

Document d'application des programmes
La sensibilité, l'imagination, la création (école maternelle)

L'éducation artistique (école élémentaire) :

**Relecture de ces textes pour « école et cinéma », par Isabelle Dupré, conseillère
pédagogique.**

1- LES ARTS VISUELS

• Le regard sur les images

On s'intéressera à toutes les images, fixes ou animées : peinture, dessin, bande dessinée, photographie (de presse, d'art ou de pratique de vie), cinéma (documentaire, fiction ou animation), télévision (journal, émission de plateau, séries, dessins animés, publicités, reportages)...

L'enseignant donne aux élèves les moyens d'apprendre à comprendre les images par l'observation, la transformation et la production.

Au cycle 2, l'image est envisagée comme un langage que l'élève utilise dans ses activités d'expression et de narration... Il passe d'une approche essentiellement affective à un regard plus objectif. (...) Il fait l'acquisition de notions qui lui permettent de décrire et nommer les éléments constitutifs des images, cadrage et point de vue.

Au cycle 3, l'enseignant amène l'élève à développer son point de vue sur ses propres images et celles des autres. L'identification des composantes est conduite à partir d'une approche structurée : les éléments perçus sont mis en relation avec le sens produit, le message transmis. Les procédés utilisés en photographie, dans la publicité, la vidéo, les films et les émissions de télévision, et les « nouvelles images » multimédia et des jeux vidéo, sont identifiés et comparés.

Les élèves comprennent que fabriquer une image, c'est avoir des intentions et faire des choix, exprimer un point de vue ou une opinion, une sensation, une idée...

• L'image animée (cinéma et vidéo en particulier)

Comme les autres moyens d'expression et de création, les images animées sont appréhendées à la fois à travers des productions et par une pratique de « spectateur ». Elles sont introduites en reprenant un certain nombre d'éléments de l'image fixe avec cependant quelques différences essentielles : le mouvement, les angles de prise de vue, le cadrage et la lumière, le

temps, le rapport entre deux images, le montage, le son (son, bruit, parole, musique).

Les situations de production s'inscrivent dans le prolongement du travail sur l'image fixe. Il s'agit d'une utilisation expérimentale et occasionnelle dans laquelle l'acquisition de connaissances d'ordre technique n'est jamais une fin en soi...

Au cycle 2, les élèves racontent en images, se mettent en scène, jouent avec la fiction et la réalité. L'enseignant s'attache particulièrement aux notions relatives au temps : durée, séquence, temps réel. À partir de ce que les autres perçoivent et comprennent de leur réalisation, les élèves prennent conscience des choix possibles : cadrage, mise en scène, découpage, rapport son/image et du sens que construisent ces choix. L'enseignant insiste sur la distinction réalité/fiction.

Au cycle 3, les activités du cycle 2 sont reprises et développées en amenant les élèves à prendre davantage le spectateur en compte dès l'élaboration. Ils produisent des images pour informer, pour faire rire, pour faire réfléchir, pour émouvoir. L'enseignant donne des points d'appuis pour comprendre :

- le rapport entre le temps réel et le temps filmé dans différents types d'images animées. Les élèves identifient des séquences, appréhendent ce que sont une ellipse, un montage... Ces formes et procédés sont mis en relation avec la narration écrite et avec la bande dessinée ;
- le mouvement : le rapport entre le déplacement de personnages et les mouvements de caméra ;
- le choix des angles de prises de vue et la lumière.

Les activités proposées aux élèves peuvent s'appuyer sur les films de la liste d'œuvres de référence.

2- REFERENCES POUR UNE PREMIERE CULTURE ARTISTIQUE

● Arts visuels

Il est important que pour chaque grande rubrique, l'élève garde au moins une trace, sous une forme ou une autre, d'une œuvre qu'il choisit lui-même. L'enseignant veille à choisir le moment adapté et réunit les conditions matérielles d'écoute et d'observation attentive pour la présentation ; il est vigilant quant à la nature et la précision des informations apportées et à la manière d'impliquer les élèves. L'enseignant choisit les informations nécessaires et compréhensibles par les enfants sur le contexte de la création. Il favorise l'utilisation d'un vocabulaire de base adapté à l'âge des élèves, qui permet de nommer, de décrire et d'exprimer

en termes appropriés. Il met en évidence les différentes facettes et la richesse de l'œuvre et, selon le cas, les liens qui existent avec des œuvres de la même période, d'autres du même artiste, d'autres encore qui traitent du même sujet mais à des époques différentes.

Lorsque les œuvres abordées en classe sont visibles dans un lieu culturel de proximité, l'école incite les élèves à des rencontres personnelles et familiales avec les œuvres en dehors du temps scolaire.

Pour tous les élèves, l'œuvre d'art reste un moyen privilégié d'échanges avec l'autre et de rencontres au-delà des différences.

● Cinéma

- Une œuvre majeure du patrimoine mondial :

Charlie Chaplin : *Le Kid*, *La Ruée vers l'or* ou *Les Temps modernes*.

- Une adaptation littéraire :

Jean Cocteau : *La Belle et la Bête*.

- Un western :

Howard Hawks : *Rio Bravo* ou Fred Zinneman : *Le Train sifflera trois fois*.

- Une comédie musicale :

Stanley Donen et Gene Kelly : *Chantons sous la pluie*.

- Un film d'aventure :

Fritz Lang : *Les Contrebandiers de Moonfleet*.

- Un dessin animé :

Paul Grimault : *Le Roi et l'oiseau*.

- Une fiction contemporaine :

Abbas Kiarostami : *Où est la maison de mon ami ?*

● Musiques de film

Les films à voir en salle ou les catalogues de films autorisés à la diffusion dans le cadre de la classe offrent un choix de titres où la musique tient un rôle intéressant, soit parce qu'elle constitue un élément premier du film (comédie musicale par exemple), soit parce que l'analyse de son utilisation permet de mieux appréhender les codes du langage cinématographique. Les exemples sont innombrables.

- Musiques de Bernard Hermann pour les films d'Hitchcock.
- Utilisation du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff dans *Sept ans de réflexion* de Billy Wilder.

- Orchestre de Count Basie surgissant dans *Le Désert du Shérif est en prison* de Mel Brooks.
- Comédies musicales comme *Les Parapluies de Cherbourg* et *Les Demoiselles de Rochefort* de Jacques Demy.
- Transformation d'un thème musical comme dans *Les Quatre cents Coups* de François Truffaut.
- Montage musical d'*On connaît la chanson* d'Alain Resnais.
- Musique de film d'aventure, comme celle de John Williams pour Indiana Jones.