

Le jardinier qui voulait être roi

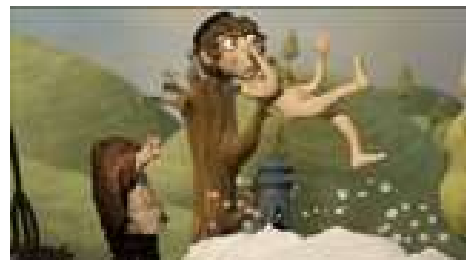
Deux courts-métrages tchèques

Année de création : 2011

Histoire du chapeau à plume de geai, 2011,
Vlasta Pospisilova,
animation de marionnettes avec la voix d 'André
Wilms, couleurs,
Durée : 23 min

Raison et la Chance, 2011
David Sukup,
animation de marionnettes avec la voix d 'André
Wilms, couleurs,
Durée : 40 min

La

LE FILM

- *Le jardinier qui voulait être roi* sur le site [Nanouk](#), site pédagogique d'Enfants de cinéma partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- Le [cahier de note](#) sur le film, rédigé par Bernard Génin, enseignant à l'École Supérieure de Réalisations Audiovisuelles
- [Voir le film](#)

L’AFFICHE

Disponible en grand format sur le [site Nanouk](#), site pédagogique d'Enfants de cinéma partenaire du dispositif Ecole et Cinéma

MOTS CLES

Histoire du chapeau à plume de geai: film d'animation, marionnette, conte, court-métrage, passé, présent, époque médiévale, époque contemporaine, roi.

La Raison et la Chance: film d'animation, marionnette, conte, court-métrage, secret, silence, censure, justice, injustice, critique, anachronisme.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM

Les deux histoires sont des nouvelles issues d'un ouvrage très connu en République tchèque, écrit par [Jan Werich](#) (1905 / 1980).

Jan Werich est l'auteur des films d'animation de [Jiri Trnka](#) (1912/1969), grand réalisateur de films d'animation de marionnettes.

Des contes

Autour de la structure des contes

Les deux courts-métrages sont construits en respectant la forme de conte. Ils sont plaisants, drôles et divertissants tout en contenant une morale.

Rappel: le conte est constitué de

- une situation initiale
- une quête au cours de laquelle le héros acquiert plus d'entendement
- une situation finale, similaire à la situation de départ, avec toutefois des transformations pour le héros
- un message pour le « lecteur »

Avec les élèves:

- Rechercher un découpage de chaque histoire en « épisodes » clé.
Ce travail peut s'effectuer en petit groupe, à l'oral, avec mise en commun
Il peut aussi donner l'occasion de la réalisation d'un scénario en images légendées ou d'un court texte écrit avec un titre pour chaque passage (Cycle3)
- Rechercher les différentes étapes liées à la structure du conte dans chacun des courts-métrages.
Avec les élèves du C3, ce sera une situation de rappel de connaissances acquises.
Avec les élèves du C2, ce sera l'occasion de construire la notion de structure du conte et d'en établir les différents éléments.

« Il était une fois... » des personnages

Le rôle des personnages de chaque court-métrage

Les personnages ont des rôles bien marqués dans chaque histoire et le repérage de leur rôle, au regard de la structure du conte est donc aisé.

L'attention peut alors se focaliser sur la manière dont les réalisateurs ont traité les personnages.

Des marionnettes comme personnages du film

Les deux courts-métrages animent des poupées marionnettes.

L'animation de marionnettes est une grande tradition tchèque.

[Jiri Trnka](#) (1912/1969) en est le cinéaste d'animation tchèque le plus connu et une référence dans ce genre.

Voir [des films de Jiri Trnka](#).

La maîtrise 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.

Les marionnettes de chaque court-métrage sont plutôt rustiques mais vêtues d'étoffes précieuses pour marquer leur rang.

Elles évoluent dans des paysages « bricolés » en matériaux divers.

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

- 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.
- Les élèves pourront s'interroger sur un lien probable entre les matériaux et les couleurs des vêtements, leur statut social et éventuellement leur caractère.
- Évoquer l'ambiance de chaque court-métrage. Chaque élève peut donner ses ressentis et essayer de les mettre en lien avec les constats faits autour des matériaux et des couleurs.
- Constater que les émotions sollicitées sont différentes d'une histoire à l'autre.
- Répertorier ces émotions pour chaque histoire.
- Faire le lien entre les palettes de couleur et l'ambiance de l'histoire.

Pour *L'histoire du petit chapeau à plume de geai*

- Noter les noms des personnages (Tom « Massif »/ Alphonse « Afond » 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.
- Remarquer l'intérêt de ces 3 attitudes pour la narration.
- Focaliser l'attention sur le temps dans l'histoire et dans le film

_____ Pour *Le jardinier qui voulait être roi* _____

- Faire un portrait du personnage *La Raison* et un portrait du personnage *La Chance*
La classe réalisera distinctement un portrait physique et un portrait moral pour chaque personnage
Ceci permet une organisation de travail en groupe et des tâches différentes selon les compétences des élèves.
 1. Faire le portrait par le dessin. Attention, les contraintes de représentation fidèle sont posées aux élèves; elles concernent les couleurs et style des vêtements, les caractéristiques morphologiques corporelles et celles du visage.
L'enseignant privilégiera les outils du dessin, à savoir le crayon de papier et les crayons de couleur.
 2. Faire une description physique (en dictée à l'adulte ou à l'écrit).
 3. Établir une liste de mots clé mettant en relief les humeurs et le caractère du personnage.
 4. Faire une description du mental du personnage (en dictée à l'adulte ou à l'écrit).
Un [document](#) présentant des mots, des adjectifs, des verbes est disponible. Il permet d'élargir le vocabulaire des élèves. Il peut servir dans une phase de préparation de l'activité avec les élèves mais peut aussi être mis à disposition des élèves comme aide, lors de leur travail. (Il est volontairement sous format word, afin que chaque enseignant puisse l'adapter à ses objectifs et au niveau de compétences de ses élèves.)
- Comparer les deux personnages : physiquement, mentalement.
- Faire l'éloge de chaque personnage.
- Faire le procès de chaque personnage.
Il sera intéressant de faire l'éloge et le procès afin de comprendre la controverse et les contradictions de la dispute des personnages.
Ce moment peut se concevoir, organisé en lien avec l'Éducation Morale et Civique, comme un tribunal avec une distribution de rôle aux élèves (juge / accusateurs / avocats de la défense). Le document cité ci-dessus peut aider les élèves dans la préparation de leurs arguments.
- Définir les concepts: raison et chance.
- Selon le même schéma, faire le portrait du roi, du jardinier Louison et de la princesse Zaza.

Des personnages en volume en arts plastiques

- L'enseignant peut prolonger ce travail sur les personnages, dans le cadre de son enseignement en arts plastiques.

Proposer une séquence autour de la réalisation en volume d'un personnage; personnage inspiré des marionnettes des courts-métrages.

Contraintes posées: le personnage doit être expressif dans son physique et son visage.

Techniques et procédés créatifs à privilégier : plasticroc / argile / fil de fer / poupée (genre poupée mannequin) à relooker.

Matériaux et matériel utiles : tissus / laine / chute de cuir / vieux vêtements (de poupée, de bébé) / colle / ciseaux /

« Il était une fois... » le temps

Dans les contes, les notions de temps, d'espaces et de distances se défont de toute rationalité.

Le manque de temporalité réaliste associé au « Il était une fois... » appuie le caractère merveilleux des contes mais renforce aussi la pérennité de leur morale.

Au cinéma, le temps est, lui aussi, élastique et peut être déformé.

Quelques procédés cinématographiques qui permettent de jouer sur 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 (par exemple : « 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.)

Le temps est une composante importante de chacun des deux courts-métrages présentés.

Il 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 l'insertion d'images d'actualités vraies
- par le thème même d'un des films qui s'appuie sur la nostalgie et la recherche de la jeunesse perdue
- par des « voyages possibles » entre le présent et le passé ou le présent et le futur, un leitmotiv de la création littéraire et cinématographique
- dans le traitement filmique des contes.

Avec les élèves

- Repérer les **anachronismes**.
- En s'appuyant sur les anachronismes repérés, suggérer le rôle de chacun d'eux (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.
Expliquer aux élèves et définir une « **ellipse temporelle** ». Cette figure de style utilisée aussi dans la littérature (« ellipse narrative ») est difficile pour les élèves, elle les oblige à rétablir mentalement les passages que l'auteur passe sous silence. Le repérage des ellipses temporelles dans les courts-métrages est fait dans [Le point de vue de l'auteur sur le site Nanouk](#) .
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, de dessiner ou d'écrire ce qui a pu se faire ou se passer dans le temps absent du récit ; la réalisation d'un story-board est particulièrement recommandé pour cette activité.
- Dans *L'histoire du petit chapeau à plume de geai*, recenser tous les indicateurs qui mettent l'idée du temps en valeur : les noms des personnages / leurs moyens de locomotion / des paroles (« j'ai traversé cette vie si vite... »), le vieillissement des personnages / des moments de contemplation.
Constater la différence entre le traitement filmique et le traitement littéraire connu des élèves.

« Il était une fois... » des comportements humains

Ces deux films parlent autant aux enfants qu'aux adultes par leur engagement et les questionnements moraux qu'ils véhiculent.

Deux courts-métrages pour faire réfléchir

Les thématiques des films font écho à l'histoire de la République tchèque et engagent subtilement une réflexion sur les enjeux du pouvoir et sur la notion de liberté.

Deux questions qui peuvent être exploitées avec les élèves, selon leurs compétences et leurs capacités de compréhension et de réflexion.

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.

_____ Autour de la moralité _____

Avec les élèves, il ne s'agit pas d'insister sur les épisodes historiques qui sont à la source des scénarios mais de faire réfléchir aux intentions des metteurs en scène et au message véhiculé par les contes.

Avec les élèves

_____ Pour *Le jardinier qui voulait être roi* _____

A propos du pouvoir tyrannique, du complot et de la censure

- 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 leur 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
- Évoquer des situations de tyrannie ou d'injustice connues des élèves (réelles ou fictives, en se référant à l'Histoire, à d'autres contes, la littérature, au cinéma, etc.)
- Trouver un « slogan », une morale pour le conte.

_____ Pour *L'histoire du petit chapeau à plume de geai* _____

A propos des choix de vie et de la recherche du bonheur mais aussi les obligations liées au pouvoir, aux engagements « professionnels ».

- Relever les différences de vie entre les 3 frères. pour constater ensuite que, comme dans beaucoup de contes, c'est le « petit », le modeste, le simple qui « gagne » et qui semble avoir trouvé un équilibre de vie sans excès
- Mais...
Relever les changements entre le Jean du début de l'histoire et le Jean touché par le pouvoir
- Décrire les différences de comportements
- Essayer d'expliquer, de justifier ou de dénoncer ces changements
- Mettre les deux comportements en lien avec le début de l'histoire et le désarroi du roi (père)
- Être roi rend-il heureux ?

- L'enseignant apporte et explique les expressions : « être grisé par... » / « l'exercice du pouvoir » / « la jouissance du pouvoir » / l'usure du pouvoir / une « passion dévorante » / un « mode de vie ».

Le film est l'occasion d'une interrogation intuitive, sur le bonheur, sur l'envie d'être heureux et sur la manière de réussir sa vie.

Des questions que les élèves se posent déjà, même si ils ne les verbalisent pas forcément.

Le film est l'occasion d'évoquer différentes manières de vivre, personnifiées par les 3 fils du roi.

Pour les révéler et les distinguer:

- Relever les noms des 3 fils (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 s'engager sur le terrain du jugement

Il sera offert aux élèves d'esquisser une (leur) vie d'adulte. La réflexion personnelle sera d'autant plus riche qu'elle s'appuiera sur des exemples de vie, sur des modèles historiques ou contemporains, sur des modèles familiaux, sur des modèles puisés dans des lectures, dans des films et des contes. Cet ensemble d'exemples permet la confrontation des points de vue et l'ouverture vers d'autres horizons.

___ Lien avec *Chut !* ___

___ Pour *L'histoire du petit chapeau à plume de geai* ___

- Le secret d'un vécu fort, gardé comme souvenir et tu
- Le silence autour du désarroi personnel dissimulé dans une vie « normale »

___ Pour *Le jardinier qui voulait être roi* ___

- Le silence choisi de Zaza
- L'obligation de soumission, sans contestation possible
- La censure

___ Des dossiers proposés par d'autres académies ___

[Un dossier proposé par l'académie de Nancy-Metz](#)

[Diaporama](#) proposé par l'académie de Grenoble. Le diaporama comprend des pistes pour le film (diapos 16 à 23).

[Le dossier réalisé par Françoise Maurin, Conseillère pédagogique arts visuels, DSDEN du Gard, Académie de Montpellier :](#)

- Les fiches 4A/ 4B / 4C / 4D de ce dossier pédagogique 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 OUVERTURES CULTURELLES

___ Arts visuels ___

- Jiri Trnka (1912/1969), [La main](#), 1965, film d'animation

- Jiri Trnka (1912/1969), [La Grand-mère cybernétique](#), 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 à Molsheim

[La saga Bugatti sur le site wikipédia](#)

La [cité de l'automobile à Mulhouse](#) 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

ÉCOLE ET CINÉMA

___ Fabienne Py, conseillère pédagogique arts plastiques et visuels ___

___ Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67 ___