

Les pionniers du cinéma

Programme de 13 films
des débuts du cinéma

Dossier pédagogique

Anticiper et prolonger la rencontre avec les œuvres cinématographiques

En lien avec le dossier METHODOLOGIE « DEVENIR SPECTATEUR »

Cycle 2 GS CP CE1 ULIS

Cycle 3 CE1 CE2 CM1 CM2 (liaison CM2-6ème)

Sortie d'usine. Louis Lumière. Muet, noir et blanc, 35 mm, 1895, 39'' (14m)

Attelage d'un camion. Auguste et Louis Lumière. Muet, noir et blanc, 35 mm, 1896, 41'' (17m)

Arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Louis Lumière. Muet, noir et blanc, 35 mm, 1895, 1' (17m).

Les Pyramides. Inconnu. Muet, noir et blanc, 35 mm, 1988, 58'' (15m).

Le Village de Namou. Gabriel Veyre, Muet, noir et blanc, 35 mm, 16m, 1900, 58'' (16m).

La Petite Fille et son chat. Louis Lumière, Muet, noir et blanc, 35 mm, 1899, 1min (20 m).

Le Déshabillage impossible. Georges Méliès, Avec : Georges Méliès. Muet. Noir et Blanc, 1900, 1'52'' (38m)

Kiriki, acrobates Japonais. Segundo de Chomon, muet, colorisé, 1907, 2'37''.

Fantasmagorie. Emile Cohl, muet, noir et blanc, animation, 35mm, 36m, 1908, 1'17''.

Sculpteur moderne. Segundo de Chomon, muet, colorisé, 35mm, 1908, 5 min.

Gertie the Dinosaur. Winsor McCay, muet, noir et blanc, animation, 1914, 15'56''.

The Great Train Robbery. Edwin S. Porter et Blair Smith, muet, colorisé, 1903, 11 min.

Le voyage dans la lune. Georges Méliès, muet, noir et blanc en version colorisée par l'auteur, 1902, 15'39'' (257,56m).

Propositions de pistes de travail en amont de la projection

à adapter en fonction de l'âge des élèves, de leur parcours cinématographique antérieur :

« Ce programme, spécialement conçu pour le dispositif **Ecole et Cinéma** est une véritable malle aux trésors. Un voyage dans le temps où les films étaient tous des courts métrages, la composition des plans chargés de poésie et où le bruit du projecteur suffisait pour transporter les spectateurs. Un petit travail sur l'histoire du cinéma avec vos élèves est indispensable avant de les emmener voir ce programme. Il faudra qu'ils se mettent dans la peau des premiers spectateurs. Ceux qui pensaient que le cinéma était un spectacle de magie et qui se reculaient instinctivement lorsque le célèbre train de la Ciotat arrivait en gare. À l'heure où les enfants manipulent les images et les écrans tactiles comme on collectionnait les timbres, rien de mieux qu'un petit voyage dans le temps pour comprendre comment de simples trucages suffisent à manipuler des salles entières. » **site Transmettre le cinéma**

<http://www.transmettrelecinema.com/film/les-pionniers-du-cinema/#synopsis>

- Connaissance ou pas de films « anciens » noir et blanc ou couleur, muet, les nommer , les lister
- Raconter aux élèves l'histoire des 1ères projections et de la terreur des spectateurs face à la locomotive fonçant sur eux ...

Qu'est ce qu'un pionnier ? Expliquer, définition

Personne qui ouvre la voie à quelque chose,
qui est la première à faire quelque chose

Les frères Lumière
Auguste et Louis

Le Cinématographe
des frères Lumière

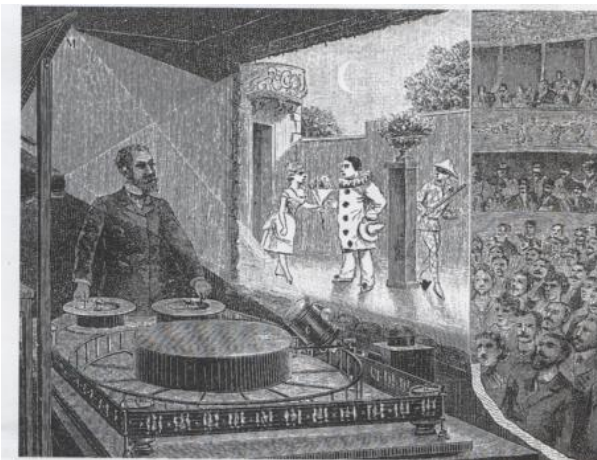

Emile Cohl

Georges Méliès

Site Institut Lumière à Lyon :
<http://www.institut-lumiere.org/>

Émile Reynaud projetant *Pauvre Pierrot*
dans son Théâtre optique (gravure de Louis Poyet) 1892

- **Des inventeurs**
- **Des scientifiques**
- **Des chercheurs**
- **Des innovateurs**
- **Des explorateurs**
- **Des magiciens**
- **Des illusionnistes**
- **Des prestidigitateurs**
- **Des forains**
- **Des visionnaires**
- **Des créateurs d'attraction**
- **Des conteurs d'histoires**
- **Des montreurs de vie**
- **Des amuseurs**
- **Des metteurs en scènes**
- **Des manipulateurs ?**
- ...

Des découvertes scientifiques au pré-cinéma

Thaumatrope 1826

Phénakistiscope 1832

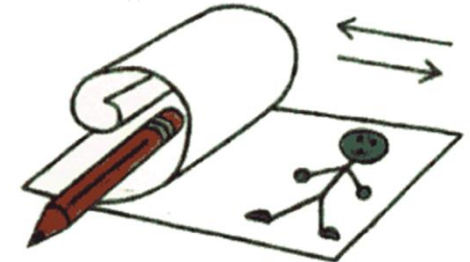
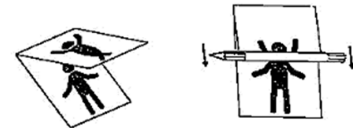
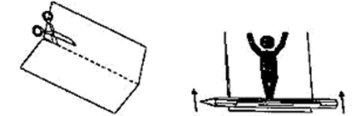
Praxinoscope 1876

Kinétographe 1889

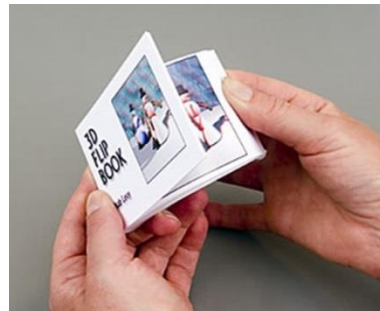
Faire comprendre aux élèves comment est représenté le mouvement à l'écran :

- Décomposition du mouvement
- Persistance rétinienne
- Illusion du mouvement

Réaliser un thaumatrope :

Oiseau dans la cage
Poisson dans l'aquarium

Réaliser un flip book :

Un personnage en mouvement
Décomposition du mouvement

Réaliser un feuilletoscope :

Bonhomme qui lève les bras
visage triste et joyeux

Questionner et débattre avec les élèves : qu'est que le cinéma ? l'acte de filmer ?

Le cinéma :

- Retranscrire le mouvement
- Retranscrire l'espace, de la 3D à la 2D
- Retranscrire le temps et la durée
- Imprimer le mouvement sur une pellicule
- Projeter les images en mouvement sur un écran
- Voir la totalité d'un film , sans interruption, sur un écran
- Projection publique, collective
- Un lieu clos où sont projetés les films

Le cinéma :

- Représentation
- Narration
- Création
- Illusion
- Incarnation
- Croyance

Magritte

Intentions et choix de celui qui film (cinéaste, opérateur) :

Montrer ce que l'on voit
Montrer ce que l'on ne voit pas
Montrer la réalité, une certaine réalité
Montrer ce qui existe
Montrer ce qui n'existe pas
Montrer ce que l'on a envie de montrer
Montrer ce qu'il faut montrer
Montrer ce qu'il ne faut pas montrer
...

Raconter ce que l'on voit
Raconter ce que l'on ne voit pas
Raconter la réalité, une certaine réalité
Raconter ce qui existe
Raconter ce qui n'existe pas
Raconter ce que l'on a envie de montrer
Raconter ce qu'il faut montrer
Raconter ce qu'il ne faut pas montrer
...

Les films anciens :

- Collecter
- Inventorier
- Sauvegarder
- Restaurer
- Cataloguer
- Conserver
- Rendre accessible

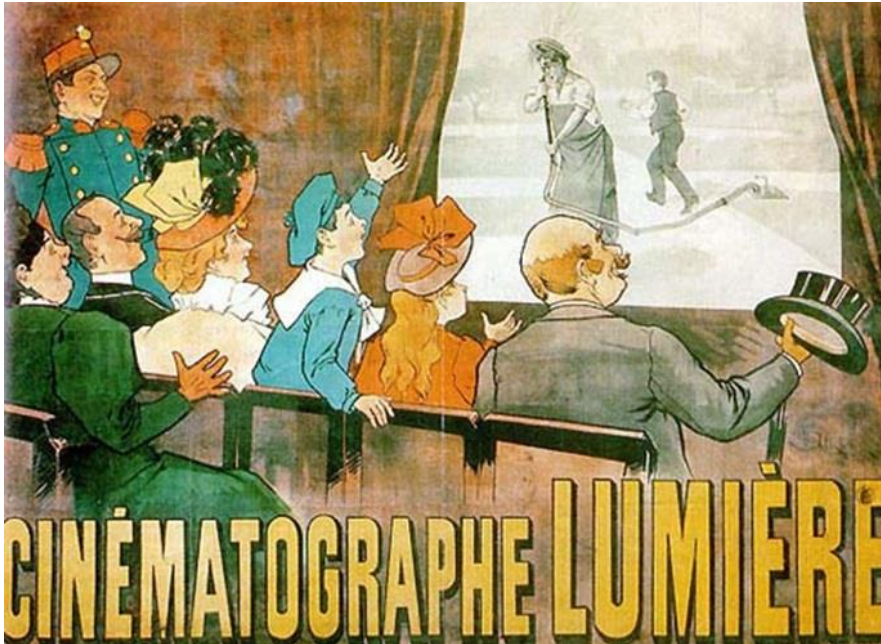
QUESTIONNER ET DÉBATTRE AVEC LES ÉLÈVES :

Mettre en lien et comparer les actes des pionniers et des premiers spectateurs avec les propres pratiques des élèves face aux images

Quelques éléments de réflexion sur les pratiques d'aujourd'hui des élèves	
voir des images	faire des images
dans un flux incessant, à toute heure	Facilement, téléphone, tablette
Partout	Se filmer
Dès le plus jeune âge	Garder la trace
Consommer des images	Se mettre en scène
Regarder seul, et partager	Fixer l'instant
Envoyer et recevoir des images avec grande facilité et accessibilité	Filmer les autres dans situations drôles ou humiliantes
Multiples supports :, écrans ,télé, téléphone, ordinateur, tablette ...	Vie quotidienne, les activités Les copains, des évènements sociaux, festifs
Voir plusieurs séquences filmées en même temps, en faisant autre chose, zapper	Envoyer et partager

Préparer la projection en amont

- Lire le texte présenté en pré générique avant la projection des 13 films
- Expliquer le nombre et la durée variable des films
- Donner des consignes de lecture :
  - Les personnages réels et imaginaires
  - Les trucages
  - Fiction /documentaire
  - La place de la caméra
  - Cadre et hors cadre
  - L'humour
  - Le surprenant
  - ...

« Le 28 décembre 1895
a lieu la première séance du Cinématographe Lumière.
On y découvre :
un train arrivant en gare,
Une sortie d'usine,
Des images de pays lointains,
Des vues d'à peine une minute,
Muettes et en noir et blanc
Le monde projeté sur un grand écran .

*Puis très vite , les films deviennent plus longs,
On les accompagne avec de la musique
On y met de la couleur.*

*C'est le temps des départs sur la Lune,
Des dinosaures apprivoisés,
Et des attaques de trains par des bandits.*

*Premières fictions,
Premiers trucages
Premiers films d'animation
Premier western .*

*Les Pionniers du cinéma ouvrent à tous les possibles.
Le programme de 13 films que vous allez découvrir
Nous raconte leur histoire
Nous emmène à leur rencontre ,
Nous invite à la découverte de ces premières fois. »*

Sortie d'usine

Cadre fixe
Mouvement
Direction
Saccadé
Personnages
Costumes
Hommes /femmes
Bicyclette
Chien
2 portes

Attelage d'un camion

Cadre fixe
Mouvement
Direction
Diagonale ascendante
Croisement
Ligne
blanc
chevaux dirigés

Arrivée d'un train en gare de la Ciotat

Cadre fixe
Mouvement
Diagonale descendante
Face/dos
Personnages
Costumes
Train/quai
Champ/hors champ

Le Village de Namou

Travelling arrière
Mondes lointains
Naturel
Innocence
Poursuite
Gaité
Accélération
Enfant/adulte

Noir et blanc
Colorisé
Prise de vues réelles
Animation
dessin
Fiction
Documentaire
Silence
Musique
Accompagnement
Intertitre
Muet
Voix off
Costumes d'époque
Trucages
Cadre /hors cadre
Champ/hors champ
Composition de l'image
Immobilité/mouvement
Intérieur/extérieur
Rapport au spectateur

La Petite Fille et son chat

Cadre fixe
Enfance
gros plan
1er plan
Connivence
Domination
Jeu
Mouvement

Les Pyramides

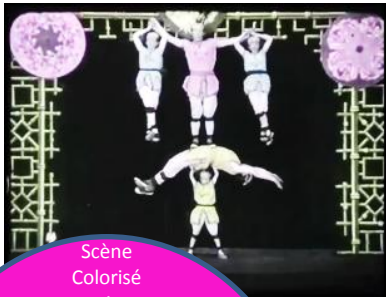
Cadre fixe
Mise en scène
Immobile / en mouvement
Enfants
Démonstration
Équilibre
Acrobaties
Spectacle
Performance
Admiration

Le Déshabillage impossible

Cadre fixe
Mise en scène
Trompe l'œil
Trucages
Arrêt caméra
accélération
Énervement
Accumulation
Ordre/désordre
Corps
Burlesque
Drôle
Hystérie
Crescendo
Regarder
Faire rire
S'amuser
Compatir

Kiriki, acrobates Japonais

Scène
Colorisé
musique
Trucages
Plongée verticale
Espace
Géométrie
Figures
Numéros
Performances improbables
Tromper l'apesanteur
Tromper le spectateur
Surprendre
Faire rire
Sauter
Ramper
Stupéfier

Sculpteur moderne

Mise en scène
Théâtre
Fantastique
Présentation
musique
Cadre
Colorisé
Trompe l'œil
Trucages
Échelle des personnages
Miniature
2D/3D
Tableaux/sculptures/statues
Envers/endroit
Conviction spectateur
Glaise
Transformation
Animation Image par image

Noir et blanc
Colorisé
Prise de vues réelles
Animation
dessin
Fiction
Documentaire
Silence
Musique
Accompagnement
Intertitre
Muet
Voix off
Costumes d'époque
Trucages
Cadre /hors cadre
Champ/hors champ
Composition de l'image
Immobilité/mouvement
Intérieur/extérieur
Rapport au spectateur

Gertie the Dinosaur

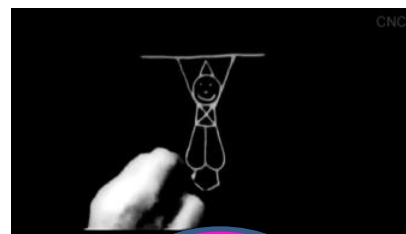
Documentaire/fiction
 Prise de vue réelle /animation
 Musique
 Voix off / carton intertitre VO
 Musée histoire naturelle
 New-York
 Dinosaur
 Donner vie
 Explication
 Mise en scène
 Mise en abyme
 Dessin/écran
 Dressage
 Humour

The Great Train Robbery

Fiction
 Western
 Gare/train
 Intérieur/extérieur
 Montage parallèle
 Fenêtre
 Immobile/mouvement
 Bandits
 Fumée
 Mannequin
 Fin du film
 tirer sur les spectateurs

Fantasmagorie

Dessin
 Main dessinateur
 Animation
 Ligne
 Blanc/noir
 Ligne/fond
 Transformation
 Métamorphose

Noir et blanc
 Colorisé
 Prise de vues réelles
 Animation
 dessin
 Fiction
 Documentaire
 Silence
 Musique
 Accompagnement
 Intertitre
 Muet
 Voix off
 Costumes d'époque
 Trucages
 Cadre /hors cadre
 Champ/hors champ
 Composition de l'image
 Immobilité/mouvement
 Intérieur/extérieur
 Rapport au spectateur

Le voyage dans la lune

Fiction
 Fantastique
 Féerie
 Baroque
 Burlesque
 fantaisie
 Professeurs /savants
 Aventure
 Obus spatial
 Spationautes
 Créatures
 Personnage/Lune
 Décor/Lune
 Trucages
 Fumée
 Colorisé
 Triomphe
 Capture /exhibition
 Place de la femme et de l'étranger
 Musique contemporaine
 Restauration film

Après la projection

CYCLE 2 CYCLE 3

Critères de regroupement

- Techniques
- Procédés
- Trucages
- Effets spéciaux
- Thématiques
- Mise en scène
- Narration
- Esthétique
- Fiction
- Documentaire ....

Atelier de langage et de manipulation : petit groupe autonome ou dirigé

- Donner plusieurs vignettes- photogrammes (plastifiées éventuellement) de chaque film ,
  - Les observer, les décrire, les classer par film
- les mettre dans la boîte titre ou étiquette C2
- Nommer les personnages, les actions, les lieux , les décors, accessoires, animaux évoquer les scènes, lister les mots
  - Trouver des critères de regroupement

Prolongement : dessiner , écrire une phase, un texte pour chaque court métrage: individuel, collectif, en dictée à l'adulte

Traces: Replace les photogrammes ,dessins, le texte sous les étiquettes du titre

Arts visuels :coloriser un élément de chaque photogramme

Sortie d'usine

Attelage d'un camion

Arrivée d'un train
en gare de la Ciotat

Le Village de Namou

La Petite Fille et son chat

Fantasmagorie

Gertie the Dinosaur

Sculpteur moderne

Les Pyramides

Kiriki, acrobates Japonais

Le voyage dans la lune

The Great Train Robbery

Le Déshabillage impossible

CYCLE 2 CYCLE 3

Des personnages

Consignes: à partir des photogrammes, évoquer ,décrire, qualifier les différents personnages rencontrés dans les films, écrire

Arts visuels: faire les portraits

Crayons gris, mine de plomb, fusain, pastels secs ou gras
dessiner, mettre en couleur, faire une affiche de tous les personnages
Imaginer un cadre autour, dessin ou matières

Comment ces personnages sont-ils montrés et mis en scène ? :

- Cadrage
- Composition de l'image
- Mise en espace
- Narration
- Procédés techniques
Trucages
- Effets spéciaux
- Mise en scène
- Esthétique
- Fiction
- Documentaire ....

Des personnages humoristiques

Des personnages inquiétants

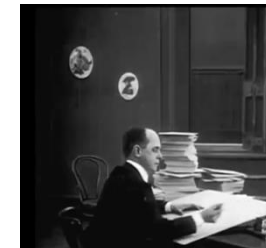
Des personnages qui nous ressemblent

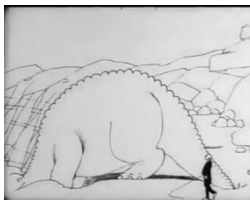
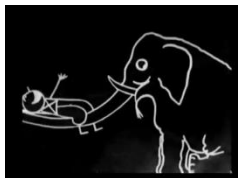
Des personnages qui nous surprennent Des personnages déconcertants

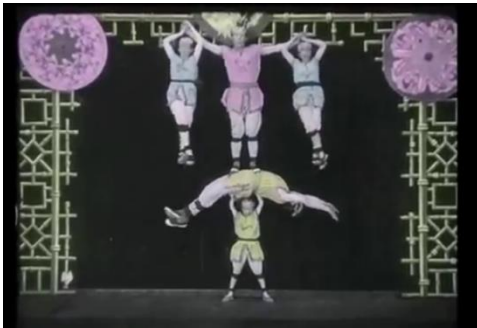

Des personnages d'une autre époque

Des personnages imaginaires

- Cadre
- Cadrer
- Cadrage
- Encadrer
- Recadrer
- Sortir du cadre
- Entrer le cadre
- Mettre un cadre ...

Comprendre la notion de cadrage :

Situation : croquer au stylo les photogrammes ci-joints

Mise en commun, observer, échanger

Définir :

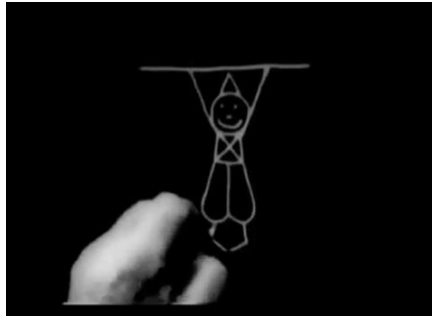
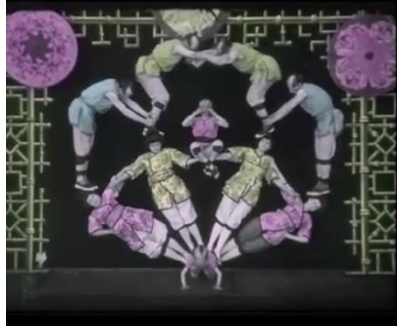
- l'espace filmé,
- sa composition,
- le décor,
- les personnages,
- leurs actions,
- déplacement dans le champ et hors champ,
- les valeurs de plan (plan large, serré ...)
- et les choix et intentions de celui qui filme

CYCLE 2 CYCLE 3

LES TRUCAGES

- Arrêts film et substitution
- Vitesse
- Effets spéciaux
- Fumée
- Colorisation
- Animation image par image,
- Trompe l'œil
- Rapports d'échelle
- Place de la caméra
- Plongée verticale
- Mannequin
- Incrustation
- Surimpression
- Scènes surréalistes ...

Par groupe : équipe, metteur en scène, cadreur, acteurs

Matériel : Un appareil photo ,
si possible sur pied , ou système de fixation
accessoires

Situation : imaginer des situations drôles ou surprenantes

- en « trompe l'œil »
- Technique image par image , ou film et arrêt /reprise, disparition, substitution

« Sur le fil »
Trompe l'œil/rapport d'échelle
GS Redessan Henri Chuburu

« Le passe muraille »
Image par image/pixilation
GS Claire Raynaud St Bauzély

« Le carton » (tous les élèves entrent à tour de rôle dans un grand carton) et disparaissent
Disparition, arrêt film
PS Jérôme Kretz Laudun l'Ardoise

« La maîtresse magicienne »
Disparition, arrêt film
GS Irène Mieussens Grau du Roi

Artiste Jean-Philippe Ramette
Performance et photographie réalisée SANS trucages

La famille Charpentier
Pierre Auguste Renoir 1878

La Gare Saint-Lazare,
Claude Monet 1877

Par groupe : équipe metteur en scène, cadreur, acteurs

Matériel :

- Un appareil photo , si possible sur pied , ou système de fixation
- accessoires
- Écran , vidéo projecteur ou TBI

Situation : imaginer des situations drôles ou surprenantes en « trompe l'œil » à photographier ou filmer

Choisir et projeter une photographie ou un tableau ou extrait de film, qui vont induire ;

- des actions
- ou des poses
- ou une narration
- en adéquation ou en décalage en fonction d'une intention
- rajouter acteurs ou accessoires

Images inductrices : œuvres picturales, architecturales, paysages, scènes avec des personnages, extrait de films ...

Prolongement : rajouter bande son

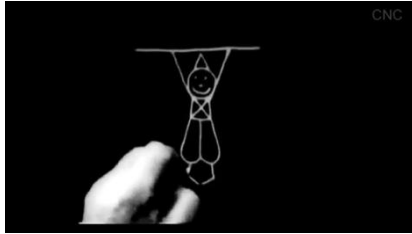
Variante : jouer sur le noir et blanc et le contraste ,

- image fond en noir et blanc et acteurs /accessoires en couleur
- image fond couleur, et acteurs habillés noir et blanc

« Course poursuite »
CE1 CLIS Marcellin Nîmes
Marc Llopez- Jean Marc Pellecier

CP Mme Estorc –Mr Favand
Bagnols /Cèze « *Voyage magique dans le Chabus* »

Matériel :

- Un appareil photo , si possible sur pied , ou système de fixation
- accessoires
- Tableau noir

Situation : dessiner de façon aléatoire (chaque élève prolonge le trait précédent ou en fonction d'une intention

Image par image

S'il y a dans l'école une mezzanine ou un escalier surplombant un hall ou un sol dégagé permettant une plongée verticale

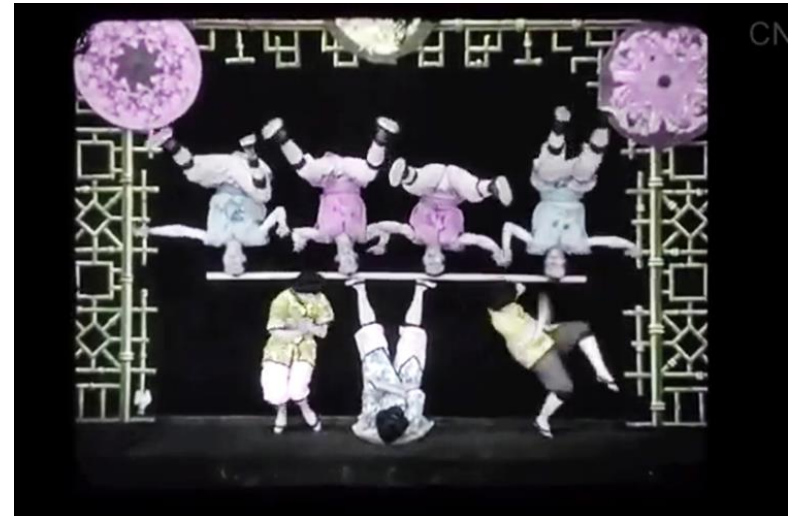
Par groupe : équipe metteur en scène, cadreur, acteurs

Matériel : Un appareil photo ,
si possible sur pied , ou système de fixation
accessoires

Situation : imaginer des numéros acrobatiques au sol , situations drôles ou surprenantes ou improbables
à photographie ou filmer

rajouter acteurs ou accessoires

- Travail sur le corps , les déplacements (ramper, rouler, s'accrocher ...)
- Choix de la couleur des tenues en fonction de la couleur du sol

CYCLE 3

FICTION et DOCUMENTAIRE

Débat avec les élèves :

- quelles différences entre une fiction et un documentaire
- La question du point de vue et des choix de celui qui filme

LA MINUTE LUMIERE ou UN PLAN LUMIERE

Par groupe : équipe metteur en scène, cadreur, acteurs

Matériel : Un appareil photo ,
si possible sur pied , ou système de fixation
accessoires

Contraintes : un plan séquence, filmer pendant exactement 1 minute, sans arrêt,
Caméra et cadrage fixe,

Situation : imaginer des situations à filmer

- Par exemple l'entrée en classe des élèves

1ère expérience : mêmes consignes pour chaque groupe,

Chaque groupe filme l'entrée en classe des élèves

mais le choix de la position de la caméra doit être différent à chaque fois

Regarder les 4 films , échanger, analyser

2ème expérience : Faire des choix, avoir des intentions

Par groupe, les élèves échangent et débattent pour proposer un autre plan de la scène

- Placer la caméra à un autre endroit en fonction d'une intention cinématographique
- Regarder les 4 films , échanger, analyser

3ème, 4ème expérience pour aller plus loin

- Caméra à l'intérieur ou extérieur de la classe, face à la porte, en retrait, éloignée, proche
- Valeurs de plan
- Caméra discrète, très présente, interaction ou pas avec les élèves filmés ...
- Hauteur de caméra
- Vue directe, indirecte ....
- Dessiner les plans à filmer

Choix: filmer en noir et blanc et muet, ou pas

Arts visuels: film prise de vue réelle

CYCLE 3

MONTAGE PARALLÈLE

Matériel :

À partir des films réalisés « Minute Lumière »

Situation : concevoir un film avec montage parallèle ,
2 scènes qui se déroulent au même moment
en 2 endroits différents

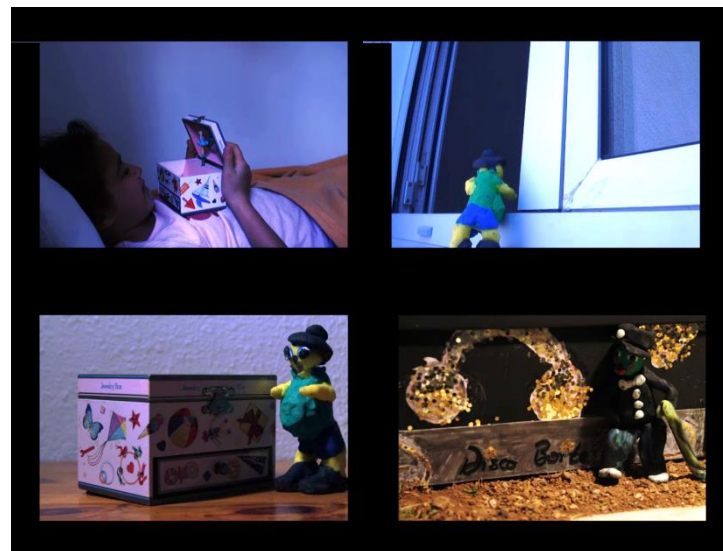

ENTRE L'ANIMATION ET LA PRISE DE VUE RÉELLE

Matériel :

À partir des films réalisés « Minute Lumière »

Situation : imaginer un scénario très court qui
mêle prise de vue réelle et animation

CM Marc Llopez –Magali Prost , CLIS Jean Marc Pellecuer
École Marcellin Nîmes « Un amour qui des boîtes »

Exposition des réalisations

Projection

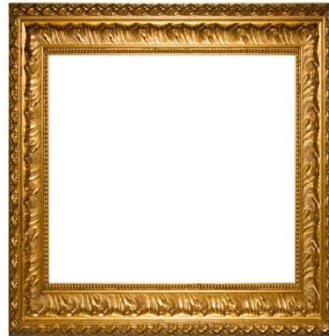
Correspondance

Blog

...

Consignes:

- Mets en valeur les productions et réalisations plastiques, installations, cadrage, panneau, exposition

Prendre conscience du parcours artistique et culturel et le rendre lisible par les élèves , leur famille

Les pionniers du cinéma

Programme de 13 films des débuts du cinéma

Maintenant que tu connais bien le film, pour garder une trace de cette rencontre dans ton cahier histoire des arts ou cahier de culture

- Colle
- Écris...

un photogramme d'une scène importante pour toi

Une liste de mots clés

Un dessin

Une phrase avec le vocabulaire que tu as appris
Une commentaire
Ton point de vue argumenté

- Une phrase, un texte sur l'univers des réalisateurs et de leurs intentions, leurs centres d'intérêts/film

Une musique
Une voix
Un personnage

une photo d'une réalisation

Une photo d'une autre œuvre artistique en lien

N'oubliez pas de prendre des photos des différentes étapes du projet :

- Traces écrites
- Listes des mots clés
- Élèves en train de faire, expérimenter, vivre une expérience de cinéma
- Les réalisations plastiques, visuelles, sonores,
- Les films