

Cinéma-audiovisuel

Comment utiliser Educ'ARTE ?

Intéressé par un travail avec les élèves autour du cinéma ?
Découvrez quels contenus utiliser et comment travailler avec les vidéos.

LES MEILLEURS CONTENUS

COURTS MÉTRAGES ET DOCUMENTAIRES

LE VOYAGE DANS LA LUNE
DE **GEORGES MÉLIÈS**

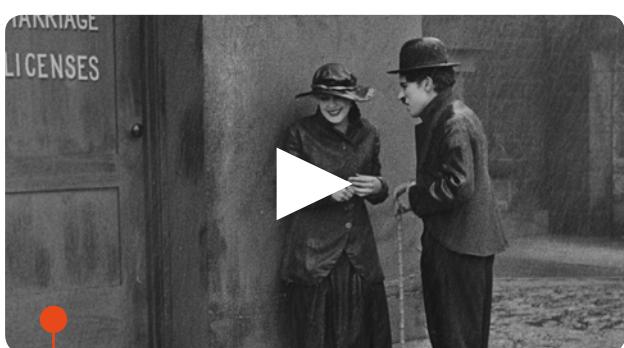
LES HALLUCINATIONS
DU BARON DE MÜNCHHAUSEN
DE **GEORGES MÉLIÈS**

LE FRIGO ET LA BALEINE
DE **BUSTER KEATON**

MALEC L'INSAISISSABLE
DE **BUSTER KEATON**

CHARLOT MUSICIEN
DE **CHARLIE CHAPLIN**

L'ÉMIGRANT
DE **CHARLIE CHAPLIN**

Cinéma-audiovisuel

Comment utiliser Educ'ARTE ?

HITCHCOCK-TRUFFAUT
DE KENT JONES

JEAN ROUCH, CINÉASTE AVENTURIER
DE LAURENT VÉDRINE

EXTRAIT

« LA RENCONTRE ENTRE TRUFFAUT ET HITCHCOCK »

Le contexte de la rencontre : Hitchcock controversé, Truffaut admiratif et demandeur d'une rencontre. Le contexte est ici éclairé par des interviews de plusieurs réalisateurs, dont Truffaut. Scorsese précise qu'à l'époque, on dictait aux réalisateurs ce qu'était le « vrai cinéma », ce livre a ouvert la voie à une nouvelle génération.

UN VOYAGE AVEC MARTIN SCORSESE
À TRAVERS LE CINÉMA ITALIEN

UN VOYAGE AVEC MARTIN SCORSESE
À TRAVERS LE CINÉMA AMÉRICAIN

AUTRES DOCUMENTAIRES DISPONIBLES

GEORGES MÉLIÈS
À LA CONQUÊTE
DU PÔLE

XENIUS
COMMENT
FONCTIONNE LA 3D

TARZAN
AUX SOURCES
DU MYTHE

FRANÇOIS
TRUFFAUT
L'INSOUMIS

BUSTER KEATON
UN GENIE BRISÉ
PAR HOLLYWOOD

Cinéma-audiovisuel

Comment utiliser Educ'ARTE ?

PLUS DE VIDÉOS DANS LES DOSSIERS THÉMATIQUES

COURTS MÉTRAGES
DES DÉBUTS
DU CINÉMA

COURTS
MÉTRAGES
DE FICTION

DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS
DE LA TÉLÉ

DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS
DU CINÉMA

DES RESSOURCES WEB

LA LECON
DE CINÉMA D'ARTE

Brian de Palma, Wes Anderson, James Gray... Les grands du septième art s'expriment ! Venez découvrir des interviews - dont la plupart ont été réalisées en partenariat avec la Cinémathèque française - d'acteurs et de réalisateurs français, européens et américains.

LES MAGAZINES
DU CINÉMA D'ARTE

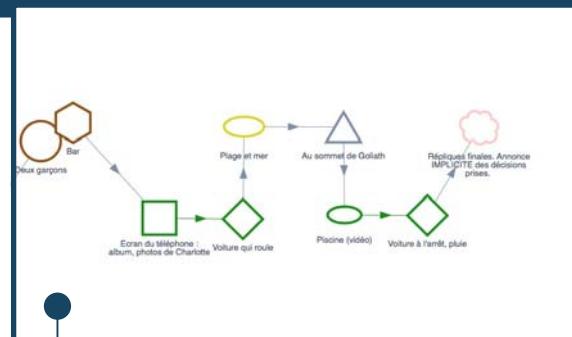

LES INTERVIEWS
D'OLIVIER PÈRE

Avec Bruno Dumont, Deniz Gamze Ergüven, Melvil Poupaud

CARTES MENTALES ET FICHES PÉDAGOGIQUES

CARTE MENTALE OÙ SONT LES PERSONNAGES ?

Cinéma muet et comique, Chaplin et Keaton

EDUC'
arte

EN PARTENARIAT
AVEC

DISCIPLINES : Éducation artistique et culturelle, Français, Histoire des arts
NIVEAU : 4e, cycle 4

Liens avec les programmes scolaires :
Individu et société : travail sur le genre « comique » ; les arts au début du XXe siècle.
Concepts / Mots-clés :
Arts visuels, XXe siècle, cinéma, comédie, court-métrage.

Objectifs / Compétences :
Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres. Analyser et interpréter des œuvres et formuler sur elles un jugement personnel argumenté.

FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LE CINÉMA MUET ET LE BURLESQUE

Lieux et séquences qui font progresser l'action ! La carte mentale relève les lieux et séquences filmiques qui construisent la narration du court métrage. Les élèves peuvent s'appuyer sur les nœuds pour résumer l'histoire. Ils pourront concentrer leurs efforts sur l'utilisation des compléments circonstanciels de lieux. Ils pourront aussi insister sur le rôle original des écrans comme « lieux », et de l'algorithme comme « protagoniste ». Enfin, on pourra relever les répliques finales du récit filmique pour mettre en avant la décision implicite du personnage principal et dégager les effets de cette chute.

Cinéma-audiovisuel

Comment utiliser Educ'ARTE ?

CAS CONCRETS D'UTILISATION AVEC LES ÉLÈVES

LE PLAN ET L'ÉCHELLE DES PLANS CLASSE DE SECONDE

1. Regarder l'extrait de [120 ans de cinéma](#) pour définir le plan.
2. Projeter la vidéo sur [l'échelle des plans](#) faite par l'université populaire des images. Utiliser un document conçu à partir de l'article sur « [le cadre et les fonctions du cadre](#) » sur le site « [Transmettre le cinéma](#) ».
3. Demander aux élèves de regarder la vidéo [Goliath](#) et de l'annoter en précisant à chaque fois l'échelle de plan de chaque scène.

LES MÉTIERS DU CINÉMA

1. Avec [les fiches métiers du cinéma](#), sur un trimestre, demander aux élèves de produire, par groupe, des fiches métiers qu'ils vont garder dans leurs classeurs. L'idéal est de relier ces métiers à des analyses de films faites en classe.
2. Compléter avec une [vidéo](#) à regarder à la maison, une mise en abîme élégante du cinéma porté à l'écran.
3. Transition avec l'activité suivante : The Artist de Hazanavicius, avec la scène de découverte du cinéma.
4. Concours d'affiches de ces fiches métiers, exposition de celles-ci dans la classe ou dans les couloirs.

Cinéma-audiovisuel

Comment utiliser Educ'ARTE ?

COMPRENDRE LE CINÉMA EN TANT QU'INDUSTRIE CLASSE DE PREMIÈRE

À partir du film [120 ans d'invention au cinéma de Stan Neumann](#), faire réaliser, en groupe par exemple, des extraits illustrant un des points suivants

1. Les inventions du cinéma, des pistes non exploitées retrouvées aujourd'hui : le scopitone, le kinétoscope, précurseurs des vidéoclips et des visionnages individuels payants.
2. Le cinéma, une industrie rentable (par exemple, extrait à 13'11 Rover ou un succès qui change la donne).
3. Concours d'affiches de ces fiches métiers, exposition de celles-ci dans la classe ou dans les couloirs.
4. Les nouvelles formes du cinéma.

[Voir l'article sur la réalité virtuelle](#)

UTILISATION DE L'OUTIL D'ANNOTATION DES VIDÉOS

L'outil d'annotation peut être utilisé pour une étude de l'image par exemple :

- 1.
2. Choisissez un des courts métrages dans [le dossier thématique dédié](#).
3. Étudiez les échelles de plans, les mouvements de caméras et les raccords.
4. Créez un extrait de trois minutes et y placer des annotations indiquant vos trouvailles.

Cette vidéo pourra servir de ressource à vos élèves durant leur scolarité au lycée.

[DÉCOUVRIR L'OUTIL](#)

UTILISATION DE L'OUTIL CARTE MENTALE

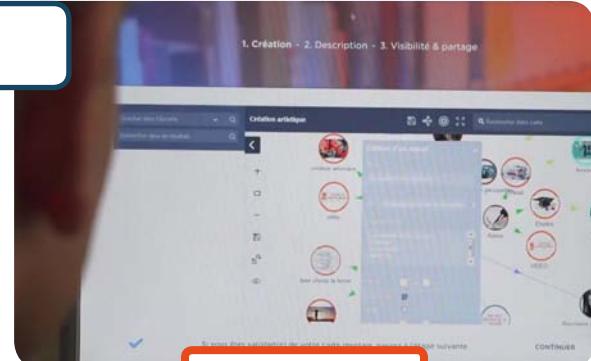
Voici quelques exemples pour faire travailler vos élèves sur des cartes mentales :

À partir des courts métrages dans le [dossier thématique](#) suivant, réalisez une carte mentale afin d'établir la structure du film

À partir du [film Hitchcock - Truffaut](#), établissez un chapitrage du film, en détaillant quelques notions essentielles.

[DÉCOUVRIR L'OUTIL](#)

UTILISER LE COURT MÉTRAGE COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE

Faisant preuve d'une dynamique jamais démentie, **le film court est un concentré de cinéma à part entière**, une forme d'expression artistique qui a légitimement trouvé sa place au sein des dispositifs d'éducation à l'image, notamment. Objet de proximité par rapport à des films aux budgets industriels plus conséquents, il tisse un lien privilégié entre cinéastes et spectateurs, et est un **vecteur de pédagogie idéal au décryptage des images et du monde**.

REPÈRES HISTORIQUES

1895

Naissance du cinéma : première projection publique payante des films des frères Lumière qui s'étiraient sur moins d'une minute de pellicule, dont celui considéré comme le premier, *La sortie de l'usine Lumière à Lyon*.

1910

Création des premières salles de cinéma, après plusieurs années de projection sur un mode forain et événementiel.

1924

Apparition du terme « court métrage » pour définir les films de **moins de 1600 mètres de pellicule** soit moins de 60 minutes, face à la normalisation du format long métrage.

1940

Loi créant l'obligation de diffuser un court métrage en première partie de programme (abrogée en 1953).

1946

Création, en France, du **CNC** (Centre national du cinéma et de l'image animée), pour soutenir financièrement la production et la diffusion des courts et longs métrages.

1982

Création du **Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand**, aujourd'hui la plus importante manifestation mondiale consacrée au court métrage

1983

Création de **L'Agence du court métrage** pour promouvoir et développer la diffusion du court métrage, sur tous les écrans et pour tous les publics.

CHIFFRES CLÉS

PRODUCTION

Durée moyenne d'un court métrage

Coût moyen de production

Age moyen d'un réalisateur
64% hommes
36% femmes

Nombre de visas d'exploitation accordés en 2018

(Le n° de visa est le n° d'immatriculation du film, lui assurant le droit d'être diffusé commercialement en salles de cinéma. Seul outil de mesure possible du nombre de films réalisés)

DIFFUSION

de courts métrages en France

diffusés par L'Agence du court métrage (cinémas, TV, internet, etc.)

en France diffusant des films courts en avant-séance

Chiffres issus de l'étude annuelle du CNC, 2020 et de L'Agence du court métrage, 2019.

UNE PENSÉE PÉDAGOGIQUE AUTOUR DU COURT MÉTRAGE

Au-delà de l'importance de la forme courte d'un point de vue historique et esthétique, le court offre de nombreux avantages et potentialités pédagogiques.

TRAVAILLER LA FORME COURTE PERMET DE :

S'ADAPTER AUX CONTRAINTES DES SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES COURTES

Le format court permet d'étudier des films dans leur intégralité et offre la possibilité d'en voir plusieurs au sein d'une même séquence. La pluralité de ses genres (fiction, animation, documentaire, expérimental etc.) et de ses écritures permet d'explorer la diversité du cinéma au sein d'une même séance de travail.

ÉTUDIER UNE THÉMATIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE OU SOCIÉTALE

L'étude d'un corpus de courts métrages peut servir de support de discussion pour aborder une thématique, en mêlant le fond et la forme. Le cinéma s'appropriant tous les thèmes possibles, il est intéressant de s'interroger sur la manière dont les œuvres courtes s'emparent d'un sujet avec les moyens du cinéma.

METTRE EN PLACE UNE PÉDAGOGIE DE LA COMPARAISON

Pointer les similarités et les différences entre les films autour d'un thème permet de mettre en lumière l'idée qu'un film est toujours une proposition, porteuse d'un regard singulier et caractérisé par des choix de mise en scène manifestes. L'enjeu est aussi d'amener les élèves à adopter une posture active face à la réception des films. Chacun est invité à interroger son propre regard en comparant les propositions qui lui sont faites avec les images qui l'habitent et un imaginaire collectif partagé.

ACQUÉRIR DES REPÈRES EN VUE DE LA RÉALISATION D'UN FILM

Voir et analyser des courts métrages permet de prendre conscience de l'amplitude scénaristique, émotionnelle ou formelle qui peut se déployer au sein d'un format court. L'acquisition de « repères court métrage » s'avère très pertinent, par exemple, en amont d'un atelier de pratique pour élargir les horizons sur les réalisations à venir.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

En s'appuyant sur le générique de fin, l'enseignant peut prolonger la découverte d'un court métrage par la découverte des métiers nécessaires à la réalisation d'un court métrage et ouvrir la réflexion à l'économie du cinéma.

EN PRATIQUE : l'utilisation du court métrage dans une séquence pédagogique

Il est possible de mettre en place un **parcours thématique**, sur une ou plusieurs séances. Pour cela, il s'agit de choisir des films qui vont permettre de donner à penser à la fois la thématique et sa représentation.

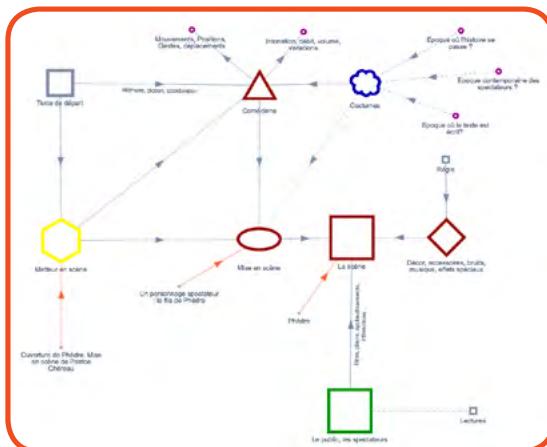

CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE D'UN PARCOURS THÉMATIQUE :

- **Proposer au moins deux films** au sein d'une même séance pour **confronter les œuvres**.
- **Alterner la projection des films avec des discussions**.
- **Commencer par la représentation la plus évidente** de la thématique pour terminer sur des interprétations plus libres ou plus originales.

AVANT LE VISIONNAGE, l'enseignant peut :

- Proposer une **introduction à l'histoire du court métrage**.
- Inviter les élèves à **s'interroger sur la thématique, le genre, l'atmosphère, la tonalité et sur les horizons d'attente à partir du synopsis, du titre et/ou d'un photogramme tiré du court métrage**.
- Demander aux élèves d'être **attentifs à la manière dont la thématique est traitée dans chacun des films**.

APRÈS LE VISIONNAGE, l'enseignant peut :

- Commenter les écarts entre les hypothèses formulées en amont des visionnages et les films.
- Donner ses impressions sur les films et justifier avec un élément tiré du/des film(s).
- Donner deux mots pour résumer chaque film.
- Citer une scène, une image, un son et un personnage marquants.
- Interroger avec les élèves le **lien entre la thématique et chacun des films**.
- **Identifier les points communs et différences** pour souligner la spécificité des œuvres.
- Exprimer l'intention du réalisateur.
- Utiliser l'**outil de carte mentale** pour **rendre visible les résonances entre les films** et résumer le parcours.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Guide pratique et théorique
« COURT MÉTRAGE ET ÉDUCATION AU CINÉMA » édité par L'Agence du court métrage

Les fiches pédagogiques « **DOCUMENTAIRE** », « **HÉROÏNES** » et « **FAIRE ENTENDRE SA VOIX** », ont été réalisées selon cette pensée pédagogique et peuvent servir de support pour accompagner la mise en place d'un parcours thématique en classe.