Formation Collège au cinéma 2022-2023

CINÉMAS 93

S’emparer du dispositif Collège au cinéma en classe

Introduction

- Présentation

- *Collège au cinéma*, un dispositif départemental à dimension partenariale

Problématique

Comment s’approprier le corpus des films C.A.C dans une dynamique pédagogique afin de rendre les élèves actifs pendant la projection ?

Déroulé de l’intervention

1. Activités en amont de la toute première projection

2. Activités en amont et en aval des différentes projections

3. Le **Cinaimant**, un outil ludique et pédagogique

1. Activités en amont de la première projection

➡ Mettre en projet le dispositif, principe premier de la pédagogie active.

★ Collège au cinéma : un programme de films

★ Introduire le vocabulaire du cinéma de manière ludique et par l'image
- Série « Le Truc »
- Les leçons de cinéma Orange

★ Tisser des liens avec la salle partenaire

2. Activités en amont et en aval des différentes projections

a) Travail sur les affiches de films

- Images multiformes

- Les invariants (titre, nom du réalisateur + acteurs, nom de la production, image pleine page, …)

- Les différences (N&B, couleurs, dessin/photo, mise en page, autres informations textuelles, …)

→ 3 éléments indispensables pour l'analyse d'une affiche

Description
Etude du contexte
Interprétation

ANNE BANCROFT
Oscar de la Meilleure actrice

PATTY DUKE
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle

MIRACLE EN ALABAMA

UN FILM D'ARTHUR PENN

«Ne baissez jamais la tête. Tenez-la toujours élevée.
Regardez le monde droit dans les yeux.»
Helen Keller

EN VERSION RESTAURÉE

THE MIRACLE WORKER ANNE BANCROFT PATTY DUKE VICTOR JORY INGA SWENSON ANDREW PRINE
ÉCRIT PAR WILLIAM GIBSON D'APRÈS SA PIÈCE DE THÉÂTRE PHOTOGRAPHIE DE ERNESTO CAPARRÓS MUSIQUE DE LAURENCE ROSENTHAL
MONTAGE DE ARAM AVAKIAN PRODUIT PAR FRED COE RÉALISÉ PAR ARTHUR PENN MARY-X

'the Miracle Worker'

THE MIRACLE WORKER 42-73

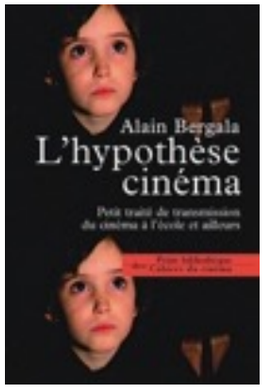
THE MIRACLE WORKER 42-73

a great motion picture starring Anne Bancroft and introducing Patty Duke

Victor Jory with Inga Swenson, Andrew Prine & Kathleen Comegys. Screenplay by William Gibson based upon his stage play. Music composed by Laurence Rosenthal. Produced by Fred Coe. Directed by Arthur Penn. Released thru United Artists

b) Préparer la projection en salle d'un film en partant d'autres extraits de films

<u>Appui théorique</u> : La pédagogie des F.M.R d'Alain Bergala



★ <u>Objectif principal</u> : Créer un réseau de films références pour la classe

<u>Outils nécessaires :</u>
- Extracteur de DVD - Logiciel Handbrake pour créer ses extraits
- De nombreux extraits de films ont disponibles sur youtube.

Idées films pour la programmation 2022-2023

Miracle en Alabama, Arthur Penn
Extraits :
L'enfant Sauvage de F. Truffaut
Le pays des sourds de N. Philibert

Nausicaä de la vallée du vent, H. Miyazaki
Extraits
Princesse Mononoke
Le voyage de Chihiro
https://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/miyazaki-au-feminin

C) Analyse aveugle d’un extrait de film

★ <u>Objectifs</u> : Travailler sur les hypothèses à partir de la bande son d’un film + introduire la notion de hors champ

Exemple : séquence d’ouverture de *Nausicaä de la vallée du vent* de H. Miyazaki

d) Tisser des liens entre des oeuvres différentes pour faire entrer l'art dans la classe

Appui théorique : Caroline Archat, *Ce que l'école fait avec le cinéma*
+ Article en ligne *: « Apprendre à regarder les oeuvres d'art : Quels enseignements pour aider tous les élèves à se repérer dans le visible et s'inscrire dans la culture ? »*

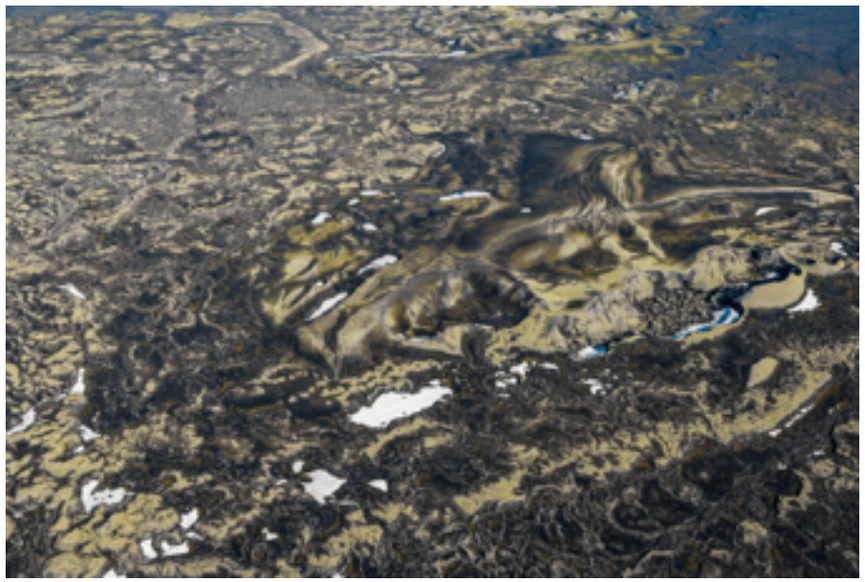
★ Objectifs : Réfléchir sur les liens entre les arts et leurs « langages »
Créer un lien entre image fixe et photogramme de film

Préparer la projection d'un film ou l'analyser en passant par d'autres médias : La photographie, la B.D, la peinture

Exemples pour la programmation 2022-2023

Yann Artus Bertrand, *La terre vue du ciel*

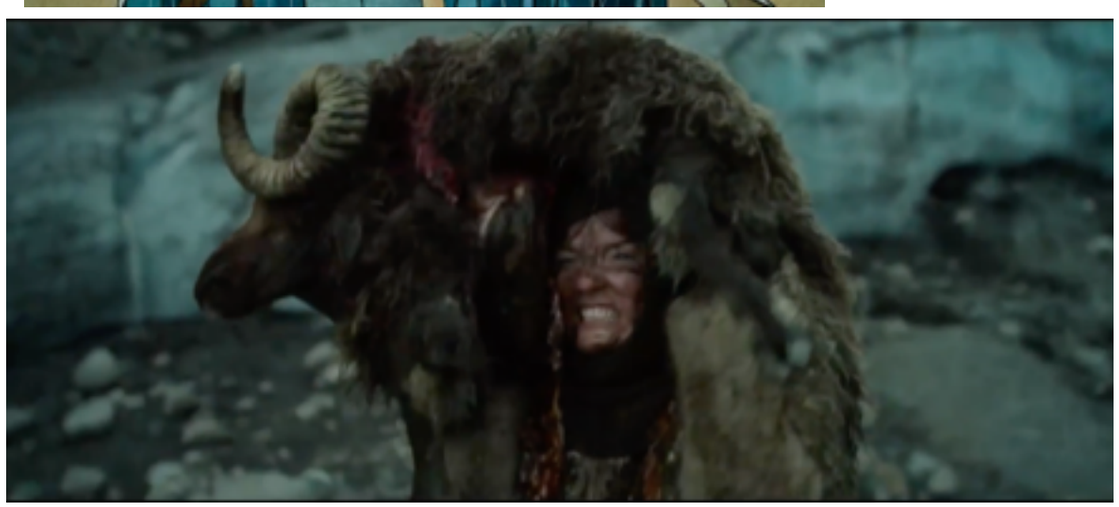
http://www.yannarthusbertrand2.org/collection/island/



Photogrammes de *Woman at War*

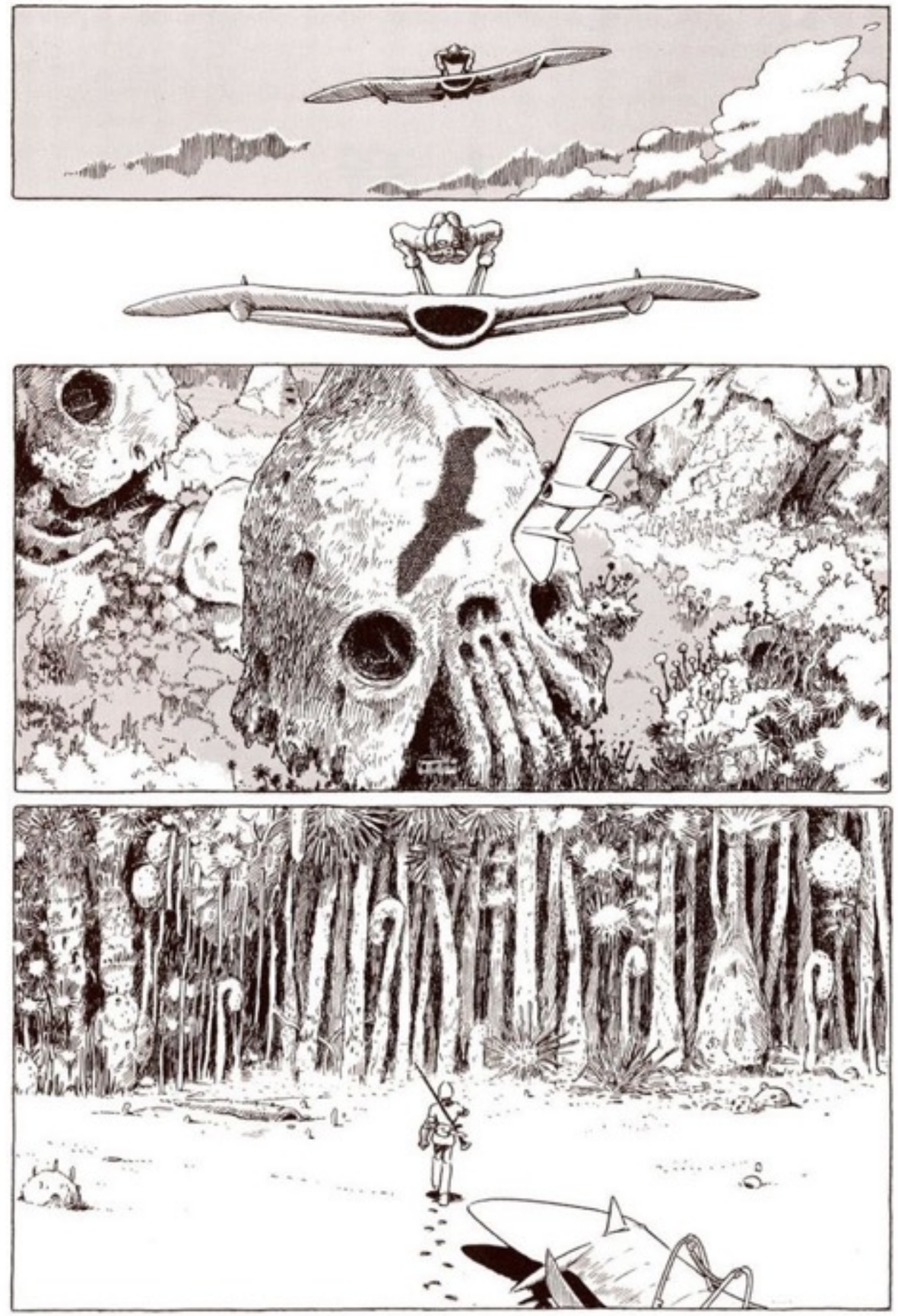
Lien B.D / Film

MAX DE RADIGUÈS
STIG & TILDE
CHEFFE DE MEUTE



FRRRRR
GRRRR
GRRR
GRRR
GRRR
Les loups n'attaquent pas les leurs, les loups n'attaquent pas les leurs, les loups n'attaquent pas...
Ça marche !
WOUHOU !
AOUUUUUU !

Lien Manga / Film



Nausicaä de la vallée du vent / La tapisserie de Bayeux

e) Activités en aval : réalisations plastiques

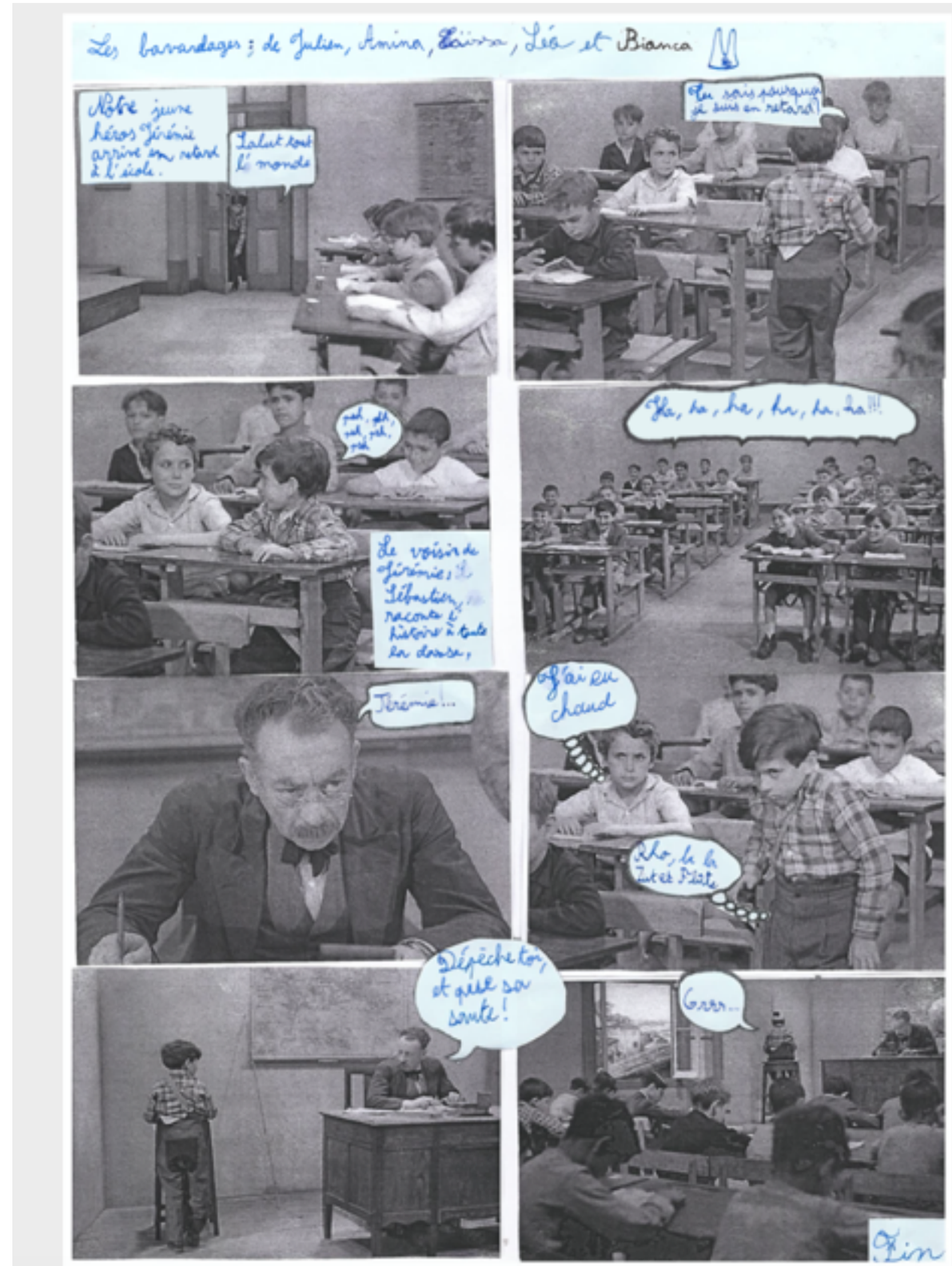
Le travail sur les films en classe, à partir d'affiches, d'extraits, de photogrammes ou même d'autres oeuvres en échos (Manga, B.D, peintures, photo, …) peut permettre la réalisation d'oeuvres plastiques en collaboration avec le/la professeur(e) d'arts plastiques

- Roman-photos à partir de photogrammes du film

- Imaginer le préquel de Nausicaa en reprenant des images du manga ou des photogrammes et en utilisant l'application gratuite de la B.N.F : ***BDNF***

- Création d'affiches de films, notamment pour les courts métrages

Romans-Photos à partir de photogrammes de films



Création de planches de BD à partir de Nausicaä

3) Le « Cinaimant » , un outil ludique et pédagogique

Une activité interactive avec la salle et les enseignants

Le « Cinaimant », outil inventé par Sylvie Matéo de l’association Tilt

C’est un <u>outil pédagogique</u> qui propose des jeux collectifs s’appuyant sur la remémoration d’une œuvre filmique à partir de **photogrammes.**

Le photogramme comme unité de sens et d’analyse

Le Cinaimant

Appui Théorique :Principe de la contamination des images : « L'effet Koulechov »

Hitchcock présente « l'effet Koulechov »

Enjeux pédagogiques et discursifs de l'outil

- Manipulation d'images
- Lecture critique et formulation d'hypothèses
- Travail sur les thématiques et les questions de cinéma
- Découvrir le montage de manière ludique
- Enrichir son vocabulaire

Construire et Fabriquer son Cinaimant

★ Matériel utilisé

<u>Pour imprimer et plastifier</u>
-Plastifieuse Fellowes Personal Laminator- Lunar A4
-feuilles plastiques 75 microns-Papier A4 160 grammes
-scotch aimanté
-aimants en plus

1) Activités « Cinaimant » en <u>amont</u> de la projection

→ Propositions d'exercices à partir de photogrammes des films au programme sur le site Cinémas 93

LUMINEUSES, programme de cinq courts-métrages, de 1995 à 2015

Na, Abbas Kiarostami, 2010

PHOTOGRAMMES 1, 2 et 3
Une petite fille est au centre de ces trois plans, devant un mur/fond blanc. Pourquoi est-elle devant un fond blanc, sans décors (casting) ? Quelles sont ses expressions sur les différents photogrammes ? Que regarde-t-elle dans l'hors-champ ? (1 : la directrice de casting, 2 : la caméra, 3 : elle réfléchit). Semble-t-elle : heureuse ? contrariée ? pensive ?

Ecriture d'invention : écrire un dialogue / les pensées de la petite fille.

Après la séance : Restituer l'ordre chronologique des photogrammes dans cette scène. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on a ici affaire à une capture authentique et spontanée de casting / ou est-ce qu'on est déjà dans une mise-en-scène scénarisée ?

Notions *: Champ / contre-champ / hors-champ*

PHOTOGRAMME 4
Deux personnages féminins sont sur ce plan. Décrivez-les (différence d'âge, regard/lunettes, posture). Est-ce qu'elles se regardent ? Est-ce qu'elles parlent ? Regardez leurs mains, que font-elles ? Quel peut être la relation entre ces deux personnages ?

→ Construire des hypothèses de films à partir d'un corpus de 10-12 photogrammes

Objectifs de l'activité :

- Proposer des hypothèses à partir d'un même corpus d'images

- Confronter ses montages

- Faire des choix au sein d'un groupe à travers des débats collectifs et contradictoire

On peut faire cette activité en aval pour se remémorer le film

2) Activités <u>en aval</u> de la projection

➡ Choisir un photogramme pour raconter le film

Activité Collective/ participation spontanée des élèves

★ **Objectifs :**

- Confronter différents regards sur un film, à partir d'un photogramme-clef

- Exprimer ses émotions et ressentis sur un film

- introduire du vocabulaire d'analyse du cinéma et réfléchir à ses effets

Raconter le film à partir de 3 photogrammes, imposés ou choisis

Activité Collective/ participation spontanée des élèves

- Confronter différents regards sur un film, à partir de photogrammes choisis

- Travailler sur la mémoire du film

- Exprimer ses émotions et ressentis sur un film

- introduire du vocabulaire d'analyse du cinéma et réfléchir à ses effets

Créer le champ-contrechamp d'un film imaginaire

Activité à mener en petits groupes

Objectifs :

- Réfléchir au montage et au principe de contamination des images

- Investir l'écriture du montage de manière ludique

GENRE DETOURNE : Créer un film imaginaire à partir d'un corpus d'images choisies dans plusieurs films

Activité à mener en petits groupes

Objectifs :

- Réfléchir au montage et au principe de contamination des images

- Voir comment le choix de photogrammes et leur assemblage peut induire une autre histoire, un autre genre de film

- Investir l'écriture du montage de manière ludique

- Introduire du vocabulaire de manière horizontale

Bibliographie

ARARCHAT-TATAH Caroline -*Ce que l'école fait avec le cinéma. Enjeux d'apprentissage dans la scolarisation de l'art à l'école primaire et au collège*, Presses universitaires de Rennes, coll. Paideia, 2013, 228 pages

-Conférence du 18 février 2014 à l'Institut Français de l'Éducation

« Apprendre à regarder les œuvres d'art : quels enseignements pour aider *TOUS* les élèves à se repérer dans le visible et s'inscrire dans la culture? »

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-moms/texte-conférence-archat-tatah

BEAUTÉ Jean *Courants de la pédagogie*, Lyon, Chronique sociale, 2008, 6°édition, 184 pages

BERGALA Alain *L'Hypothèse cinéma. Petit traité de transmission du cinéma à l'école ou ailleurs*, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, Paris, 2006, 207 pages

COULBAULT Claude *École et Création. De la rencontre au désir. Enjeux et conditions de réussite des actions culturelles éducatives contre l'échec scolaire*. Le passager clandestin, 2008, 147 pages

Sitographie

-Vocabulaire du cinéma : éducation à l'image et PAR l'image

Série « Le Truc », Arte
https://www.youtube.com/watch?v=ffYQRIx1pAc

Les Leçons de cinéma, Orange cinéma
https://www.youtube.com/watch?v=-f_8jY2ilpY

-Sites à connaître et à consulter
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/
http://www.transmettrelecinema.com/
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
https://nanouk-ec.com/
https://www.cineclubdecaen.com/ (fiches synthétique sur des notions)