Approches théoriques et pratiques du Cinéma
Offre modulaire M2 - S9

TD1 3 heures	Présentation des enjeux et des programmes liés à l'image fixe et animée – Dispositifs nationaux école, collège et lycéens au cinéma – consultation des articles et des ressources sur le blog – analyses filmiques à partir des extraits de film
Sur votre temps libre	Tournage d'un court-métrage en tourné-monté, ou d'un film d'animation, à l'aide de votre portable, d'une webcam ou d'un caméscope **suivant l'un des protocoles proposés**. Travail individuel ou par groupe de 3.(exportations sur clef usb, au format mov ou gif ou vlc media player pour le TD 2)
TD2 3 heures	Diffusion critique et verbalisation – transposition didactique et proposition de pistes d'apprentissages collectives - références artistiques.

L'image, entendue comme « trace ou indice d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont elle témoigne ou qu'elle simule »

Images, œuvre et fiction - Images, œuvre et réalité :

Les élèves se familiarisent avec les images et leur diversité. Ils élaborent matériellement des images, découvrent les modalités de leur réception et de leur diffusion. Ils poursuivent l'étude des dispositifs et des codes de représentation, *des valeurs expressives des composants matérielles et plastiques des images, de la lumière et de la couleur.../... Ils sont invités à élaborer des dispositifs plastiques, graphiques, photographiques, environnementaux, scénographiques, sculpturaux, architecturaux susceptibles d'aboutir à une mise en image d'univers imaginaires, fictionnels.*
Ces dispositifs ont pour objectif de capter, d'enregistrer, de représenter et de produire de la réalité. La pratique en deux ou trois dimensions, dans des registres variés, sollicite tous les médiums dont ceux qui sont offerts par les outils numériques et informatiques.

L'espace, l'œuvre et le spectateur :

.../... les élèves se sensibilisent à la réalité spatiale de certaines œuvres: sculpture, environnement,installation, œuvre in situ, scénographie, chorégraphie, cinéma, vidéo. Autant de domaines d'expression qui peuvent être explorés dans des séquences d'apprentissage afin d'inciter les élèves à concevoir et à projeter l'espace, à l'expérimenter physiquement par la perception et la sensation.

«Éduquer à l'image, c'est indissociablement éduquer par l'image. C'est éduquer à la capacité de décoder des images pour résister à la sidération hypnotique. Mais c'est aussi accompagner un sujet pour qu'il approche l'image comme une œuvre, porteuse d'une intention et permettant d'accéder à l'intelligence de soi et du monde. Pas d'image sans grammaire. Mais pas de grammaire sans texte. Les exercices scolaires ne sont éducatifs que s'ils sont aussi des exercices d'admiration partagée»
Philippe Meirieu - colloque pour l'éducation à l'image de demain - 2012

«Réaliser des images, faire un film permet aux élèves de s'exprimer, de poser un regard sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Écrire un scénario est une manière de formaliser une idée, une histoire, une émotion...Prendre un appareil photo ou une caméra est un moyen, un outil pour retranscrire une sensation»…
Alain Bergala – l'hypothèse cinéma...petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs – 2006 - Poche

Entrées – amorces – étincelles – déclics

déclencheurs – challenges – missions – obstacles

courses - leviers - jeux – contraintes - p**rotocoles de tournage** à explorer:

«Les couleurs – les signes – les objets de mon environnement» - inventaire filmé à la Prévert ou Perec.
«Changez d'échelle»... un objet, vous ... «A la mesure de votre corps»

«Adoptez le point de vue d'un objet ou d'un animal» - Choisissez les axes, les angles et les mouvements de caméra appropriés – bruitages – voix off possible – 2 ou 3 mn maximum

«Faites une auto-présentation de vous...sans jamais filmer votre visage» - voix off, voix in, musique, ambiance, empreintes, objets, description physique par un autre... 2 ou 3 mn maximum
«Faites le portrait d'un ami...sans jamais cadrer l'ensemble de son visage» - varier les différents plans, utiliser des micro-indices...

«Filmez une action simple...en cinq plans maximum»: Ouvrir une porte et rencontrer quelqu'un, traverser la cour et s'asseoir sur un banc, regarder par la fenêtre et rêver...- film en tourné/monté – veillez aux raccords avec le plan précédent et suivant - variez les angles et axes de prise de vue.

«Arpentez un volume» - Choisissez les axes, les angles et les mouvements de caméra appropriés - jouez avec les sources et directions d' éclairages

«Faire croire» ou « jouer à faire semblant pour de vrai »

«Cadrez puis filmez un espace sous 5 angles et axes de prise de vue différent de manière à en changer la perception, l'échelle, les proportions»...idem sur un visage de manière à en changer l'allure, l'apparence...idem à partir d'un sujet sous deux éclairages différents de manière à en modifier l'atmosphère

«Réalisez une séquence vidéo de plusieurs plans où l'on puisse dire à la fin: «C'est énervant»
«Séduisez... la caméra» – un seul plan séquence de 30s

«Donnez à voir de manière inattendue» - un espace...
«Donner du rythme en expérimentant physiquement un espace»

«Parodiez une scène de la vie quotidienne, un journal télévisé, un événement historique»

«Filmez un dialogue spatial entre une œuvre et un spectateur»
«Filmez une histoire courte» comportant une ambiguïté, un doute, générateurs de suspens, d'attente, de méfiance, d'angoisse.

Alternez dans une courte histoire de votre choix, trois manières différentes de filmer:
1 – En caméra subjective (statut du personnage):
identification – jeux des regards - + énigmatique: montrer un plan subjectif sans révéler immédiatement qui est le protagoniste ; on fait peser sur la scène la menace représentée par ce témoin voyeur et non visible.
2 -En caméra témoin (statut du spectateur):
il regarde ce qui se passe: plans fixes -il suit l'action: plans mobiles
3 – En caméra narrateur (point de vue extérieur):
une vue d'ensemble- regard "de dieu"- mouvements de caméra permettant d'associer plusieurs points de vue différents.