris, du noir profond au blanc lumineux (personnage central). Cet usage renvoie à l'esthétique du cinéma en noir et blanc, rappelant les premiers films d'animation et l'univers artisanal de Karel Zeman. Le contraste fort met en valeur les éléments colorés. Rouge, bleu et turquoise apparaissent ponctuellement (ballons, lettrage, costume de la ballerine). Ces couleurs vives tranchent avec le monochrome et attirent immédiatement l'œil. Le titre "La magie Karel Zeman" est écrit dans un bleu lumineux. Ce choix coloré adoucit la rigueur du noir et blanc et crée une atmosphère onirique. Le bleu renvoie aussi à l'idée de féerie, de ciel nocturne ou de rêve. L'affiche repose sur un jeu de contrastes : noir/blanc vs couleurs vives. Le noir et blanc ancre l'image dans une tradition cinématographique ancienne et artisanale. Les couleurs apportent une dimension ludique et féérique, soulignant le côté magique et intemporel du travail de Karel Zeman.

Le titre et le texte : Le titre du film est placé au centre de l'affiche, en partie basse, en gros et centré, par dessus les personnages. Il y a 3 majuscules. Ce titre n'est pas celui d'un des films mais du programme. Le nom du réalisateur est dans le titre. De la neige s'est posé sur le dessus des lettres. Le rouge vient ponctuer et dynamiser l'ensemble et met en avant la qualité du programme. En bas de page, les 5 titres sont inscrits en blanc. *(le film le hamster n'est plus dans le programme). Des logos sont présents. La magie pourrait laisser supposer qu'il y a un magicien dans une des histoires, ou que Karel Zeman est un magicien.

Le thème- les personnages

L'affiche met en scène plusieurs personnages. Le personnage central est une marionnette en tissu avec une grosse tête. Elle n'a pas de pieds. On aperçoit les coutures à certains endroits. Elle a un air expressif.

D'autres personnages plus petits sont posés sur ses bras, et un est attaché à des ballons. Et vole dans les airs.

Construire l'univers de référence du film

Préparer la projection du film

Comment rendre accessible le film, tout en gardant l'ambiance magique et mystérieuse ? Comment préparer la projection en donnant suffisamment d'éléments pour que les élèves puissent comprendre, sans dévoiler l'intrigue ? En résumé, « quelles clés, sans spoiler ? »

Quelles pourraient être les principales difficultés ?

- le fer à cheval, porte-bonheur
- la pancarte « je reviens tout de suite » dans Prokouk horloger »
- le rêve - de la petite fille et du verrier.
- qu'est ce qu'un verrier ?

L'évolution de M. Prokouk dans le temps

Après la projection

Les élèves qui ont participé à ma classe au cinéma l'année dernière, reconnaîtront peut-être M. Prokouk.

Vous trouverez certains films ici : <https://www.youtube.com/watch?v=C8rGDy3V18c>

A l'aide des photogrammes ou des extraits de films, possibilité avec les élèves de décrire M. Prokouk et de noter les différences.

Il est également possible de noter avec les élèves les différentes techniques utilisées (marionnettes et film noir et blanc - marionnettes et films couleurs - dessin animé)

Un fer à cheval porte bonheur (1946)

Monsieur Prokouk détective (1957)

Monsieur Prokouk tourne un film (1948)

Monsieur Prokouk acrobate (1959)

Monsieur Prokouk horloger (1972)

Un peu d'histoire...

Le cinéma d'animation en volume - une grande tradition tchèque. (courte présentation historique)

Le film d'animation en volume, notamment à partir de marionnettes, est depuis longtemps le genre de prédilection du film d'animation en Tchécoslovaquie. (aujourd'hui République Tchèque et Slovaquie)

Il prend ces racines dans le théâtre de marionnettes, autre grande tradition tchécoslovaque depuis la fin du XIXème siècle.

Les gouvernements successifs s'en sont servis comme d'une arme de propagande. Sous l'occupation allemande, Hitler souhaitait concurrencer Walt Disney. Pour éviter le STO, un nombre important de jeunes hommes vont se former aux techniques de l'animation.

Au sortir de la guerre, certains d'entre eux vont créer leur propre compagnie de cinéma.

Sous le régime communiste, l'état qui a besoin de devises étrangères et a soif de prestige international laissera se développer cette branche du cinéma.

L'année 1968, (Printemps de Prague) marquera le retour aux normes totalitaires et une baisse drastique des moyens alloués au cinéma. Faute de moyens pour poursuivre les expérimentations et le travail accompli, peu de films seront réalisés (principalement des courts-métrages à partir de papier découpé).

Dans les années 70/80 l'émission « un conte du soir » diffusée quotidiennement à la télévision (elle l'est encore aujourd'hui) permettra de relancer la production de films animés.

Depuis les années 40, le film d'animation tchèque a été primé dans différents festivals de cinéma dans le monde entier (Venise - Cannes etc..)

Quelques noms

Jiří Trnka : *Les Animaux* et *Les Gens de Petrov* - *L'Année tchèque* - *Prince Bayaya* - *Les Vieilles Légendes tchèques*

Břetislav Pojar *La Bouillie qui rend malin* - *Darwin, anti-Darwin* - *Krysar, le joueur de flûte*

Jiří Brdecka *Dans la forêt à l'affut*

Karel Zeman *Rêve de Noël* - *Voyage dans la préhistoire* - *Les Aventures fantastiques* - *Aventures du baron de Münchhausen*, *Le Baron de Crac* - *Inspiration* (animation verre)

Zdeněk Miler *La petite taupe*

Pour aller plus loin

Sur Nanouk maternelle

[Dossier \(en construction\)](#)

[L'affiche](#)

Sur le site du distributeur

[Dossier complet](#) (articles, photogrammes...)

[Bande-annonce](#)