

DÉCOUVRONS LE CINÉMA

« À la découverte des mécanismes du cinéma »

Séance n° 1

🕒 320 minutes réparties en plusieurs séquences

Contexte de la séance

Première séance d'un projet de conception et de réalisation d'un court-métrage de fiction, cette suite d'activités permet aux élèves de découvrir le monde du cinéma de fiction à partir d'analyse d'extraits de courts ou de longs métrages.

Objectif de la séance

Cette première séance a pour objectif de découvrir les grands mécanismes du cinéma et le langage qui lui est propre.

Acquis d'apprentissage

Au terme de la séance, l'élève sera capable:

- d'identifier, à partir d'une séquence de film, des éléments spécifiques qui favorisent l'élaboration de la narration (le décor visuel et sonore, les costumes et accessoires, des éléments techniques tels que les tailles de plans ou les mouvements de caméra, ...).

Matériel nécessaire

- Un projecteur vidéo et un écran de projection
- Une collection d'extraits de films

Déroulement

Séquence 1 : Réel ou fictionnel ? [2 x 50 minutes]

Pour démarrer l'activité, l'enseignant propose une discussion libre à propos du cinéma : *“Quand on vous parle de cinéma, à quoi pensez-vous ?”*. Au tableau, il note les idées principales qui sont partagées par les élèves.

Pour aller plus loin, l'enseignant propose un extrait de film (au choix) d'une durée de 2 à 3 minutes. Il pose ensuite une question très large à propos de l'extrait : *“Que peut-on en dire ?”*. À nouveau, les éléments partagés par les élèves sont notés au tableau mais cette fois, l'enseignant les classe en deux colonnes (sans en indiquer l'intitulé) : d'un côté les éléments *fictionnels*, qui n'existent que dans le cadre de la narration (par exemple : un jeune sorcier qui entre à l'école de magie) et de l'autre côté les éléments *réels*, que l'on peut toucher, qui permettent de réaliser le film (par exemple : un jeune acteur qui joue le rôle d'Harry Potter).

- Quelques exemples :
 - Il y a d'un côté un jeune sorcier qui entre à l'école de magie (personnage de fiction) et de l'autre l'acteur (personne réelle) qui joue le rôle d'Harry Potter;
 - Il y a d'un côté le château hanté dans lequel se passe l'action (fiction) et de l'autre le bâtiment ou le décor (réel) qui est utilisé pour donner l'impression qu'il s'agit d'un château hanté
 - Il y a d'un côté les habits d'époque (qui servent la fiction en situant les faits à un moment donné) et de l'autre les costumes et accessoires (réels) qui sont utilisés pour habiller les acteurs et donner l'illusion d'une époque
 - ...

Au fur et à mesure de l'identification d'éléments du film, l'enseignant invite les élèves à deviner par eux-mêmes la colonne où le noter. Il leur propose ensuite de décrire et d'identifier ce qui différencie les éléments des deux colonnes. Ils nomment ensuite ces deux colonnes.

- La terminologie utilisée pour nommer les colonnes importe peu. Il faut toute fois qu'elle démontre que les élèves ont perçu que d'un côté, il y a les éléments fictionnels (qui font partie intégrante du contenu narratif) et de l'autre, les éléments réels (qui existent réellement et qui ont été utilisés pour construire le contenu).

Au terme de cette première séquence, il est important d'amener les élèves à percevoir que le cinéma raconte des histoires bien souvent imaginaires (fiction) grâce à des éléments bien réels qui permettent de les construire.

En guise d'exercice d'application, on peut, à partir d'un autre extrait de film (si possible d'un film différent), demander aux élèves de distinguer des éléments réels et fictionnels.

À la maison : Activité n°1 – “La réalité détournée pour raconter une histoire?”

Séquence 2 : Retour sur l'activité à la maison [20 minutes]

À la suite de l'activité à réaliser à la maison, effectuer un retour et un échange à propos des expériences partagées dans le cahier de correspondance.

Séquence 3 : Les métiers du cinéma [50 minutes]

Dans les éléments réels qui composent un film de fiction, la présence d'acteurs a été mise en évidence durant la séquence précédente. L'enseignant interroge le groupe : « De qui d'autre a-t-on également besoin pour réaliser un film ? »

Les élèves partagent leurs premières idées (qui sont notées au tableau) : un caméraman, un réalisateur, un scénariste, etc.

L'enseignant propose ensuite d'observer un générique de fin de film (au choix) et réalise quelques arrêts

sur image pour mettre en évidence les informations que l'on y retrouve : le nom des personnes qui ont participé à la réalisation du film, les musiques utilisées, les sociétés qui ont participé au financement du film, des remerciements, etc.

La liste est complétée en fonction des observations des élèves.

Le rôle (métier) de chacun est alors inféré puis précisé si besoin via une recherche dans des documents (papiers ou numériques).

Parmi les métiers cités, ceux qui seront attribués par la suite aux élèves durant la phase de réalisation du court-métrage sont mis en avant :

- Le scénariste : Il écrit l'histoire du film et les dialogues des protagonistes.
- Le réalisateur : Il met le film en image et dirige les comédiens sur le plateau de tournage.
- L'acteur : Il est comédien et joue le rôle d'un personnage dans le film. Il est parfois doublé par un cascadeur pour des scènes plus dangereuses.
- Les figurants : Ce sont des comédiens qui ont un petit rôle dans le film : le serveur d'un café, une personne croisée en rue, etc. Ces derniers n'ont pas ou peu de texte.
- Le scripte : Il est le secrétaire du tournage. Il travaille en contact direct avec le réalisateur et note tout ce qui se passe lors du tournage : les plans réussis, les accessoires utilisés, etc.
- Le cadreur (ou caméraman) : Il est derrière la caméra et filme les actions.
- Le preneur de son : Il s'assure que les dialogues des acteurs sont bien enregistrés et audibles.
- Le responsable des décors : Il repère les lieux de tournage et s'assure que tous les éléments de décors et les accessoires sont prêts à temps et disponibles lors du tournage des scènes dans lesquelles ils doivent apparaître.
- Le responsable des costumes : il s'assure que tous les costumes sont prêts à temps et disponibles lors du tournage des scènes dans lesquelles ils doivent apparaître.

On constatera également que, dans de grosses productions, plusieurs individus se partagent certaines fonctions et que de nombreuses autres personnes peuvent également intervenir dans le cadre de tournages plus complexes (cuisiniers, chauffeurs, éclairagistes, coiffeurs, maquilleurs, etc.).

Séquence 4 : « Silence, on tourne : C'est pas sorcier » [50 minutes]

Afin d'illustrer certains éléments déjà mis en avant, l'enseignant propose aux élèves de visionner le dossier « C'est pas sorcier » consacré aux coulisses du cinéma. Ce document pertinent permet d'illustrer la réalité d'un plateau de tournage et assure une transition efficace avec la phase suivante de déconstruction de la structure d'un film.

Suite au visionnage du dossier, un échange est organisé en groupe classe :

- « Qu'avez-vous appris de nouveau ? »
- « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? »
- « Que retenir-vous des coulisses du cinéma ? »
- ...
- *Le dispositif pédagogique pour l'organisation de l'échange est libre appartient à l'enseignant (en fonction de la réalité de l'espace et du nombre d'élèves). Il en est de même pour la manière dont des traces (notes) éventuelles de cet échange sont conservées.*

Séquence 5 : Analyse de la structure d'un film [2 x 50 minutes]

À partir d'un court-métrage, (au choix) l'enseignant propose aux élèves de « déconstruire » le film et d'en analyser la structure.

- a. Résumer le film : *En quelques mots, que raconte ce film ?* Plusieurs élèves peuvent le décrire avec leurs mots.
- b. Différentes questions sont posées afin de faire émerger la trame de l'histoire : « Quelles sont les grandes étapes du film ? », « Comment le film commence-t-il ? », « Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? », « Comment cela se termine-t-il ? »

Au tableau, on procède au découpage du film en scènes.

- *Une scène est une unité d'action et de lieu. Dès que l'on change de lieu ou d'action, une nouvelle scène commence. Dans un court-métrage d'une dizaine de minutes, on retrouve généralement une dizaine de scènes maximum.*
- c. Ensuite, une scène est à nouveau projetée aux élèves. Ces derniers sont invités à observer les différents plans utilisés.
 - *Un plan est une suite d'images filmées « en une fois avec la caméra ». Dès que l'on a déplacé la caméra ou coupé l'image, un nouveau plan commence.*

Les élèves constatent que la façon de filmer un objet ou une action peut varier. A partir d'exemples significatifs, ils identifient les trois types de plans :

1. Les gros plans (GP) : la caméra semble très proche. On montre des objets, des gestes, des émotions ou des détails.
 2. Les plans moyens (PM) : la caméra montre plusieurs personnages qui parlent ensemble.
 3. Les plans larges (PL) : la caméra semble éloignée, on montre des lieux, on situe l'action et où se trouvent les protagonistes.
- d. Pour aller plus loin, l'enseignant peut également proposer aux élèves d'identifier les mouvements de la caméra : plan fixe (la caméra ne bouge pas), travelling (la caméra avance ou recule), panorama (la caméra se déplace vers la droite ou vers la gauche), zoom (la caméra reste fixe mais l'image semble se rapprocher).

Au terme de l'activité, la structure d'un film est mise en avant par les enfants :

- Un film est composé de plusieurs scènes.
- Une scène correspond à une action (un fait) dans un lieu précis.
- Chaque scène est elle-même composée de plusieurs plans.

Piste d'évaluation

1. Réel ou fiction

À partir d'une séquence de film, demander aux élèves d'identifier individuellement des éléments réels qui contribuent à la construction de l'histoire et des éléments fictionnels qui n'existent que dans la narration.

Suggestion d'indicateur : L'élève est capable d'identifier 5 éléments réels et 5 éléments fictionnels après avoir observé une séquence de film de quelques minutes

Ou

Proposer une liste d'éléments réels et fictionnels relatifs à un extrait de film visionné par les élèves et leur demander de les classer en deux catégories (selon l'appellation utilisée durant l'activité d'apprentissage).

Leur proposer également de compléter chaque liste avec un ou deux éléments libres.

Suggestion d'indicateur : L'élève est capable de classer correctement la grande majorité des éléments et peut au moins en proposer un nouveau pour chaque catégorie.

2. La structure d'un film

Proposer aux élèves d'analyser la structure d'un nouvel extrait de film.

Suggestion d'indicateur : L'élève est capable d'identifier la majorité des scènes de l'extrait proposé et d'y repérer et expliquer trois plans différents.

Exemples de films qui sont facilement exploitables dans le cadre d'une découverte des mécanismes du cinéma : Les films de la saga Harry Potter, films de super-héros, classiques du genre Western, classiques de science-fiction (Star Wars, Jurassic Parc), classiques d'aventure (Indiana Jones, etc.). Dans des comédies, la distinction entre les éléments réels et les éléments fictionnels est parfois plus difficile à réaliser pour les élèves.

- Beaucoup de courts-métrages sont en accès libre sur Internet. Ceux-ci peuvent être lus en streaming ou même téléchargés. Si besoin, divers tutoriels expliquent la façon de procéder. N'hésitez pas à faire une petite recherche via un moteur spécifique pour en trouver.

- Le lien pour visionner « C'est pas sorcier : Silence, on tourne (Le cinéma) » : <https://www.youtube.com/watch?v=4F85-sODG48>