

**Une année d'expérimentation
« La couleur au cinéma »
Cinéma Cent Ans de Jeunesse
Ecole Et Cinéma
Maternelle Au Cinéma**

Choix d'une question de cinéma

- Une question accessible aux élèves d'école élémentaire et maternelle

L'idée était de trouver un sujet qui pouvait être accessible à tous les âges et qui ne serait pas de nature à effrayer les enseignants.

- Une question permettant de mettre les élèves en activité, d'introduire de la pratique

Pour s'inscrire dans un parcours pédagogique, il est intéressant de conjuguer la formation du regard avec l'expérience créatrice, en d'autres termes, d'allier le « voir » et le « faire ».

C'est une évidence dans les classes : le lire et l'écrire sont indissociables.

On apprend à lire en écrivant et on apprend à écrire en lisant.

Il en est de même pour le cinéma. Voir et Faire sont au service l'un de l'autre et décuplent le plaisir, de voir comme de faire. C'est pour cela qu'il sera proposé aux enseignants, avec ou sans accompagnement, des exercices photographiques ou filmiques à faire réaliser aux élèves, en les adaptant à chaque niveau.

Sans que cela ne revête, bien entendu, aucun caractère obligatoire.

Recherche sur le site Cinéma, Cent Ans de jeunesse d'une question de cinéma qui corresponde à ces critères.

<https://www.cinemacentansdejeunesse.org/>

La question de la couleur au cinéma:

- Est de nature à rassurer les enseignants
- Permet des entrées différentes adaptées à chaque âge
- Peut donner lieu à de petits exercices simples à réaliser en classe
- Est mise en jeu dans bon nombre de films des catalogues « Maternelle Au Cinéma » et « Ecole et Cinéma »

Le comité de programmation

Contenu du comité de programmation :

- Présentation de la nouvelle orientation
- Rappel de la différence entre un thème et une question de cinéma
- Formation sur la question de cinéma la couleur
- Elaboration des programmations pour chaque cycle

La couleur

Voir et faire : une question de cinéma spécifique pour découvrir et explorer différents paramètres du cinéma (choix de mise en scène, son, lumière, jeu d'acteur, montage...), et des ressources pour l'explorer en situation pédagogique. La couleur en question : univers chatoyant des comédies musicales ou discret agencement sur toute la durée d'un film, comment au cinéma la couleur devient-elle un élément essentiel de la narration et de l'esthétique ?

Présentation de la nouvelle orientation :

Elaborer des programmations comme un parcours autour d'une question de cinéma.
Allier le « voir » et le « faire » en proposant de petits exercices à réaliser en classe.

Différence entre thème et question de cinéma :

Travailler sur des films traitant d'un thème commun pourrait présenter le danger d'instrumentaliser les films pour ne parler que du thème, tentation déjà bien présente et qui se fait bien souvent au détriment de l'étude du film en tant que tel dans toute sa spécificité.

Faire de l'art plastique, de la littérature, de l'expression écrite, de la géographie ou de l'histoire à partir des films, les enseignants savent faire. Ils savent tellement le faire que souvent, le travail autour d'un film se limite à ça. C'est déjà pas mal, me direz-vous, mais nous, nous sommes là pour aider les enseignants à parler cinéma à leurs .

Travailler autour d'une question de cinéma permettra à nos élèves de comprendre qu'une image se construit et qu'avant d'être devant nos yeux, c'est d'abord une idée, puis tout un tas d'essais qui permettent à cette idée de se transformer en une image, dans la forme la plus conforme à l'idée initiale (choix du contenu du plan, cadre, de l'axe de prise de vue, de l'éclairage, de la durée...).

A travers une question de cinéma spécifique, les élèves vont donc pouvoir s'interroger et explorer différents paramètres du langage cinématographique.

Formation sur la question de cinéma la couleur

De l'univers coloré des comédies musicales à l'agencement des couleurs dans une séquence ou sur toute la durée d'un film, la couleur au cinéma devient un élément essentiel de la narration et de l'esthétique.

Certains réalisateurs optent pour une totale maîtrise en tournant en studio, d'autres préfèrent des tournages en décors naturels dans lesquels objets et costumes font office d'agents coloristes, d'autres encore, comme Jacques Demy, choisissent des décors naturels réels et « repeints » avec des couleurs choisies ...

Dans un film, la couleur peut avoir différentes fonctions :

Fonction de caractérisation pour identifier un personnage, un lieu, une époque...

Fonction narrative pour mieux faire comprendre l'histoire

Fonction émotionnelle pour créer un climat psychologique

Fonction esthétique en s'inspirant de courants artistiques

Cf. la présentation des enjeux et une analyse de séquence par Alain Bergala sur le site du Cinéma Cent Ans de Jeunesse:

<https://www.cinematicentansdejeunesse.org/ressources/questions-de-cinema/la-couleur.html>

Visionnage d'extraits et commentaires sur le site CCAJ

<https://www.cinematicentansdejeunesse.org/ressources/questions-de-cinema/la-couleur.html>

Projection de travaux d'élèves dans le cadre d'ateliers sur le site CCAJ

<https://www.cinematicentansdejeunesse.org/ressources/questions-de-cinema/la-couleur/realisations.html>

Présentation de la fiche Voir

La question de la couleur au cinéma résumée et simplifiée

<https://www.inst-jeanvigo.eu/wp-content/uploads/2023/11/voir-la-couleur-au-cinema.pdf>

Présentation de la fiche Faire

Exercices pouvant être réalisés en classe de façon individuelle ou collective à l'aide de téléphones portables, d'appareils photo ou de caméras.

Ils permettent d'expérimenter et de comprendre les enjeux de la question de cinéma

Conçus de façon à ne pas nécessiter de compétences techniques particulières chez les enseignants et leurs élèves mais plutôt destinés à faire appel à leur sensibilité et à l'observation du monde.

Le but de ces exercices :

Rendre les élèves sensibles aux couleurs, aux lumières et à leurs variations dans leur environnement proche

Permettre aux élèves de repérer l'importance de la couleur et l'utilisation qui en est faite dans les films

Mettre les élèves en capacité de produire des effets de sens, des effets esthétiques ou émotionnels grâce à la couleur, par le biais de production de photographies ou de séquences filmées

<https://www.inst-jeanvigo.eu/wp-content/uploads/2023/11/faire-la-couleur-au-cinema.pdf>

Elaboration collective des programmations :

Choix prenant en compte les éléments du temps de formation qui a précédé

Programmation retenue pour le cycle 1 :

- 1-Programme de courts métrages : La Farandole des couleurs
- 2-Programme de courts métrages Mes petits compagnons de route
- 3-Programme de courts métrages La Petite Taupe

Programmation retenue pour le cycle 2 :

- 1-Peau d'âne - Jacques Demy
- 2-Le magicien d'Oz - Victor Fleming
- 3-Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary- Rémi Chayé

Programmation retenue pour le cycle 3 :

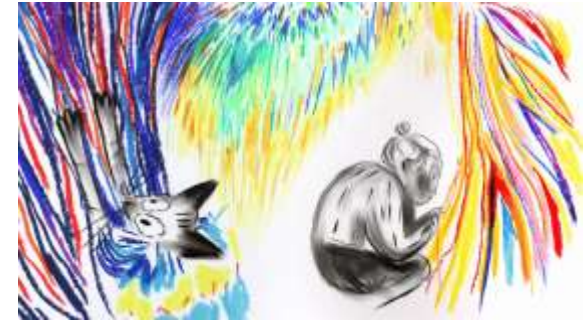
- 1-Les demoiselles de Rochefort - Jacques Demy
- 2-Edward aux mains d'argent - Tim Burton
- 3-Wadjda - Haifaa Al-Mansour

 Le Cinéma,
cent ans
de jeunesse

Les prévisionnements

Pré-visionnements :

Pour chaque film programmé

- Avant la projection :

Présentation du film avec pistes de lecture

Par exemple:

<https://www.inst-jeanvigo.eu/wp-content/uploads/2023/11/la-farandole-des-couleurs-presentation.pdf>

Après la projection :

Éléments d'analyse avec comme entrée

prioritaire la question de la couleur

Rappel des éléments théoriques sur cette question

Propositions d'exercices pratiques à réaliser en classe

Le point sur les réalisations de classes

Par exemple:

<https://www.inst-jeanvigo.eu/wp-content/uploads/2023/11/la-farandole-des-couleurs-presentation.pdf>

Les fiches VOIR et FAIRE ont été précédemment envoyées à tous les enseignants inscrits dans le dispositif

Les interventions en classe

Interventions en classe :

- *A la demande : intervention ponctuelle avant ou après la séance avec un focus sur la couleur*

<https://www.inst-jeanvigo.eu/wp-content/uploads/2023/11/peau-dane-seance-en-classe-avec-lien-photogrammes.pdf>

- *Interventions dans des classes d'écoles élémentaires pour un projet de réalisation autour de la couleur, projet élaboré en co-construction avec l'enseignant et les élèves*

Bilan de l'expérimentation

Éléments recueillis lors du comité de pilotage et après enquête auprès des enseignants

- Choix de programmation cohérent facilitant la mise en réseau des films dans les classes
- Utilisation du site Cinéma Cent Ans de Jeunesse notamment pour le recours aux extraits de films pour les classes des cycles 2 et 3
- Entrée dans les films plus en profondeur et sous un angle plus cinématographique
- Moins d'appréhension à se lancer dans la pratique grâce aux exercices proposés
- Enrichissement de la culture cinématographique des enseignants
- Participation plus importante au comité de programmation qui devient un temps de formation
- Fréquentation en nette hausse à toutes les séances de pré visionnement

Tous les documents sont mis en ligne sur le site de l'Institut Jean Vigo et sont consultables et utilisables librement

Merci au « Cinéma Cent ans de jeunesse », programme international d'éducation au cinéma
<https://www.cinemacentansdejeunesse.org>

Merci à « Nanouk, » plateforme pédagogique en ligne accompagnant le dispositif École et cinéma,
conçue par « Les enfants de cinéma » et désormais développée par « L'Archipel des lucioles »
<https://nanouk-ec.com/>

Merci à Nathalie Bourgeois, Carole Desbarrat, Alain Bergala, Guillaume Boulangé pour les emprunts faits à leurs travaux qui ont abondamment nourri ces réflexions.

Christian Assalit, référent Education et formation, Institut Jean Vigo