

LE JARDINIER QUI VOULAIT ÊTRE ROI

Sortie nationale le 15/02/2012 - Rép. Tchèque (2010)

Animation - 60 min - VF

C'est un programme de deux moyens-métrages d'animation marionnette, adapté du livre de contes Fimfárum de Jan Werich. Le film a été doublé en français par l'acteur André Wilms.

L'Histoire du chapeau à plume de geai réalisé par Vlasta Pospisilova, couleurs, 23 min.

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 ramènerait le chapeau serait couronné roi. Le premier, Alphonsafond fila aussitôt à bord de son bolide de course. Le second, Thomassif, coupa à travers champs sur sa bulldopelleteuse. Enfin, Jean, le troisième fils, dépensa toutes ses économies dans une petite mobylette pour atteindre les Terres Lointaines. Lequel arrivera le premier et sera donc couronné roi?

La raison et la chance réalisé par David Sukup, couleurs, 40 min.

Mr Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se céder le passage l'un à l'autre, ils se disputent. Mais quand finalement Mr Raison cède le passage, il revendique que sans raison nul ne peut vivre, ce qui ne laisse pas Chance indifférent et ceux-ci se lancent un défi : Mr Raison va entrer dans la tête d'un pauvre éleveur de cochons et nous allons voir jusqu'où on peut aller sans un peu de chance...

<http://ecoleetcinema51.blogspot.fr/2013/08/le-jardinier-qui-voulait-etre-roi.html>

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/jardinier.html>

http://www.ia94.ac-creteil.fr/arts_visuels/ecoleetcinema/ecocine/programmation.htm

L'affiche du film

Sous forme de carte à jouer, l'affiche est centrée sur le second court métrage dont le sujet a donné son titre au programme des deux films. Les deux personnages principaux (le roi et le jardinier) sont tête-bêche.

Y apparaissent les différents protagonistes du second film que l'on pourra reconnaître après la projection.

Les volutes jaunes du graphisme renvoient aux volutes qui se dessinent quand la « chance » joue de la guitare.

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 couleurs de l'affiche : fond blanc, bandeau bleu et quelques éléments jaunes (lettres du mot jardinier, couronne). A quoi peut renvoyer ce jaune ? (L'or de la couronne)

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/jardinier-affiche.pdf>

Travailler sur le film, quelques pistes :

Le film dans le film : le voyage de Thomassif

Les photos dans le film : le roi et son chapeau, le prince et le chapeau

Les différents genres d'images (images réelles pour les courses de moto au milieu du film d'animation). Personnage de l'animation dans les prises de vue réelles (podium).

Flash Back – le voyage du roi dans sa jeunesse.

Le cinéma d'animation tchèque

Le cinéma d'animation tchèque est internationalement reconnu depuis 1946 où le festival de Cannes récompense simultanément *Rêve de Noël* de Karel Zeman et *Les Animaux et les Brigands* de Jiri Trnka.

Des séries comme *La Petite Taupe* de Zdenek Miller restent emblématiques de ce cinéma.

En 1968, le processus créatif des studios tchèques est « anesthésié » par le printemps de Prague.

Il faudra attendre Jan Svankmajer pour replacer l'animation tchèque sur le devant de la scène internationale avec *Possibilités du dialogue* (1982). Artiste surréaliste, Jan Svankmajer anime les objets les plus divers qui portent en eux la trace du temps et semblent dotés d'une vie autonome ou mus par la force de l'imagination, dans un univers inquiétant suspendu entre rêve et réalité.

Jan Svankmajer "Possibilités du dialogue"

Depuis 2000, plusieurs films adaptés du livre de contes Fimfárum de Jan Werich ont vu le jour.

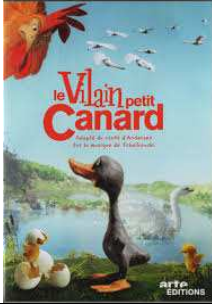
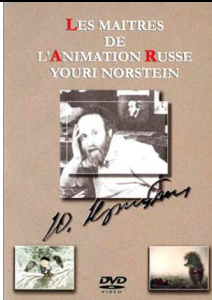
Le cinéma d'animation dans le monde, quelques exemples

On peut envisager de montrer plusieurs films courts aux élèves (un ou deux par semaine pendant une période ou un trimestre) pour les amener à fréquenter plusieurs techniques et univers du cinéma d'animation au travers des différentes périodes et de plusieurs continents.

En France

	<p>Paul Grimault : La table tournante, 1941 à 1973</p> <p>Une compilation de courts métrages de Paul Grimault construite autour de l'auteur à sa table de montage.</p> <p>http://pedagogie21.ac-dijon.fr/sites/pedagogie21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_table_tournante.pdf</p>
	<p>Michel Ocelot : Princes et princesses, 2000</p> <p>Deux enfants créatifs et curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent, se déguisent, puis vivent plusieurs histoires dont ils sont les héros; une suite de six contes en théâtre d'ombre.</p> <p>http://site-image.eu/fpdf_film.php?id=228</p>
	<p>Jacques-Rémy Girerd : L'enfant au grelot et autres histoires, 1998</p> <p>Plusieurs films courts de Jacques-Rémy Girerd,</p> <p>http://www.cinerecources71.net/files/enfant_grelot_Fiche_Enseignant.pdf</p>
	<p>Grégoire Solotareff : Loulou et autres loups, 2003</p> <p>Cinq courts métrages autour des loups. Un intérêt tout particulier pour Micro Loup qui opte pour un angle de prises de vue très particulier, la contre-plongée verticale et un travail sur les personnages extrêmement symbolique.</p> <p>http://ardecoul.inforoutes.fr/ecolectcine/articles.php?lng=fr&pg=19</p>

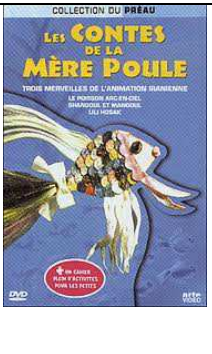
En Russie,

	<p>Gari Bardine : Le vilain petit canard, 2010</p> <p>Un grand classique de l'animation en terre modelée.</p> <p>http://www.critikat.com/Le-Vilain-Petit-Canard.html</p>
	<p>Youri Norstein : le hérisson dans le brouillard, 1975</p> <p>Un autre film de Youri Norstein , « Le conte des contes » a été primé comme meilleur film d'animation de tous les temps.</p> <p>http://www.dvdanime.net/critiqueview.php?id_critique=523</p>

En Chine

	<p>Impressions de montagne et d'eau, 1981 à 1988</p> <p>Un genre de film tout à fait original : Le « lavis animé », qui parvient à mettre en mouvement la peinture chinoise traditionnelle à l'encre de Chine</p> <p>http://www.filmsduparadoxe.com/montagne.pdf</p>
--	--

En Iran

	<p>Les contes de la mère poule, 2001</p> <p>Le programme rassemble trois courts métrages de cinéma d'animation contemporain. Ces récits animés, avec des décors et des personnages taillés dans du tissu, découpés dans du papier, brodés avec de la laine et inspirés des traditions persanes sont enchanteurs par leur beauté plastique et leur univers magique. Trois histoires d'animaux qui ont pour thème la solidarité et la générosité.</p> <p>http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/33/original/les-contes-de-la-mere-poule.pdf?1328608295</p>
---	--

Au Japon

	<p>Le studio Ghibli Hayao Miyazaki : Ponyo sur la Falaise, 2008</p> <p>De nombreux films ont été produits par le studio Ghibli avec deux auteurs phares Hayao Miyazaki et Isao Takahata.</p> <p>http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/ponyo.html</p>
---	---

En Grande Bretagne

	<p>Le studio Aardman : Les chefs d'œuvre du studio Aardman, 1989 à 1996</p> <p>Huit courts métrages du Studio Aardman qui a par ailleurs produit les aventures de Wallace et Gromit.</p> <p>http://www.aardman.com/</p>
---	---

Aux Etats-Unis

	<p>Walt Disney : Fantasia, 1940</p> <p>Dans la production Disney, Fantasia est un « objet à part ». Suite de plusieurs courts métrages illustrant des œuvres musicales classiques, il permet de découvrir une autre facette de ce studio.</p> <p>http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasia_%28film,_1940%29</p>
--	--

Le SCEREN édite deux documents permettant de travailler sur le cinéma d'animation :

- **Le cinéma d'animation** : 2 DVD contenant 30 films (en intégralité ou en extrait). CNDP. Collection Eden Cinéma. (DVD).

Résumé : Choix de 30 films de cinéma d'animation depuis la toute fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours en mettant l'accent sur les aspects techniques, stylistiques, narratifs, historiques et contemporains. Présentation des œuvres complétée par un atelier avec des enfants, une explication du processus du cinéma d'animation, une fabrication de petits films utilisant des techniques différentes. Quatre jeux pour découvrir : la décomposition du mouvement, la valeur du son dans le film, et la reconstitution du décor d'une séquence.

- **Le cinéma d'animation**. CNDP. Collection Eden Cinéma. (Livre)

Résumé : Histoire, évolutions et techniques du cinéma d'animation depuis les origines.

Faire un film d'animation

L'animation en volume, ou animation image par image, (« stop motion » et « go motion » en anglais) est une technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles.

Le concept est proche de celui du dessin animé : une scène (en général constituée d'objets) est filmée à l'aide d'une caméra capable de ne prendre qu'une seule image à la fois (c'est une

photographie sur pellicule de film). Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_en_volume

- Les élèves élaborent un scénario : inventent un ou plusieurs personnages, créent une histoire, réalisent les décors et les personnages.
- Ils prennent les photos (entre chaque photo on déplace les personnages).
- Ils les visionnent et les trient.
- Un logiciel gratuit (Windows Movie Maker) permet de créer le film.
- Les histoires sont enregistrées ou dictées à l'adulte. Le son peut être retravaillé avec le logiciel Audacity.
- Le film est sonorisé (musique et/ou paroles).
- Un DVD final peut être monté (avec Windows Movie Maker).

Les grandes étapes de réalisation

Montrer des folioscopes (ou flip book) : successions d'images fixes qui donnent l'impression de mouvements. <http://www.youtube.com/watch?v=DzCUTMYycGM>

Créer les personnages en arts visuels.

Dessiner le ou les personnages en mouvement sous forme de BD ou story-board (environ 6 vignettes).

Inventer une histoire personnelle ou collective.

Prendre conscience de la nécessité de décors et/ou d'accessoires.

Créer le décor (au moins format raisin) et les accessoires en arts visuels.

Faire reformuler l'histoire complète oralement.

Éventuellement réaliser le story board par le biais de la prise de 4 ou 6 photos des principales étapes de l'histoire créée. Ce story board photographié pourra être le guide pour mettre en scène et prendre les premières prises de vues.

Trier les photos avec les élèves et faire émerger les critères de sélection (main d'enfant, mauvais cadrage, traces d'ombres, luminosité, cohérence des mouvements par rapport à l'histoire.....).

Première synthèse : visionner des films montés par l'enseignant(e) ou les élèves pour faire émerger les imperfections (les éléments du décor bougent parfois, le cadre n'est pas toujours fixe, présence d'éléments parasites...).

En tirer les enseignements nécessaires :

L'appareil photo ne doit pas bouger

Le décor ne doit pas bouger

Seuls le personnage ou les objets doivent donner l'illusion du mouvement en étant déplacés entre chaque photo.

Puis :

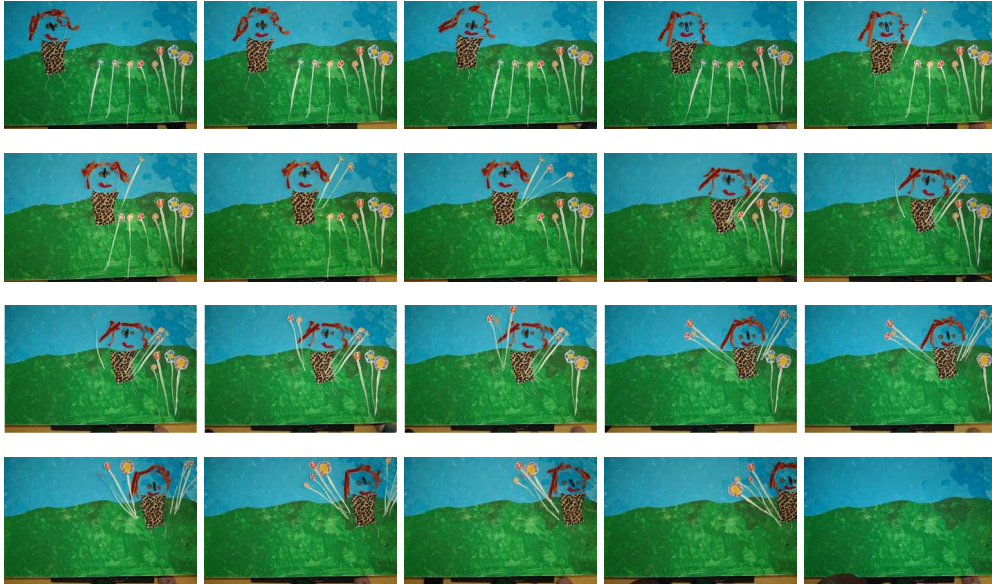
Mettre en scène et prendre une deuxième série de photos en appliquant les nouvelles règles.

Deuxième synthèse : visionner les films réalisés, les comparer avec les premiers. Valider en fonction des critères définis lors de la 1ère synthèse.

Faire émerger de nouveaux critères de réalisation (manque de photos, compréhension de l'histoire, cohérence des mouvements par rapport à l'histoire...)

Attention :

En animation traditionnelle, on réalise 24 images par seconde. Pour une classe on descendra à 8 photographies par seconde. Ce qui fait déjà près de 80 photographies pour un film de 10 secondes. On réalisera donc des histoires très courtes avec un seul décor pour commencer. Selon le niveau de la classe, on pourra se lancer dans un travail de plus longue haleine sans jamais dépasser une durée de plus de 2 minutes.

Réalisation d'une classe de moyenne section

Les 20 images ci-dessus ont permis de réaliser un film d'environ 6 secondes en laissant la première et la dernière image affichées pendant 2 secondes chacune (le temps de rentrer dans l'animation et d'en sortir)

Le matériel :

- Un appareil photo numérique
- Un pied ventouse, environ 20 €
http://www.digit-photo.com/Trepieds_monopodes-aFA0031/HAMA_Pied_Flexible_avec_Ventouse-rHAMA4371.html
- Un microphone Mp3, environ 80 €
<file:///D:/Documents/Sons%20et%20musique/Micros/Micro%20MP3%20-%20easi%20speak.htm>
- Un ordinateur
- Le logiciel de montage WMV gratuit (plutôt la version 2.6)
<http://www.clubic.com/telecharger-fiche10967-windows-movie-maker.html>
http://www.linternaute.com/video/magazine/montage-video/tutoriel-pratique/windows-movie-maker/logiciel_Windows_Movie_Maker.shtml
- Le logiciel de traitement du son Audacity gratuit
<http://audacity.sourceforge.net/download/windows>
<http://audacity.sourceforge.net/localhelp/fr/audacity-mode-d%27emploi.pdf>

Des artistes tchèques – peinture, musique

Alfons Maria Mucha, est un affichiste et un peintre tchèque né en 1860 et mort à Prague en 1939, fer-de-lance du style Art nouveau.

Printemps, Été, Automne, Hiver, 1896

Leoš JANÁČEK, compositeur tchèque né en 1854 et mort en 1928

La petite renarde rusée

<http://mediatheque.cite->

[musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000000500/02.htm](http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000000500/02.htm)

Antonín Leopold Dvořák compositeur tchèque, né en 1841 et mort en 1904

Dances Slaves <http://www.ina.fr/audio/PHD07008645>

Arts du visuel :

Trois princes, trois véhicules.

Fabriquer des véhicules imaginaires en assemblant divers matériaux :

- Soit en volume (matériaux de récupération), pistolet à colle pour faire tenir les matériaux. Peinture acrylique pour finaliser la création.
- Soit en 2D (collage d'images prélevées dans des magazines)

Deux rois, deux couronnes.

Pour essayer de sortir des stéréotypes, imaginer et réaliser des couronnes différentes en variant les formes, les découpes, les matériaux et les couleurs.

Fabriquer des personnages en volume :

Papier mâché ou encollé sur structure. La structure peut être :

Un assemblage de matériaux de récupération

Une forme en grillage souple

Une forme en fil électrique gainé

Une fois les structures réalisées, encoller des bandes de papier pour les recouvrir.
L'ensemble peut être peint ou non.

Bouquets de fleurs

Dans le premier film, repérer les différents bouquets de fleurs dans la salle du trône. En s'inspirant de ces formes, réaliser des bouquets d'une seule pièce en carton découpé et peint.

Les volutes. En graphisme, travailler l'ampleur et la continuité du geste à partir de la ligne courbe et des motifs arts nouveaux, notamment les volutes et arabesques. Utiliser un grand support (format raisin minimum).

Deux pistes possibles :

- geste continu sans lever l'outil sur la même surface.
- les volutes, façon "arbre de vie" de Klimt

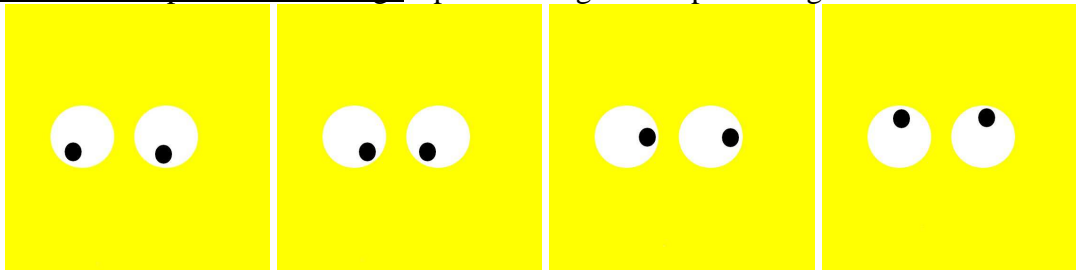
L'arbre de vie – Gustav Klimt – 1905-1909

Cartes à jouer

A partir de la composition de l'affiche, observer des jeux de cartes et travailler sur l'idée du double portrait :

- Deux visages tête-bêche verticalement
- Deux visages de profil qui se regardent
- Deux visages de profil qui se tournent le dos
- ...

Travailler sur l'expression du visage à partir du regard des personnages.

On peut tout simplement travailler à partir de ronds dessinés ou de gommettes noires et blanches que l'on déplace pour varier les expressions.

On peut ajouter progressivement d'autres éléments du visage (sourcils, nez, bouche,...)

Arts de l'espace :

Références aux jardins à la française (Vaux le Vicomte, Versailles...).

Voir dossier "parcs et jardins" réalisé par Y. Shroeder et V. Blanc en 2011.

http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/didapages/parcs_jardins/index.html

Arts du langage :

Les contes traditionnels

Lire et découvrir des contes de différentes origines.

Reconstruire le schéma narratif du conte : situation initiale, déclencheur, péripéties, résolution, situation finale.

La distribution des rôles dans les contes : le sujet (héros), objet de la quête (chapeau, princesse,...), aides, opposants.

Jouer avec les mots en inventant des noms de personnages du type Alphonsafond ou Thomassif.

Pierrequiroul, Clémensonge, Lorenbarre...