École et Cinéma
Cycle 3

Les quatre cents coups

François Truffaut

Pistes pédagogiques

Marc FLANDRE – Conseiller pédagogique départemental en Éducation Musicale
Cécile MARSAULT – Conseillère pédagogique départementale Histoire des Arts

Animation pédagogique du 7 décembre 2022

AVANT LA PROJECTION

- Hypothèses de récit**s** à partir du titre

« Les quatre cents coups »

AVANT LA PROJECTION

- Hypothèses de récits à partir de l'image de l'affiche

Qui ?

Quand ?

Où ?

Quoi ?

Quelles expressions sur le visage du personnage ?
Quelles attitudes, postures ?

Des ressentis, des souvenirs évoqués par l'image ?

Les calligraphies présentes sur l'affiche :
forme, taille, couleur, emplacement: à quoi font-elles penser ?

Genre du film : dessin animé ? film muet ? noir et blanc? burlesque … ? …..

AVANT LA PROJECTION

- Hypothèses à partir d'une critique du film

Les 400 Coups - François Truffaut : Présentation du film

mk2
1,87 k abonnés
S'abonner
53
Partager

https://www.youtube.com/watch?v=K6vycWpwHBE

François Truffaut - Les quatre cents coups (1975)

Les archives de la RTS
465 k abonnés
S'abonner

https://www.youtube.com/watch?v=MDWNKfyO89M

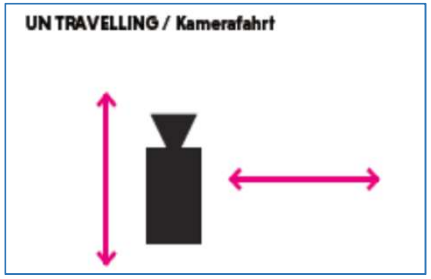
AVANT LA PROJECTION

Des consignes pour le visionnage

Pendant le film, repérer

Des cadrages :
- Des plans d'ensemble
- Des plans moyens et rapprochés

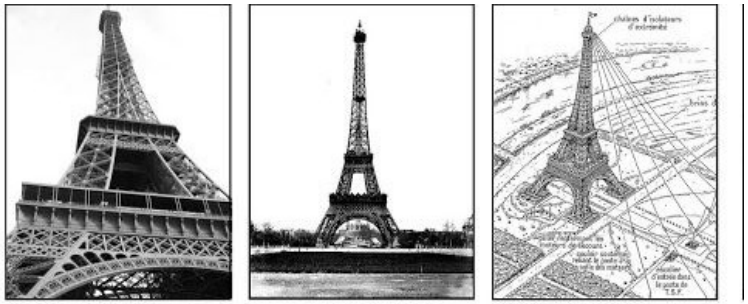
Des mouvements de caméra :
- Des travellings
- Des séquences de caméra fixe avec panoramique ou non
- Des travellings
- Des séquences de caméra fixe avec panoramique ou non



Travelling : la caméra est mobile,. se déplace par rapport au sujet

Panoramique : la caméra est sur un pied fixe, elle pivote sur un axe horizontal ou vertical

Des angles de prise de vue :
- Des plongées
- Des vues horizontales
- Des contre plongées



Contre-plongée
Sentiment de supériorité

Horizontale
Neutralité

Plongée
Sentiment d'infériorité

AVANT LA PROJECTION

➨ Des consignes pour le visionnage

le son au cinéma

Trois éléments constituant l'expression sonore….

Les voix (rire, parlée, chantée, onomatopées…)
Les bruits.
La musique.

➨ Des consignes pour le visionnage

Types de rapports entre le SON et l'IMAGE

Le son IN : le son est « visible » à l'écran = son synchrone.

Le son HORS-CHAMP : le son n'est pas visible à l'image.

Le son OFF : Le son émane d'une source invisible située dans un autre espace-temps que celui qui est représenté à l'écran = son hétéro ou extra-diégétique.

AVANT LA PROJECTION

➨ Des consignes pour le visionnage

Les pistes sonores dans un film ?

Différences et points communs :

dessin animé/image réelle/image réelle augmentée…

AVANT LA PROJECTION

➨ **Des consignes pour le visionnage**

A partir d’un exemple….

Des consignes pour le visionnage

Un support pour la pratique en classe.

Découvrir et travailler le son au cinéma permet :

Création sonore (paysage sonore, sonorisation d'une scène…)
Exploration sonore (métier de bruiteur)
Jeux sur les paramètres du son
Jeux sur les plans sonores
Chanter…
Lien émotion/image

APRÈS LA PROJECTION

Ce que vous avez pensé du film

- A-t-on aimé ? Pas aimé ? Pourquoi ?
- A-t-on trouvé le film drôle ? Triste ? Long ?
- A-t-on eu peur ? A quel moment?
- Ce qui nous a semblé curieux ou étrange dans le film ?
- A-t-on pensé à des situations de notre vécu ? À des situations vues à la télévision ?

Débat :

« Que regarde Antoine à la fin du film ? Que ressentez-vous ? Quels conseils pouvez-vous lui donner ? Que feriez-vous à sa place ? »

APRÈS LA PROJECTION

Comprendre le film

- Les hypothèses qui ont été confirmées ?
- Les lieux ? L'époque ?
- La trame du récit?

⇨ Reconstituer le synopsis (à l'aide de photogrammes)

Première fugue d'Antoine

Évasion d'Antoine

École buissonnière avec René

Deuxième fugue .

Vol de la machine à écrire .

Arrestation d'Antoine .

Antoine est à l'école. Il est puni.

Moment joyeux en famille .

Arrivée à la mer

Le mensonge d' Antoine

APRÈS LA PROJECTION

Comprendre le film : le temps du récit

Antoine est à l'école. Il est puni.

1° jour

École buissonnière avec René

2° jour

Le mensonge d' Antoine

Première fugue d'Antoine

3° jour

Moment joyeux en famille .

4° jour

Deuxième fugue

5° jour

Vol de la machine à écrire .

Arrestation d'Antoine .

6° jour

Évasion d'Antoine

Arrivée à la mer

7° jour

APRÈS LA PROJECTION

Comprendre le film : les personnages

Personnages principaux / personnages secondaires ?

Itinéraires, buts, « épreuves », réussite ?

Antoine Doinel

La mère d'Antoine

Le beau père d'Antoine

L'instituteur

René, l'ami d'Antoine

APRÈS LA PROJECTION

- Retour sur les consignes de visionnage

Des plans d'ensemble

Des plans moyens et rapprochés

1 – Sous chaque photogramme, indique si Antoine est immobile ou en mouvement.

APRÈS LA PROJECTION

- Retour sur les consignes de visionnage

Des vues horizontales

Des plongées

Des contre plongées

Immobilité et mouvement

Antoine immobile :

- Dans les scènes intérieures : école, maison, prison, bureau de la psychologue, etc.
- Cadrage resserré (plan rapproché poitrine) > peu de profondeur de champ
- Plan fixe

Antoine en mouvement :

- Dans les scènes extérieures : rue de Paris, plage, etc.
- Cadrage large : plan d'ensemble ou de demi-ensemble > profondeur de champ
- Caméra souvent en mouvement : traveling ou panoramique

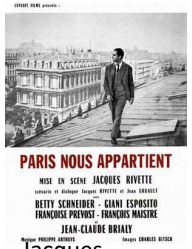
APRÈS LA PROJECTION

Analyse filmique : **des procédés liés au genre du film** : « Nouvelle Vague »

- L'expression « nouvelle vague » s'applique à la période de l'histoire du cinéma français couvrant les années 1959-1960.
- Les figures emblématiques : Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Jean Renoir, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda , Jacques Demy….

Jean-Luc Godard, 1960

Alain Resnais, 1959



Jacques Rivette, 1961

Quelques caractéristiques :

- **Dans le tournage :**
  - à petits budgets
  - souvent en extérieur, avec des décors naturels, souvent des plans de la ville et un éclairage naturel, avec une lumière rarement ajustée
  - des enregistrements sonores directs et l'utilisation de la voix off,
- **Dans le jeu des acteurs :**
  - des dialogues souvent improvisés
- **Dans le montage :** non linéaire et fragmenté
- **Dans la manière de filmer la ville** : des prises longues

Tournage « Paris nous appartient »,1958.,Jacques Rivette

Tournage du film Baisers volés de François Truffaut, 1968

Voir ex du générique : https://www.youtube.com/watch?v=9-g54DCWTeg

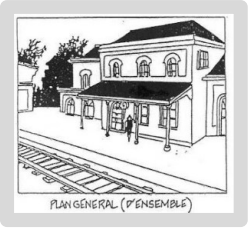
APRÈS LA PROJECTION

Analyse filmique : des procédés liés au genre du film : analyse de séquence

Nombre de plans ?

(Le plan est un morceau du film entre deux raccords)

Cadrages ?



Mouvements de caméra ?

Angles de prise de vue ?

Sons ?

Analyse filmique : des procédés liés au genre du film : analyse de séquence

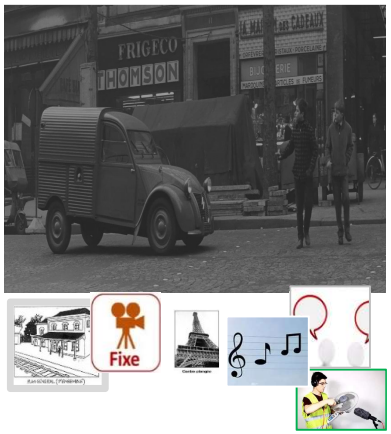
PLAN 1 → 00’27

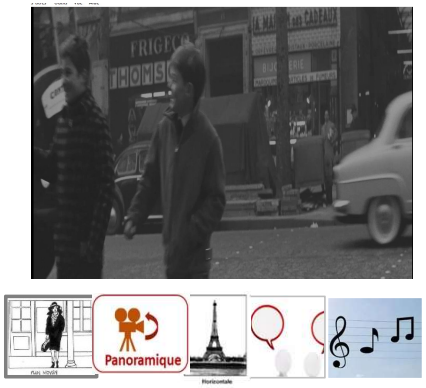
PLAN 2 → 00’58

PLAN 3 → 01’03

PLAN 4 → 01’15

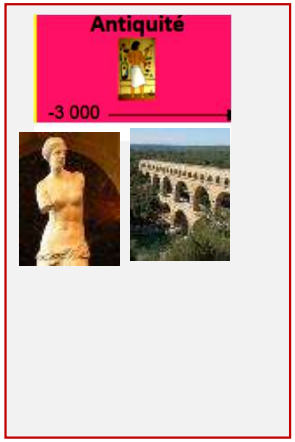
PLAN 5 → 01’19





APRÈS LA PROJECTION

➨ Histoire des Arts : « Situer l'œuvre dans le contexte historique et culturel de sa création »



→ *Années 1950 & début des années 1960*

Arts visuels	*« Buste de femme au chapeau » Pablo PICASSO 1962* *« Les écoliers de la rue Damesme » Robert Doisneau (1956)*
Arts du son	*1959 : naissance du groupe des Beatles* *1959 : « Kind of Blue », Miles Davis*
Arts du langage	*1957-1960 : Marcel Pagnol (La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets)* *1959 – Rhinocéros – Eugène Ionesco*
Arts du spectacle vivant	*1960 : « Le sacre du printemps », ballet de Maurice BEJART* 1961: *« West-side story »,comédie musicale de Léonard BERNSTEIN*
Arts de l'espace (dans le Rhône)	*1960 : Le couvent de la Tourette à Eveux – Le CORBUSIER* *1960 Palais des sports de Gerland*
Arts du quotidien	*1955 « Tulip chair », Eero Saarinen* *1961 : Yves ST LAURENT fonde sa maison de couture*

« Buste de femme au chapeau »
Pablo PICASSO 1962

« Les écoliers de la rue Damesme »
Robert Doisneau (1956)

La robe Mondrian? Yves Saint Laurent (1966)

« Tulip chair », Eero Saarinen, 1955

La Nouvelle Vague au cinéma

Mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950 et jusqu'à la fin des années 1960.

Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Alain Resnais, Louis Malle, Agnès Varda** et **Jacques Demy.

<u>Quelques caractéristiques</u> :
- Tournage : souvent en extérieur, décors naturels, souvent des plans de la ville , un éclairage naturel, des enregistrements sonores directs
- Dialogues souvent improvisés
-Montage non linéaire , fragmenté
- Manière de filmer la ville : prises longues
- Des héros en général jeunes et contemporains.

APRÈS LA PROJECTION

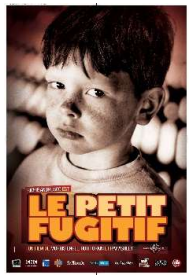
➨ **Histoire des arts : « Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art : → lien thématique avec d'autres œuvres**

L'enfance

https://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/474,enfants.htm

« La petite fille au ballon », Bansky, 2002

« Claude et Paloma dessinant », Pablo Picasso,1954



Film « Le Petit Fugitif », Raymond Abrashkin, 1953

« En sortant de l'école », Jacques Prévert

« Le cancre » – Jacques Prévert

Arts du quotidien

Le site « Il était une fois l'école » Un musée qui fait revivre l'école de 1900 à 1960 (à voir: la rubrique les punitions)
Une liste de musées d'école en France

La ville / Paris

« L'école », Jacques Charpentreau
« Ville » Maurice Carême

West-side story »,comédie musicale de Léonard BERNSTEIN

Découvrir le Paris des années 1960 par les photos de Robert Doisneau.
https://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/themes/

APRÈS LA PROJECTION

➨ **Histoire des Arts : « Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles » → lien notionnel**

Des cadrages :

- Des plans d'ensemble
- Des plans moyens et rapprochés

Fiches pédagogiques départementales

Des entrées autour de l'image, autour du son et des entrées communes.

Article mis en ligne le 30 septembre 2014
dernière modification le 1er décembre 2022

par CPAP ✉, CPEM ✉

https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article480

Le cadrage

Définition

Cadrage (n. m.)

- Mise en place du sujet dans les limites du cadre du viseur d'un appareil de prise de vues.
- En photographie, le cadrage est l'action qui consiste à choisir et définir les limites du champ visuel enregistré par l'appareil de prise de vue.
- On peut faire varier le cadrage de large (plan d'ensemble) à serré (plan rapproché). On parle d'échelle de plans.

Mots clefs

- Limites
- Place du sujet / à l'espace ou / aux autres
- Vocabulaire en lien avec l'espace et la distance

Opérations plastiques

- Associer / Isoler
- Reproduire

Pistes de travail

- La délimitation d'un espace
- La place choisie d'un sujet dans un espace

Apprentissages à construire par cycle

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Délimitation d'un espace	• Percevoir des limites d'un espace : - voir, reconnaître - percevoir l'intérieur/ l'extérieur à partir de formes variées • Percevoir le tout et la partie : identifier un objet à partir d'une seule partie visible • Verbaliser *Liens avec :* *- Structuration de l'espace* *- APS*	• Percevoir des limites d'un espace : - définir l'espace - Matérialiser les limites d'étendues de formes variées • Utiliser la fonction zoom et comprendre ses effets • Connaître le vocabulaire lié au cadrage (cadre, échelle des plans)	• Choisir des limites, un cadrage en fonction d'un effet attendu • Aborder la notion de cadre / hors cadre, champ, hors champ) *Liens possibles avec TICE*
Place d'un sujet dans un espace	• Percevoir les différentes positions d'un objet dans un espace • Verbaliser	• Percevoir les effets produits par les différentes positions d'un objet dans un espace • Percevoir les liens entre les éléments	• Positionner intentionnellement un objet ou plusieurs objets dans un espace en fonction d'un effet recherché

Conseillères Pédagogiques en Arts plastiques DSDEN du Rhône 1

ARTS PLASTIQUES

FORME	MATIERE	COULEUR

DES APPRENTISSAGES A PARTIR DE LA NOTION DE CADRAGE

Enseigner c'est garantir des apprentissages à l'élève.
Méthodologie dans le cadre d'Ecole et Cinéma :
Quand on a repéré dans les éléments constitutifs du film l'importance du cadrage l'enseignant organise des séances pour permettre aux élèves de construire des apprentissages autour de cette notion.

- Situation de perception : repérage décontextualisé du cadrage
- Situation de production : expérimentations diverses de cadrages
- Ancrage à partir du film

...

Apprentissages dans une situation de PERCEPTION

Phases de structuration de l'apprentissage	Mise en situation
1) Phase de découverte On pose le problème, on le verbalise. Un point de départ : une image figurative d'un objet ou d'un personnage (reproduction, original, affiche, etc...)	**Observation de l'image** A : *La Joconde ou Portrait de Mona Lisa* Léonard de Vinci, 1503 - 1506 A - Que voit –on sur ce tableau ? - Où est placé le personnage par rapport aux limites du tableau ? - On ne voit pas le personnage en entier. Pourquoi ?

Conclusion

Construire une séquence d'apprentissage à partir d'un film dans le cadre d'École et Cinéma au cycle 3

Plan indicatif de séquence

AVANT LA PROJECTION
Enseignements artistiques, éducation à l'image, à l'écoute

APRÈS LA PROJECTION
Enseignements artistiques :
Arts plastiques
Education musicale
Histoire des Arts
Français
Enseignement moral et civique

Séance 1 : Éveiller la curiosité : à partir du titre, de l'image de l'affiche, d'un extrait de la bande sonore du film, d'une critique du film.

Séance 2 : Consignes pour le visionnage : connaître pour repérer quelques procédés du langage cinématographique: l'image et le son

Séance 3 : Éducation de la sensibilité, culture morale et civique et esprit critique : verbaliser les émotions, ressentis, les points de vue sur le film, débattre autour des valeurs morales et thématiques abordées par le film.

Séance 4 : Comprendre le film : valider/ invalider les hypothèses, rétablir la trame du récit, situer les lieux et l'époque, les personnages.

Séance 5 : Langage cinématographique/Analyse filmique : en fonction du film, faire repérer des procédés liés au genre du film

Séance 6 : Langage cinématographique / arts visuels : analyse de l'image sur une séquence du film : repérer des procédés de prise de vue

Séance 7 : Langage cinématographique /éducation musicale : analyse du son sur une séquence du film : repérer des procédés relatifs à la bande sonore (les paroles, les bruits, les musiques).

Séance 8 : Langage cinématographique : le lien image / son sur une séquence du film : comment sont reliés images et son dans la séquence ? Au service de quel effet ?

Séance 10 : Histoire des Arts: situer l'œuvre dans le contexte historique et culturel de sa création : établir un lien chronologique entre le film, d'autres œuvres dans différents champs artistiques et le contexte historique de leur création.

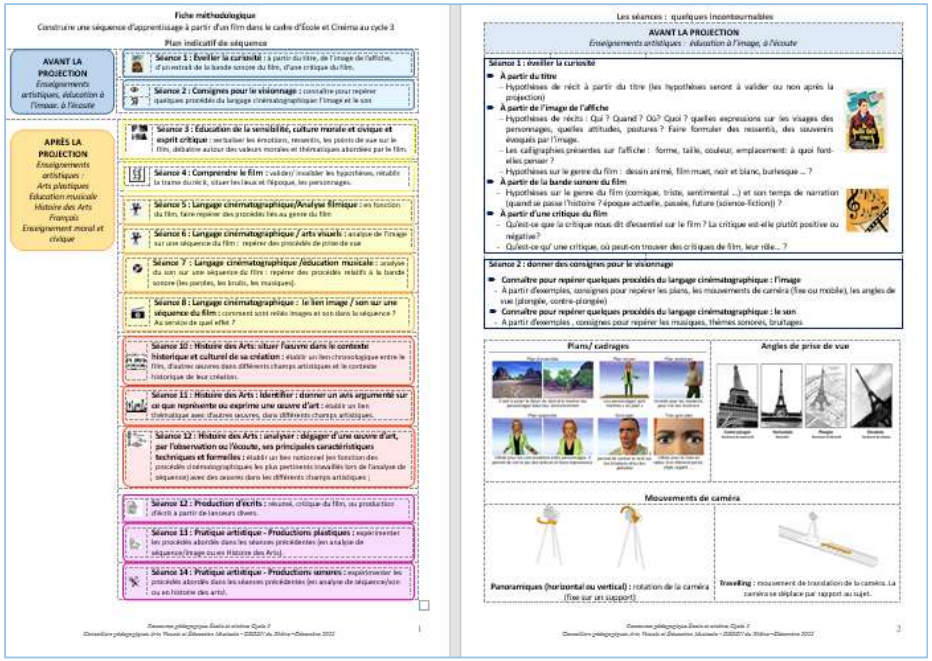
Séance 11 : Histoire des Arts : Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art : établir un lien thématique avec d'autres œuvres, dans différents champs artistiques.

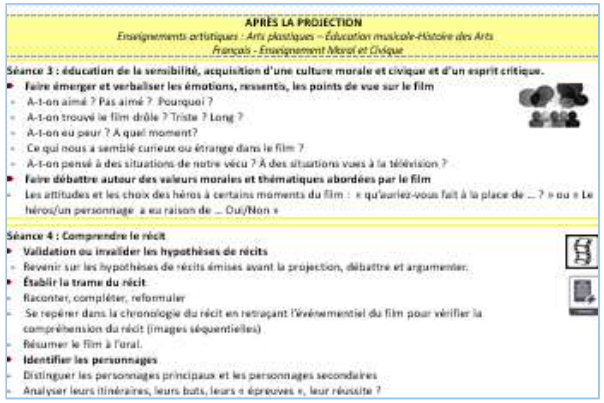
Séance 12 : Histoire des Arts : analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles : établir un lien notionnel (en fonction des procédés cinématographiques les plus pertinents travaillés lors de l'analyse de séquence) avec des œuvres dans les différents champs artistiques ;

Séance 12 : Production d'écrits : résumé, critique du film, ou production d'écrit à partir de lanceurs divers.

Séance 13 : Pratique artistique - Productions plastiques : expérimenter les procédés abordés dans les séances précédentes (en analyse de séquence/image ou en Histoire des Arts).

Séance 14 : Pratique artistique - Productions sonores : expérimenter les procédés abordés dans les séances précédentes (en analyse de séquence/son ou en histoire des arts).





.....