

Une critique du nouveau DVD

La Période russe de Ladislav Starewitch,

par Jihelbey

publié le 15 janvier 2023.

A retrouver directement sur le site ON-Mag.fr :

[La Période russe de Ladislav Starewitch 1909-1919 : les débuts d'un maestro de l'animation \(en DVD et VOD\) \(on-mag.fr\)](https://on-mag.fr/la-periode-russe-de-ladislav-starewitch-1909-1919-les-debuts-d-un-maestro-de-l-animation-en-dvd-et-vod)

- 15 janvier 2023
- Jihelbey

**La Période russe de Ladislav Starewitch 1909-1919 :
les débuts d'un maestro de l'animation (en DVD et VOD)**

Note artistique : ★★☆☆☆ (3,5/5)

Synopsis

À Kaunas, en juin 1910, Ladislav Starewitch réalise une petite bande de quinze mètres, tournée image par image, reproduisant le combat de deux *Lucanus Cervus*, des coléoptères. La qualité esthétique de ces images fabriquées avec des insectes utilisés comme des marionnettes lui donne l'idée de continuer en ajoutant de vrais scénarios. Son succès auprès du producteur Alexandre Khanjonkoff et auprès du public l'entraîne à Moscou... À son cinéma tourné image par image avec ses ciné-marionnettes, il ajoute vite des films en vues réelles dans lesquels il recourt à de nombreux trucages en y mêlant déjà de l'animation, créant un style très particulier. C'est un moment essentiel de la carrière de Ladislav Starewitch, présenté à travers ces films des années 1910, qui illustrent sa pratique et sa conception du cinéma.

Les films

1. La Belle Lucanide (1910-1912, *Prekrasnaïa Leoukanidia*, 6 mn 50)
2. Scènes joyeuses de la vie des insectes (1912, 5 mn)
3. La Vengeance du ciné-opérateur (1912, *Mest kinematografitcheskovo*, 9 mn 36)
4. La Cigale et la fourmi (1912, *Strekoza i mouraviei*, 5 mn 11)
5. Le Noël des habitants de la forêt (1912, 4 mn 18)
6. Le Voyage sur la Lune (1912, 6 mn 13)
7. La Nuit de Noël (1913, *Notch pered Rojdtsevom*, 41 mn 05)
8. Le Beau-Fils de Mars (1914, 8 mn 34)
9. Snegourotchka, la Petite fille des neiges (1914, *Snegourotchka*, 31 mn 03)
10. Le Portrait (1915, *Portret*, 23 mn 15)
11. Le Lys de Belgique (1915, 11 mn 08)
12. Sachka le Jockey (1917, 28 mn 15)
13. Vers le Pouvoir populaire (1917, 23 mn 40)
14. Cagliostro (1918, *Kaliostro*, 36 mn 36)

LA SUITE APRÈS LA PUB

- **Support testé : DVD**
- Genre : animation, conte, drame
- Année : 1909-1919
- Réalisation : Ladislav Starewitch
- Casting de *Cagliostro* : Fryderyk Jarossy, Arsenii Bibikov, B. Dzenayevich, Lorenza's Groom, Antonina Fekhner, Pavla Kozmovskaya, Nicolas Rimsky, Bronislava Rutkovskaya
- V. Satin - G. Targonskii - Olga Tschechowa
- Durée : 4 h 05 mn 51
- Format vidéo : 4/3

- Format ciné : 1,33/1 Noir et Blanc et teinté
- Sous-titrage : français, anglais
- Piste sonore : aucune
- Bonus : livret « Ladislas Starewitch invente son cinéma - les Contes russes 1909-1919 » (24 pages) par François Martin et Léona Béatrice Martin-Starewitch - *La Revanche du ciné-opérateur*, version anglaise modifiée (11 mn 33) - *La Cigale et la fourmi* (6 mn 01) et *Snegourotchka, la Petite fille des neiges* (28 mn 44) avec intertitres originaux russes
- Éditeur : Doriane Films

Commentaire artistique

Dans ce coffret DVD, quatorze films muets, sans accompagnement sonore, témoignent de la période 1909-1919, féconde et créatrice, durant laquelle Ladislas Starewitch peaufina en Russie (à Kaunas, Moscou et Yalta) son art cinématographique en réalisant divers types de films, en animation, en prise de vues réelles ou composite associant vues réelles et animation. Tous ces films, devenus longtemps invisibles, sont les seuls qui subsistent d'une œuvre qui comptait 64 courts et moyens métrages pour lesquels, Ladislas Starewitch, artiste complet, assura presque tous les postes techniques, outre la réalisation. L'analyse de son travail et les divers commentaires publiés permettent de définir un style très personnel et innovant qui a établi, entre autre, certains fondements du cinéma d'animation. Durant cette période russe, le cinéaste aura vécu deux événements historiques majeurs, la Première guerre mondiale, pendant laquelle il dirige des films satiriques pacifistes comme *Le Lys de Belgique* (11) et la révolution bolchevique qui l'encourage à s'expatrier en France en 1919.

Ses premiers films ethnographiques de 1909 ont pour sujet des insectes qu'il va très vite mettre artificiellement en mouvement en découvrant l'animation image par image. *La Belle Lucanide* (1) est le premier film conservé qui revisite l'opéra « La Belle Hélène » avec des scarabées aux allures humaines. La nouveauté visuelle et le ton comique du récit vont assurer le succès du film en Russie comme à l'étranger. Un style qui sera appliqué aux *Scènes joyeuses de la vie des insectes* (2), puis à une authentique réussite *La Vengeance du ciné-opérateur* (3). Le coup de génie est d'avoir placée cette histoire de mari adultère dans un contexte cinématographique avec un cameraman sauterelle voyeur et un final enflammé dans un cinéma ! C'est avec *La Cigale et la fourmi* (4), adapté de la fable de La Fontaine et projeté devant le tsar, que le cinéaste connaît une notoriété enfin méritée : le soin porté aux décors et la poésie des scènes font merveille. À chaque nouveau film, l'artiste peaufine son art du mouvement, multiplie ses innovations techniques et affine sa maîtrise de la narration, parfois sombre et caricaturale mais toujours ingénieuse comme dans *Le Noël des habitants de la forêt* (5).

Si les dessins animés réalisés alors sont perdus, *Le Voyage sur la Lune* (6) atteste

des recherches formelles incessantes du cinéaste. Hommage indéniable à Georges Méliès, ce film de science-fiction inachevé mêle des acteurs réels et une courte scène d'animation. Cette incursion dans le film composite débouchera ensuite sur des adaptations de Nicolas Gogol : *La Terrible vengeance*, un film de 1912 hélas perdu, et *La Nuit de Noël* (7) aux trucages saisissants. En 1913, Ladislav Starewitch réalise *Le Beau-Fils de Mars* (8) et *Snegourotchka, la Petite fille des neiges* (9), un film adaptant un conte d'Alexandre Ostrovski mais dépourvu d'effets spéciaux. En pleine Première guerre mondiale, le cinéaste dirige *Le Portrait* (10), un film fantastique aux effets surprenants et *Le Lys de Belgique* (11), un film qui critique directement l'invasion de la Belgique, pays neutre, par l'armée de l'empereur Guillaume II. Son ultime film de fiction conservé pour la période est *Sachka le Jockey* (12) qui témoigne de sa maîtrise totale du cadrage et de la narration. En 1917, il dirige aussi un film de fiction de propagande civique *Vers le Pouvoir populaire* (13) destiné à inciter les classes populaires à voter pour les socialistes révolutionnaires aux élections de novembre 1917.

Avant de quitter définitivement la Russie, Ladislav Starewitch réalisera de nombreux films, mais un seul est aujourd'hui conservé, *Cagliostro* (14). Ce film de fiction, qui traite de la franc-maçonnerie, était conçu par le cinéaste comme un film d'aventures historiques, à base de trucages notamment sur les décors. Cependant la production mécontente de cette orientation artistique fera réaliser la seconde partie du film par un autre réalisateur. On sait, en outre, que Ladislav Starewitch dirigera en 1919 un dernier long métrage *Stella Maris* d'après le roman de William Locke (également adapté aux USA en 1918 par Marshall Neilan avec Mary Pickford) mais ce film n'est toujours pas localisé..

C'est en France que Ladislav Starewitch va poursuivre sa carrière prolifique de cinéaste et réaliser, entre autre, son chef d'œuvre absolu, *Le Roman de Renard* (1937).

Pour tous les cinéphiles et, plus particulièrement les passionnés d'animation, le coffret DVD *La Période russe de Ladislav Starewitch 1909-1919* est un programme indispensable qui leur permettra de mieux connaître la période de gestation créatrice de l'un des grands maîtres du cinéma d'animation.

Commentaire technique

Les copies ont fait l'objet d'une restauration de l'image mais les films avec acteurs ont été travaillés à partir de copies numériques et pas des négatifs 35 mm originaux. Certains films sont incomplets. Pas de son. Intertitres en français reconstitués pour trois films

LA SUITE APRÈS LA PUB

Image : copie SD, assez bonne définition en fonction du support DVD mais piqué affecté par les défauts dus à l'âge, à la texture argentique omniprésente (tournage en 35 mm) et à la source (copies numériques), bon contraste général non exempt de fluctuations, voire de surexposition (2), images affectées de défauts assez nombreux plus ou moins importants (taches, rayures), échelle des gris variable, noirs plus ou moins soutenus, séquences teintées conservées aux teintes franches (rouge, bleu, jaune)

Son : aucune composition musicale

Notre avis

Image : (3,5/5) à (2,5/5)

Mixage sonore : muet

Bonus : (3/5)

Packaging : (3/5)

Site de l'éditeur : <https://www.capuseen.com/films/8461-la-periode-russe-de-ladislas-starewitch-1909-1919>