

Prolonger la réception d'un film
par une expérience
et une pratique artistique

Projet « *le Cinéma à l'œuvre* »

*Coordination Ecole et Cinéma du Puy-de-Dôme
Nathalie Dézulier, Conseillère pédagogique en arts visuels*

Présentation du projet mené en 2022

Le cadre:

- Les films de la programmation: *Le petit fugitif, Tout en haut du monde, L'homme qui plantait des arbres*
 - 3 domaines artistiques à explorer: photographie, éducation musicale, expression théâtrale
- Construction et dépôt de PACTE (*Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif*) sur la plateforme ADAGE
 - 2 classes élémentaires ciblées pour chacun des films de la programmation
- **10 heures d'intervention d'un artiste** dans chacune des classes
enveloppe de 600€ par classe - Subvention totale de la DRAC : 3600€

Prolonger la réception des films par une expérience et une pratique artistique

Le plus souvent, dans les dossiers pédagogiques mis à disposition des enseignants par les coordinations et les conseillers pédagogiques, sont proposés :

- des ouvertures culturelles, des rapprochements avec des œuvres picturales, musicales ou littéraires qui viennent faire écho aux films;
 - des activités en arts plastiques, des écoutes de pièces musicales, des liens en littérature jeunesse, des activités de création de petits films (en stop motion ou autre), etc.;
- Nous avons voulu expérimenté une manière un peu différente de s'appuyer sur les films pour faire entrer les élèves dans des projets de création avec des artistes.

Porter un regard sur:

- **Le lien, la collaboration artiste / enseignant**
- **La place et le rapport au film**
- **La production finale**

Objectifs pour l'élève :

- S'engager dans une démarche de découverte, de développement et d'approfondissement d'une pratique et d'une culture cinématographique
- Développer sa capacité à analyser des images et des sons, à analyser de manière précise et argumentée des productions cinématographiques
- construire son regard, affirmer et défendre ses goûts, réfléchir à sa place de spectateur et apprécier par soi-même l'usage et la valeur des images dans le monde qui l'entoure.

Projet sur la photographie

À partir du film « *Le petit fugitif* » réalisé par Ashley Ray et Engel Morris

Idée de départ : travailler sur le noir et blanc, le portrait, le cadrage, la composition de l'image...

Avec l'intention de permettre aux élèves d'approcher et de s'approprier différentes notions (échelle de plans, angles des prises de vue, etc.)

Artiste associé : **Nicolas Anglade**

Photographe

<https://nicolasanglade-photographik.fr/>

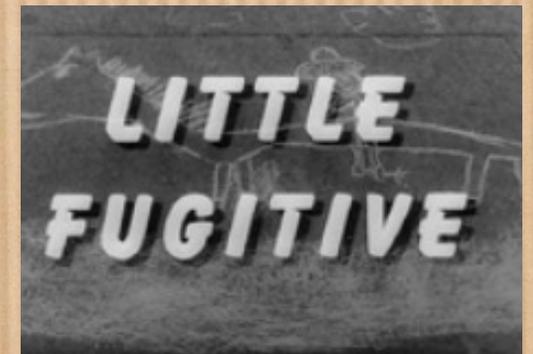
Témoignage de Julie Brasset
classe de CM1-CM2

Déroulé du projet

Avant les interventions de l'artiste

1	Introduction au projet: arts visuels	Jeux de regards à travers des cadres Découverte d'œuvres photographiques
2	Séance photo dans l'école	Mise en place du vocabulaire photographique (échelles de plan, angle de prise de vue, etc) Tri d'images. Elaboration d'une carte mémo.
3	Mise en appétit avant le film	Présentation de photogrammes, extraits sonores. Extrait projeté: début du film. → hypothèses sur l'histoire du film
4	Après le film	Déballage libre/ ressentis- Thèmes principaux Analyse à partir de 3 extraits vidéo Ecriture du résumé de l'histoire

5 séances avec Nicolas Anglade

Séance 1	Présentation de l'artiste, de sa démarche / Interview - Première séance de prise de vue
Séances 2, 3 4	Ateliers de pratique – Prises de vue / analyse Travail sur les moyens plastiques de la photographie (noir et blanc, lumière, contre-jours, jeux de perspective). A mettre en lien avec les moyens filmiques (gros plans, plan d'ensemble, contre-plongées, plongées) Faire des choix personnels - Recherche d'intention

*« Une bonne photo, une photo intéressante, c'est une photo qui va raconter une histoire
Une photo doit parler par elle-même et chacun doit pouvoir se faire une histoire avec elle... »*

Dernière séance avec Nicolas Anglade

Séance 5

Préparation de l'exposition: Création de la « série »
Organisation / Placement des photos

La sélection finale...
Passer de 150 photos présélectionnées à 40!!

*Le choix ne repose pas forcément sur l'esthétique de la photo,
mais plutôt sur l'idée que la série va raconter quelque chose à celui qui la regarde.*

Exposition
Une série de 4 photos

Exposition: 2 photos associées

Exposition: une série photo qui se suffit à elle-même

Pour clore le projet...

Exposition présentée à Cunlhat le même soir que la projection du film dans le village.

Présentation du film au public ainsi que les différentes étapes du projet.

École élémentaire de Cunlhat

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE, L'ÉCRITURE PAR LA LUMIÈRE

Avec les photographies des élèves de CE2-CM1 - année scolaire 2021/2022

DU 29 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2022
MÉDIATHÈQUE DE CUNLHAT
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Photographie, l'écriture par l'image

UN FILM COMME POINT DE DEPART : Le petit fugitif (1953)

Cette année scolaire, les élèves de l'école élémentaire de Cunlhat ont découvert le film *Le petit fugitif* dans le cadre du dispositif d'éducation au cinéma Ecole & Cinéma. Ce film, réalisé par Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley, raconte l'histoire d'un petit garçon qui fugue et erre dans la fête foraine de Coney Island à New York. Les réalisateurs, photographes pour deux d'entre eux, ont apporté un soin particulier à l'image en noir et blanc du film.

UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE...

Suite à la projection du film, la classe de CE2-CM1 et leur enseignante Julie Brasset ont réalisé un projet avec le photographe Nicolas Anglade. La photographie a rythmé la vie de la classe de février à juin 2022.

Une première séance mise en place par l'enseignante en collaboration avec Ciné Parc a permis aux élèves d'acquérir du vocabulaire de cinéma (gros plan, plan d'ensemble, plongée, contre plongée) à partir de l'observation de photographies puis de mise en pratique avec des tablettes numériques.

Le lendemain de la projection du film, une première rencontre a eu lieu avec Nicolas Anglade. Une prise de contact lors de laquelle les élèves ont pu poser toutes leurs questions au photographe professionnel et où ce dernier a pu présenter son travail. Nicolas Anglade est ensuite revenu 5 fois pour accompagner les élèves dans leurs prises de vues.

... ET DES REGARDS QUI CHANGENT

Munis d'appareils photos prêtés par leurs parents les élèves ont, pendant ces 5 séances, déambulé dans Cunlhat tel le petit Joey du film dans Coney Island.

Les élèves étaient libres pour leurs prises de vues. Une liberté créative mais avec les conseils du photographe et de leur enseignante.

A chaque fois avant de partir dans Cunlhat, les élèves et Nicolas Anglade visionnaient les photos prises précédemment et faisaient un travail d'analyse d'image et de tri. Au total, ce sont plus de 800 photos qui ont été prises pour un choix final de 37 photos qui compose cette exposition.

Si lors de la prise des premières photos, les élèves privilégiaient des sujets qu'ils affectionnaient (les copains, un animal, une fleur, etc.), au fil du temps et du travail d'analyse effectué, des photos plus abstraites, artistiques, surprenantes sont apparues.

Pour compléter ce projet, Julie Brasset a proposé à ses élèves de découvrir le sténopé (premier appareil photo) et de créer un carnet de bord pour garder une trace de ce beau projet.

UNE EXPOSITION QUI VOIT LE JOUR

Les photographies ont été exposées une première fois à l'occasion d'une projection publique du *Petit fugitif* à Cunlhat en juin 2022. Les élèves ont, à cette occasion, présenté leur travail photographique et le film. Leurs photographies prennent aujourd'hui place à la médiathèque de Cunlhat.

Comme le dit Nicolas Anglade, "une photo doit parler par elle-même et chacun doit pouvoir se faire une histoire avec elle". Nous vous souhaitons donc de vous projeter dans les images prises par les élèves et de vous créer plein d'histoires et de sensations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE EXPOSITION !

Cette exposition a été réalisée dans le cadre d'une classe PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif) et du dispositif École & Cinéma, avec le soutien financier de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de l'association des Parents d'Élèves de Cunlhat et de la coopérative scolaire de l'école élémentaire de Cunlhat.

Projet en éducation musicale

À partir du film « **Tout en haut du monde** » réalisé par Rémi Chayé

Idée de départ: Travail sur le rapport son/image

Création de paysages sonores en écho aux paysages du film

Sonorisation d'un passage du film

Création de chansons

Artiste associé: **Florian Allaire**
Musicien et metteur en scène
Compagnie A tous vents

<https://atousvents.fr/>

Témoignage de Sandrine Nallet
Classe de CE1-CE2

Projet 1: Création d'un paysage sonore - Planning des séances

Séance 1

Présentation
Travail corporel et bruitage

Séance 2

Travail de bruitage. Langages inventés. Recherche de production de sons avec matériel (tubes plastiques) et enregistrements

Planning des séances

Séance 3

Productions de sons / ambiances
Présentation du logiciel de montage
Nouvelle recherche de sons avec des cônes
Création d'une chanson en langue imaginaire

Séance 4

Apparition de la planète. Travail sur la voix avec les
"chiffons" Production de dialogues en langage inventé
Enregistrement de la chanson en langue inventée

Planning des séances

Séance 5

Création du paysage sonore avec l'ensemble des enregistrements produits.
Ecoute et mise en scène des sons produits avec le logiciel en classe.

En prolongement...

Création d'illustrations pour accompagner le paysage sonore
(Appui sur les images du film et sur celles de l'expédition de Ernest Shackleton) en intégrant la planète cotonneuse et les personnages avec le langage inventé.

Production finale: *Tout en haut des ACESONNIMS*

Projet 2: Sonorisation d'un passage du film et création d'une chanson

Projet en expression théâtrale

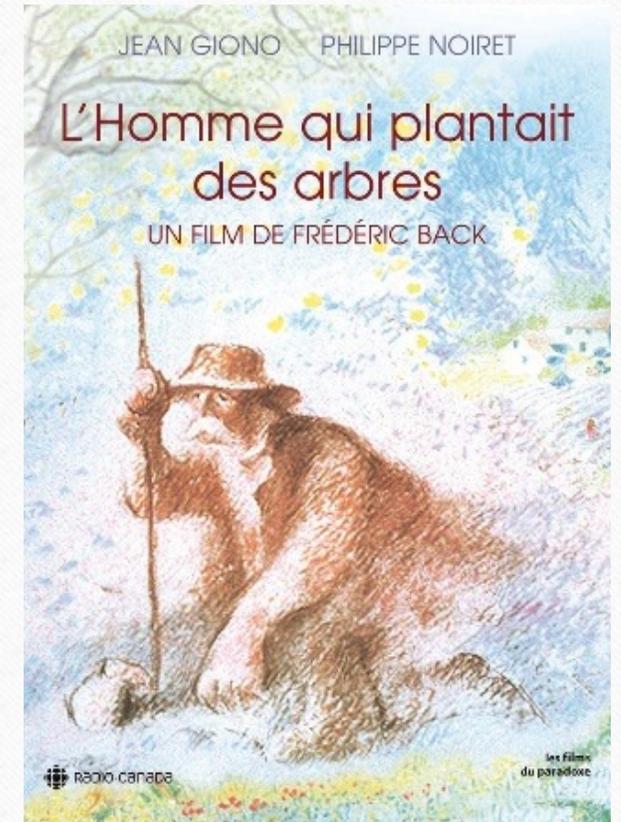
À partir du film « *L'homme qui plantait des arbres* » réalisé par Frédéric Back

Idée de départ: aborder la lecture à voix haute, la mise en voix, la scénarisation d'extraits du texte de Giono ou de textes poétiques écrits par les élèves en lien avec la thématique du film : les arbres, la protection de la nature...

Artiste associé : **Patrick Peyrat**
comédien et metteur en scène
Théâtre et écritures contemporaines
Compagnie de l'Abreuvoir

<https://compagniedelabreuvoir.fr/>

Des projets avec des artistes, un enjeu de démocratisation culturelle?

L'École est le lieu par lequel peut « s'organiser la rencontre de tous avec l'art. C'est l'institution qui doit permettre de réduire les inégalités culturelles intimement liées aux inégalités sociales.

Jack Lang et Pierre Bourdieu

La rencontre avec l'artiste, une véritable expérience de l'art?

« Elle intervient souvent dans les angles morts du système éducatif, dans l'attention au sensible, au silence, au son, aux formes visuelles, aux cultures matérielles, à la pratique. Elle permet une véritable expérience de l'art : l'élève rencontre un artiste et peut alors s'engager dans une direction à laquelle il n'aurait peut-être pas songé autrement. »

Emmanuel Tibloux, directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs

Travailler en partenariat, une aventure?

« Travailler en partenariat et participer à un projet commun, c'est toujours une aventure qui conduit vers des chemins pas tout à fait prévus, pour les uns comme pour les autres...

Des moments partagés où l'on se croise, on s'entrecroise, on s'entremêle

Où l'on tricote, on détricote, où l'on s'éloigne parfois pour mieux se retrouver... »

Paule Kingleur, artiste plasticienne