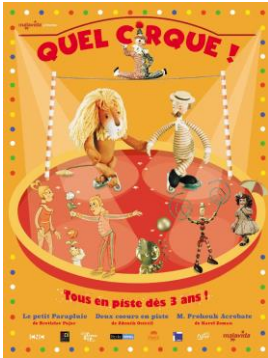

Benshi

Quel cirque !

Tchécoslovaquie
Année de production : 1957
Sortie : 11/10/2017
Sortie France : 2017
Programme de courts métrages - 35 min
Technique : Animation
Réalisation : Collectif

Synopsis

Une voix toute douce vient nous présenter chaque film du programme de courts métrages intitulé *Quel cirque* ! Celui-ci comprend trois films associés à l'univers du jouet et du cirque avec :

Le Petit Parapluie

Břetislav Pojar - 1957

La ville est endormie, minuit sonne... Un lutin descend du ciel étoilé à l'aide de son petit parapluie pour pénétrer dans une chambre d'enfant. Quand il manipule sa montre à gousset magique, hop !, les jouets prennent vie.

Deux cœurs en piste

Zdenek Ostrcil - 1983

Dans un cirque ambulante, un clown est amoureux d'une jolie acrobate, mais Monsieur Loyal, le cuisinier, et même toute la troupe aussi ! Qui donc attrapera son cœur ?

Monsieur Prokouk acrobate

Karel Zeman - 1959

Chic ! Le cirque de Monsieur Prokouk arrive en ville avec ses fameux numéros, tantôt audacieux, tantôt poétiques... Parmi eux, le numéro de Monsieur Prokouk et de son lion est le plus applaudi. Mais, quand l'animal avale son chapeau, que faire ?

L'avis de Benshi

Poésie, facétie et inventivité sont les maîtres-mots du programme de courts métrages *Quel cirque !* De grands noms du cinéma d'animation tchèque se trouvent ici associés pour proposer aux plus petits un regard tendre et poétique sur un univers fantaisiste, fait de jouets, de clowns et de cabrioles.

Si les personnages principaux sont liés au monde du cirque et du jeu (lutin magicien, jouets, acrobates, trapézistes et tous ceux qu'un cirque peut compter), c'est

l'univers graphique singulier de grands réalisateurs qui les met en valeur. Les jolis traits et la palette de couleurs pastels du film *Deux cœurs en piste*, le mélange subtil de papiers découpés et de marionnettes dans *Monsieur Prokouk acrobate* et les marionnettes animées du *Petit Parapluie* sont tous empreints d'une douceur et d'une malice enfantines.

Ces jolies histoires dialoguent également avec l'univers d'autres grands cinéastes d'animation tchèques, comme Jan Svankmajer ou Jiří Barta. Mais au-delà des frontières, les jouets qui prennent vie est un motif récurrent au cinéma. Et on le comprend si bien... Ainsi, ils sont au cœur de nombreux films très célèbres comme *Le Roi et l'oiseau*, *Pinocchio* ou le plus récent *Toy story*.

Magie, cirque et cinéma ont toujours entretenu des liens privilégiés. Le cinéma est, en effet, un art forain : c'est bien sous un chapiteau que sont projetés les premiers films des Frères Lumière ou d'Edison. Rappelons aussi que Georges Méliès était prestidigitateur avant d'être réalisateur : c'est pour se consacrer au cinéma qu'il vendit son théâtre de magie. Buster Keaton et Charlie Chaplin viennent eux du monde du cirque et du cabaret. Le cinéma burlesque auquel ils sont associés a beaucoup à voir avec les numéros de clowns, avec les chutes répétées dont on se relève par miracle sous les rires du public ou les coups de cymbale de l'orchestre, les irruptions de bêtes et hommes en tous genres dans le cadre ou dans l'arène, les chorégraphies trépidentes... On peut y voir une sorte de mise en abyme : à l'instar des personnages du lutin ou de Monsieur Prokouk, le réalisateur de film d'animation est une sorte de magicien qui joue de formes, qu'il anime avec fantaisie pour amuser un public !

Sans paroles, les films laissent la part belle au son et à la musique. On peut citer par exemple Milos Vacek dont la jolie musique donne un effet d'évanescence au numéro de Pierrot dans *Le Petit Parapluie*.

On emmènera donc sans réserve les jeunes enfants découvrir ce joli programme de courts métrages, si riche sur le plan formel. Il constitue une belle ouverture sur l'histoire du cinéma d'animation tchèque et invite à découvrir bien d'autres bijoux !

Pour quel public

Parce que le monde du jouet et du cirque est au cœur de ce programme de courts métrages tout doux, il peut être vu par les tout petits, dès 3 ans.

Bonnes raisons d'aller voir le film

- 1 Pour découvrir des films tout doux et poétiques destinés aux très jeunes spectateurs
- 2 Pour découvrir un programme de courts métrages réalisés par des grands noms du cinéma d'animation tchèque, amoureux du monde de l'enfance
- 3 Parce que le cinéma burlesque et les films de Méliès dialoguent naturellement avec le monde du cirque et la magie propre à ce programme

Infos complémentaires

De grands noms du cinéma tchèque ont réalisé les films du programme :

Bretislav Pojar fait ses premières expériences dans le cinéma d'animation dans le studio AFIT (Atelier de trucages cinématographiques), après avoir été contraint d'interrompre ses études aux Beaux-Arts et à l'École supérieure d'architecture de Prague, quand les Nazis décident de fermer toutes les écoles supérieures, notamment les écoles d'Art. Pojar travaille avec le grand réalisateur Jiří Trnka. Lorsque celui-ci fonde son propre studio d'animation de marionnettes, Pojar le suit pour devenir l'un de ses assistants. *Les Animaux et les gens de Petrov* de Trnka, pour lequel Pojar est animateur, est primé à Cannes en 1946. *Un Verre de trop* (1953), avec ses mouvements de caméra audacieux et sa beauté visuelle, remporte le prix du film de marionnettes au Festival de Cannes de 1954. C'est après avoir réalisé *Le Petit Parapluie* que Bretislav Pojar devient directeur artistique de son propre studio d'animation pragois. Petit à petit, il prend de plus en plus d'autonomie vis-à-vis de Trnka, en collaborant avec des peintres comme Svatopluk Pitra ou Zdeněk Seydl, avec qui il réalise entre autres *Le Lion et la Chanson*, Grand prix au festival d'Annecy en 1960.

Karel Zeman est célèbre pour ses films d'animation utilisant des marionnettes. Son premier film *Rêve de Noël*, co-réalisé avec Hermína Týlova sera primé meilleure animation au festival de Cannes, en 1946. Zeman est surtout connu pour sa série de courts métrages humoristiques qui mettent en scène le personnage de Monsieur Prokouk. En 1955, son film *Voyage dans la préhistoire* fait date dans le cinéma d'animation en combinant prise de vue continue, animation et effets spéciaux. En mêlant son style visuel aux univers de Jules Verne, de Gustave Doré et aux *Contes des Mille et une nuits*, il devient une figure majeure du cinéma d'animation et un maître pour beaucoup de réalisateurs. Même si la plupart des films de Karel Zeman s'adressent au jeune public, l'inventivité et la beauté visuelle de ses films enchantent aussi les grands spectateurs ! En 2012, le musée Karel Zeman est inauguré à Prague.

Zdeněk Ostrčil a été l'un des plus proches collaborateurs de Karel Zeman. Il entre au studio Zeman en 1951 et commence à y travailler comme assistant décorateur. Il travaillera plus tard pour le studio de la célèbre réalisatrice Hermína Týlova. Il est le créateur de la série *Strapúšik* dans laquelle on trouve des personnages en laine animée.

Pour aller plus loin

Pour les jouets et marionnettes animés, le programme dialogue spontanément avec les films *Alice* de Jan Svankmajer ou *Drôle de grenier* de Jiří Barta, mais l'on peut aussi penser aux films des studios lettons AB : *Le Bal des lucioles* ou *L'Ours et le magicien*, dans lesquels on retrouve des personnages fabriqués de bric et de broc, animés en *stop motion*.

Le programme *Quel cirque !* est aussi l'occasion de (re)découvrir les films de Méliès ou les grands burlesques du cinéma, Keaton et Chaplin.

Et parce que voir des films donne envie de lire, rendez-vous sur le site Ricochet (recherche « jouets »). Vous pouvez également piocher dans les lectures proposées par le concours Incorruptibles.