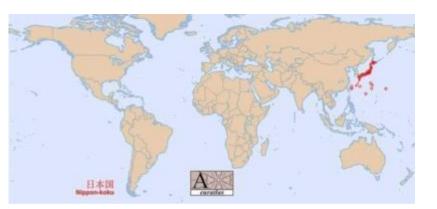
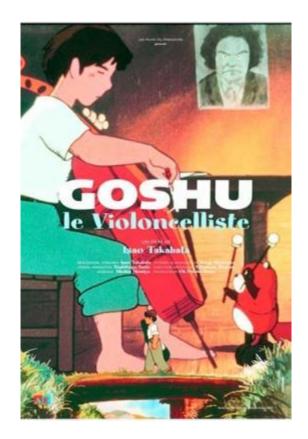
Goshu, le violoncelliste Isao Takahata

Japon, 1981, animation, couleurs, 63 mn, version française Les Films du Paradoxe, à partir de 5 ans, de la GS au CM2

Isao Takahata

Cycle 2 Du ressenti à l'appropriation
Dossier pédagogique Avant et Après la projection

- En lien avec le Dossier pédagogique Méthodologie : comment « travailler » un film à l'école ?
- En lien avec photogrammes sur Dokia

Des pistes à utiliser telles quelles, à adapter, modifier, améliorer ...

* Les liens vers les extraits de films ne sont pas actifs ici (uniquement sur DOKIA)

Pensez à <u>prendre des photos de toutes les</u> <u>étapes du projet</u>, afin de garder une trace, une mémoire, une compréhension de toutes les articulations et mises en réseau, lisibles à la fois par les élèves, mais aussi les familles, et l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. Cela permettra de donner du sens au parcours d'éducation artistique et culturelle.

<u>Propositions de pistes de travail à adapter en fonction de l'âge des élèves, de leur parcours cinématographique antérieur</u> Il s'agira, avant tout de **rendre l'élève perceptif** aux particularités **thématiques, esthétiques, artistiques , culturelles de l'œuvre** et au processus de création du cinéaste et de son équipe.

Le livret vert «Cahier de notes » vous permettra de découvrir le contexte, la démarche et le processus de création de Isao TAKAHATA

- Site <u>Enfants de cinéma</u> (livret vert et carte postale)
- site Transmettre le cinéma

http://www.transmettrelecinema.com/film/goshu-le-violoncelliste/#synopsis

Nous avons fait le choix de sélectionner dans ce dossier quelques problématiques, et pistes de réflexion, en questionnant de front :

- CE QUE nous montre et nous raconte le film
- et COMMENT cela est-il montré et raconté?

Un parcours initiatique L'apprentissage

Réprioches
Réprimandes
Médiocrité
Travail
Répétitions
Interprétation
Prise de conscience
Impatience
Découragement
Peur
Cheminement de Goschu

Leçon de musique
Leçon de vie
Apprentissage
Beethoven
bestiaire
persévérance
dessus/dessous,
Animaux
anthropomorphisme
séance de cinéma
rural

Bestiaire

Bestiaire japonais Chat Coucou Blaireau (chien viverrin « tanuki » Souris Rencontres Duo Cadeau Rigueur Persévérance **Partage** Patience/Impatience Mépris Bienveillance Bonté Interaction évolution

La musique

musique de fosse
musique d'écran
répétitions d'orchestre
Ambiance
Climat
intensité dramatique
paysages d'une campagne
bucolique, déchaînements des
éléments météorologiques
interprétation musicale et la nature.
Humour
cartoon
gags

L'eau

La surface d'un étang l'orage la rivière le pont le moulin à eau la rosée le seau dans la maison de Goshu image lavis aquarelle Faible densité de couleur procédé de superposition

Le violoncelle

Instrument
Complice
Ennemi
Combat
Expression
Interprétation
écoute

Leçon de musique Leçon de vie Apprentissage Beethoven bestiaire persévérance dessus/dessous, Animaux anthropomorphisme séance de cinéma rural

Une écriture cinématographique

Plans et valeurs de style
graphique
Plans
Echelle des plans
Le point de vue
Angles de prise de vue
Poésie
Rêve
Mise en abyme
Réalisme
Campagne/ville
Intérieur/extérieur

PRÉPARER LA PROJECTION par entrée musicale et auditive : début du film : l'orage

Le film est relativement court et ne pose pas de problèmes particuliers de compréhension.

Proposition : écouter l'extrait du début , uniquement la bande son

Extrait court uniquement musique Beethoven,

http://www.transmettrelecinema.com/film/goshu-le-violoncelliste/#video

Extrait plus long avec les chansons des enfants avant, folklore japonais chanson

<u>Sur affiche</u>: noter les bruits, sons ,musique , hypothèses

- Donner le titre du film
- Montrer une photo d'un violoncelle (taille/violoncelliste)
- Donner le nom du morceau « Symphonie pastorale » de Ludwig van Beethoven, portrait Beethoven, lui-même a donné des titres précis aux cinq mouvements de sa symphonie : « Arrivant à la campagne»; «Scène au bord du ruisseau»; «Réunion joyeuse des paysans»; «Orage, Tempête»; «Chant des pâtres, sentiment de contentement et de reconnaissance après l'orage».
- > affiche du film

Ludwig van Beethoven (de Joseph Karl Stieler de 1820

Lister les hypothèses

PRÉPARER LA PROJECTION par entrée plastique exploratoire : l'eau et les lavis de couleur

Matériel:

- 2 canson épais
- petit pinceau
- 3 goutes des 3 couleurs
- Eau, éponge, sopalin

Proposition 1 : « des encres colorées en colère »

- mouiller 1ère feuille de canson
- Avec le pinceau, faire tomber 3 gouttes d'encre colorée sur la feuille mouillée
- Incliner la feuille pour faire fusionner les couleurs, rajouter de l'encre, pour représenter le mouvement, la colère, valeurs plus foncées, plus toniques...
- Proposition 2 :« retour au calme »
- > mouiller 2ème feuille de canson
- Même procédé, mais travailler davantage la transparence ,rajouter de l'eau, valeurs plus claires plus douces, tamponner au papier absorbant certaines zones afin de les « éclairer »
- Donner un titre à chaque production, en lien ou pas avec des représentations de l'eau, listées auparavant lors de l'écoute (orage, tempête, ouragan ...)
- Afficher les productions, verbalisations, mots clés découverts et appris, à mémoriser
- À conserver ces fonds pour réalisations ultérieures

Consignes de lecture pour la projection: en fonction du travail en amont, donner des consignes aux élèves, et du projet de classe

- « voir » le début du film « écouté »
- Les moments de musique avec les animaux, les duos
- Le comique
- L'évolution de Goschu...

DES CONNAISSANCES

Lavis aquarelle Encre colorée Papier mouillé

Valeur

Fusion

Transparence

Lumière

Blanc du papier

APRÈS LA PROJECTION SE SOUVENIR, SE REMEMORER

Consignes: Tu reviens du cinéma où tu as vu le film Goshu, le violoncelliste .

Dessine une scène qui t'a marqué.

Dans un 2ème temps, colle sous ton dessin, le photogramme correspondant, et le titre du film

titre	Texte Dictée à l'adulte	
dessin	photogramme	

IMAGE ET SON: NATURE, MUSIQUE ORCHESTRE

Dans un 2ème temps , lancer le débat à partir des dessins affichés ou montrés

Pour les plus grands, instituer des rituels de prise de paroles, bâton de parole, temps limité, affiche et liste des remarques, idées, questions abordées, et mots

Reprendre <u>l'extrait de l'orage</u>, complet cette fois ci en confrontant la 1ère écoute avant la projection et travailler sur l'écriture cinématographique de Isao Takahata, de façon simple et adaptée aux élèves:

- Plans et valeurs de plans
- > Echelle des plans
- Le point de vue
- L'angle de prise de vue

voir plusieurs fois l'extrait complet en s'attachant à différents critères d'observation débat, affiche mots clés après chaque visionnage

- ▶ 1ère lecture « libre », échanges ,
- ➤ 2ème lecture plus précise ,échanges , débat
- > 3ème lecture encore plus précise ,échanges , débat
- ➤ 4ème lecture avec des arrêts sur image

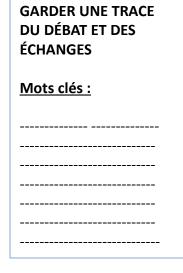
http://www.transmettrelecinema.com/film/goshu-le-violoncelliste/#video

Dossiers photogrammes sur Dokia: grammaire de l'image * fiche suivante

TRÈS IMPORTANT:

* GRAMMAIRE DE L'IMAGE :

Le point de vue :

<u>de face</u>: La position de face permet au spectateur de ressentir ce que fait le personnage.

Cela introduit un face-à-face avec le spectateur qui favorise l'identification. Le personnage avance vers la caméra, arrive, débute... selon les contextes.

de profil: La position de profil dynamise l'action et donne des indications sur le hors –champ. Ex : Le personnage regarde quelque chose.

de dos: La position de dos emmène le spectateur vers quelque chose qui lui sera dévoilé.

Cela peut placer le spectateur en position de voyeur. La position de dos permet aussi de partir, de terminer une phase de narration.

Echelle des plans :

plan large : Valeur : DESCRIPTION, montrer le personnage dans son environnement.

Le personnage est souvent cadré de loin, donc assez petit dans l'image. Cela permet au spectateur de ressentir l'espace, les dimensions des lieux.

<u>plan moyen : Valeur : ACTION</u>, montrer le personnage en action .Le personnage est cadré des pieds à la tête. C'est le cadrage qui se rapproche le plus de ce que voit l'œil humain, donc qui s'approche de l'objectivité. Les gestes du personnage sont faciles à percevoir.

<u>Gros plan : Valeur : EMOTION</u>, montrer les émotions ou sentiments du personnage. Faciliter la compréhension du dialogue (on peut lire sur les lèvres des personnages) Le personnage est cadré coupé :

La tête seule : GROS PLAN , Le haut du corps et la tête : PLAN RAPPROCHE. Toute la palette d'émotions passe dans ce type de cadrage. Les yeux, la forme de la bouche (sourire, peur, colère...) permettent même dans les films muets de comprendre le personnage. Par extension dans les films en VO, cela fonctionne aussi !

L'angle de prise de vue :

<u>Caméra AU DESSUS, PLONGEE</u>: Valeur: dominé, infériorité...Le seul angle de prise de vue au-dessus, en plongée suffit à la compréhension de la situation: ce personnage est en difficulté.

<u>Caméra au MÊME NIVEAU</u>: Valeur: neutralité, égalité...La prise de vue au même niveau introduit la notion de neutralité, d'égalité, de respect selon le contexte.

<u>Caméra EN DESSOUS, CONTRE-PLONGEE</u>: Valeur: Puissance, supériorité, dominant...Sensation d'identification à celui qui est en dessous et de vulnérabilité

EN RESUME: la valeur des plans avant le nom des cadrages!

Le point fondamental de ces activités est de favoriser la compréhension de la « valeur des plans » c'est-à-dire le sens induit par les images, souvent polysémique. Il n'est pas nécessaire d'être « expert » ou « cinéphile » pour s'exprimer sur ce point.

Le fait de nommer un cadrage Gros Plan, Plongée... ne sert qu'à se mettre d'accord dans un échange pour parler de la même notion. On peut trouver des termes propres à la classe guitte à les modifier au fur et à mesure des apprentissages du cycle 2 au cycle 3.

Exemple : il est préférable de savoir qu'un cadrage serré sert à montrer l'émotion du personnage (valeur du plan) plutôt qu'il se nomme « gros plan ou plan rapproché » (nom du plan) !

Mais même de jeunes enfants de maternelle MS GS sont capables de saisir ces valeurs, d'où l'importance de faire des arrêts sur image lors de la re-projection d'un extrait.

Synthèse document de Fréderic Schildknecht CPDAV DSDEN 80, Ecole et cinéma

Extrait « duo avec le blaireau »

ARTS VISUELS ET FILM PRISE DE VUE RÉELLE

- Appareil photo mode caméra
- Filmer la « performance » en live
- En lien avec l'extrait sur le cinéma
- Équipe de réalisateurs
- 1 chef d'orchestre
- Plan séquence qui montre les enfants en train d'improviser sur le duo et l'écran

ÉDUCATION MUSICALE : DOUBLAGE BANDE-SON « IMPROVISER DES PERCUSSIONS »

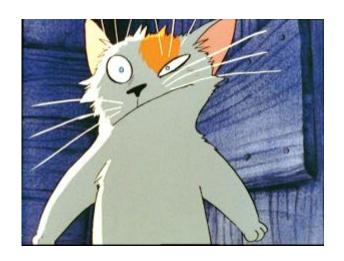
- Revoir l'extrait « duo avec le blaireau »
- Matériel: « instruments » crayon, accessoirezs de la trousse, feuille de papier, bureau,ou instruments de la classe
- 1 chef d'orchestre
- Projeter l'extrait avec la bande son, chaque élève, improvise sur le rythme du blaireau
- Faire plusieurs essais

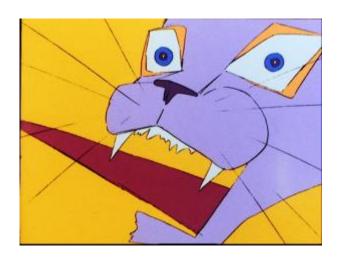

MISE EN RÉSEAU l'Extrait du chat avec des « cartoons » , rapport musique/humour,

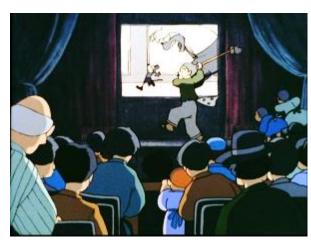
lien avec ciné-concert : extrait sur le cinéma et Les Pionniers du cinéma vus au 1er trimestre

LE POINT DE VUE ECHELLE DES PLANS L'ANGLE DE PRISE DE VUE

Arts visuels: arts plastiques et photographie COMPOSITION ET MISE EN SCÈNE

Proposition 1 : Mettre en scène Goschu avec un des animaux de l'histoire

Matériel: Proposer plusieurs photogrammes A4 noir et blanc qui montrent Gochu avec un animal

- découper tous les « Goschu » : entier, de face , de profil, gros plan, en plongée (vu par en dessus) , contre plongée (vu par en dessous
- Découper un animal (chat ,oiseau ,blaireau ou souris)
- > Les mettre en couleur : craies grasses,
- > sur un fond encré *(réalisé avant la projection)
- Mettre en scène Goschu et l'animal, composer, coller, prolonger les personnages à la craie grasse si nécessaire
- > Ecrire un titre

Prolongement:

dessiner Goschu crayons aquarellables et un animal et les mettre en scène ensemble, et titre

Variante: atelier photo

- Chaque enfant choisit un animal peluche ou figurine et par groupe se mettre en scène, avec une intention
- > Prise de photo
- > Photographe, metteur en scène, éclairagiste ...
- > titre

LE POINT DE VUE ECHELLE DES PLANS L'ANGLE DE PRISE DE VUE

Arts visuels: arts plastiques et photographie COMPOSITION

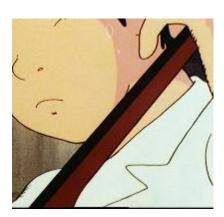
Proposition 2: De l'accumulation au cubisme

Matériel: Proposer plusieurs photogrammes A4 noir et blanc avec le violoncelle

- > découper tous les « violoncelles » : entier, de face , de profil, gros plan, en plongée (vu par en dessus) , contre plo
- Les mettre en couleur : craies grasses, gouache, cerne
- ➤ Mettre en scène tous ces fragments de violoncelles , procédés d'l'accumulation, juxtaposition, collage ,prolongementsur un fond encré *(réalisé avant la projection)
- > Ecrire un titre

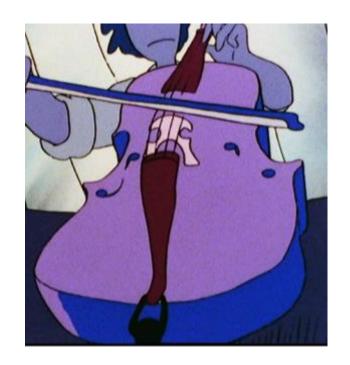
Variante: atelier photo

- > Prendre un objet en photo, selon différents cadrage, point de vue, angle de vue ...
- > et imaginer une re-composition de cet objet à partir des photos prises ou fragments de photos (TICE)
- > titre

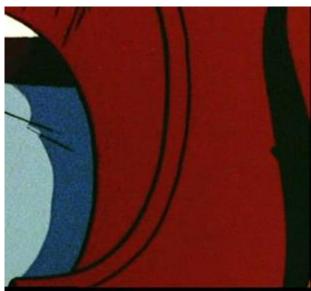

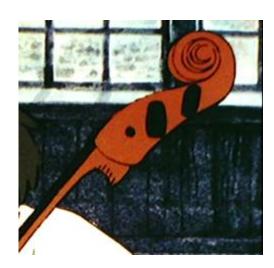

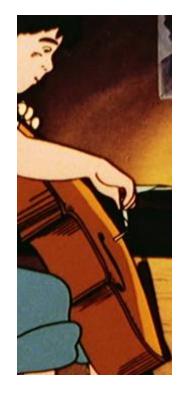

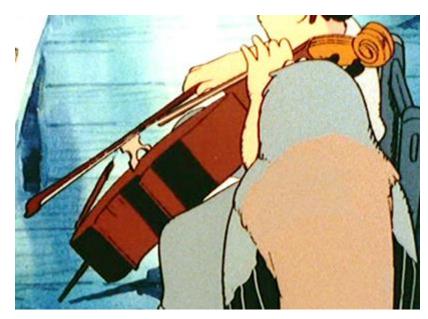

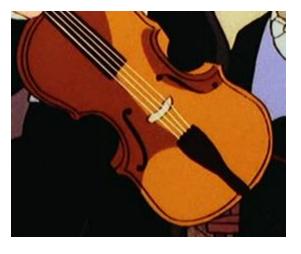

Œuvres d' Arman

Picasso Tête de femme

ACCUMULATION DÉSTRUCTURATION ÉCLATEMENT RECOMPOSITION

La Mandoline, 1914 Aquarelle, gouache, crayon, papier collé faux bois **Picasso**

Parcours iniatique: évolution de Goschu au fil de ses rencontres et échanges avec les animaux

1ère ligne : arrivée de l'animal et la demande

2ème ligne :rencontre et échange

3ème ligne: départ de l'animal et « état de Goschu »

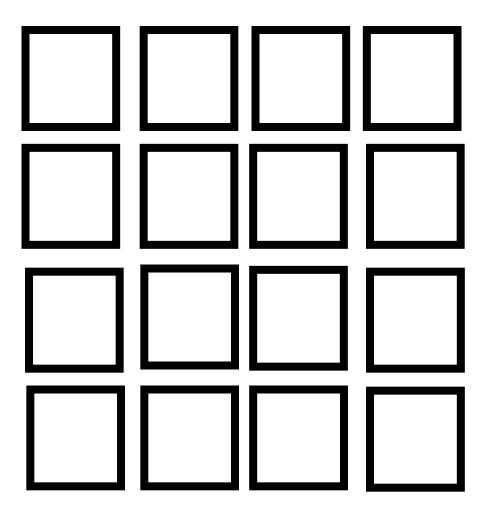

EXPOSITION DES RÉALISATIONS, PROJECTIONS en <u>y associant le plus possible les élèves</u>

Consignes:

- Mets en valeur les productions, plastiques pour les présenter
- Définir le public ,le lieu
- Communiquer, diffuser
- cadrage, panneau, exposition...

Mise en place progressive, du PEAC, Ref: BOEN n°28 du 9 juillet 2015 - Actions éducatives - Parcours d'éducation artistique et culturelle

Piliers de l'éducation artistique et culturelle	Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle
	cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
1er pilier	échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
Rencontres	appréhender des œuvres et des productions artistiques
	identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
2 ^{ème} pilier Pratiques	utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	mettre en œuvre un processus de création
	concevoir et réaliser la présentation d'une production
	s'intégrer dans un processus collectif
	réfléchir sur sa pratique
	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
3 ^{ème} pilier	utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
Connaissances	mettre en relation différents champs de connaissances
	mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre
	1
Matérialisation du Parcours artistique et culturel de l'élève	Cahier d'art Cahier de culture Cahier de vie Affichage classe Blog de la classe

PROPOSITIONS pour la mise en place dès l'école maternelle du PEAC,

Ref : BOEN n°28 du 9 juillet 2015 - Actions éducatives - Parcours d'éducation artistique et culturelle

L'important c'est que les enfants, en fonction de leur âge, prennent progressivement conscience de toutes les étapes du projet, à la fois chronologiquement, mais aussi de faire des liens et que dans quelques mois ils s'en souviennent encore très précisément.

Donc peut-être faire une grande affiche qui reste en classe sur laquelle vous allez pouvoir revenir, rajouter des photos, et par exemple, si vous allez au musée, à un spectacle vivant, ...faire des liens et des parallèles ...

Et pour les autres projets artistiques et culturels, d'autres affiches.

Ainsi le PEAC est lisible en classe et porteur de sens pour les enfants, les familles, les autres enseignants.

UN PARCOURS EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Date Niveau de classe

« Titre du projet et domaine ».

Ce que nous av	Photos Des différentes étapes, et moments, des enfants en train de « faire », des réalisations, traces	
1er pilier : RENCONTRES Nom du cinéma Titre du film	Avant la projection : Un petit texte en dictée à l'adulte Le, nous avons vu (description, émotions, ressentis / thématique, esthétique ,narration, personnages, lieux décors remarqués et pourquoi	
2ème pilier: PRATIQUES Titre des ateliers Finalisation, exposition Projection	Nous avons fait	
3ème pilier : CONNAISSANCES Utilisation d'un nouveau vocabulaire Lien avec d'autres œuvres (films, albums,chansons,peintures)	Liste des mots rencontrés et appris	

Exemple de matérialisation du PEAC en CP/CE1 Classe de Laurie Picaud , Ecole villa Clara Pont St Esprit

PEAC Parcours de l Titre du projet : Date : Niveau : Domaine artistique	'éducation artistique et culturelle :		
Parcours de l'éducation artistique et culturelle	Texte : J'AI FAIT mots découverts , abordés , étudiés	Photos -De (s) l'œuvre(s) rencontrée(s) - de(s) l'artiste(s) -lieux Elèves en train de faire	3ème pilier : connaissances J'Al APPRIS : Des mots Vocabulaires spécifique au domaine,, au lieu, éléments constitutifs de l'œuvre (forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps) Vocabulaire pour exprimer une émotion et un jugement critique
1er pilier Fréquenter, rencontres	J'ai rencontré : J'ai découvert :		
2 ^{ème} pilier Pratiquer, pratiques	<u>J'ai pratiqué :</u>		
3ème pilier S'approprier	Mettre en relation différents champs de co Mobiliser ses savoirs et ses expériences au <u>J'AI APPRIS à</u> : compétences en lien avec -	ı service de la compréhension de l'œuvre	