LE JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI

PRESENTATION:

Programme de deux courts-métrages

Technique: animation de marionnettes; voix d'André Wilms - République Tchèque – 2011 - 65mn

Réalisation: Vlasta Pospíšilová et David Súkup **Scénario**: Jiri Kubicek d'après le livre de Jan Werich

1er court-métrage

L'Histoire du chapeau à plume de geai [réalisé par Vlasta Pospíšilová] - 24mn

Le vieux roi avait trois fils, auxquels il confia la mission de ramener un petit chapeau qu'il oublia des années auparavant dans une auberge des Terres Lointaines : celui qui lui ramènera son chapeau sera couronné roi !

2e court-métrage

La Raison & la chance [réalisé par David Súkup] - 40mn

M. Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se céder le passage, ils finissent par se disputer. Finalement, M. Raison laisse passer en premier mais affirme tout de même que l'on ne peut vivre sans lui... Ce qui ne laisse pas Chance indifférent! Ils se lancent alors un défi : M. Raison va entrer dans la tête d'un éleveur de cochon, pour l'aider à réussir dans la vie. Mais, peut-on vraiment vivre sans chance ?

AVANT LA PROJECTION

L'AFFICHE

(http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/jardinier.html)

L'affiche française ressemble à une carte à jouer. Comparer avec une véritable carte :

- Elle porte dans son coin deux couronnes mais les lettres présentes sont différentes. Que peuvent signifier les lettres R et J ? (Roi et Jardinier). Elles font référence aux initiales que l'on trouve sur les jeux de cartes (R, D, V en français ou K, Q, J en anglais).
- Les deux personnages principaux sont tête-bêche. Le personnage du haut est une marionnette représentant un jeune homme. Celui du bas est une autre marionnette, représentant un roi barbu avec une petite couronne qui s'envole.
- Y apparaissent les différents protagonistes du second film que l'on pourra reconnaître après la projection. Trois petites têtes et un cochon figurent aux quatre côtés.

On peut faire le lien entre cette dualité et le programme qui comporte deux courts métrages, un premier de 24 minutes « Le chapeau à plume de geai » et un second de 40 minutes « La Raison et la Chance ». Ces éléments ne sont pas indiqués sur l'affiche.

Le titre « Le jardinier qui voulait être roi » apparaissant en jaune et blanc sur une large bande bleu vif contrastée fait référence au second court-métrage. Les volutes jaunes du graphisme renvoient aux volutes qui se dessinent quand la « Chance » joue de la guitare. Les titres des films qui composent le programme « Le petit chapeau à plume de geai » et « La Raison et la Chance » ne figurent pas sur l'affiche.

LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589097&cfilm=200386.html

Après avoir vu cette bande annonce, repérer la présence de deux histoires séparées par un fondu au noir. Les personnages des deux courts-métrages sont différents mais ce sont tous des marionnettes réalisées avec une sorte de pâte à modeler durcissante. L'histoire est racontée par une voix « off » (voix extérieure à l'action qui commente).

Première partie de la bande annonce :

- Relever les personnages : Un jeune homme à moto, un roi, un serviteur. Que fait le jeune homme ? Il circule dans différents endroits ? Pourquoi ?
- Ecouter le discours du narrateur : « Et Jean fila. Il fila sur les routes en béton. Il fila sur les routes en asphalte. Sur les chemins cabossés. Il filait à merveille. »
- Emettre des hypothèses: Pourquoi Jean file-t-il ? Idée de quête, de recherche...
- Fondu au noir.

Deuxième partie :

- Relever les personnages : un jeune homme, le roi, l'homme au sifflet, le chef des gardes, les gardes
- Que se passe-t-il entre le jeune homme et le roi ? Ils se parlent : que disent-ils ? Observer la sueur du roi.
- Ecouter la bande son :
- Le jardinier : « Celui qui ne respecte pas sa parole étouffe l'espoir dans l'Homme. Et qui étouffe l'espoir étouffe aussi la vie. Votre promesse doit être tenue. » Un personnage siffle.
- Le narrateur : « Tout à coup la pièce fut remplie de gardes qui s'emparèrent de lui et le jetèrent en prison. »
- Que se passe-t-il dans l'extrait ? Pourquoi l'idée de prison ?

Présenter aux élèves les titres des deux films qui composent le programme : « Le petit chapeau à plume de geai » « La Raison et la Chance ». Remarquer que l'affiche ne donne aucun de ces deux titres.

Revenir sur ces titres:

- Qu'est-ce qu'un geai?
- Découvrir l'aspect d'une plume de geai.
- Qu'est-ce que la chance ? la raison ?

APRES LA PROJECTION

LES CONTES

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

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 ;
- Rechercher les différentes étapes liées à la structure du conte dans chacun des courtsmétrages.

LES PERSONNAGES

Les personnages ont des rôles bien marqués dans chaque histoire et le repérage de leur fonction, au regard de la structure des contes est donc aisé. L'attention peut alors se focaliser sur le traitement de ces personnages et de leur rôle dans le film.

Des marionnettes comme personnages

L'animation de marionnettes est une grande tradition tchèque.

Entreprise exigeante nécessitant des trésors de patience et de créativité, l'animation de marionnettes en stop motion n'a jamais été aussi vivante qu'en Europe de l'Est.

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 courtmétrage.
- 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 « La raison et la chance »:

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.

- Faire <u>le portrait par le dessin.</u> 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.

- Faire une description physique (en dictée à l'adulte ou à l'écrit).
- Établir une liste de mots clé mettant en relief les humeurs et le caractère du personnage.
- Faire <u>une description du mental du personnage</u> (en dictée à l'adulte ou à l'écrit).

Un <u>document</u> 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.

Prolongements 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.

<u>Contraintes posées</u>: le personnage doit être expressif dans son physique et son visage.

<u>Techniques et procédés créatifs à privilégier</u> : pâte à modeler autodurcissante / argile / fil de fer / poupée (genre poupée mannequin) à relooker.

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

LES MOYENS DE TRANSPORTS

- le bolide de course, la Bugasserati, du premier fils, Alphonsafond
- la bulldopelleteuse du second fils, Thomassif
- une petite mobylette pour Jean, le troisième fils

Avec les élèves dans un premier temps, on pourra citer tous les moyens de locomotion inventés par l'homme, ceux inventés dans le film, puis on demandera aux élèves d'en imaginer de nouveaux. On pourra les dessiner mais aussi les construire à partir de jouets cassés récupérés... leur imaginer un nouveau nom, organiser des courses...

Cf. La fiche 5A du dossier réalisé par Françoise Maurin, CPAV, DSDEN du Gard, Académie Montpellier: http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/wp-content/uploads/2015/01/dossier_jardinier_morin.pdf

Prolongements en arts visuels:

Le safari de la mort moscovite Jean TINGUELY, 1989 Renault Safari, ferraille, crânes, tissu, faux, lampes, moteur électrique 270 x 520 x 180 cm, Musée Tinguely à Bâle

Klamauk Jean Tinguely, 1979
Tracteur surmonté d'une sculpture-machine: ferraille, roues en bois, tonneaux, poubelle, nain de jardin, divers instruments de percussion 315 x 660 x 315 cm

Sous-marin-pédalo Panamarenko - vers 2000

Meganeudon Panamarenko - 1972

Pratiques artistiques

Créer un véhicule imaginaire :

- Associer, fixer, juxtaposer, ajouter, ficeler, coller plusieurs matériaux et/ou petits objets pour qu'ils deviennent un seul véhicule.
- Donner un titre original et préparer un cartel pour présenter le nouveau véhicule (titre, médiums, descriptif, fonction...)

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 (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.
- 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* <u>sur le site</u> 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 recommandée pour cette activité.

Cf. Les fiches 7A / 7B / 7C / 7D du dossier réalisé par Françoise Maurin, CPAV, Académie Montpellier : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/wp-content/uploads/2015/01/dossier jardinier morin.pdf

LES ELEMENTS DU BURLESQUE

Les personnages

Le jardinier qui voulait être roi met le spectateur en présence d'une galerie de portraits très caricaturaux, dont les noms ridicules ou métaphoriques sont très représentatifs de leur condition sociale ou de la particularité excessive qui les caractérise.

Les anachronismes

Le décalage entre l'époque et les éléments de la société moderne sont un autre procédé du burlesque dans Le jardinier qui voulait être roi. Il serait intéressant de recenser quelques anachronismes avec les élèves pour leur faire comprendre cette notion de décalage et l'effet recherché par les réalisateurs. À titre d'exemple, voitures de course, mobylette, bulldozer, cinématographe, ordinateur, appareil photographique et hippie, pour ne citer qu'eux, se côtoient dans l'univers des châteaux forts et réfèrent à une époque résolument contemporaine!

Les jeux de mots

Une attention toute particulière accordée au choix des mots, des noms, des expressions, fait du langage un autre élément du burlesque. Il est intéressant de mentionner par exemple, que bien des noms d'objets et de personnages sont conçus comme des mots-valises ; Bugasserati, (Bugatti – Mazerati), Bulldopelleteuse (bulldozer à chenille combiné à une pelleteuse), Thomassif (Thomas – massif)...

Les situations cocasses

Le burlesque naît par ailleurs de situations cocasses, excessives, voire absurdes.

Dans L'histoire du chapeau à la plume de geai, le roi joue aux échecs en tournant le plateau pour jouer contre lui-même en attendant son fils Jean! Celui-ci fait irruption en fanfare dans le château, à l'étage (!!!) où l'attend son père, chevauchant sa moto!

Dans *La Raison et la Chance*, l'aide qu'apporte l'apprenti jardinier au jardinier du roi suite aux intempéries s'apparente davantage à un abattage massif d'arbres digne du travail d'un bûcheron qu'à celui d'un paysagiste!

Les clichés

« Le jardinier qui voulait être roi » fourmille de clichés croustillants et très hilarants à propos de figures féminines et masculines archétypiques : la princesse Zaza trépigne d'impatience, dans l'attente de son prétendant, jette le vase contenant la rose qu'il lui a offerte par terre, avant de s'inquiéter au sujet de son bien-aimé, éclate en sanglots, d'amour, de déception et de peur pour son Louis...

L'image cinématographique bascule d'un côté à l'autre pour suggérer l'ivresse masculine ainsi que l'effet de tournis lorsque Jean boit trois chopes de bière dans l'auberge de la jeunesse retrouvée.

La mixité des médiums

Enfin le burlesque tient aussi à la mixité même des médiums utilisés dans ces deux courts métrages ; on rencontre en effet le collage, le papier mâché, le modelage, le dessin, le film en noir et blanc de courses (auto et moto), l'irruption de l'objet réel (vêtements, nappe, napperon crocheté, roues, couvercle de casserole, cordes, ficelle, ampoule, pions d'échiquier, chaînes, ressorts, tirelire, bouteille et verres...), des images de synthèse pour représenter le ruissellement de l'eau et le dessin vectoriel animé issus du perfectionnement du numérique (arabesques entourant la Chance au début du deuxième court-métrage, sur le pont).

Prolongements en Arts visuels : repérer les différentes techniques utilisées (dessins, pâte à modeler, images de synthèse, images d'archives...)

DISCUSSIONS ET DEBATS

- La couronne suscite des envies à la Cour du Roi... Les deux courts-métrages d'animation mettent en scène des prétendants, prêts à tout pour gagner la course au trône! Et vous? Aimeriez-vous être roi ou reine? Pourquoi? Les deux rois sont-ils heureux, eux? Que leur manque-t-il? Rendent-ils leurs sujets heureux?
- Relever toutes les manifestations d'injustice et d'abus de pouvoir (*La raison et la chance*) : la conspiration, l'hypocrisie du conseiller, les mensonges, les aveux forcés...
- Recenser les moyens disponibles dans le château pour surveiller sans être vu : portes dérobées, judas dissimulés dans les tableaux, trous de serrure.
- Évoquer des situations d'injustice connues des élèves (réelles ou fictives en se référant à d'autres contes)
- Trouver un « slogan », une morale pour le conte.

LA BANDE SON

Voix et bruitages

Pour le premier film il n'y a qu'une seule voix, celle du narrateur grave et posée (interprétée par André Wilms).

Pour le second film, chaque personnage a sa propre voix.

La bande son est constituée de voix, de bruitages et de musique. Les élèves peuvent être amenés à repérer ces différents éléments ou à en créer de nouveaux.

Musique

La musique du film a été composée par Karel Holas et Vladimir Merta, deux artistes de la scène tchèque.

Le thème du film permet de faire découvrir la musique médiévale aux élèves. Dans les deux courts métrages, les cuivres sont mis à l'honneur: la trompette, le trombone. Ils remplissent une fonction héroïque. Les trompettes médiévales sont aussi appelées busine ou buisine. Elles sont réalisées en alliage de cuivre et apparaissent au 13ème siècle. Elles sont utilisées comme instrument de signal, ou lors des fêtes ou des cérémonies, ou pour accompagner l'arrivée d'un personnage important.

Dans le générique de fin du deuxième court métrage « La Raison et la Chance », deux chansons peuvent être exploitées en classe :

- Chanson 1 : « Nema panna » (la vierge muette). Ce chant aborde le moment où Louison parle au miroir dans la chambre de la princesse Zaza et relate l'histoire de la rencontre entre trois hommes qui se battent pour la belle.
- Chanson 2: « What shall we do with a drunken sailor » ou « Drunken sailor ». Chant de marins sur un air traditionnel irlandais.

Ecouter deux versions de ce chant et demander aux élèves de repérer la différence de tempo (lent/rapide) :

- la version de Ferre Grignard (1966): http://www.viewpure.com/qPYGosfitJM?start=0&end=0
- la version de Paul Austin Kelly et Richard Durant (2004):
 http://www.viewpure.com/fCaYagZ1X74?start=0&end=0

Dossier réalisé à partir des ressources suivantes :

Site Nanouk https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-jardinier-qui-voulait-etre-roi/cahier#film

Dossier pédagogique arts visuels, 2016, ac. Reims : https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/le jardinier qui voulait etre roi .pdf

Dossier pédagogique de Fabienne Py, CPAV, DSDEN 67, 2017 : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page id=2327

Livret pédagogique CRDP Strasbourg : http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/jardinier_livret_pedagogique.pdf

Les paroles du chant Nema Panna

