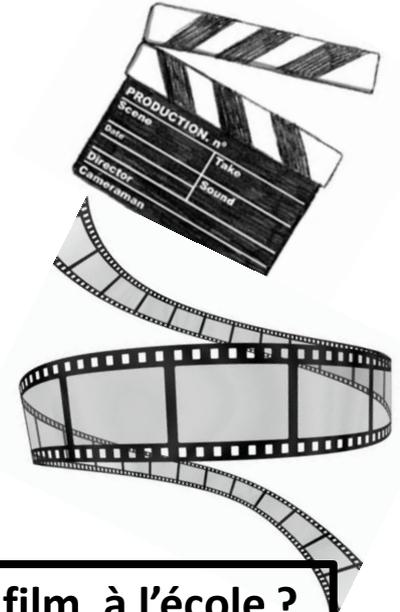
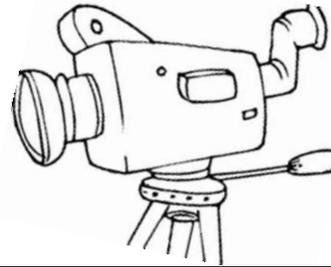

DEVENIR SPECTATEUR

«CM1 Marc Lopez
Ecole Marcellin Nîmes

Un spectateur curieux
Un spectateur attentif
Un spectateur actif
Un spectateur connaisseur
Un spectateur critique ...

Dossier pédagogique Méthodologie : comment « travailler » un film à l'école ?

- Quels enjeux ?
- Quels objectifs ?
- Quels apprentissages ?
- Quelle appropriation par les élèves ?
- Quel parcours artistique et culturel ?
- Quelques exemples de témoignages pédagogiques

À adapter en fonction de l'âge des enfants,
et s'il s'agit de leur début de parcours cinématographique ,
ou à relier à leur parcours antérieur

Nous ne rappellerons jamais assez l'importance ,quand elle est possible, de la **rencontre directe avec l'œuvre** d'art en général, et ici **l'œuvre cinématographique dans le lieu culturel de la salle de cinéma.**

Il s'agira, avant tout de **rendre l'élève perceptif** :

- **aux particularités**
 - **thématiques,**
 - **esthétiques,**
 - **artistiques ,**
 - **culturelles de l'œuvre**

- **aux problématiques**
 - **de représentation**
 - **et de narration**
 - **de création**

Et pour cela, **donner à l'élève des éléments**

- **de lecture**
 - **de connaissance,**
 - **de réflexion**
 - **d'expérimentation**
 - **de création**
 - **d'appropriation**
 - **ainsi que des mots et du vocabulaire pour :**
-
- **Evoquer ,exprimer , analyser ses émotions, et les mettre à distance**

 - **Décrire ,analyser , comprendre, commenter ,faire des liens**

 - **Structurer** sa pensée et son questionnement

 - **Développer** sa capacité d'abstraction à partir de **situations concrètes** dans lesquelles l'élève peut s'exercer

 - **Appréhender** la démarche de création cinématographique, ses spécificités et les points communs
 - avec les autres démarches dans d'autres domaines artistiques

 - **Agir, imaginer ,créer et s'exprimer**

 - **Mémoriser et garder** une trace de cette rencontre et de l'expérience traversée

 - Et **l'inscrire dans un parcours culturel et artistique**

PROPOSITION DE METHODOLOGIE POUR « TRAVAILLER » SUR UN FILM

PRÉPARER LA RENCONTRE

en amont de la séance au cinéma

- pour aider l'élève à se projeter dans la posture de spectateur en suscitant curiosité et attente et lui donner des clés de lecture
- Construire la charte du spectateur

RENCONTRE AVEC L'OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DANS LA SALLE DE CINÉMA

Devenir spectateur

Avant la séance au cinéma, donner des consignes de lecture aux élèves
Voir le film en entier et en public

*« Et lui apprendre à devenir un spectateur qui éprouve les émotions de la création elle-même »**

Ceci, toujours dans un va et vient incessant entre ce que le film raconte et comment il le raconte « dans une approche sensible du cinéma comme art plastique et comme art des sons (textures, matières, lumières, rythmes, harmonies... »

*Alain BERGALA, L'hypothèse cinéma, Cahiers du cinéma/essais 2002

DU RESSENTI A L' APPROPRIATION DU FILM

Après la projection, au cinéma, en classe :

- échanger sur le film , parler ,débatre ,décrire ,raconter ,évoquer,remémorer,analyser ,...

À partir de situations et de pratiques pédagogiques sensibles ,artistiques ,langagières ,culturelles

- Découvrir et questionner l'univers artistique et culturel du cinéaste et de son équipe
- Dessiner,écrire
- Revoir des extraits, approfondir, comparer ...
- Comprendre ce que le film raconte et comment il le raconte
- Agir ,imaginer ,explorer ,essayer ,pratiquer ,faire, peindre, filmer, réaliser ...

MISES EN LIEN AVEC D'AUTRES ŒUVRES, D'AUTRES CINÉASTES D'AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES D'AUTRES ARTISTES

- Relier, commenter, critiquer ,argumenter ...

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L'ÉLEVE

Rendre lisible pour l'élève et sa famille ce parcours en gardant et montrant des traces de cette rencontre

- Cahier de culture
 - Cahier d'art
 - Cahier d'histoire des arts
- Support papier ou numérique

Des éléments de connaissance à questionner et travailler selon le film et le projet pédagogique

TOUS LES « AUTEURS » DU FILM :
Cinéaste réalisateur
Scénariste
Acteurs, animateurs, cadres, ...
Monteurs ...
Compositeur, doubleur ...
et tous les autres ...

UN FILM : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

L'HISTOIRE
SCENARIO
STORY-BOARD
NARRATION
CHOIX

UN GENRE
UN STYLE
DES TECHNIQUES
DES PROCÉDES

DECORS ET LIEUX

TOURNAGE

ACTIONS

PERSONNAGES PRINCIPAUX
HEROS
PERSONNAGES SECONDAIRES

IMAGE
DESSIN
CADRAGE
POINT DE VUE

VOIX
DIALOGUES
DOUBLAGE

MUSIQUE
CHANSON
SILENCE

BRUITAGE
ATMOSPHERE SONORE
HORS CHAMP SONORE

ANIMATION RYTHME MOUVEMENT

MONTAGE

PRE-GENERIQUE
GENERIQUE

PROJECTION

INTERACTION
AVEC LES SPECTATEURS
COLLECTIF
INDIVIDUEL
INTIME

RECEPTION	APPRECIATION
RESSENTI	EMOTION
COMPREHENSION	INTERPRETATION
EXPLICITE	IMPLICITE
CONSCIENT	INCONSCIENT
INTUITIF	RÉFÉRENCÉ

DESCRIPTION	ANALYSE
COMMENTAIRE	CRITIQUE

OUTILS

- Site Enfants de cinéma
- et liens vers le site Transmettre le cinéma
- Livret vert Enfants de cinéma + carte postale
- DSDEN 30 site Ecole et Cinéma et DOKIA DSDEN 30 DOSSIERS PÉDAGOGIQUES CPD AV 30 et DOSSIERS TÉMOIGNAGES PÉDAGOGIQUES

•Il est intéressant de se procurer le DVD du film afin de constituer une DVD thèque d'école

•Cela permettra de retravailler des scènes avec les élèves et de voir les bonus particulièrement intéressants pour comprendre les étapes de la démarche de création et du travail en équipe

•Voir et revoir des extraits

•Mettre en lien avec d'autres extraits de films

**Elaborer et/ou rappeler la charte du spectateur en début d'année
Et la rappeler avant chaque séance**

Les règles du spectateur :

Au cinéma :

- Je me rends dans la salle du cinéma et j'en sors, calmement, en silence.
- Je m'installe confortablement, j'enlève mes vêtements avant le début de la projection.
- Je respecte les lieux : les sièges, la salle.
- Je ne mange pas dans la salle.
- Je ne jette pas de papier par terre. Je conserve sur moi les documents, prospectus en ma possession.

Pendant le film :

- Je suis attentif à la projection jusqu'à la fin du générique pour pouvoir ensuite en discuter et donner mon avis, pour cela :
- Je ne fais pas de bruit.
- Je contrôle mes sentiments mais je peux rire, manifester des émotions sans gêner les autres.
- J'observe les costumes, les accessoires, les décors, les bandes sons, etc., et j'essaie de comprendre leur importance.

En adoptant ces attitudes, je deviens un spectateur exemplaire et je suis respectueux du film qui a été l'objet de nombreuses séances de travail pour le réalisateur, les acteurs, et les divers techniciens..

Dépasser le « J'ai aimé » ou « je n'ai pas aimé », « c'était super ou c'était nul » qui est de l'ordre de l'interprétation souvent non argumentée

➤ POUR CONSTRUIRE UN REGARD INSTRUIT ET ÉLABORER UNE PENSÉE ARGUMENTÉE

Choisir des supports pour débattre :

- Les **mots-clés listés** avant et après la projection
 - Les **hypothèses** émises avant le film
 - Le **dessin** , dessiner une **scène marquante**
 - Des **photogrammes** pour organiser la parole et la re-mémorisation du film.
Et permettre à chaque enfant de s'exprimer et donner son point de vue, sa compréhension
 - **Extraits de film** (internet ou DVD), bande-son, pour revenir sur certaines scènes du film, vivre des expériences de cinéma * et construire des apprentissages sensibles.
- * en lien avec **Une expérience de cinéma parcours magistère et animation pédagogique 2014-2015 « Analyse filmique »**
- Instituer **des rituels de prise de paroles**, bâton de parole , temps limité, affiche et liste des idées, questions abordées

Mots clés :

LES PHOTOGRAMMES

La petite fille et son chat

Little bird

U

* Les photogrammes ,disponibles sur DOKIA ,permettent de proposer des situations concrètes dans lesquelles les élèves pourront associer des images à :

- des évocations ,souvenirs ,ressentis
- des questionnements sur la représentation , la narration ,la création ...
- « ce qui est montré, raconté » et « comment cela est montré, raconté ? »

À imprimer noir et blanc ou couleur A4 ou planche de 6,9 vignettes, à découper
À plastifier éventuellement ...

Activités à partir des photogrammes :

- **Activités de tris et de langage** en ateliers autonomes et ou dirigés , **sans critère, avec critères** :
 - décrire,raconter,analyser,commenter ,catégoriser,comparer...
 - les paramètres plastiques (angle, échelle des plans, profondeur...)
 - la valeur des plans : l'impression ou l'émotion produite
- **Activités d'écriture,individuelle, par groupe, en dictée à l'adulte** :
 - écrire une phrase, un texte, donner un titre
- **Activités de jeux et de langage (maternelle)** : jeu de cartes des familles, intrus, qui-est ce qui ? ...
- **Activités de rangement** : ordre chronologique pour compréhension narrative, mémorisation ...
- **Activités plastiques** : mise en couleur, encre ,crayons aquarellables, pastels, gouache ,découpage ,collage ,recomposition ...

Le jardinier qui voulait être roi
CE2 de Odile Cambon,
école Henri Severin d'Aigues-Mortes

Le chien jaune de Mongolie
GS de Sylvie Calmels ,
école Casanova , Nîmes

Le chien jaune de Mongolie
CE1 de Véronique Mouchon Martorrel,
école M Pagnol de Bouillargues

Il est très important de travailler sur le vocabulaire :

- des émotions et des ressentis en relation avec des éléments observés ou perçus
- des éléments objectifs qui vont construire des repères esthétiques

À apprendre, mémoriser, utiliser en situation, brasser , rebrasser pour les intégrer durablement
Par exemple 1 ou 2 verbes, 1 ou 2 adjectifs par film ...

À adapter en fonction du cycle et du parcours artistique et culturel des élèves

Des éléments observés ou perçus

Des verbes

J'ai apprécié
J'ai été sensible
J'ai ressenti
J'ai compris
J'ai été intéressé
J'ai été surpris
Je me suis sentis mal à l'aise
J'ai été troublé
j'ai été captivé
J'ai découvert
J'ai appris
...

Des adjectifs

Captivant
Enthousiasmant
Ennuyeux
Peu intéressant
Effrayant
Inquiétant
Incroyable
Démodé
Émouvant
Déconcertant
Improbable
Poétique
Humoristique
Surréaliste
Décalé
Passionnant
Poétique
...

Des éléments objectifs
Qui vont construire des repères esthétiques

- L'histoire ,le scénario
- Narration
- Technique
- Les acteurs , personnages, costumes
- Les décors
- Le contexte
- Les thématiques, idées fortes, morale
- Les images , couleur, noir et blanc , sépia
- La lumière, les contrastes
- Le son
- Les chansons , les danses ...
- Une scène en particulier
- La grammaire de l'image
- Point de vue
- Choix artistiques
- Des liens avec d'autres œuvres
- L'impression générale

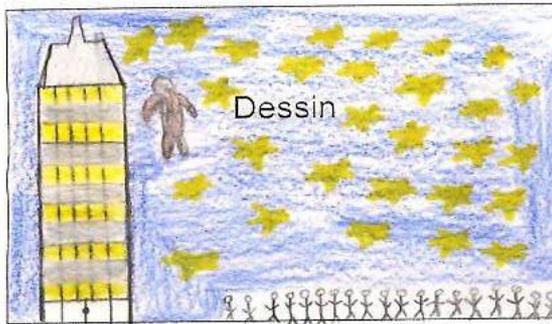
Témoignages pédagogiques

Loan

Consigne : Tu reviens du cinéma où tu as vu le film King Kong

Dessine une scène qui t'a marqué, explique pourquoi, écris des mots clés

Titre
Stu renvoie King-Kong

King-Kong tombe de l'empire State building. Texte

Mots-clés :

- tristesse
- mort
- vertige

- hauteur
- pleure
- enterrement

Consigne : Tu reviens du cinéma où tu as vu le film King Kong

Dessine une scène qui t'a marqué, explique pourquoi, écris des mots clés

King Kong arrive
Titre

J'ai dessiné ce dessin car je m'imaginais pas King Kong comme ça. Texte

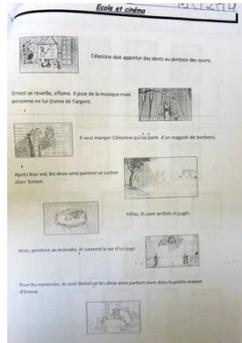
Mots-clés :

- Belle / Bête
- Indigènes
- Monstre

- exhibition
- New-York
- différence

King Kong
Liaison CM2/6ème, classe de CM2 de Agnès Bergougnou, Ecole Henri Barbusse St Martin de Valgagues

Le parcours artistique et culturel de l'élève : un dossier pour chaque film Ecole et cinéma

Ernest et Célestine
CP de Stéphanie Roy,
Ecole de Marcieu Marguerittes

Blog : Classe de CE2/CM1

King Kong: Et la belle tua la bête.

Écrit par **Emeline Boyer**, il y a 4 heures

Vu le jeudi 30 avril au cinéma de Sommières.

👉 C'est l'histoire d'un gorille géant et effrayant qui vivait sur une île sauvage avec des dinosaures.

👉 Sur l'île il y a une tribu bizarre qui enlève une jolie femme pour la donner en sacrifice à King Kong.

👉 King Kong la prend mais il la protège de nombreux dinosaures; En fait IL EST GENTIL !!!!!!!!!!!!!

👉 Puis les hommes le capturent et l'emènent à New York. Là-bas il sème la terreur. Il monte en haut de l'empire State Building.

👉 Et il meurt sous les balles des avions mitrailleurs.

Et la belle tua la bête.

Les impressions de LOIS:

Moi j'ai bien aimé le moment où les hommes tombent du tronc de l'arbre dans la jungle...

Et on s'attache à King Kong, mais j'ai pas aimé quand King Kong est mort. OOH!!!!!!!!!!!!

Les impressions d'EMELINE:

Moi j'ai bien aimé quand le dino de mer a étranglé King Kong et qu'il défendait la belle, quel sacrifice!

Je n'ai pas aimé quand King Kong est mort, on s'est attaché à lui!

King Kong
CE2 CM1 Véronique Cause,
école Carnas

ANALYSE FILMIQUE:

(Scène du sacrifice - 36' à 42')

Le décor

- le temple égyptien (décor précédent réutilisé)
- jungle - forêt dense
- porte immense/ovale: sépare le territoire de Kong et celui des indigènes.
- autel du sacrifice

Les personnages

- Kong (vénéré tel un dieu)
- les indigènes: le chef et la tribu
- la jeune fille américaine

Les vêtements

- robe blanche

Musique → tragique
 Silence → peur, inquiétude.

tracages vieillots
 le chef prononce son nom
 tribu nomade
 peur au début

rituel
 sacrifice

cris → femme
 → Kong
 → cannibales (?)
 indigènes
 → craquement
 d'arbres
 → chef (parole)

Callier } en os /
 ornement }
 costume en feuilles
 peinture corps à visage.
 J. fille cria

TEMPLE
 (décor égyptien
 réutilisé)
 porte géante
 muraille

crissements en feuilles, peinture corporelle, coiffe os et plumes

le son

la musique

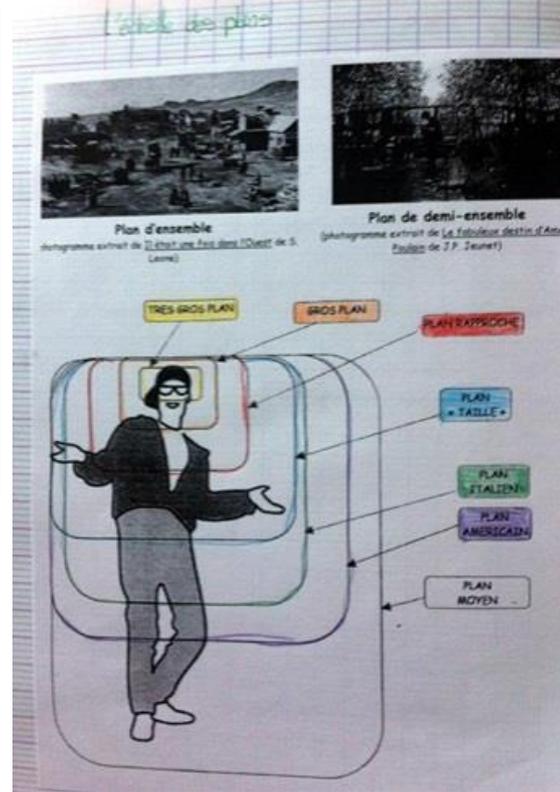
Elle est tragique, elle est forte.
 Dis un silence effrayant → SUSPENSE.
 le gang - les bambous

Les paroles

le chef appelle KONG dans son dialecte pour lui offrir la jeune femme.
 les cris de la jeune femme et les rugissements de KONG.
 les craquements d'arbres.

Mes mots-clés:

aventure
 grille
 caméra
 bateau
 jungle
 Kong
 indigènes
 dinosaures
 amour
 combat

King Kong
 Liaison CM2/6ème, CM2 de Sophie Tena, Ecole de Caveirac et Sarah Mohcini collège de Clarensac

Ponyo sur la falaise

Ecrire sur une scène marquante à partir d'un photogramme
 CE1- CE2 de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes

Ernest et Célestine

Retranscrire plastiquement une scène marquante
 CLIS de Aurélie Aloï, école J.Jaurès, Pont St Esprit

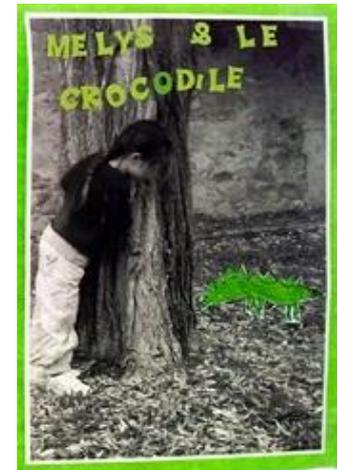
Ernest et Célestine

Doublage extrait de film
 GS de Claire Raynaud, St Bazély

Ponyo sur la falaise

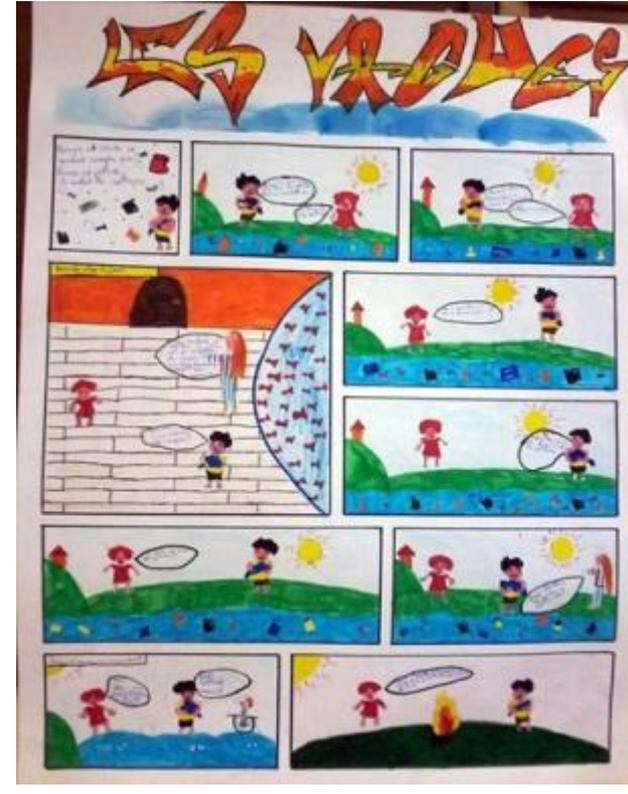
Lister, qualifier et décrire des scènes- production plastique
 Liaison CM2/6ème, CM2 de Sophie Tena, Ecole de Caveirac et Sarah Mohcini collège de Clarensac

Katia et le crocodile

Se mettre en scène pour imaginer une nouvelle affiche, photographie
 GS de Claude Gourbin
 Ecole maternelle Kergomard Laudun

« Dans le cadre de la liaison CM2- 6ème, les élèves de Villevieille nous ont offert de superbes planches de BD pour illustrer nos récits. La salle de français en est magnifiquement décorée. »

Ponyo sur la falaise
Liaison CM2/6ème, Aline Juarez CM2 école de Villevieille et Géraldine Ohl Professeurs Lettres modernes, Collège de Sommières (Gard)

Traces dans le cahier d'art : double page

- + textes productions d'écrits
- + photos des réalisations plastiques

Timeline: 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Arts visuels / Moyen-âge / Temps modernes / 19ème siècle (XXème) / 20ème siècle (XXème)

Ponyo sur la falaise

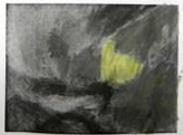
Cartel:
Nom de l'artiste : Hayao Miyazaki
Date : 2008

Mots clés : puissant-dévastatrice-terrifiant-chaos-émouvant-tsunami-beauté-royaume sous la mer-joie-déséquilibre-courage-métamorphose

Résumé:
Ponyo, petit poisson rouge, fille de la princesse et du prince des mers, se lie d'amitié avec Sôsuke et veut se métamorphoser en humaine : ce qui déclenche un tsunami.

La vague, Hokusai (1765-1849)

Tempête de neige en mer, J.M. William Turner (1775-1851)

La vague (1859), Gustave Courbet (1819-1877)

Mots-clés:
Puissant
Dévastatrice
Terrifiant
Chaos
Émouvant
Tsunami
Beauté
Royaume sous la mer
Joie
Métamorphose
Courage
Déséquilibre

Ponyo sur la falaise
CE1- CE2 de Christine Etienne, école M.Soboul Nîmes

Timeline: 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Arts visuels / Moyen-âge / Temps modernes / 19ème siècle / 20ème siècle

Ponyo sur la falaise

Cartel:
Nom de l'artiste : MIYAZAKI
Date : 2008
Dimensions : 90 minutes
Lieu de réalisation :

Mots clés : cœur-ami-mer-poisson-humain-magie-émotion-royaume sous la mer-japon-méta-la petite sœur-ami

C'est le récit de Ponyo, une poissonnière qui devient humaine grâce à l'amour de Sôsuke un petit garçon.

J'ai écrit pour le film...
Je suis allée au cinéma de Nîmes pour voir Ponyo sur la falaise...
St. Marguerite, Nîmes, 1H36

King Kong et Ponyo sur la falaise
CE2 de Nadège Bermès et Emmanuelle Casals, Marguerittes

Comment est né ce film ?

Ernest et Célestine

Gabrielle Vincent, Elle est l'auteur des albums « Ernest et Célestine ». Elle a inventé les personnages.

Didi Brumer, Producteur, qui a eu l'idée du projet du film.

Daniel Pennac, C'est un auteur. Il est le scénariste du film, il a inventé l'histoire.

Benjamin Renner, Il a réalisé le film.

Ernest et Célestine
GS de Claire Raynaud, St Bauzély

Ces exemples ne sont pas des modèles .

Ce sont des **témoignages pédagogiques**, non exhaustifs, pour illustrer la richesse et la transversalité des apprentissages conduits autour de tels projets .

Chaque film fait l'objet d'un dossier **Témoignages pédagogiques Ecole et cinéma 30**

En ligne sur

- **DOKIA, Missions départementales, Arts et culture, Arts visuels**
- **Sur le site Ecole et cinéma DSDEN 30**
- **Sur le BLOG Enfants de cinéma**

MERCI aux collègues qui sont cités dans ce document pour l'échange et la collaboration autour de projets cinéma et à tous les autres qui envoient des traces de leurs projets de classe