Documents d'accompagnement des films : éléments descriptifs et pistes pédagogiques.
 Document élaboré par Gilbert Nicol (CPA), Pascal Ménigoz (CPC EPS), Emmanuelle Prétot (Théâtre de l'Espace), Dominique Vauthrot (CDDP du Doubs).

Le générique

Les rubriques	Etudes et exploitations possibles
Titre Durée Année Origine	<p>- Le titre : Comparer le titre original et le titre français pour aborder les notions d'adaptation. Le titre français d'un film étranger n'est pas toujours la traduction mot à mot du titre d'origine : " To the West " est le titre original de " Le Cheval venu de la Mer " : le titre anglais met l'accent sur la quête des deux enfants en référence aux héros de westerns qu'ils veulent imiter. Même remarque pour "The Seachers" adapté en " La Prisonnière du Désert ".</p> <p>- L'année, le pays d'origine : Faire référence à d'autres films (connus des élèves, des programmations d'Ecole et Cinéma) de la même période, du même pays. Comprendre qu'un film ou un genre de film peut être le reflet d'une époque.</p>
Equipe technique : scénario Réalisateur Producteur	<p>- Connaître le rôle de chaque technicien du cinéma.</p> <p>- Connaître le scénario, le story-board,... , les différentes étapes de l'écriture d'un film.</p> <p>- Le scénariste : certains scénarios sont tirés d'œuvres littéraires. Scénario de poètes, d'écrivains ("Le Roi et l'Oiseau " par Prévert).</p> <p>- Le réalisateur : connaître d'autres films d'un réalisateur (Jacques Tati : "Jour de Fête " ; " Les Vacances de Monsieur Hulot " ; ...).</p>
Première sortie Distribution	<p>- Date de sortie : comparer avec d'autres films et expliquer de possibles influences, ressemblances, différences, d'un film sur un autre</p> <p>- Le rôle du distributeur.</p>
Les interprètes	<p>- Connaître quelques acteurs de l'histoire du cinéma.</p> <p>- Connaître les rôles principaux de certains acteurs, les réalisateurs avec lesquels ils ont pu travailler.</p> <p>- L'évolution et les rôles tenus par un interprète dans sa carrière (âge, différentes périodes,...) .</p> <p>- Connaître les différents personnages d'un film. Notion de premier rôle, de second rôle,...</p> <p>- Illustrer les différents personnages par des photos tirées du livret.</p>

Autour du film

Texte général qui rattache le film à une époque, à un genre cinématographique.
 - Situe le film dans l'histoire du cinéma mais aussi dans l'Histoire en général.
 - Présente le réalisateur et place le film dans la filmographie du réalisateur.

Bibliographie thématique

Propositions d'ouvrages :
 - sur le film,
 - sur le réalisateur,
 - sur le genre du film,
 - sur les thèmes abordés par le film.

Le point de vue

C'est une proposition de lecture du film dans son ensemble : vision personnelle d'un spécialiste du cinéma.

Généralement, sont mis en avant un ou plusieurs axes de lecture sous forme de thèmes. Le spécialiste analyse le film dans sa globalité relevant tous les indices parsemés tout au long du film qui vont dans le sens du thème choisi.

Le déroulant

Histoire racontée dans son intégralité selon un déroulement chronologique.

Le récit est fragmenté en séquences qui sont minutées.

Le déroulement permet à tout moment de situer une scène dans l'ensemble du film.

Parallèlement au texte on retrouve des images du film correspondant à différentes séquences.

<p>Les images extraites du film</p>	<p>- la chronologie du film : découper les images du film ou d'une séquence et les remettre dans l'ordre chronologique.</p> <p>- les notions de construction de l'image : Le cadrage, le point de vue, les différents plans, la profondeur : classer les photos du déroulant selon le cadrage, le point de vue. Les mettre en rapport avec d'autres images collectionnées (photos, tableaux, illustrations,...).</p> <p>- les transformations plastiques de l'image : détourner une ou plusieurs images (mise en couleurs, photomontage, manipulations diverses qui mettent en œuvre les opérations plastiques) pour changer le sens de l'image ou à des fins plastiques.</p> <p>- image et texte : reconstituer une séquence avec les photos du déroulant ; écrire des dialogues, indications diverses (temps, lieu,...),... comme pour un roman-photo ou une bande dessinée. Correspondance "son du film" (dialogues, voix off, bruitage,...) et texte écrit.</p> <p>- recherche d'élément(s) visuel(s) récurrent(s), son (leur) rôle dans le déroulement du film.</p>
<p>Le texte et le découpage en séquences</p>	<p>- Maîtrise du langage : un genre particulier : le résumé, le déroulant Caractère particulier du texte : résumé d'une séquence.</p> <p>Importance des actions ; peu de descriptions de décors.</p> <p>Identifier les différents connecteurs temporels, spatiaux et logiques que l'image peut remplacer.</p> <p>Mise en correspondance du texte et des différents plans, des différentes scènes d'une séquence : analyser un plan, une scène et retrouver le texte qui les évoque. Repérer les simplifications du texte.</p> <p>Les dialogues sont rarement transcrits dans le déroulant. Eventuellement, pouvoir comparer avec le scénario.</p>
<p>Analyse d'une séquence</p>	<p>Revoir la séquence avec les enfants. Leur demander de la situer dans l'ensemble du film, de repérer ce qui se passe précisément dans cette séquence d'un point de vue narratif ; au niveau de l'image et du son. Propositions de jeu : essayer de montrer la séquence sans son, puis avec son. Ce jeu permet de mettre en évidence la part d'information qu'apportent à la fois l'image et le son. Que nous dit l'image ? Que nous dit le son ?</p> <p>- description objective de ce que l'on voit. - description subjective : que ressent-on ? Rechercher les éléments cinématographiques qui induisent ce ressenti : mouvements de caméra, organisation spatiale, cadrages, lumière, mouvements des personnages, décor, son, musique...</p> <p>Comparaison de séquences réunissant les mêmes personnages : leur évolution dans le récit/la façon dont ils sont filmés.</p>
<p>Le minutage</p>	<p>- le rythme, la durée : - Comparer la durée de différentes séquences. (Ex. : " Le Cirque " : séquence 15 = 1 mn ; séquence 20 = 5 mn) - Etude du nombre de plans pour certaines scènes, certaines séquences, de la durée de ces plans. Notion de rythme de montage. (Ex. : " Le Corsaire Rouge " : séquence 33 = 7 mn =220 plans)</p>
<p>La thématique</p>	<p>Recherche du développement cinématographique de la thématique : - dans le film - dans d'autres films Par exemple, plusieurs films de la programmation ont pour sujet la relation père-fils (Le cheval venu de la mer ; Pinocchio ; Le voleur de bicyclette ; Gosses de Tokio...).</p> <p>La représentation de l'enfance est un thème évoqué également dans de nombreux films.</p>

Une image ricochet

Image qui vient s'associer comme par rebondissement du sens ou de l'émotion.
C'est une image qui vient d'une autre source : un film, une peinture, une photographie... qui semble compléter la vision du film. Permet un rebondissement culturel, une ouverture sur d'autres arts. Se situe également au niveau de l'intime (l'évocation pouvant être différente pour chacun).

Une image-ricochet	<ul style="list-style-type: none">- Lecture d'image :<ul style="list-style-type: none">· construction de l'image· composition,· notions de cadrage, de point de vue,· les différents plans,... - une image dans le film :<ul style="list-style-type: none">· sa place dans le récit (chronologie ; moment - clé,...) - Lecture connotative de l'image-ricochet :<ul style="list-style-type: none">· Ce que cette image évoque : ambiance, sentiment,... Mise en relation et recherche d'images semblables par la construction, la connotation (autres films, œuvres d'art, bandes dessinées, photos diverses,...)· Dégager les constituants expressifs de l'image. Comprendre que les réalisateurs peuvent s'inspirer d'images fortes références (autres œuvres, autres artistes) qui appartiennent à une mémoire collective.
--------------------	--

Un outil pour préparer avec les élèves le visionnement du film en salle : les cartes postales

1 - Les trois photogrammes au recto :

à la recherche d'indices : quel film nous est proposé ?

ressort pédagogique : ressemblances et différences entre les photogrammes

La forme

- Image : couleur ou noir et blanc (quelle époque ou quelle intention ?)
photographie ou dessin (renvoi éventuel au film d'animation, au film documentaire)
netteté ou flou : qu'est-ce qui est privilégié dans l'image ? (thématique du film)

- Lumière : quelle ambiance est suggérée ? quel moment de la journée?

- Couleurs : douces ou agressives, d'une même tonalité...(quel univers produit ?)

Le fond

- Le(s) lieu(x) : intérieur ou extérieur (film d'aventures ou huis clos théâtral)

- Les personnages : présence récurrente d'un héros ?

expressions du visage (quels sentiments perceptibles ?)

la direction du regard (ex : "*intro the west*")

leur habillement (costumes d'époque? référence à un milieu social ?)

- Les "objets" : curieux, insolites, énigmatiques, anachroniques (quel est leur rôle dans le film ?)

Le hors champ

Peut-on deviner le monde au-delà du cadre? (travail de recherche possible en arts plastiques)

But de ce travail en amont de la projection :

- En déduire le genre probable du film.
- Inférer des hypothèses de lecture qui feront des élèves des spectateurs attentifs.

2 - Le synopsis au recto

Principe pédagogique : confronter les informations recueillies avec les hypothèses précédemment formulées (confirmation ou infirmation)

- Le titre et parfois le titre original (similitude ou différence... de culture)
- Le réalisateur : se constituer une culture de référence (création possible d'un cahier "cinéma")
- Le pays : film en VO ou en VF?
- L'année : insertion dans une histoire du cinéma (pourquoi ne pas situer le film sur une frise "histoire du cinéma")
- Les personnages (à mémoriser surtout lorsqu'ils ont des consonances inhabituelles ; les reconnaît-on sur les photogrammes ?)
- La durée (court ou long métrage ?) à comparer ultérieurement à la durée... de l'histoire (temps diégétique)

Le résumé sera lu avant la séance en salle si la trame du film est complexe ou s'il s'agit d'un film en VOST ; après, si l'on veut ménager un effet de surprise (on effectuera alors une lecture critique au retour en classe).