Le jardinier qui voulait être roi

Deux courts-métrages tchèques

Technique: animation de marionnettes

avec la voix d'André Wilms

Année de création: 2011

 Histoire du chapeau à plume de geai réalisé par Vlasta Pospisilova, couleurs

Durée: 23 min

•

La Raison et la Chance réalisé par David Sukup,

Durée: 40 min

_____

LE FILM

- Le jardinier qui voulait être roi sur le <u>site Nanouk</u>, site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- Voir le film

L'AFFICHE

 Disponible en grand format sur le <u>site Nanouk</u>, site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »

MOTS CLE

Film d'animation, marionnette, conte, court-métrage, passé, présent, époque médiévale, époque contemporaine, roi, justice, injustice

_____

DES POINTS D'APPUI

- <u>Dossier proposé par l'académie de Nancy-Metz</u>
- Le site École et Cinéma de l'académie de Grenoble <u>présente un diaporama</u> avec des pistes pour le film (diapos 16 à 23)
- <u>Dossier pédagogique</u> réalisé par Françoise Maurin, Conseillère pédagogique arts visuels, DSDEN du Gard, Académie de Montpellier
  - > Les fiches 4A/ 4B / 4C / 4D peuvent nourrir vos propositions de travail autour des personnages du film
  - > Les fiches 7A / 7B / 7C / 7D peuvent nourrir vos propositions de travail autour du temps.

DES PISTES PEDAGOGIQUES

	La notion	de film	d'animation	
--	-----------	---------	-------------	--

- Comparer le film animé vu au « dessin animé » vu lors de la première séance de cette année.
- Constater les grandes différences. Les élèves auront tendance à dire aussi « dessin animé » pour ce film. L'enjeu de cette comparaison est de faire émerger la notion de *film d'animation*
  - Pour cela, discerner les personnages dessinés du Bonhomme de neige, des personnages en volume de ce film.
  - Insister sur les décors et sur la profondeur de champ des images pour valoriser la notion de 3D.
  - Utiliser le vocabulaire précis et exiger l'emploi des termes : film animé ou film d'animation, marionnettes, décor.
- Les deux épisodes sont construits sous la forme de conte, ils sont plaisants, drôles et divertissants. Cependant, les deux épisodes présentent des thématiques sérieuses qui permettent une réflexion sur les enjeux du pouvoir et sur la notion de liberté. Celles-ci peuvent être exploitées avec les élèves, selon leurs compétences et leurs capacités de compréhension et de réflexion (voir les propositions faites dans la partie Divertir et/ou faire réfléchir ?).
  De toute manière, il sera important, pour l'ensemble des élèves ayant vu ces deux courts métrages animés, de dépasser le plaisir du divertissement pour entrer dans les intentions de réalisation des auteurs.

____ Les marionnettes comme personnages du film ____

Les deux courts-métrages animent des poupées marionnettes plutôt rustiques mais vêtues d'étoffes précieuses et évoluent dans des paysages « bricolés » en matériaux divers.

L'animation de marionnettes est une grande tradition tchèque (voir – Les films d'animation de Jiri Trnka (1912/1969)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Trnka)

La maitrise des moyens techniques du cinéma permettent aux réalisateurs tchèques de prêter à leurs personnages toute une palette d'émotions, du tragique au comique en passant par le poétique.

Le choix des textures et des matériaux contribuent à l'atmosphère générale du film; pour l'un la mélancolie, pour l'autre l'humour et l'énergie.

Avec les élèves autour des personnages

- Répertorier les matériaux utilisés pour la fabrication des marionnettes dans chaque court-métrage.
- Répertorier la palette des couleurs présentes dans les vêtements des personnages, dans chaque court-métrage.
- Évoquer l'ambiance de chaque court-métrage et l'état d'esprit dans lequel chacun a été vécu.
- Constater que les émotions sollicitées sont différentes d'une histoire à l'autre.
- Répertorier ces émotions histoire par histoire.
- Faire le lien entre les palettes de couleur et l'ambiance de l'histoire.

Avec les élèves autour des marionnettes

- Faire manipuler des marionnettes aux enfants en essayant d'entrer dans un petit scénario.
  - Cette activité se voit souvent dans les classes comme une activité de jeu « libre » pour les élèves (coin marionnettes en maternelle utilisé surtout au moment de l'accueil)
- La proposition faite ici est celle de séances répondant à deux objectifs: Permettre aux élèves de
  - 1. Percevoir la maitrise de manipulation nécessaire à la réalisation des films d'animation
  - 2. Progresser dans le jeu de manipulation et de dialogues

Les objets	et les d	lecors se j	jouent du	temps	
 _		•		•	

La notion de temps est très présente dans les deux courts-métrages. Le temps est figuré de différentes manières :

 Par le mélange d'objets et d'accessoires issus d'époques très différentes qui se côtoient dans un monde médiéval (roi / château / etc.). Il traduit peut-être l'intemporalité du conte. Par le traitement filmique des contes. En effet, le cinéma permet de déformer le temps.

L'arrêter (l'image se fige)

L'accélérer (passer d'une situation à une autre sans présenter les temps intermédiaires)

Le ralentir (le film est ralenti)

Faire des retours dans le passé (flash back)

Avancer dans le futur (flash forward)

Recourir, en voix off, à la voix intérieure du personnage (« quand j'étais jeune... ») Recourir à des images ou des documentaires authentiques insérés dans le scénario Recourir à des objets qui « évoluent » dans le décor (un bouquet qui se fane / la neige qui s'amoncelle / etc.)

• Par des « voyages possibles » entre le présent et le passé ou le présent et le futur, un leitmotiv de la création littéraire et cinématographique.

Avec les élèves autour des objets et des décors

- Repérer et répertorier les **objets insolites** pour l'époque des rois et des châteaux (époque médiévale).
- Évoquer ces anachronismes et en suggérer le rôle (par exemple sous la forme: le scénariste a peut-être voulu montrer que...). Différentes propositions peuvent émerger et peuvent sembler valides; l'essentiel est de s'interroger sur cette question, d'émettre des hypothèses et donc de réfléchir aux intentions possibles dans la création.
- Repérer et répertorier les moments où le film passe d'une situation à une autre sans présenter les temps intermédiaires. Une bonne occasion d'expliquer aux élèves ce qu'est une ellipse temporelle. Cette figure de style utilisée aussi dans les albums de la littérature de jeunesse (« ellipse narrative «) est difficile pour les élèves, elle les oblige à rétablir mentalement les passages que l'auteur passe sous silence. Pour aider à cette difficulté, à l'école maternelle, les enseignants rétablissent souvent naturellement dans leur « lecture », ces moments passés sous silence dans le texte et/ou dans l'illustration.

Le repérage des ellipses temporelles dans les courts-métrages, est fait dans Le cahier de note sur... Pages 13 et 14.

Un travail d'accompagnement pour la compréhension du récit et pour la compréhension du principe de l'ellipse temporelle, peut consister à essayer de dire ce qui a pu se faire ou se passer dans le temps absent du récit.

Un film pour divertir et/ou faire réfléchir?

Ces deux films parlent autant aux enfants qu'aux adultes et ont été écrits en écho à l'histoire de la Tchécoslovaquie.

Les questions fondamentales qui y sont véhiculées sont celles de l'ennui, des choix de vie et de la liberté pour Le petit chapeau à plume de geai, celles du pouvoir tyrannique, du complot et de l'injustice pour *La raison et la chance*.

Avec les élèves

1. A propos de l'ennui, des choix de vie et de la recherche du bonheur (Le petit chapeau à plume de geai)

L'histoire appelle, inévitablement, une interrogation personnelle, intuitive, sur le bonheur, l'envie d'être heureux et l'insatisfaction. Ces impressions ressenties de par le traitement du film demandent à être creusées pour engager la classe à la fois dans une analyse filmique et vers une réflexion « philosophique ».

Comment engager sa vie et les situations de la vie ?

Pour comprendre les enjeux de l'histoire, les élèves auront besoin de comprendre, que selon les cultures, selon les cultures familiales, selon les personnalités, il existe différentes manières d'aborder la vie. Dans l'histoire, on se retrouve confronté à 3 façons d'aborder la vie, dans la même famille. Elles sont personnifiées par les 3 fils du roi.

- Noter les noms des personnages (Tom « massif »/ Alphonse « àfond » et Jean), et leurs moyens de locomotion (un bulldozer / une Bugasserrati / une mobylette).
- Mettre en valeur que leur nom et leur moyen de transport sont en accord avec leurs caractères (fort et indolent / rapide et pressé / simple et humble) et leur engagement dans la vie.
- Discuter de ces 3 façons de vivre, des dérives de chaque engagement de vie en restant attentif à ne pas aller sur le terrain du jugement.
- Être roi rend-il heureux ? Qu'est-ce-qui rend la vie agréable ?
- **2.** A propos du pouvoir tyrannique, du complot et de l'injustice (La raison et la chance)
- Relever toutes les manifestations d'injustice et d'abus de pouvoir (les jugements arbitraires, l'absence de justice, la conspiration, l'hypocrisie du conseiller, les aveux forcés...) et les éléments de sa mise en scène.
- Recenser les moyens disponibles dans le château pour surveiller sans être vu (portes dérobées, judas dissimulés dans les tableaux).
- Évoquer comment et pourquoi les espaces sombres du château participent de l'ambiance du film.

_____

DES LIENS AVEC D'AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES

Arts	visuel	S	

- Jiri Trnka (1912/1969), La main, 1965, film d'animation
- Jiri Trnka (1912/1969), <u>La Grand-mère cybernétique</u>, 1962, film d'animation

___ Arts du quotidien ___

La Bugasserati, clin d'oeil aux automobiles de la marque Bugatti, permet une passerelle vers deux richesses du patrimoine local :

- Les usines Bugatti de Molsheim La saga Bugatti sur le site wikipédia
- La cité de l'automobile, collection Schlumpf, de Mulhouse.

Les usines Bugatti à Molsheim

La <u>cité de l'automobile à Mulhouse</u> abrite 500 véhicules dont 464 automobiles de 98 marques. C'est la plus importante collection de Bugatti au monde avec deux des six fameuses Bugatti Royale dont la Bugatti Royale Coupé Napoléon

_____

 Fabienne Py – Conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels _			
Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67			