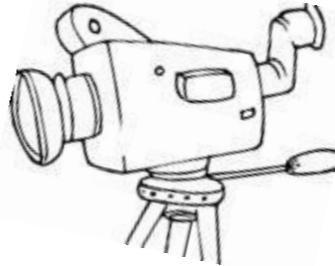

DEVENIR SPECTATEUR

Un spectateur curieux
Un spectateur attentif
Un spectateur actif
Un spectateur connaisseur
Un spectateur critique
Un spectateur « filmeur »
Un spectateur réalisateur ...

Dossier pédagogique Méthodologie :

**RENCONTRER, PRATIQUER, S'APPROPRIER ... un film à l'école ,
en lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle?**

- **Quels enjeux ? Quels objectifs ? Quels apprentissages ?**
- **Quelle appropriation par les élèves ? Quel parcours artistique et culturel ?**
- **Un outil : La PLATEFORME NUMERIQUE NANOUK**
- **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

La plateforme Nanouk arrive dans les départements !

Nanouk est une plateforme pédagogique en ligne regroupant des documents pédagogiques et des extraits de films du catalogue *École et cinéma*. Elle offre aux enseignants et à leurs élèves la possibilité de travailler à partir de ces extraits vidéo.

Cette plateforme numérique est conçue et développée par **Les enfants de cinéma**.

La plateforme s'organise autour de trois espaces :

- 1) **l'espace « enseignant »** réservé, accessible sur inscription (formulaire en ligne à remplir).
On y retrouvera, entre autres choses, la traduction numérique des *Cahiers de notes sur...*
- 2) **l'espace « à l'école »** dédié aux utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire.
- 3) **l'espace « à la maison »** destiné à la consultation par les parents et un plus large public.

En septembre 2016, la collection des *Cahiers de notes sur...* sera intégralement consultable sur la plateforme. Les enseignants ne seront plus destinataires des *Cahiers de notes sur...* en version papier. Les espaces « à l'école » et « à la maison » seront partiellement développés.

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. Avant et après la projection au cinéma, le travail à partir d'extraits du film est lui aussi très important

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

Aux particularités	Aux problématiques	Et pour cela, donner à l'élève des éléments
Thématiques, Esthétiques, Artistiques, Culturelles de l'œuvre	De représentation Et de narration De création	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**
- **Favoriser des pratiques : 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**

MÉTHODOLOGIE ET PHILOSOPHIE DE TRAVAIL

- Les nouveaux programmes en arts plastiques reposent avec acuité la question du processus de création et le positionnement de l'élève par rapport à celui-ci .
- Les artistes, avec leur sensibilité propre, donnent à voir le monde de façon très personnelle, à travers une quête, une recherche, une problématique.
- Leurs œuvres mettent en évidence ces questionnements et ces cheminements .

COMMENT CONCEVOIR UN PROJET ARTISTIQUE QUI PLACE L'ÉLÈVE AU CŒUR DE CE PROCESSUS ?

- Un projet artistique est conditionné par un vrai questionnement, une problématique artistique, des situations-problèmes avec des recherches plastiques et cinématographiques, des explorations, des expérimentations .
- Cela permet aux élèves de faire émerger des solutions plastiques, originales, uniques, créatives, et personnelles .
- Le rôle de l'enseignant est donc déterminant dans la mise en place d'un cadre pédagogique propice à de telles ambitions .

La **PLATEFORME NUMÉRIQUE NANOUK**, permet , à un premier niveau de travailler à partir d'extraits de films et aussi une mise en lien à travers les motifs (mots-clés), les étoilements, les notules.

RENCONTRER, PRATIQUER, S'APPROPRIER ... un film à l'école ?

2 RENCONTRE AVEC L'OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DANS LA SALLE DE CINÉMA

« 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

5 VALORISATION DES
PRODUCTIONS,
PROJECTIONS
ÉVALUATION

1 PRÉPARER LA RENCONTRE
d'un film,
d'un réalisateur
D'un lieu culturel , le cinéma

3 DU RESSENTI
A L' APPROPRIATION DU FILM

4 FAIRE DES LIENS

Traces du parcours artistique et culturel
Cahier d'art, cahier de culture, cahier de vie ...

RENCONTRER, PRATIQUER, S'APPROPRIER ... un film à l'école ?

2 Voir le film au cinéma
Devenir spectateur
Voir le film en entier et en public
Confronter son horizon d'attente, ses hypothèses à la magie de l'écran

1 Un extrait du film :
voir, regarder, écouter
, questionner, dessiner
, écrire, parler ...

5 Prendre plaisir à voir
et donner à voir
Faire prendre conscience aux élèves, le chemin parcouru, les réussites, les apprentissages construits
Rendre explicite aux élèves la démarche de création

4 Relier, commenter, critiquer
, argumenter ... avec
D'autres œuvres,
D'autres cinéastes
D'autres domaines artistiques
d'autres artistes

- 3**
- Échanger sur le film, parler, débattre, décrire, raconter, évoquer, remémorer, analyser, ...
  - Dessiner, écrire,
  - Découvrir et questionner l'univers artistique et culturel du cinéaste et de son équipe travail avec les photogrammes
  - Revoir des extraits, approfondir, comparer ...
  - Comprendre ce que le film raconte et comment il le raconte
  - Activités d'exploration : pratiquer agir faire, imaginer, essayer, peindre, filmer, réaliser ...
  - Apprendre, connaître des procédés Techniques

Traces du parcours artistique et culturel
Cahier d'art, cahier de culture, cahier de vie ...

DES ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE À QUESTIONNER ET METTRE EN PRATIQUE

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
PLANS
POINT DE VUE

LUMIÈRE
ÉCLAIRAGE
NOIR ET BLANC
COULEUR
ANIMATION
PRISE DE VUE RÉELLE

VOIX
DIALOGUES
DOUBLAGE

MUSIQUE
CHANSON
SILENCE

BRUITAGE
ATMOSPHERE SONORE
HORS CHAMP SONORE

RYTHME MOUVEMENT

MONTAGE
PROCÉDES NARRATIFS

PRE-GENÉRIQUE
GENÉRIQUE

PROJECTION

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

INTERACTION
AVEC LES SPECTATEURS
COLLECTIF
INDIVIDUEL
INTIME

DESCRIPTION	COMPARAISON
ANALYSE	COMMENTAIRE
CRITIQUE	

**PRATIQUER AGIR FAIRE, IMAGINER ,EXPLORER
,ESSAYER , PEINDRE, FILMER, RÉALISER ...**

**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..

Echanger les points de vue et débattre

Dépasser le « J'ai aimé » ou « je n'ai pas aimé », « c'était super ou c'était nul »

- POUR CONSTRUIRE UN REGARD INSTRUIT
- ET ÉLABORER UNE PENSÉE ARGUMENTÉE ET CRITIQUE

Voir plusieurs fois l'extrait complet en s'attachant à différents critères d'observation :

- Que te montre et raconte l'extrait ,
- Comment te le montre(t-il et te le raconte-t-il ?

•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
- Voir l'extrait sans la bande son , mots clés puis voir l'extrait sans l'image , mots clés, et lecture complète de l'extrait
  - Ou d'abord l'extrait sans image ...etc.
- Instituer des rituels de prise de paroles, bâton de parole , temps limité, affiche et liste des idées, questions abordées
  - Dessiner, dictée à l'adulte
  - Des questionnements
  - Des hypothèses de compréhension, d'interprétation ....

Mots clés :

Après la projection LES PHOTOGRAMMES

Le Kid

Princes et princesses

Le tableau

* Les photogrammes ,disponibles sur NANOUK ,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 Cycle 1

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 plastiques :** mise en couleur, encre ,crayons aquarellables, pastels, gouache ,découpage ,collage ,recomposition ...

Les extraits de film

plateforme numérique Nanouk

Les notules mettent en évidence un intérêt artistique du cinéaste pour une question particulière, et quelle réponse, quelle recherche , il propose autour de ce motif .

Et ces questionnements vont vous aider à mettre en place des situations pédagogiques qui vont placer les élèves dans de véritables situations – problèmes et leur permettre de proposer à leur tour des réponses, créatives et originales .

La chouette entre veille et sommeil

Peau d'âne

E.T. l'extra terrestre

Après la projection

DES MOTS POUR LE DIRE

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
Étrange...

Des éléments objectifs à partir du travail sur l'étoilement et les motifs 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

Analyse d'un extrait LES AVENTURIERS avant la projection

La première nuit –

1er visionnement sans le son :

Nous découvrons deux personnages, un garçon et une fille, et c'est tout !

Ils sont dans le métro parisien.

On ressent de la tristesse, de l'amour. La scène de l'escalator est drôle, on dirait Charlot.

Visionnements suivants :

LE GARÇON :

La mécanique se déclenche avec lui, cela fait peur. Notamment lorsque la porte du métro se ferme. Le gros plan sur la serrure y contribue beaucoup.

Ce garçon est à la fois sérieux et sensible, il pleure.

Il se déplace bizarrement, comme un fantôme.

Il s'attache à la fille, mais pourquoi ? Cela pourrait être sa sœur décédée ou une amie proche.

Est-il dans un rêve ?

LA FILLE :

On dirait un fantôme, elle disparaît même, à un moment.

Dans le face à face, elle ne cligne pas des yeux, a le regard dans le vague, c'est terrifiant.

On dirait une apparition.

LE TRAIN

Il ne contient ni conducteur, ni passager. La scène filmée dans la cabine est effrayante. On dirait un être vivant.

Le son uniquement

Aucune parole n'est prononcée.

La musique est lente, inquiétante. L'atmosphère n'est pas apaisante.

Des bruits, des sifflements, font penser à des revenants, à un endroit hanté.

On entend un coup de tonnerre (la poignée qui se ferme).

A la fin, lorsque les deux trains se séparent, la musique est plus forte.

Comment filmer l'émotion au cinéma et notamment la peur, l'étrangeté ?

Organisation : 6 groupes de 5 ou 4 en activités pédagogiques complémentaires

Echange liaison CM2 6ème : échange ponctuel et régulier de productions

Lien avec Education musicale et Art visuel

Objectifs :

- *filmer ou prendre des photos pour véhiculer des émotions*
- *suggérer des situations*
- *produire des textes courts ou dialogues à partir de photos, vidéos, musiques.*

1er groupe : « suggérer les sentiments »

► Filmer juste une partie du corps « les mains, les pieds, le visage » pour véhiculer une émotion (des mains qui se serrent : amour, des mains tendues : espoir, des mains qui se séparent, des pieds qui montrent l'impatience...)

Voir les différents plans pour filmer (gros plan, plan américain...)

- Les mains : Extrait du film « Le monde vivant » étoilement : *la peur → dans le noir → vidéo main*

- Les mains : Extrait du film « le monde vivant » étoilement : *la peur → dans le noir → main → vidéo main à la fenêtre*

- Gros plan sur le visage : Extrait du film « Prisonnière du désert », étoilement : *le hérisson → la peur → vidéo petite fille* Extrait du film « Alice » étoilement : *le hérisson → la peur → écoute → Alice*

- Les pieds : « Le monde vivant » : étoilement : *la peur → dans le noir → main → vidéo main à la fenêtre*

► Créer un suspens (suggérer un tremblement, on se cache les yeux)

- Extrait du film « chien jaune de Mongolie » (étoilement : *le hérisson → à toute vitesse → vidéo chien jaune de Mongolie*)

Les élèves de 6ème doivent écrire un petit texte à partir des photos et vidéos produites par les CM2.

2ème groupe : « suggérer une atmosphère » (les lumières, le son...)

► Agir sur la lumière (pénombre, noir, forte lumière pour la peur)

Filmer dans le noir, on s'imagine, on masque ce qui se passe

Filmer à la lumière d'une bougie (**Extrait de film : « Le monde vivant »**) (*étoilement : la peur → dans le noir → vidéo main*)

Filmer avec une lampe électrique

Filmer avec un miroir (**Extrait du film : Edward aux doigts d'argent »**) (*étoilement : le hérisson → la peur → vidéo Edward aux doigts d'argent*)

► Filmer le silence (**Extrait du film « Jacquot de Nantes »**) (*étoilement : la peur → dans le noir → main → vidéo main à la fenêtre → regard caméra*)

Question posée aux 6ème : Quel sentiment cela crée en nous : la peur mais aussi l'excitation, la curiosité, l'envie de savoir...

3ème groupe : « Ecoute »

► Ecoute et visionnage particulier d'un extrait de film (le visuel et l'auditif)

Ecouter avec le son sans l'image

Regarder avec l'image mais avec le son

Avec les deux

Extrait du film : « Où est la maman de mon ami » ? *Étoilement : le hérisson → la peur → vidéo dans le noir*

► Filmer des bruits (un réveil, une porte qui grince, demander le sentiment que ça évoque)

Extrait du film « Alice », *étoilement : le hérisson → la peur → écoute → Alice*

Extrait du film « Le garçon et le monde » *étoilement : le hérisson → la peur → méchant*

Filmer une situation avec le son et l'image

Le faire visionner aux 6ème pour voir ce qu'il s'imagine qu'à partir du son

4ème groupe : « Face à face »

- ▶ 2 personnes en silence qui se regardent

Extrait du film « le monde vivant » *étoilement : la peur → dans le noir → main → vidéo main à la fenêtre*

Pour les 6ème et CM2 : Prendre des photos et imaginer le dialogue ou décrire ce qui peut se passer

5ème groupe : « l'apparition » ou « de l'autre côté »

- ▶ Filmer un enfant qui rampe et qui se retrouve dans un autre monde
- ▶ Filmer une situation avec l'apparition d'un objet ou d'un personnage : étrange, bizarre
- ▶ Lien avec l'art plastique

Extrait du film « L'hérisson » (avec la licorne)

Extrait du film « Mon voisin Toroto (*étoilement : le métro → apparitions → licorne → de l'autre côté → vidéo petite fille*)

Les 6ème et CM2 doivent s'imaginer la suite, court écrit.

6ème groupe : « filmer l'invisible »

- ▶ Filmer ce que l'on ne voit pas, une présence invisible

Extrait du film « où est la maison de mon ami ? » Filmer le vent, (*étoilement : le métro → apparitions → licorne → mais où suis-je → présence invisible → vidéo du garçon*)

Qu'il y a-t-il derrière cette porte ?

- ▶ Filmer en avançant en voyant ce que le personnage voit Extrait du film « les aventuriers »

Les 6ème et CM2 doivent écrire en imaginant ce que l'on ne voit pas

Prolongement pour rencontre

-Education musicale : faire écouter des extraits de musique, se demander quelles émotions ces extraits véhiculent en nous.

-Prévoir image avec deux musiques différentes et production de deux textes, quelle atmosphère se dégage-t-il avec cette variante, musique

-Suggérer des émotions ou des situations :

Faire comprendre qu'il pleut

Faire comprendre qu'il fait froid

Faire comprendre qu'on est heureux...

ANALYSE FILMIQUE avant la projection

Le roi des masques

LES PERSONNAGES :

« Le perdant »

Un homme tente sa chance pour fendre une canne à sucre à l'aide d'une serpe .

Il échoue. Par jalousie, il tire sur la serpe du vieil homme et le blesse.

L'enfant

On dirait un garçon (vêtements, coupe de cheveux. Il accompagne le vieil homme (son grand-père) .

Il est attaché au vieil homme. Il lui révèle être une fille.

Elle s'appelle GOUWA.

Elle ne veut pas qu'on sache que c'est une fille car (hypothèses) :

Les garçons avaient plus de droits que les filles.

Les filles n'étaient pas scolarisées et elle voulait aller à l'école.

Le vieil homme

Il est gentil. Il porte une robe. Il semble connu. Il se fait appeler le Roi des Masques.

Il parvient à fendre la canne à sucre : il est rapide, agile, précis, adroit, malgré son âge.

Il se blesse au pied, il connaît un remède pour se soigner (Est-il médecin ?)

Sinon, nous pensons que c'est un artiste d'opéra.

Il ne savait pas que Gouwa, son « petit-fils » est une fille. Il pleure et est effondré en l'apprenant, pourquoi ?

LA PLACE DE CET EXTRAIT

Nous pensons que cet extrait est LA RUPTURE car :
Gouwa, en tant que fille, ne pourra plus participer à l'opéra.
Ou

Le vieil homme sera amputé et ne pourra plus participer à l'opéra.

NOS INTERROGATIONS

- Quel est le rapport entre le vieil homme et l'enfant ?
- Qui est « le perdant » ?
- Quel est l'art que pratique le vieil homme ?
- Pourquoi cacher être une fille ?
- Cette histoire est-elle réelle ?
- Que va changer cette révélation dans leur relation ?
- Où sont les parents de Gouwa

PROPOSITIONS DE TITRES

LE ROI DES MASQUES / LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT /
UNE FILLE CACHEE / LE MAITRE DE LA CANNE A SUCRE

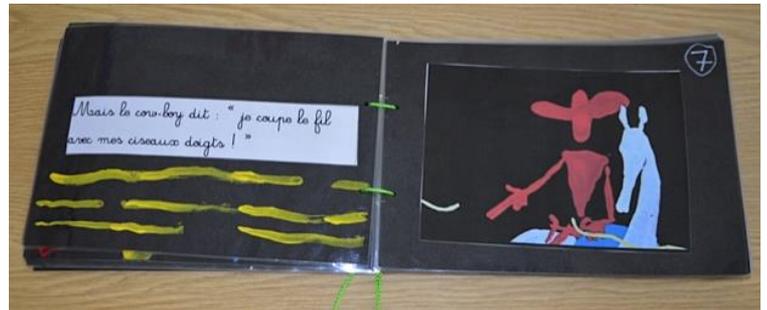
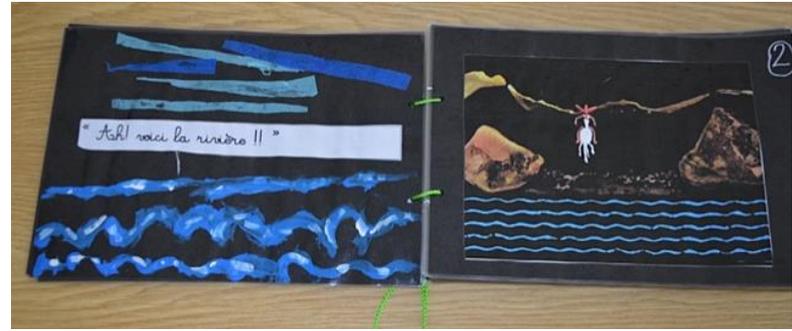
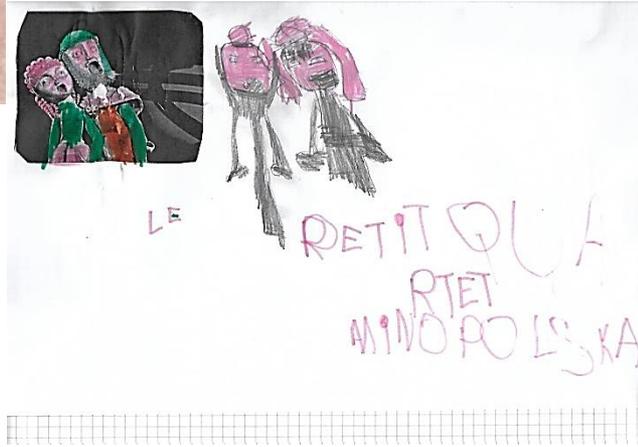
Claire Raynaud GS , St Bazely

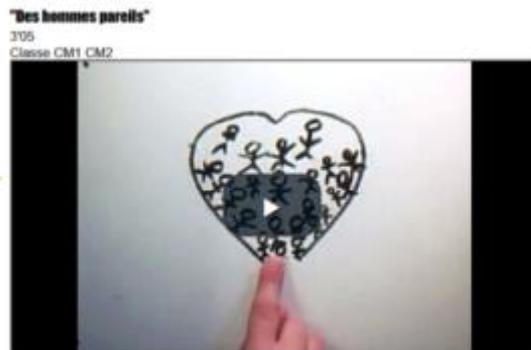
L'après-midi, les moyens ont représenté par un dessin leur film préféré.

Les TPG/PS ont associé les photogrammes au film correspondant.

Fabienne Bérard, MS GS
Pascale Kerkove GS
Sylvie Barral , GS

**Des films scolaires
Et pour la 1ère année
Jury de films scolaires
GRAND ÉCRAN**

