

malavida
présente

À
PARTIR
DE 3 ANS

MinoPolska 2

Films d'animation polonais des sixties

LA SOURIS ET LE CHATON • AU FOND DES BOIS
LE PETIT CORNIAUD • PETITE MIE • REXY POLYLOTTE

Paris MÔMES

MINOPOLSKA 2

Dessins animés polonais des sixties

Sortie le 7 OCTOBRE 2015

45 mn - 1.66 et 2.35 - Couleur - 1958 / 1969 - DCP - Sans paroles
A partir de 3 ans

Chefs-d'œuvre de l'âge d'or de l'animation polonaise.
Marionnettes, dessins animés, papier découpé :
un nouveau régal pour les yeux et les oreilles
des petits et des grands !

LA SOURIS ET LE CHATON (Myszka i kotek) 9 mn

Un film de Władysław Nehrebecki (1958) - sans paroles

Une souris et un chaton se livrent un duel plein de malice, lequel donne lieu à des péripéties renversantes et des performances artistiques étonnantes ! Un film vif, coloré et stylisé.

AU FOND DES BOIS (Za borem, za lasem) 6 mn

Un film de Władysław Nehrebecki (1961) - sans paroles

Une fresque bariolée et exaltée dans un petit village : le travail, la convivialité, les bisbilles, la célébration de la nature et du folklore qui réunit les hommes.

LE PETIT CORNIAUD (visa 32519 / Kundelek) 7 mn

Un film de Lidia Hornicka (1969) - sans paroles

Le destin du vilain petit canard dans une portée de chiots. Une singularité qui sauve du conformisme. Du papier animé et de la tendresse.

PETITE MIE (Pyza) 10 mn

Un film de Lucjan Dembiński (1959) - sans paroles

Un voyage hors-norme porté par une musique qui remplace les dialogues. Rondeur, douceur et couleurs. Un film surprenant, dansant et gourmand.

REXY POLYGLOTTE (Reksio poliglota) 10 mn

Un film de Lechosław Marszałek (1967) - sans paroles

Rexy est un chien qui sait meugler, glousser ou bêler. Un film pédagogique altruiste et malicieux. Un film qui a du chien !

Emmanuel Vernières

06 10 28 92 93 / 01 40 36 86 44
1, rue Duvergier 75019 Paris
emvernieres@gmail.com

MALAVIDA

6 rue Houdon 75018 PARIS
Tel : 01 42 81 37 62
Fax : 01 42 81 37 32

La Souris et le Chaton (Myszka i kotek)

Un film de Władysław Nehrebecki (1958) - sans paroles - 9 mn

Scénario : Leszek Lorek / Musique : Tadeusz Kański

Production : Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała

Une petite souris se promène seule dans un appartement lorsqu'elle découvre le croquis d'un chat endormi. En essayant de gommer la silhouette, la souris fait apparaître le chat dans la réalité. La cohabitation s'annonce mouvementée !

Film d'animation sans dialogues réalisé par Władysław Nehrebecki, *La Souris et le Chaton* est un bijou d'humour, plein d'inventivité qui emprunte au surréalisme.

Władysław Nehrebecki (né le 14 Juin 1923 à Borysław, décédé le 28 décembre 1978 à Katowice), est un des pionniers de l'animation polonaise et figure parmi les réalisateurs les plus prolifiques du pays dans les années cinquante et soixante. Metteur en scène, scénariste, auteur de bandes dessinées, designer, il est également le créateur des frères farceurs Bolek et Lolek, dont les aventures ont donné lieu à plus de 150 épisodes connus à travers le monde.

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH

Le Studio Filmów Rysunkowych (SFR) est fondé en 1947 par plusieurs réalisateurs de films d'animation dont Władysław Nehrebecki. Le premier film, produit en 1948, s'intitule *Était-ce un rêve ?*, en référence à la Seconde Guerre Mondiale tout juste terminée. Avec le film *Le petit bouc*, Lechosław Marszałek permet au Studio de remporter son premier prix international en 1954, lors du Festival de Karlovy Vary. Le SFR va connaître une évolution rapide grâce au développement de la télévision qui offre une visibilité et un financement indispensables aux œuvres. Les plus grands succès sont à mettre à l'actif de deux séries : *Bolek et Lolek*, - créée par Władysław Nehrebecki - et *Rexy* - que l'on doit à Lechosław Marszałek. Ces films ont été diffusés aux enfants du monde entier, notamment sur les chaînes de télévision françaises.

Le studio est encore actif de nos jours : le SFR a notamment produit en 2009 le long métrage d'animation *Gwiazda Kopernika (L'Étoile de Copernic)* - sur la vie de l'astronome Nicolas Copernic - qui a reçu de nombreux prix lors de différents festivals. Depuis 1947, un millier de films sont sortis du SFR et ont obtenu un total de 250 récompenses. Cependant, ironie de l'histoire, depuis la chute du communisme, l'animation polonaise décline : cet art qui cherchait à contourner le régime liberticide a du mal à perdurer sans lui.

Au fond des bois (Za borem, za lasem)

Un film de Władysław Nehrebecki (1961) - sans paroles - 10 mn

Scénario : Władysław Nehrebecki

Musique et chants interprétés par l'orchestre populaire et le chœur de Łowicz

Production : Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała

Le quotidien d'un village du centre de la Pologne où les hommes et les animaux vivent ensemble à la campagne. Ce qui ne convient pas forcément à Walentynowa qui a besoin de calme...

C'est un hommage drôle, émouvant et délicat au folklore polonais et à la Nature, fertile et inspirante. Władysław Nehrebecki réalise ici le premier film d'animation panoramique. D'une grande richesse visuelle,

Au fond des bois est un tourbillon de couleurs, de danses et de chants.

Le film a été créé sur la base de découpages, costumes et broderies traditionnels de la ville de Łowicz, une des plus anciennes de Pologne.

Le Petit Corniaud (Kundelek)

Un film de Lidia Hornicka (1969) - sans paroles - 6 mn

Scénario : Lidia Hornicka / Musique : Adam Walaciński

Production: Studio Małych Form Filmowych

(SE-MA-FOR) de Łódź

D'abord marginalisé à cause de sa queue en tire-bouchon, le Petit Corniaud saura finalement tirer profit de cette particularité.

Ce court métrage emblématique de Lidia Hornicka qui donne vie à des êtres de papier est

une ode à la différence. *Le Petit Corniaud* a été primé à la première édition du concours Zenon Wasilewski.

Après des débuts auprès de Zenon Wasilewski et d'Edward Sturlis au studio SE-MA-FOR, Lidia Hornicka, née en 1923, se lancera en solitaire en 1957. Son passé de marionnettiste aura un impact important sur son travail d'animation qui a la particularité de mêler jeu de marionnettes et jeu d'acteur.

Retour sur le destin

Après avoir travaillé sur *Bolek et Lolek*, Lechosław Marszałek décide de se retirer du projet suite à des divergences pédagogiques avec les développeurs de la série. C'est suite à un heureux hasard que la figure de Rexy germe dans l'esprit de Lechosław Marszałek alors qu'il observait son chien, un Fox-Terrier. La série a été lancée en 1967 avec les aventures de *Rexy polyglotte*. Ce petit chien malicieux n'a cessé d'aller vers les autres animaux de la ferme pour parler dans le jargon de chacun. Perçue comme un vecteur de socialisation, la langue est à la fois une ouverture sur l'autre et sur le monde. L'altruisme de cet épisode a une portée d'autant plus profonde dans une Pologne communiste repliée

Petite Mie (Pyza)

Un film de Lucjan Dembiński (1959) - sans paroles - 10 mn
Scénario : Lucjan Dembiński / Musique : Tadeusz Paciorkiewicz
Production : Studio Filmów Lalkowych de Tuszyn

Petite Mie est l'histoire singulière d'une petite boule de pain qui se transforme en fillette. De son arrivée au monde jusqu'à son périple vers Toruń, la ville du pain d'épice, telles sont les aventures de Petite Mie et son ami le lièvre.

D'abord acteur et metteur en scène au théâtre Rozmaitości de Wrocław, Lucjan Dembiński, né le 30 septembre 1924 à Leszno, se distinguera par sa capacité à animer marionnettes et papier découpé. C'est au sein du studio SE-MA-FOR qu'il fera ses débuts. Réalisateur et scénariste de renom, notamment avec la série *L'Ourson à l'oreille tombante*, il a reçu de nombreux prix en Pologne, à Paris et à Vienne.

Rexy polyglotte (Reksio poliglota)

Un film de Lechosław Marszałek (1967) - sans paroles - 10 mn
Scénario : Lechosław Marszałek / Musique : Tadeusz Kański
Production : Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała

Malicieux et polyglotte, Rexy est toujours prêt à dialoguer avec tous les animaux de la ferme.

Né le 9 mars 1922, Lechosław Marszałek a collaboré avec le Studio Bielsko-Biała pendant de nombreuses années. Il est l'auteur d'une œuvre foisonnante et variée, mais c'est avant tout son sens de l'humour et sa maîtrise des gags dans la série *Rexy* qui le rendra célèbre. Il a également travaillé aux côtés de Władysław Nehrebecki sur le dessin animé tout aussi connu *Bolek et Lolek*.

Destin du petit Rexy

sur elle-même. Ainsi la série va immédiatement porter un message pédagogique et cognitif cher à son auteur qui le rappelle parfaitement de la sorte : « les enfants qui aiment les animaux ont une vie intérieure plus riche. Ils sont ouverts au monde et aux autres [...] Les valeurs morales et éducatives ont toujours été importantes pour moi dans mes films ». Le succès de la série est d'ores et déjà lancé. Tantôt rêveur, éducateur, avocat, astronaute ou bien infirmier, le personnage de Rexy sera décliné sous toutes les formes. Epaulé par sa femme Halina, il réalisera jusqu'en 1971 les épisodes de Rexy dont les aventures s'achèveront définitivement en 1988.

HISTOIRE DE L'ANIMATION POLONAISE

La première contribution polonaise à l'animation remonte aux films de marionnettes du pionnier de l'animation Władysław Starewicz réalisé en Russie avant la Première Guerre Mondiale. Les premières traces de l'animation en Pologne remontent ainsi à 1917. Mais quasiment la totalité de ces films a été perdue.

Avant Jan Lenica et Walerian Borowczyk, l'œuvre la plus importante est probablement le film abstrait intitulé *L'Œil et l'oreille* réalisé en exil par Franciszek et Stefan Themerson en 1944.

La Souris et le Chaton

Après la Seconde Guerre Mondiale, une poignée d'artistes a dû reconstruire cet art pratiquement à partir de zéro : sans outils ni studios, sans même une tradition à laquelle ils pourraient se référer et sans formation professionnelle. Un des rares artistes avec une certaine expérience était un dessinateur-caricaturiste Zenon Wasilewski. Son film de marionnettes intitulé *A l'époque du roi Krakus*, réalisé en 1947, a été le premier film d'animation polonais qui ait remporté des prix lors de festivals internationaux. Malheureusement, son deuxième film *Monsieur Plume dort*, une ambitieuse satire réalisée deux ans plus tôt, a été interdit par la censure, accusé de formalisme et interdit à la distribution. Il est devenu évident que l'animation dérangeait le socialisme stalinien.

Les films d'animation produits dans cette période sont principalement des fables didactiques qui baignent dans la sauce idéologique et sont dépourvus de valeur artistique. Il existe évidemment des exceptions comme par exemple *Le chapiteau sous les étoiles* (*Circus*, 1954) de Włodzimierz Haupe.

Heureusement, la doctrine du réalisme socialiste a perdu de son influence et déjà dans le milieu des années 50 les artistes ont pu explorer de nouvelles formes d'expression et de thèmes.

Au fond des bois

La date charnière dans l'histoire de l'animation polonaise est sans aucun doute l'année 1957 et la création du film de Jan Lenica et de Walerian Borowczyk intitulé *Il était une fois*. Cette œuvre dans l'histoire de l'animation polonaise une nouvelle ère du cinéma d'auteur pour les adultes.

Le scénario n'est en vérité que prétexte dans ce film, le but étant de fournir un plaisir purement artistique. Il s'agit d'une sorte de jeu d'association et de transposition d'images à l'aide d'éléments très simples : des taches noires, des lignes, des triangles et des morceaux de journaux. A l'époque stalinienne ce genre de film n'aurait jamais pu sortir... Ce duo de créateurs a réalisé deux autres films très originaux dont le fameux film surréaliste intitulé *Maison*. Il a remporté le Grand Prix dans le cadre du concours du cinéma expérimental à l'occa-

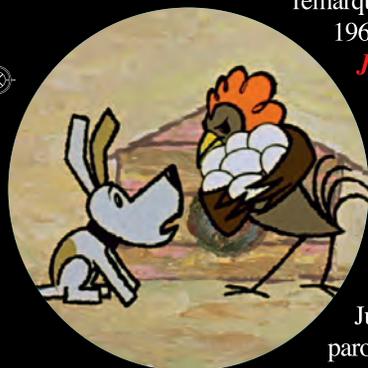
sion de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958.

Lenica et Borowczyk ont démontré que l'animation peut être un moyen d'expression artistique aussi juste et personnel que la peinture ou les arts graphiques. Ils ont ensuite réalisé d'autres œuvres remarquables : *École* (Borowczyk), *Yan le Musicien* (Lenica, 1960) et *Le Labyrinthe* (Lenica, 1962). Les deux artistes ont décidé par la suite d'aller vivre à l'étranger.

Petite Mie

L'âge d'or de l'animation polonaise correspond sans aucun doute aux années soixante. Durant cette décennie, de nombreux artistes ont laissé une forte empreinte sur la production de films des années qui suivirent. Les figures phare de ce groupe sont : Miroslaw Kijowicz, Daniel Szczechura et Kazimierz Urbański. Les succès internationaux de ces œuvres le confirment : *Petit ouest* (1960), *Rouge et Noir* (1963) et *Chevaux* (1967) de Witold Giersz, *Fauteuil* (1963), *Loisirs* (1968) et *Voyage* (1970) de Daniel Szczechura, *Bannière* (1965), *Cages* (1966) et *Route* (1971) de Miroslaw Kijowicz. Ces auteurs ont contribué à établir une position forte de la Pologne sur la carte du monde du film d'animation. Il convient de rappeler le nom d'autres réalisateurs remarquables : Alina Maliszewska (*Aventure en rayures*, 1961; *Dernier nulle*, 1965; *Libido*, 1967), Katarzyna Latałło (*Photographie de famille* 1968; *Je suis mon propre gouverneur*, 1971) et Waclaw Kondka (*Gore*, 1966; *Larghetto*, 1967). Peu de temps après, de nombreux festivals ont commencé à parler de l'École polonaise d'animation...

Rexy polyglotte

Les années soixante-dix constituent une période de réalisations spectaculaires, produites dans le Studio Urbański à Cracovie. Les artistes entament un mouvement d'animation complètement nouveau, en se basant sur un style visuel très original inspiré de la photographie : Julian Józef Antonisz, notamment, est connu pour avoir réalisé des films parodiques "manuellement", sans utiliser de caméra. Sur cette même période, nous pouvons mentionner les œuvres de Jerzy Kalina et de Zbigniew Rybczyński, lequel a reçu l'Oscar du Meilleur court métrage d'animation en 1983 pour *Tango*.

Les représentants les plus intéressants de la décennie suivante sont, entre autres : Piotr Dumala, inventeur d'une technique d'animation sur des plaques de plâtre (*Le Petit Chaperon noir*, 1983 ; *Franz Kafka*, 1992) et Marek Serafiński, créateur de films d'animation satiriques à partir de photographies d'acteurs (*Le Concert*, 1987).

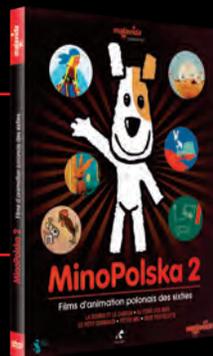
Le Petit Corniaud

Depuis, le capitalisme et les changements politiques ont été fatals à l'animation polonaise : de nombreux studios ont mis la clé sous la porte et les auteurs ont quelque peu disparu...

Avec MinoPolska, Malavida fait redécouvrir l'animation polonaise
disparue des années 60, une des plus belles au monde
pendant cette période.

**Le programme MinoPolska 2
sera édité en DVD en 2016.**

**Le DVD MinoPolska est disponible
depuis le 15 mai 2015
et se compose des titres suivants :**

LA SURPRISE

de Teresa Badzian (1965)

LE CHAPITEAU SOUS LES ÉTOILES

de Włodzimierz Haupe (1954)

LE PETIT QUARTET

d'Edward Sturlis (1965)

MALUCH LA PETITE VOITURE

de Lucjan Dembiński (1965)

LE PETIT WESTERN

de Witold Giersz (1960)

en bonus :

BARNABÉ LE DRAGON

de Tadeusz Wilkosz (1977)

**Un programme MinoPolska 3 viendra compléter les deux premiers opus
et sera disponible uniquement en DVD, au cours de l'année 2016.**

Remerciements à Anne-Laure Brénéol-Ithurralde qui a réalisé l'habillage vocal du programme.