Fiche méthodologique

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

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

APRÈS LA PROJECTION

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

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).

AVANT LA PROJECTION

Enseignements artistiques : éducation à l'image, à l'écoute

Séance 1 : éveiller la curiosité

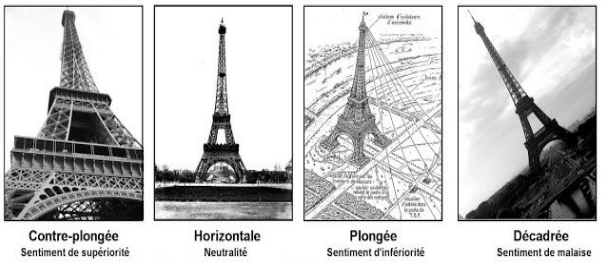
- **À partir du titre**
  - Hypothèses de récit à partir du titre (les hypothèses seront à valider ou non après la projection)
- **À partir de l'image de l'affiche**
  - Hypothèses de récits : Qui ? Quand ? Où? Quoi ? quelles expressions sur les visages des personnages, quelles attitudes, postures ? Faire formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par l'image.
  - Les calligraphies présentes sur l'affiche : forme, taille, couleur, emplacement: à quoi font-elles penser ?
  - Hypothèses sur le genre du film : dessin animé, film muet, noir et blanc, burlesque … ?
- **À partir de la bande sonore du film**
  - Hypothèses sur le genre du film (comique, triste, sentimental …) et son temps de narration (quand se passe l'histoire ? époque actuelle, passée, future (science-fiction)) ?
- **À partir d'une critique du film**
  - Qu'est-ce que la critique nous dit d'essentiel sur le film ? La critique est-elle plutôt positive ou négative?
  - Qu'est-ce qu' une critique, où peut-on trouver des critiques de film, leur rôle… ?

Séance 2 : donner des consignes pour le visionnage

- **Connaître pour repérer quelques procédés du langage cinématographique : l'image**
  - À partir d'exemples, consignes pour repérer les plans, les mouvements de caméra (fixe ou mobile), les angles de vue (plongée, contre-plongée)
- **Connaître pour repérer quelques procédés du langage cinématographique : le son**
  - A partir d'exemples , consignes pour repérer les musiques, thèmes sonores, bruitages

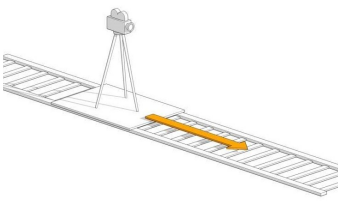
Plans/ cadrages

Angles de prise de vue



Mouvements de caméra

Panoramiques (horizontal ou vertical) : rotation de la caméra (fixe sur un support)



Travelling : mouvement de translation de la caméra. La caméra se déplace par rapport au sujet.

APRÈS LA PROJECTION

Enseignements artistiques : Arts plastiques – Éducation musicale-Histoire des Arts
Français - Enseignement Moral et Civique

Séance 3 : éducation de la sensibilité, acquisition d'une culture morale et civique et d'un esprit critique.

- **Faire émerger et verbaliser les émotions, ressentis, les points de vue sur le 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 ?
- **Faire débattre autour des valeurs morales et thématiques abordées par le film**
  - Les attitudes et les choix des héros à certains moments du film : « qu'auriez-vous fait à la place de … ? » ou « Le héros/un personnage a eu raison de … Oui/Non »

Séance 4 : Comprendre le récit

- **Validation ou invalider les hypothèses de récits**
  - Revenir sur les hypothèses de récits émises avant la projection, débattre et argumenter.
- **Établir la trame du récit**
  - Raconter, compléter, reformuler
  - Se repérer dans la chronologie du récit en retraçant l'événementiel du film pour vérifier la compréhension du récit (images séquentielles)
  - Résumer le film à l'oral.
- **Identifier les personnages**
  - Distinguer les personnages principaux et les personnages secondaires
  - Analyser leurs itinéraires, leurs buts, leurs « épreuves », leur réussite ?
- **Les lieux et l'époque du récit**
  - Où et quand se passe le récit ? Quels éléments connus en dehors du film sur le contexte historique, géographique ?
- **Le temps du récit**
  - Le récit se déroule-t-il sur une journée, une semaine, une année, plus ? temps linéaire ou des flash-back ?

Séance 5 : analyse filmique

- **En fonction du film, faire repérer des procédés liés au genre du film**
  - Des procédés burlesques (esquives, impertinences, répétitions, destructions, effets de surprise, bagarres, jeu avec les caractéristiques physiques, mimiques, …)
  - Des procédés utilisés dans des films à suspens (le spectateur connait l'information avant le héros, le temps est dilaté…)
  - Des procédés utilisés dans des films d'aventure (scènes de poursuite (courte durée des plans et alternance sur chaque protagoniste…)

Séance 6 : Analyse de l'image sur une séquence du film

- **En fonction du film, faire repérer dans la séquence des procédés relatifs à la prise de vue** :
  - Notion de plan, d'angle de vue, de mouvement de caméra, de champ, de cadrage (si on avait choisi un cadrage différent, cela aurait-il changé le sens ?

Séance 7 : Analyse du son sur une séquence du film

- **En fonction du film, faire repérer dans la séquence des procédés relatifs au son (les paroles, les bruits, les musiques)**
  - Les plans sonores (pas de superposition : chaque composante est entendue séparément/ Musique + voix/ Musique + bruitage/Voix + bruitage)
  - Les sons : les sons « in », les sons hors champ, le sons « off »
  - L'enregistrement des sons (e n prise de son directe au moment du tournage ou en postsynchronisation après le tournage).
  - La musique : la musique de fosse, la musique d'écran, la musique empathique/ an-empathique
  - Les leitmotivs : une même mélodie associée à un personnage, un groupe, un lieu.
  - La présence de timbres caractéristiques : par exemple l'instrument de musique appelé Célesta, pour les ambiances liées à la magie, au rêve.
  - Le choix des musiques : si on avait choisi une musique différente, cela aurait-il changé le sens ?

Séance 8 : Le lien image/son sur une séquence du film

➨ **Comment sont reliés images et son ? Au service de quel effet ?**

- Le son et l'image sont synchronisés ?
- Sont-ils redondants ? → On attire l'attention sur l'action.
- Le son continue-t-il après l'image ? → On laisse une trace dans la mémoire.
- Le son arrive-t-il avant l'image ? → On anticipe sur l'action, cela permet d'être plus attentif sur la suite.
- Le son donne-t-il des informations supplémentaires à l'image ? → Cela permet de faire des hypothèses sur l'action.

Histoire des Arts : construire une culture humaniste en histoire des Arts c'est créer des liens entre les œuvres des différents domaines artistiques, l'histoire et la géographie. Ces liens peuvent être chronologiques, thématiques ou notionnels.

Séance 9 : Histoire des Arts : « Situer l'œuvre dans le contexte historique et culturel de sa création »

➨ **Lien chronologique avec d'autres œuvres et avec le contexte historique**

- Replacer l'œuvre sur une frise chronologique et présenter des œuvres de la même époque dans les différents domaines artistiques (Arts visuels, arts du son, littérature, art de l'espace, art du quotidien, arts du spectacle vivant …)
- Quand c'est pertinent, relier le film à un mouvement et faire découvrir :
    - D'autres œuvres appartenant au même mouvement
    - Quelques caractéristiques de ce mouvement

Séance 10 : Histoire des Arts : « Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art »

➨ **Lien thématique avec d'autres œuvres**

- Faire répertorier des œuvres traitant de la même thématique dans les différents domaines artistiques et à différentes époques : par exemple thème de la ville, de la nature, du voyage, du rêve …ou aussi thème de la liberté, de l'amour, de la pauvreté, ….

Séance 11 : Histoire des Arts : « Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles »

➨ **Lien notionnel :**

- En fonction des procédés cinématographiques les plus pertinents travaillés dans l'analyse de séquence, faire connaître et classer des œuvres utilisant le même procédé dans les différents domaines artistiques.

Des situations de production : les analyses réalisées à partir de l'image et du son sont des activités de réception, elles sont complétées par des activités de production (sonores, visuelles ou dans le domaine de la maîtrise de la langue)

Séance 12 : production dans le domaine de la langue

➨ **Produire des écrits à partir du film**

- Légender un photogramme
- Rédiger un résumé, une critique du film
- Ecrire des dialogues entre les personnages :
    - Soit sous forme de légende
    - Soit un texte indépendant de l'image

  (Les dialogues pourront être ensuite interprétés à l'oral)
- Ranger des paragraphes dans l'ordre chronologique de l'histoire
- Rédiger par écrit la suite de l'histoire
- Imaginer les héros du film dans une autre situation
- Créer des bulles de BD pour ajouter des textes aux images

Séance 13 : production dans le domaine des arts plastiques

➨ A partir des notions abordées dans l'étude du **langage cinématographique visuel**

- Collecter et classer des images fixes
- Dessiner une scène
- Produire des images selon la notion étudiée (plan cadrage, angle de vue, noir et blanc …)
- Atelier audiovisuel : avec la caméra ou l'appareil photo numérique, produire des images selon la notion étudiée

Séance 13 production dans le domaine des arts du son

➨ **À partir des notions abordées dans l'étude du langage cinématographique sonore**

- Collecter et classer des extraits sonores
- Productions sonores : chant rythme, bruitage
- Réinterpréter un extrait filmé en faisant varier des paramètres du son …