

« LA MAGIE KAREL ZEMAN »

Programme de 5 courts-métrages de Karel Zeman –
1945 à 1972– 45 min – République Tchèque - animation et prise de vues réelles, parfois mêlées

Rêve de Noël

de Borijov Zeman et Karel Zeman, 1945, 11 minutes

«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.»

Le Hamster

de Karel Zeman, 1946, 9 minutes

«Tandis que tous les animaux s'apprêtent à faire face à une inondation, le hamster refuse d'aider les autres et de mettre en commun les biens qu'il a amassés.»

Un fer à cheval porte-bonheur

de Karel Zeman, 1946, 5 minutes

«Monsieur Prokouk trouve un fer à cheval. Tout content, il le rapporte chez lui pour l'accrocher sur son seuil. Mais le porte-bonheur ne fonctionne pas comme prévu.»

Monsieur Prokouk horloger

de Eugen Spaleny et Karel Zeman, 1972, 9 minutes

«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

de Karel Zeman, 1949, 11 minutes

«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 féérique dont les héros sont Pierrot et Colombine.»

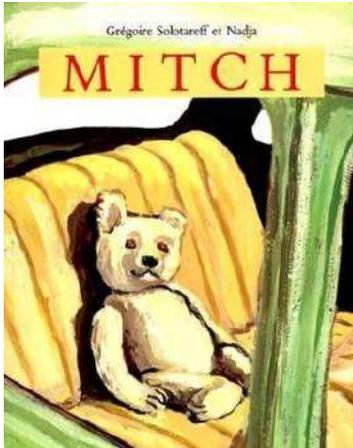
AVANT la projection :

Deux temps de préparation :

- **Un temps de sensibilisation** au mot « Magie » contenu dans le titre.
- **Un temps de présentation** du film *juste avant d'aller au cinéma*.

TEMPS de SENSIBILISATION

PROPOSITION de littérature de jeunesse – Album « Mitch » de Solotareff et Nadja

L'histoire de Barnabé, un petit garçon qui a perdu sa poupée ours Mitch.
« *Tout à coup, Mitch bouge les pattes, remue la tête... il est vivant !* »

Cette histoire fait écho au thème du film d'animation des jouets qui prennent vie tout au long des 5 courts métrages de ce programme (genre Toy Story).

Sans annoncer de lien explicite avec le film, cette sensibilisation apportera de manière sensible et symbolique un tissage de lien entre l'album et l'œuvre cinématographique sur lequel la classe pourra revenir après la projection. (L'histoire fait penser à...)

Nb : l'album Mitch, assez ancien, se trouve dans beaucoup de bibliothèques d'école. Il est encore édité en format souple à l'Ecole des Loisirs.

TEMPS de PRESENTATION, juste avant le film

On va retourner au cinéma...

(Revenir sur cette première expérience et préparer l'attitude de spectateur)

Préparation du film en classe :

- Par l'affiche, le son et les photogrammes, la bande annonce.
- Par la découverte du principe de l'animation.
- Par la fabrication d'une poupée à emmener au cinéma.

L'affiche :

Les éléments visuels :

Que voit-on ?

La marionnette, les autres personnages plus petits sur les bras de la marionnette : danseuse, bonhomme et ses 3 ballons, petit animal, autre bonhomme (les deux bonhommes se ressemblent mais l'un en papier et l'autre en volume)

La couleur du fond (noir et blanc)

Combien de personnages en couleurs ?

Certains films seront en noir et blanc et 2 en couleurs.

Compter les 5 personnages (1 grand et 4 petits) qui correspondent aux 5 courts-métrages

Les éléments de texte :

« La magie Karel Zeman »

Que veut dire le mot magie ? Qu'est-ce qui est magique ?

Qu'est-ce qui pourrait être magique avec la marionnette ? (qu'elle prenne vie !) Formuler des hypothèses.

Si vous avez lu « Mitch » : « Est-ce que cela ressemble à une autre histoire ? »

2 Les extraits sonores et les photogrammes :

Un jeu d'association d'extraits sonores et de photogrammes.

Cela favorise la description du photogramme et l'argumentation de l'association son-image

On peut limiter le nombre pour les plus petits.

Ecouter un extrait puis trouver par déduction le photogramme associé.

Commencer par les extraits sonores les plus explicites pour diminuer les choix possibles au fur et à mesure.

	<p>Extrait_zeman_01_reve-noel_15s</p> <p>On entend le piano qui évoque un déplacement.</p> <p>Indice : rechercher le personnage sur un piano.</p>
	<p>Extrait_zeman_04_M-Prokoug-Horloger_11s</p> <p>Bruits d'horloges diverses et coucou.</p> <p>Musique : triangle qui symbolise un marteau qui frappe.</p> <p>Indices : rechercher les horloges, le personnage qui a un marteau à la main.</p>
	<p>Extrait_zeman_02_hamster_11s</p> <p>Bruits de sirène, d'alarme</p> <p>Musique en arrière fond.</p> <p>Indice : rechercher un personnage qui crie, appelle, prévient...</p>
	<p>Extrait_zeman_03_fer-a-cheval_9s</p> <p>Musique en decrescendo</p> <p>Bruits d'écroulement, pas facile !</p> <p>Indice : rechercher un rangement écroulé.</p>
	<p>Extrait_zeman_05_Inspirations_14s</p> <p>Musique avec des grelots.</p> <p>Le rythme évoque un déplacement.</p> <p>Indice : rechercher des animaux qui courent.</p>

Voir les photogrammes à imprimer ou projeter en dernière page.

Téléchargement sur le site Ecole et Cinéma de la Somme :

<https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/UEDm1KI5Z9mLHPO>

3 Bande annonce du programme :

Extraits des 5 films : <https://www.dailymotion.com/video/x2cwspi>

L'idée est de proposer l'image animée après les images fixes des photogrammes.

Succession d'extraits des 5 films avec la tendance musicale de chaque court métrage.

4 Découverte du principe de l'animation au cinéma :

Objectif :

Réfléchir au « Comment fait-on un film d'animation ? » pour mieux apprécier la projection en salle de cinéma.

Le mouvement est décomposé en images fixes.

La succession de ces images enchainées à une vitesse appropriée donne l'illusion du mouvement.

Le phénomène de la **persistance rétinienne** de notre vue permet de combler les écarts de mouvement entre les images fixes.

La carte postale-élève permet de voir cette décomposition du mouvement de la marionnette de l'affiche.

Autre exemple tiré du film « Les contes de la mère poule » - film Lily Hosak

de Vajiollah Fard-e-Moghadam - Iran - 1992 - 16 mn – couleurs - papier découpé inspiré par des motifs de tapis persans.

32 photogrammes en images fixes soit 3 secondes environ tirées du film.

Télécharger le dossier « principe de l'animation »

Afficher les images dans l'explorateur Windows. S'arranger pour voir tous les photogrammes.

- **IMAGES FIXES :**
 - Montrer qu'il s'agit d'une série d'images fixes (photos) ? → Est-ce que cela bouge ?
 - Les photos sont-elles identiques ? Que fait la poule ?
- **MOUVEMENT :**
 - Double clic sur la 1ère photo → visionneuse Windows
 - Faire défiler la série d'images pour créer le mouvement en cliquant plus ou moins vite sur la flèche de la visionneuse ou du clavier
 - Les élèves peuvent tester la vitesse et l'effet rendu (selon l'âge).
- **RYTHME du film :**
 - Utiliser movie maker si on en dispose avec la série d'images et régler la durée des images.
 - Ou bien utiliser les 2 extraits de film (format mp4) déjà terminés dans le dossier en téléchargement.

NB : cette partie de présentation peut aussi se concevoir après la projection pour entamer une réalisation.

5 Fabrication d'une marionnette pour l'emmener au cinéma :

La poupée de « Rêve de Noël », celle de l'affiche est assez longiligne.
Elle se compose de 6 éléments en forme de tube sauf la tête un peu plus arrondie.

Une technique peut consister à tortiller du papier pour créer le volume des membres et du corps avec du papier (magazine, journal...) en prenant plusieurs feuilles à la fois.

Enrouler ensuite du scotch de protection de peinture (assez courant et peu cher)

Assembler le tronc et les 4 membres puis la tête.

Fabriquer une tête sur le même principe mais plus ronde. Lui donner une expression, des yeux, des cheveux...

Variante de fabrication : coudre du tissu et le remplir.

L'objectif est de fabriquer un objet transitionnel pour le sensible de la projection.

Ce n'est pas de copier la marionnette du film.

Cette marionnette de la classe pourra se rendre dans les familles pour parler du film...

Elle pourra aussi devenir le personnage d'un film.

Variante : fabrication au retour du film.

Bonnes projections.

