

LE CINEMA : DE L'IMAGE FIXE A L'IMAGE ANIMEE

Langage au carrefour des autres arts, le cinéma est un vecteur de savoirs mais c'est d'abord la pratique créative et le visionnage méthodique des œuvres qui contribuent au développement de l'imaginaire et de l'esprit critique. Il offre de multiples possibilités pluridisciplinaires en associant écrit, oral, image.

Il convient d'aider l'élève à développer son regard critique. Les activités doivent placer l'élève au cœur de la culture par l'image en éduquant son regard.

UNE PROGRESSION

Eduquer le regard consiste à apprendre à voir, à nommer, à qualifier, à distinguer, à repérer, à relier : c'est une appréhension active, constructive et approfondie de l'œuvre et non pas seulement une approche contemplative.

Le contact avec les films référence doit être envisagé en lien avec un long travail préalable sur l'image.

C'est pourquoi l'image animée ne doit être introduite qu'après un travail sur l'image fixe. Le tout devant aboutir à une production permettant de voir l'aspect intentionnel qui préside à l'art cinématographique.

L'IMAGE FIXE

On utilisera la photographie comme outil inducteur de notions propres à l'image.

Une situation de départ peut demander de prendre une photo d'un même élément, objet selon les différentes caractéristiques suivantes :

CADRE

C'est l'espace dans lequel on donne l'image à regarder. Dans notre civilisation occidentale et ce depuis la Renaissance, ce cadre est pensé comme une fenêtre par laquelle le monde est donné à voir. Ce cadre est donc majoritairement rectangulaire, horizontal ou vertical.

Le cadre horizontal est considéré comme synonyme de calme, de distance.

Le cadre vertical se situe plutôt du côté de la proximité et de l'action.

COMPOSITION

C'est l'organisation de l'espace intérieur à l'intérieur même du cadre.

➤ L'organisation spatiale et temporelle

- L'axe vertical découpe l'image en deux parties. La partie gauche représente le présent ou un passé proche, la partie droite, un futur proche.
- Si deux diagonales sont présentes, la diagonale de rapprochement est celle qui va du coin supérieur droit vers le coin inférieur gauche ; la diagonale d'éloignement va du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit.
- L'axe horizontal sépare ciel et terre mais aussi la zone de matérialité et la zone de spiritualité.

➤ L'organisation esthétique

L'image peut se découper selon quatre lignes situées environ au tiers de l'image, dites lignes de force : les intersections de ces lignes sont les points de force. Ils sont utilisés pour positionner les zones clés de l'image.

LUMIERE – COULEUR – NOIR ET BLANC

Une prise de vue en noir et blanc traduit un choix esthétique ou une volonté de situer l'action dans le passé.

En couleur, un éclairage solaire crée une sensation de naturel alors qu'un éclairage artificiel avoué théâtralise la scène.

Un traitement pastel des couleurs nuance l'image, un contraste important ou une grande vivacité des teintes dynamise.

FLOUS

Le flou peut être rendu par une vitesse d'obturation lente qui donne une sensation de mouvement. C'est ce que l'on appelle le flou de filé.

Si le sujet reste net mais que le fond de l'image est en mouvement, c'est un flou de contre filé .

Les flous de profondeur de champ (premier plan et arrière plan flous, sujet principal net) permettent de détacher le sujet de son environnement. Si au contraire, tout l'espace photographié est net, on inclut le sujet dans son espace.

ANGLE DE PRISE DE VUE

Une prise de vue de niveau est synonyme d'objectivité (équivalente au regard du spectateur).

En plongée (appareil placé au-dessus), le sujet est écrasé alors qu'il prend plus d'importance en contre-plongée (appareil placé en-dessous).

FOCALISATION (principalement avec caméra)

L'image apparaît comme vue par le regard d'un personnage (focalisation interne) : on utilise certains effets - angles de prise de vue, flous, cachés, tremblants, déplacements rapides, raccords par le regard...

L'image n'est pas ancrée dans le regard d'un personnage (focalisation zéro). Dans ce cas, on montre la scène en faisant oublier la caméra ou bien la caméra emprunte le point de vue du narrateur qui intervient en tant que tel (on utilise plongées, contre-plongées, décadrages...)

ECHELLE DES PLANS

- Plan général (PG) : paysage
- Plan d'ensemble (PE) : le personnage dans son environnement
- Plan moyen (PM) : le personnage en pied
- Plan américain (PA) : le personnage coupé entre le genou et la taille
- Plan rapproché (PR) : le personnage coupé entre la taille et la poitrine

- Gros plan (GP) : visage
- Très gros plan (TGP) : détail du visage

Le plan général et le plan d'ensemble ont une valeur descriptive, les plans moyen , américain et rapproché ont une valeur narrative et les gros et très gros plans, une valeur psychologique.

CADRE – HORS CADRE

L'espace de l'image est donné à voir dans ce cadre. L'espace autour de ce cadre est appelé hors cadre et il participe à la construction de sens de l'image. Ce hors cadre peut être de plusieurs types :

- Le support même de l'image (type de papier, support d'affichage...)
- Le texte accompagnant l'image (légendes, commentaires, articles ...)
- Une autre image qui associée à la première en modifie le sens

CHAMP – HORS CHAMP

Le champ est l'espace du « réel » choisi par le cadreur. L'espace environnant mais non vu dans l'image est appelé hors-champ. Divers indices peuvent aider à le construire mentalement (regard, son...) et produire du sens.

On aboutit alors à une institutionnalisation par une trace écrite dans laquelle sont définies ces caractéristiques.

L'IMAGE ANIMÉE

Il convient de se demander ce qui fait la spécificité de l'image animée. Au sens strict, c'est une image en mouvement. Mais ce mouvement n'est qu'une illusion produite par l'association de plusieurs images fixes. En réalité, fixe ou animée, l'image est la même.

MOUVEMENT

Travelling

Déplacement de la caméra au cours de la prise de vue : se rapprocher, s'éloigner, contourner, suivre

Panoramique

Mouvement horizontal ou de rotation.

Zoom avant

Effet de rapprochement.

Zoom arrière

Effet d'éloignement.

SON

Comment différencier un album de littérature exploitant des images fixes et son adaptation vidéo exploitant ces mêmes images par le mouvement.

La différence majeure tient à la présence du son.

Les situations d'apprentissage doivent permettre de rendre compte d'une nouvelle vision chez les élèves pour passer du vu au vu et entendu. C'est pourquoi il est important , dans un premier temps, de faire prendre conscience de ce rapport à l'image.

Il peut donc être intéressant de proposer une même histoire mise en image dans un album et son adaptation audiovisuelle. L'histoire de Kirikou de Michel OCELOT peut par exemple se prêter à ce travail ou Fantasia.

Cette présentation peut permettre de comprendre comment un son enrichit de manière expressive et informative une image , mettre en rapport toutes les composantes qui font sens dans l'image afin de la comprendre.

Proposer le visionnage de certaines scènes de Kirikou – scènes présentant un intérêt technique (cadre, champ, plongée...). Les élèves sont amenés à réfléchir à partir de leurs connaissances acquises. Fantasia est également un

excellent support pour tous les niveaux de classe. La musique étant le seul élément interférant avec les images.

Il peut ensuite être intéressant de procéder à la lecture de l'album. Des différences de réaction notables peuvent être pointées. Il est vraisemblable que les réactions seront plus vives au visionnage qu'à la lecture de l'album.

En effet, le son entre en résonance avec les images et amplifie leur tonalité. Mais les élèves auront encore des difficultés à expliciter et à prendre conscience de cette différence.

Par le guidage et l'expérience, les élèves vont progressivement faire émerger la spécificité sonore avec ses trois spécificités : la voix, les bruits, la musique.

On peut alors aboutir à l'élaboration d'un tableau comparatif entre image fixe et image animée.

- La voix et les dialogues participent à la narration
- Les bruits portent le réel représenté
- La musique prend en charge les émotions

Dans une étape suivante ou selon le niveau de classe, on peut faire remarquer que la fonction de la musique n'est pas fixe. Elle peut :

- Participer à l'action
- Suggérer des bruits
- Suggérer une ambiance sonore
- Donner des indications temporelles
- Ponctuer la narration
- Assurer le lien entre deux images
- ...

On peut proposer d'analyser des images dont on a supprimé le son et rechercher ce que l'on pourrait entendre en se servant des indices visuels et en déterminant les impressions que l'on souhaite produire.

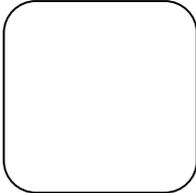
VERS LE CINEMA

Le cinéma est un langage façonné par un auteur mais compréhensible par tous. Après avoir travaillé sur l'image fixe puis l'image animée, c'est en analysant le langage cinématographique d'un auteur en particulier qu'on atteindra l'éducation au regard et qu'on touchera le domaine artistique et culturel.

En situation de réception d'un langage cinématographique, l'intelligence sensible de l'élève qui en connaît les composantes, est mobilisée.

Il convient de débiter par la réalisation de petites scènes, sous forme d'essais . L'analyse de ces essais permet de dégager une grille d'écriture :

GRILLE D'ECRITURE POUR UNE SCENE		
L'IMAGE	LE SON	LE STORY BOARD
Action.....	Voix (In / Off).....	Représentation illustrée des scènes avant la réalisation
Plan, angles de vue....., mouvements de la caméra.....	Bruits.....	
	Musique.....	
	.....	

PLAN DE TOURNAGE D'UNE SCENE

ANGLE DE PRISE DE VUE		
Par exemple contre plongée verticale		
La caméra est au sol L'objectif de la caméra est dirigé vers le plafond Les acteurs regardent vers le bas, vers la caméra		
SYNOPSIS (Résumé)		
Le décor :		
La mise en scène : Les personnages, leurs apparitions (quand ? comment ?...), leurs actions.....		
SCENARIO		
Didascalies...		
Dialogues...		
CASTING - ACCESSOIRES - COSTUMES		
	Prénoms	Objets....
Scène 1 – Groupe 1		
Scène 1 – Groupe 2		
....		
BANDE SON		
VOIX		
BRUITS		
MUSIQUE		
SILENCE		

Pour une scène type

PRISE DE VUE	
Plongée	
DECORS	
Cave....Décrire	
MISE EN SCENE	
Deux personnages explorent une cave et découvrent ce qui paraît être un trésor....	
CASTING	
Elèves X et Y – Décrire leurs costumes et leurs accessoires	
BANDE SON	
VOIX	
Dialogues quand les personnages découvrent ce qui paraît être le trésor	Il peut ne pas y en avoir
BRUITS	
Escalier qui grince	Il peut ne pas y en avoir
MUSIQUES	
Musique angoissante avant la découverte	Il peut ne pas y en avoir
SILENCE	
Au moment d'emprunter l'escalier	Il peut ne pas y en avoir

PROPOSITION SYNTHETIQUE DE SEQUENCES

COMPETENCES :

CF partie projet

Séquences à préciser notamment en orthographe, grammaire et vocabulaire

OBJECTIF FINAL 1: Découvrir et comprendre le langage cinématographique

CRITERES D'EVALUATION

Associer lexique et représentation figurée ou réelle (plans, angles...)

Associer synopsis et scénario et images séquentielles

Identifier la trame narrative d'une proposition

Argumenter un choix sonore

Retrouver le scénario correspondant à une trame et inversement

CHOIX DES SUPPORTS : .....à préciser en fonction de vos choix

SEANCE 1**Objectif spécifique : Se questionner**

Les élèves sont mis en position de questionnement sur un film à partir d'interrogations en prenant appui sur l'affiche, le titre, la bande annonce.

Emettre des hypothèses à partir du titre,
de l'affiche,
de la bande annonce,
de morceaux choisis
d'extraits sonores
Prise de notes

SEANCE 2**Objectif spécifique : Repérer des effets de choix formels**

Les élèves visionnent court et/ou long métrage. L'enseignant doit garder mémoire des moments forts

Evoquer les moments forts pour se questionner :
Quelles sont les causes de ces effets ?

SEANCE 3**Objectif spécifique : Expliquer, argumenter une compréhension, une interprétation**

Les élèves questionnent leurs souvenirs et croisent réception individuelle et collective.

Echanger et confronter des réceptions, des compréhensions.
Garder la mémoire du film par :
Le dessin et/ou l'écrit

SEANCE 4**Objectif spécifique : Différencier photographie et cinéma**

Les films visionnés permettent de répondre à des questions.

Quelle est la différence entre la photo et le cinéma ? Le mouvement
Qu'est-ce qu'un plan ? Le moment où l'on met la caméra en marche (début du plan) / moment où on

	<p>l'arrête (fin du plan).</p> <p>Qu'est-ce qu'un film ? Plans agencés au montage en un certain ordre</p>
<p>SEANCE 5</p> <p>Objectif spécifique : Comprendre l'importance du montage dans la narration</p>	
<p>Qu'apporte le montage à un film ?</p>	<p>L'ordre des plans a-t-il une importance dans la réalisation ?</p> <p>Si l'on place le dernier plan à la place du premier et vice-versa que va-t-il se passer ?</p> <p><u>Matériel</u> : Des vignettes d'une bande dessinée avec des bulles vierges – Feuilles blanches</p> <p><u>Dispositif</u> : Groupe</p> <p>Chaque groupe doit reconstituer l'histoire qu'il veut et les dialogues. Coller les vignettes sur les feuilles</p> <p>Chaque groupe présente sa production et argumente.</p> <p>Les autres groupes critiquent.</p> <p>Les différences permettent de montrer l'importance du montage dans la narration.</p>
<p>SEANCE 6 – 7 – 8 ....en suivant ou selon l'avancée des interrogations</p> <p>Objectif spécifique : Dégager les notions de plans, angles de vue, échelles, cadrage, mouvement...</p>	
<p>Utiliser des extraits de films ou des publicités</p>	<p>Compter des plans</p> <p>Représenter des plans</p> <p>Définir des plans...</p>

	<p>Idem pour les autres éléments</p> <p>Préciser les intentions : une histoire est racontée avec des images précises, des éléments parlants, dans une intention précise.</p> <p>Chaque élément technique développé permet d'introduire un élément technique suivant.</p> <p>Constituer des panneaux référentiels si besoin avec dessin ou extraits d'images fixes.</p> <p>Pour chaque élément faire des essais filmés.</p>
--	---

SEANCE 7 – et suivantes

Objectif spécifique :Etablir l'importance du son

<p>Les élèves appréhendent la trame sonore.</p>	<p>Visionner sans son</p> <p>Se questionner sur les indices visuels et les impressions</p> <p>En groupe : Proposer des éléments sonores</p> <p>Déterminer les différents éléments sonores : bruits, voix, musiques</p> <p>Travailler les notions d'intensité, de hauteur</p> <p>Revenir au visionnage sans son, faire des propositions : travailler sur les outils (voix, corps, instruments....)</p> <p>S'interroger sur la pertinence de chaque effet sonore et introduire la notion de trame sonore (sons continus à l'arrière plan) et les événements sonores (sons</p>
---	---

	<p>entendus à des moments précis).</p> <p>Sonoriser l'extrait. Faire des essais et enregistrer la production.</p> <p>Comparer avec l'original. Faire ressortir les intentions.</p> <p>Il est aussi possible de remplacer un son par une autre musique...</p>
--	---

SEANCE 8 et suivantes

Objectif spécifique : Ecrire un synopsis

<p>Questionner un film pour définir et rédiger</p>	<p>De quoi est constitué un film ? dialogues, bruits, musiques, acteurs, décors, costumes, accessoires, effets....</p> <p>Tout cela constitue une histoire.</p> <p>Le synopsis est le résumé de l'histoire</p> <p>Proposer un court métrage et par groupe rédiger le synopsis : début – intrigue – fin de l'histoire. Les phrases doivent être courtes et précises.</p> <p>On peut aussi proposer de rédiger un synopsis par groupes à la manière du « cadavre exquis » : héros (groupe 1), lieu (groupe 2), époque (groupe 3), événement (groupe 4)</p> <p>Réaliser une grille référentielle</p>
--	---

SEANCE 9 et suivantes

Objectif spécifique : Ecrire un scénario

<p>Lire un scénario</p>	<p>Lire un synopsis par groupe et analyser.</p>
-------------------------	---

<p>Définir didascalies et dialogues</p> <p>Une autre présentation : le story board</p>	<p>Définir les didascalies (indications scéniques)</p> <p>Proposer aux élèves un scénario sous forme de tableau dans lequel il manque des éléments (tableau à deux colonnes didascalies et dialogues). Par groupe de deux les élèves doivent le compléter.</p> <p>Remontée collective et écriture collective de la fin du scénario (casting et accessoires sont importants).</p> <p>Le même travail peut être effectué en réalisant une présentation illustrée.</p> <p>Compléter la grille référentielle</p>
--	---

SEANCE 10 et suivantes

Objectifs spécifiques : Faire un découpage technique

<p>Fragmenter une continuité en plans</p>	<p>CF grille « Plan de tournage d'une scène »</p> <p>A partir d'un scénario connu les élèves par groupes remplissent la trame.</p> <p>Finaliser la grille référentielle</p>
---	--

OBJECTIF FINAL 2: Ecrire et réaliser un film

CRITERES D'EVALUATION :

Analyser une production au regard des critères de l'objectif final 1

Analyser rapport entre implicite et explicite, dénotation et conotation.

SEANCE 1**Objectif spécifique : Choisir un thème**

Documentaire

Adaptation

Création

...

En fonction du vécu de la classe, des projets d'école, ...définir un thème (travail coopératif, vote ....)

SEANCE 2**Objectif spécifique : Ecrire un synopsis**

Utiliser les outils créés

Le titre

Phase d'écriture collective

SEANCE 3**Objectif spécifique : Répartir les tâches**

Responsabiliser chacun

Un débat permet de lister les différents intervenants : réalisateur, responsable costumes, décorateur, accessoiriste, caméraman, scripte, acteurs, responsable son , lumière

...

SEANCE 4 et suivantes**Objectif spécifique : Ecrire le scénario, un story board**

Analyser, discuter, écrire

Le travail peut se faire en groupe. Chaque groupe travaille en différé sur une partie de l'histoire.

La validation est collective.

SEANCE 5 et suivantes**Objectifs spécifiques : Travailler la technique**

Travailler par groupes

Groupe caméra ,son, lumière : manipulations, essais...

	<p>Groupe acteurs : répétitions</p> <p>Groupe décorateur : préparation</p> <p>Groupe costume, accessoire : préparation</p> <p>Groupe montage : sur ordinateur (avec aide !)</p> <p>Les répartitions sont effectuées en fonction des compétences montrées par les élèves et suite à un vote.</p>
--	---

SEANCE 6 et suivantes

Objectif spécifique : Mettre en oeuvre le tournage

<p>Camescope</p> <p>Ordinateur : logiciel montage windows live movie maker – logiciel son audacity</p> <p>Pied</p> <p>Micro</p> <p>Matériel d'éclairage</p> <p>Maquillage</p> <p>Costumes</p> <p>Accessoires</p> <p>Décors</p>	<p>Tourner les plans plusieurs fois si besoin – pour choisir les meilleurs</p> <p>Pour les acteurs jouer entre spontanéité / naturel / improvisation et cadrage</p> <p>Travail sur la voix et la diction après écoute</p> <p>Cadrage : visualiser directement ce qui est filmé</p> <p>Montage : définir ensemble. Les plus grands peuvent participer à la finalisation sur ordinateur.</p>
--	--

SEANCE 7

Objectif spécifique : Caractériser un type d'écrit : l' affiche

Travailler sur différentes affiches	Faire émerger par petits groupes les critères, la composition, l'intention de
-------------------------------------	---

	différentes affiches de films
SEANCE 8	
Objectif spécifique : Créer une affiche	
Développer une intention	Travail collectif sur le texte, l'iconographie, la mise en forme.