

INITIER AU LANGAGE CINEMATOGRAPHIQUE

Christophe SYDA — CPD Arts&Culture
Coordinateur du dispositif Ecole&Cinéma / DSDEN de l'Yonne

Pistes pédagogiques

Cycles I à III

Objectifs ?

- . Faciliter la rencontre avec l'oeuvre cinématographique et sa compréhension
- . Faciliter l'appropriation du film par la parole de l'élève en appui sur des échanges, débats, argumentations...
- . Faciliter l'acquisition de connaissances via des ateliers de pratique cinématographique

Enjeu ?

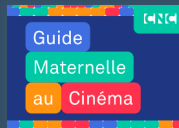
. Mettre le film à la portée des élèves

« Les élèves ayant eu une pratique réflexive en amont de la séance de cinéma ont une meilleure compréhension, une rencontre plus sensible et une implication plus forte dans le projet ; Il faut les aider à « mieux voir » et « mieux entendre » le film. »

Eduscol, 2024

RESSOURCES

→ préparer la séance en s'appuyant sur les ressources pédagogiques nationales : point de vue sur le film, affiche du film, photogrammes, bibliographie d'albums Jeunesse...

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

QUOI ?	POURQUOI ?	COMMENT ?	EXEMPLES D'ACTIVITES
Apprendre aux élèves à se servir des indices textuels pour connaître le sujet du film	Pour leur donner des outils afin qu'ils puissent faire des prédictions sur le contenu du film Garder trace de ces prédictions sous la forme d'un tableau à 3 colonnes, par exemple	Poser des questions pour stimuler la réflexion	<ul style="list-style-type: none">. Écrire le titre au tableau. Masquer l'essentiel de l'affiche pour ne laisser visible que le titre. Découvrir progressivement les illustrations de l'affiche pour aider aux premières émissions d'hypothèses

Ecole et cinéma

A partir du titre et des affiches, je suppose que

Je justifie mes hypothèses

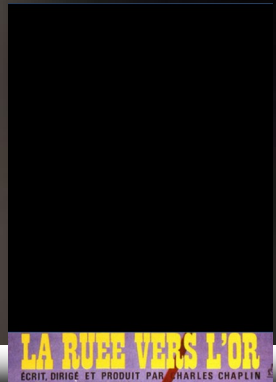
La bande annonce me permet de confirmer ou d'infirmer que...

CHARLIE CHAPLIN
LA RUEE VERS L'OR

CHARLIE CHAPLIN
LA RUEE VERS L'OR

CHARLIE CHAPLIN
LA RUEE VERS L'OR

CHARLIE CHAPLIN
THE GOLD RUSH

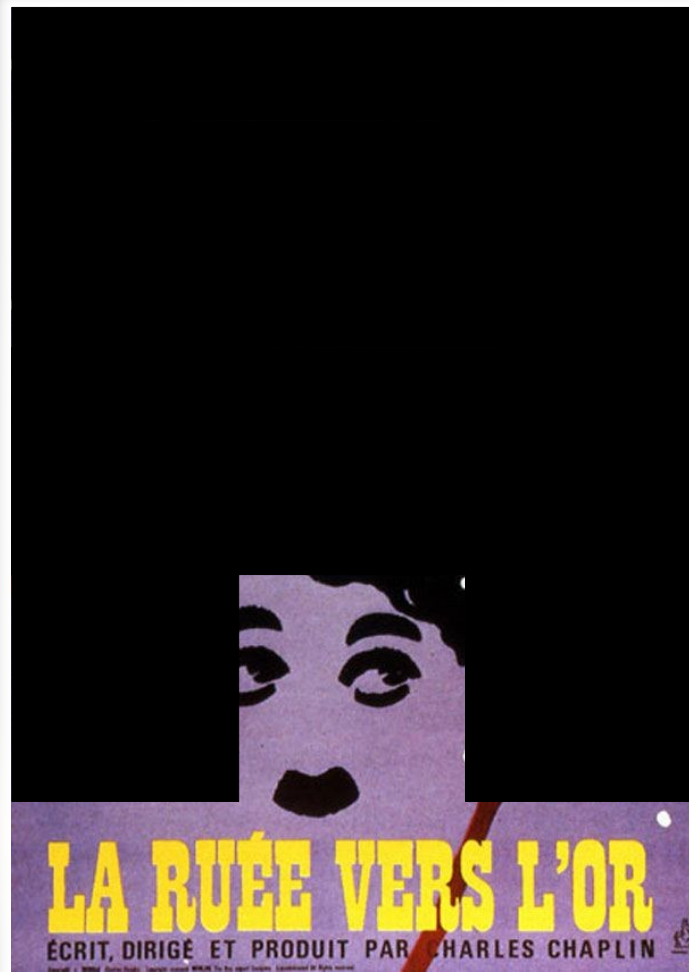
Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

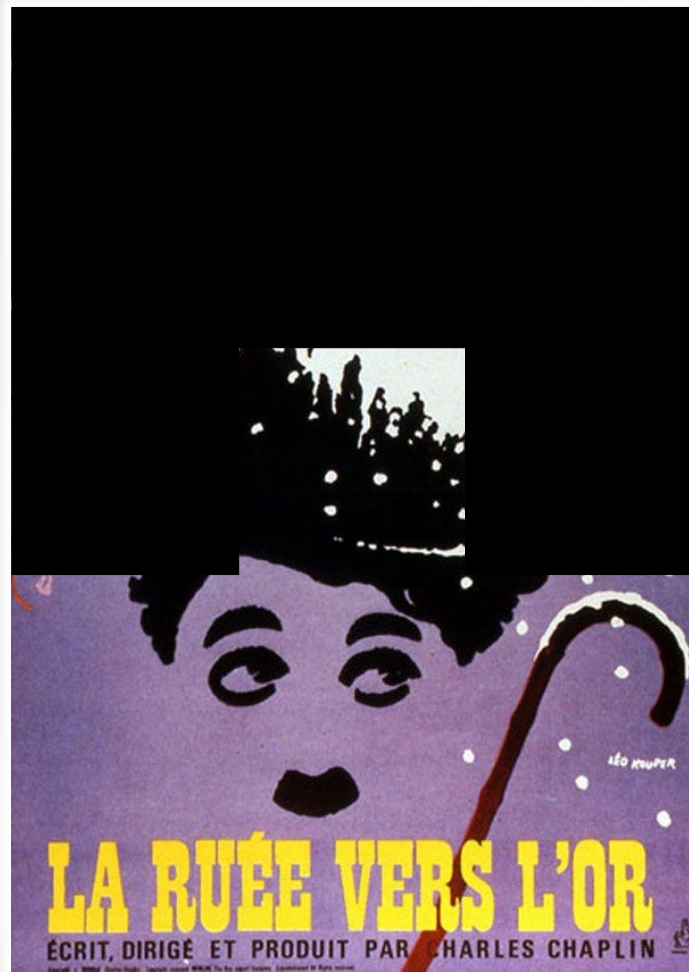
Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

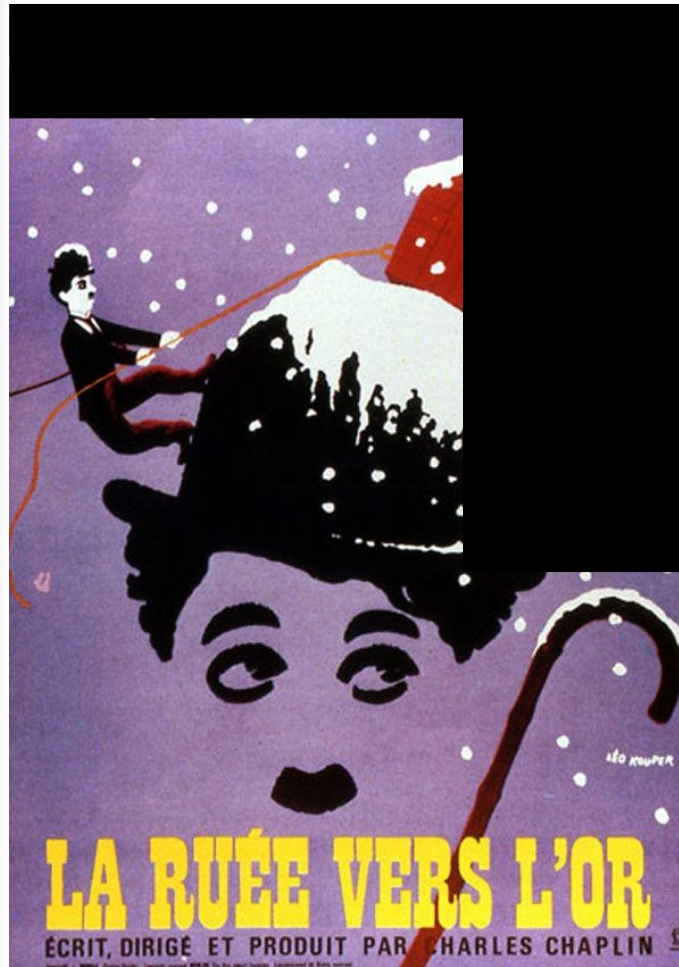
Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

Avant la projection... **ANTICIPER**

LE TITRE DU FILM

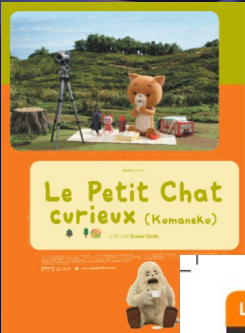

Avant la projection... **ANTICIPER**

L'AFFICHE DU FILM
UNE SÉLECTION DE VISUELS

QUOI ?

Apprendre aux élèves, grâce à l'observation de l'affiche, à se servir des indices visuels afin de **connaître le sujet et d'en prédire le contenu**

Le film • Komaneko, le petit chat curieux

POURQUOI ?

Pour activer des connaissances quant au sujet/contenu et au genre de film et leur donner les outils nécessaires à la **formulation de prédictions.**

Ces prédictions seront valider/invalider par un cours visionnage.

Pour augmenter la motivation et l'engagement du spectateur

COMMENT ?

Questionner pour stimuler la réflexion, et créer des interactions :

Qu'est-ce qui est mis en avant quand on regarde l'affiche ?... éléments, dispositions, tailles, couleurs...

EXEMPLES D'ACTIVITES

Étudier 1 affiche, mettre en regard plusieurs affiches du même film.

Possibilité de commencer par un tri d'affiches du même réalisateur...

Étudier le rapport titre et illustration : redondant ou non, complète et apporte de nouveaux éléments, du mystère...

Avant la projection... **ANTICIPER**

L'AFFICHE DU FILM
UNE SÉLECTION DE VISUELS

QUOI ?

Apprendre aux élèves, grâce à l'observation de l'affiche, à se servir des indices visuels afin de **connaître le sujet et d'en prédire le contenu**

POURQUOI ?

Pour activer des connaissances quant au sujet/contenu et au genre de film et leur donner les outils nécessaires à la **formulation de prédictions.**

Ces prédictions seront valider/invalidé par un cours visionnage.

Pour augmenter la motivation et l'engagement du spectateur

COMMENT ?

Questionner pour stimuler la réflexion, et créer des interactions :

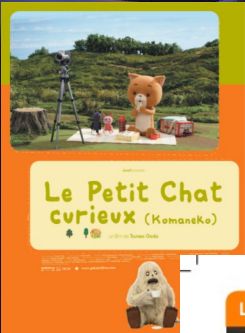
Qu'est-ce qui est mis en avant quand on regarde l'affiche ?... éléments, dispositions, tailles, couleurs...

EXEMPLES D'ACTIVITES

Étudier 1 affiche, mettre en regard plusieurs affiches du même film.

Possibilité de commencer par un tri d'affiches du même réalisateur...

Étudier le rapport titre et illustration : redondant ou non, complète et apporte de nouveaux éléments, du mystère...

Avant la projection... **ANTICIPER**

LA BANDE ANNONCE
LA PREMIÈRE SÉQUENCE
LA BANDE SON

POURQUOI ?	COMMENT ?
<p>Pour aider à entrer dans l'univers du film et construire un « horizon d'attente » en présentant des personnages, des images, en formulant des hypothèses</p>	<p>Confirmer ou infirmer les prédictions consignées dans le tableau qui a servi de trace écrite</p>

Avant la projection... **ANTICIPER**

QUOI ?	POURQUOI ?	EXEMPLES D'ACTIVITES
<p>Mobiliser des mots pour mieux comprendre le film. Construire un « univers de référence »</p>	<p>La maîtrise du bagage lexical est capitale : pour la compréhension du film, pour l'expression écrite et orale après la projection, pour l'enrichissement culturel des élèves.</p>	<p>Créer une boîte mémoire des mots qui permet de stocker des images des mots appris qui seront ensuite réactivés</p>

En résumé ...

Le travail en amont de la projection permet :

- de présenter l'oeuvre qui sera visionnée : titre, réalisateurs (cycle 3) histoire, personnages, types de film (animation, prise de vue réelle)
- de permettre aux élèves de s'exprimer sur ces premiers éléments de présentation
- d'établir des liens avec d'autres histoires et personnages, issus d'albums de la littérature jeunesse, de films, de chansons déjà connus... et de créer des réseaux porteurs de sens
- d'expliquer comment fonctionne le cinéma : les images, le son, la salle de cinéma
- de travailler autour du vocabulaire : les mots-clés de chaque film sont travaillés en amont de la séance afin de faciliter au maximum la compréhension du film lors de sa projection, ainsi que le vocabulaire spécifique au cinéma

Avant la projection... **ANTICIPER**

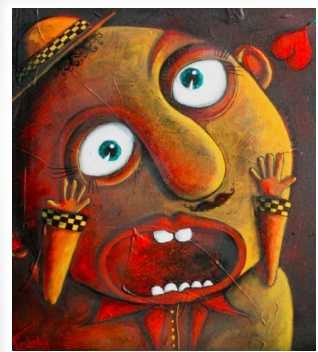
METTRE DES MOTS SUR LE RESSENTI
 Le vocabulaire des émotions et sentiments

Identifier et nommer :
 . les émotions ressenties pendant la projection,
 . les émotions ressenties ou exprimées par les personnages :
Projection de séquences, de photogrammes

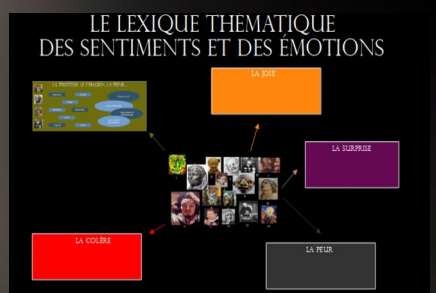
Les neurosciences nous rappellent que «les émotions sont essentielles dans la première phase du processus de mémorisation, la rétention étant d'autant plus forte qu'il y a un fort vécu émotionnel autour de la situation. Ceci est aussi bien valable pour les émotions positives que négatives. On peut supposer que ce qui sera partagé autour de l'expérience du cinéma en classe dès la maternelle sera porteur de nombreux progrès pour chaque enfant, à partir des émotions ressenties et de leur mise en mots lors du retour à l'école puis à la maison ».

Un travail en amont sur les caractéristiques des sentiments et émotions, leurs lexiques et leurs représentations est facilitateur

Projet en arts visuels, par exemple

Prolonger l'expérience cinématographique... **SE REMÉMORER, INTERPRÉTER, COMPRENDRE**

METTRE DES MOTS SUR LE FILM
Raconter, décrire

Le recours à des photogrammes, des extraits des films ou des albums jeunesse facilite le travail de remémoration et d'expression des courts métrages découverts en salle.

PETITE SÉLECTION D'ALBUMS EN LIEN AVEC LE PROGRAMME
LA PIE VOLEUSE

Bien sûr la musique, et puis la guerre, la danse, et en clin d'œil aux constructions graphiques répétitives (couleurs en moins), un album pour plus grands certes, mais qui peut ouvrir sur la création : le Roi des Dardanelles.

Une chanson d'ours
Benjamin Chaud
Hélium, 2011
Un courant d'air sort papa Ours de son début d'hibernation : c'est petit Ours qui vient de partir. La folle course de papa Ours à travers la forêt, puis la ville pour le retrouver, se poursuit à l'intérieur de l'Opéra où justement un comédien déguisé en ours attend dans la coulisse. L'entrée en scène de papa Ours est fascinante !

Diapason
Lucrinda Desverny
La Joie de lire, 2010
Un élégant chef d'orchestre grimpe tout en haut d'un arbre, saisit sa baguette et fait surgir des feuilles-oiseaux qui dansent en vagues dans le ciel. Cet album sans texte, en pilage accordéon a le talent de suggérer le son par l'illustration. Poétique et très suggestif !

Les Voisins musiciens
Junko Shibuya
Autrement, 2011
Deux fenêtres, deux enfants : le garçon joue du violon, la petite fille qui vient d'emménager se met au piano. Un dialogue musical nuit, les emporte dans l'imaginaire, la couleur s'ajoute au gris du dessin au crayon de cet album sans texte qui porte si bien l'émotion.

Prolonger l'expérience cinématographique... **SE REMÉMORER, INTERPRÉTER, COMPRENDRE**

Voir et revoir

une scène en croisant les différentes lectures et approches, les différents points de vue ...

- Sans l'image,
- Sans le son
- Image et son
- Arrêt sur image
- Un groupe regarde plus particulièrement un personnage, les décors, les bruitages ...

METTRE DES MOTS SUR LE FILM
Raconter, décrire, exprimer ses émotions

. opérationnel tel quel après le visionnage d'un film et est très ludique

. pas de règle, pas de bonne réponse, rien à gagner

Cycles II&III

Modalités :

- . en équipe, il favorise alors le dynamisme et la coopération, et permet de travailler l'écoute et l'échange.
- . en entier groupe, pour susciter le débat collectif.

5 catégories de questions :

- portrait chinois
- ouvrez les yeux et les oreilles
- l'histoire
- émotions
- à vous de jouer

TUTO

Prolonger l'expérience cinématographique... **SE REMÉMORER, INTERPRÉTER, COMPRENDRE**

SÉQUENCE DESCRIPTIVE

- Décrire une affiche.
- Décrire les décors.
- Décrire les personnages.
- Décrire les images mentales après écoute exclusive de la bande son.
- Décrire un plan.
- Décrire les états mentaux des personnages. (buts, sentiments, connaissances).
- Écrire la fiche technique d'un film.
- Élaborer le portrait chinois du film (s'il était une couleur, un animal, un pays...)
- Écrire un acrostiche à partir du titre du film.
- Établir une liste de mots-clés.

...

SÉQUENCE NARRATIVE

- Imaginer la suite après une césure.
- Résumer le film, une séquence.
- Retrouver le schéma narratif du film.
- Raconter une scène choisie, préférée.
- Ajouter une scène.
- Raconter une scène à partir de photogrammes (images séquentielles).
- Combler les blancs et les non-dits (ellipse/ travail intellectuel du spectateur).
- Imaginer le hors-champ
- Imaginer les cartons d'un film muet.
- Inventer une petite nouvelle ayant une thématique proche du film.

...

Production orale, écrite

PROLONGEMENT
La narration

SÉQUENCE DIALOGUE	<ul style="list-style-type: none">- Imaginer les dialogues après visionnage sans le son.- Imaginer la suite d'un dialogue après césure.- Imaginer les dialogues d'un film muet- Reconstituer le synopsis d'un film- Créer un story-board en vue de la création d'un film d'animation <p>...</p>	
SÉQUENCE ARGUMENTATIVE	<ul style="list-style-type: none">- Donner son avis sur un film. (réactions à la sortie de la salle).- Ecrire des critiques de film.- Ecrire une publicité pour un film.- Trouver un slogan pour le film.- Décrire votre scène préférée (la plus amusante, la plus triste, la plus émouvante, la plus effrayante) ;- Expliciter des éléments de la grammaire cinématographique (cadrage, transitions, échelle des plans).- Chercher les questions que pose le film.- Expliciter les liens avec une image-ricochet.- Ecrire pour préparer un débat interprétatif. <p>...</p>	
SÉQUENCE INJONCTIVE	<ul style="list-style-type: none">- Charte du spectateur.- Fiche technique des machines cinématographiques. <p>...</p>	

Prolonger l'expérience cinématographique... **SE REMÉMORER, INTERPRÉTER, COMPRENDRE**

Des termes courants

- en lien avec la salle :
salle de cinéma, séance, écran de cinéma,
projection, projectionniste.
- en lien avec le cinéma et le film :
affiche, générique, bande-son, bruitage,
réalisateur, acteur, scénario, dialogue.

Des termes spécifiques

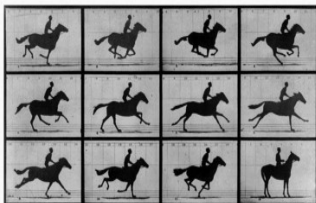
L'enseignant s'appuie sur les mots des élèves pour définir les concepts et s'attache à utiliser et faire utiliser les « mots savants ».

- Les 1er mots du vocabulaire de l'image et du cinéma
On pense à minima aux plans (1er plan / arrière-plan/ gros plan / plan d'ensemble), aux cadrages (champ et hors-champ), aux points de vue (plongée et contre-plongée), zoom...
- Un 1er vocabulaire des techniques cinématographiques
En lien avec le vécu, on pense à minima à : film d'animation, dessin animé, court-métrage...
- Du vocabulaire relevant des genres cinématographiques
On pense à : film qui fait peur, film qui fait rire = film comique, film d'aventure...

Le vocabulaire du cinéma

L'image

C'est la représentation de quelqu'un ou de quelque chose.

Photogramme de Méliès

Il faut 24 images pour réaliser 1 seconde de film.

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

Le cadre

C'est un espace rectangulaire dans lequel le réalisateur choisit ce qu'il veut montrer.

Le champ

Le champ est tout ce que l'on peut observer à l'intérieur de l'image. C'est ce que l'on voit à l'écran.

Le hors-champ

Le hors champ est tout ce qui se trouve au-delà de l'image, tout ce qui ne se voit pas mais qui peut se deviner.

Le plan

Le plan correspond à une prise de vue ininterrompue.

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

La profondeur de champ

Image tirée du film : Pige sur le balcon, Eliahu Mizrahi (2006)

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

Les échelles de plan

Des valeurs standardisées qui permettent de se représenter la distance qui sépare la caméra du sujet filmé.

Plan d'ensemble

Plan moyen

Plan rapproché

Gros plan

Réemployer la notion en classe :

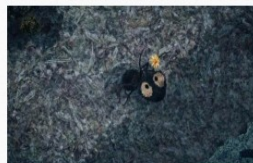
- à partir d'un extrait de film, trouver les échelles de plans employées
- découper des images dans des magazines et réaliser un panneau par échelle
- pour une échelle donnée, réaliser dans un cadre un dessin correspondant

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

Les angles de prises de vues

En faisant varier l'angle de la caméra par rapport à un sujet, on obtient différents effets.

Plongée

Contre-plongée

Introduction

Le vocabulaire du cinéma

Les mouvements de caméra

Trois techniques permettent d'apporter de la mobilité :

- Le **travelling** : déplacement de la caméra (en avant, en arrière, de haut en bas, latéralement...)
- Le **panoramique** : rotation de la caméra sur elle-même
- Le **zoom** (ou travelling optique) : illusion de déplacement

Réemployer la notion en classe :

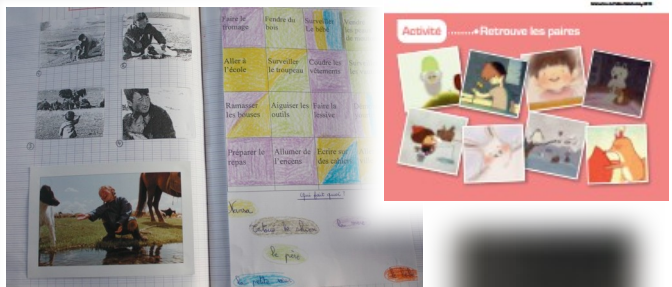
- repérer les mouvements de caméra dans un extrait de film
- réaliser les différents mouvements avec une caméra
- travailler l'anglais avec les mots *travelling* et *zoom*

Introduction

Prolonger l'expérience cinématographique... SE REMÉMORER, INTERPRÉTER, COMPRENDRE

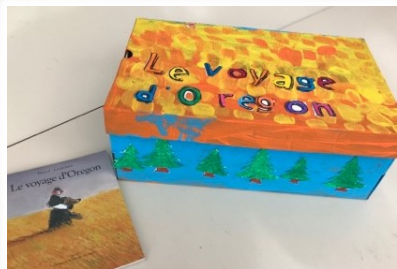
LA MÉMOIRE DU PARCOURS

- Garder une trace de l'expérience vécu en salle de cinéma
- Garder la mémoire des films découverts en salle de cinéma
- Garder une trace des expérimentations liées à l'image fixe et l'image animée
- Créer du lien avec les familles

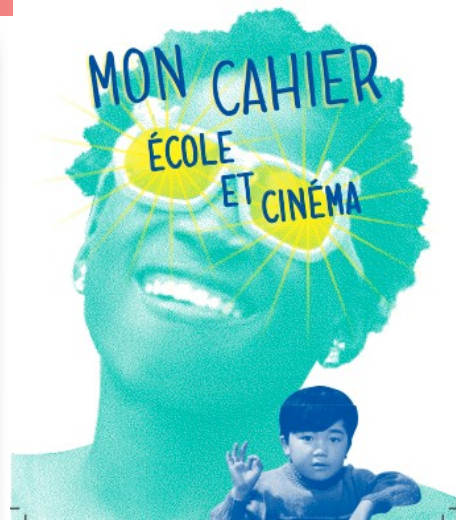

Carte élève disponible sur le site

Cahier culturel et/ou cinéma

Boîte mémoire de film

Durant l'expérience cinématographique... **GARDER TRACE**