

Programme *Les aventuriers* – Ecole et cinéma

<i>Pistes proposées à partir des films</i>	<i>Exemples de pratiques</i>	<i>Références culturelles ou sociales</i>
<p>Avant la projection, s'interroger sur le titre du programme : Les aventuriers. Lister des aventuriers célèbres (dans la littérature, le cinéma, l'histoire...). Lister des mots relatifs à "l'aventure". Réaliser une production d'écrit pour expliciter ce titre / pour raconter une aventure vécue, lue ou imaginée.</p>		
Les techniques		
<ul style="list-style-type: none"> - les prises de vues réelles (<i>La première nuit, Rentrée des classes, Le hérisson dans le brouillard</i>) - le papier découpé et l'utilisation de divers matériaux (<i>Le hérisson dans le brouillard</i>) - le dessin animé (<i>Le moine et le poisson, Le jardin</i>) - la peinture sur verre (<i>Le jardin</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifier <u>les techniques</u> (en faisant des arrêts sur image) et les mettre en lien avec des films connus utilisant la même technique ■ Expérimenter <u>différentes techniques d'animation</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Le dessin animé (par exemple, réaliser un flip-book) - La réalisation de personnages animés en papier et autres matériaux (appropriation sensible des textures) ; prise vue image par image (appareil photo numérique ou webcam, logiciel Stop-anime) - La prise de vue image par image de dessins réalisés dans du sable : comme pour la peinture à l'huile sur verre (<i>Le jardin</i>), l'intervention sur le matériau est irréversible. - L'écriture d'un court scénario sur le thème de l'aventure ; filmer un plan séquence en prises de vues réelles, en mettant en œuvre différents paramètres de l'image (plans, cadrages, point de vues, mouvements de caméra) 	<p>Des films à mettre en réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVD <i>Le cinéma d'animation</i>, Coll° L'Eden cinéma, SCEREN-CNDP 2005 - DVD <i>La forme courte</i>, Coll° L'Eden cinéma, SCEREN-CNDP 2006 <p>Des plasticiens qui utilisent différents matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tony CRAGG, <i>Foule</i>, 1984 - Pierre BURAGLIO, <i>Gauloises</i>, 1989 - ARMAN, <i>Starry nights</i>, 1995 - J-Marc COMBY, <i>Éléphant bitume</i>, 2005 - Willy DORNER, <i>Bodies in urban spaces</i> - Nele AZEVEDO, <i>Figurines de glace</i>, 2010 - Anne BOTHUON, <i>Princesses</i>, 2014 - James CASTLE, <i>Duck</i> - Le travail de Bob VERSCHUEREN - Alexa MEADE, <i>Blue Print</i>

Le rêve, le fantastique

- l'arbre à poissons, le poisson qui mûrit
- les apparitions dans le brouillard
- les rêves du garçon dans le métro
- l'envol final du moine
- l'attention portée sur des détails (ampoule électrique...)

- Production d'écrit : à partir d'un texte proposé par l'enseignant, introduire un élément qui perturbe l'histoire et inventer une fin extraordinaire.
- Arts visuels : par un mélange de techniques (dessin, peinture, collage, modelage...), créer un arbre à..., sur lequel poussent des éléments incongrus.
- Photographier une personne et placer la photo dans une position / un environnement irréels.

Des représentations fantastiques :

- Max Ernst, *Célèbes*, 1921
- René Magritte, *Les valeurs personnelles*, 1952
- Salvador Dali, *La persistance de la mémoire*, 1931
- Marc Chagall, *La danse*, 1952
- Pierre Granet, *Jeunesse et chimère*, Jardin public de Bordeaux (http://www.zeboulon.fr/?page_id=2406)

Des arbres :

- Vincent Van Gogh, *Paysage avec cyprès et arbre en fleurs*, 1889
- Piet Mondrian, *Arbre rouge*, 1908
- Gustav Klimt, *L'arbre de vie*, 1909
- Victor Brauner, *Arbres* 1957
- Yves Klein, *L'arbre grande éponge bleue*, 1962
- Alexandre Calder, *L'arbre*, 1966
- Philippe Aïni, *Le nourrissoeur*, 2005
- Laurent Cerciati, *L'arbre couché*, 2011
- Georges Brassens, *Auprès de mon arbre*
- Claude Ponti, *L'arbre sans fin*, Coll° Lutin poche, L'école des loisirs, 2007

La bande son

- La musique :

Œuvres classiques originales ou pastiches

- Les bruitages :

Les bruits produits par les animaux, typiques des paysages du sud (cigales, oiseaux...)

L'écoulement de l'eau de la rivière

Les bruitages divers dans *Le jardin* (bulles, battements de cœur...)

- Les voix :

Voix off du début de *Rentrée des classes*

L'accent du sud de la France

- ♫ Identifier les origines des différents bruitages
- ♫ Produire un paysage sonore (jeux vocaux, enregistrements de sons divers, musique...) et le synchroniser avec les images d'un film, en le produisant en direct ou en l'enregistrant.
- ♫ Choisir des musiques différentes pour accompagner une scène de film. Observer ce que cela modifie de notre perception de la scène.

Jacques Rozier : "*Un film, c'est beaucoup plus du son que des images*"... Il a "*souvent monté l'image en fonction du son et non le contraire*"

Rentrée des classes : W.A.Mozart, *La flûte enchantée*, 1791.

Air de la Reine de la nuit :

<https://www.youtube.com/watch?v=XHSVbuoC5p0>

Le moine et le poisson : musique de Serge Besset d'après *La follia*, de Corelli, opus 5 n°12 (1700).

https://www.youtube.com/watch?v=VHRdFILo_Yw

http://www.musique-orsay.fr/bac/corelli/corelli_menu.html

La première nuit : Musique de Georges Delerue (1925-1992)

<https://www.youtube.com/watch?v=i30FBiHj6gA>

Le bestiaire		
<ul style="list-style-type: none"> - des animaux que l'on retrouve dans plusieurs films : le cheval, le poisson - le serpent 	<ul style="list-style-type: none"> - Etablir un lien avec <i>Katia et le crocodile</i> : quels animaux retrouve-t-on ? Dans quel contexte ? Quelle "relation" ont-ils avec les autres personnages du film ? - En s'inspirant de la scène du serpent dans le cahier, imaginer un gag mettant en scène un animal. L'écrire, le dessiner, le filmer (fiction ou animation) 	<p>L'animal au cinéma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La marche de l'empereur</i> (Luc Jacquet, 2004) - <i>La prophétie des grenouilles</i> (Jacques-Rémy Girerd, 2003) - <i>Wallace et Gromit</i>, courts-métrages de Nick Park - <i>Babe, le cochon devenu berger</i> (Chris Noonan, 1994) - <i>L'ours</i> (Jean-Jacques Annaud, 1988) - <i>Le livre de la jungle</i> (Disney, 1967) - <i>Les 101 Dalmatiens</i> (Disney, 1961)
Les contrastes		
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sobriété et accumulation</u> <i>Le moine et le poisson</i> : le décor épuré, appelant à la sérénité // l'agitation croissante du moine, l'accumulation de mouvements. <i>La première nuit</i> et <i>Rentrée des classes</i> : abondance / absence de dialogues - <u>Lumière et obscurité</u> <i>Le hérisson dans le brouillard</i> : jeux d'ombre et de lumière, effets de brume... <i>La première nuit</i> : le plan du métro éclairé comme des constellations, les éclats de soudure - <u>Foule et solitude</u> <i>La première nuit</i> : l'enfant noyé, pressé dans la foule du métro aux heures de pointe, puis seul dans l'immense dédale des couloirs. - <u>Lenteur et rapidité</u> <i>Rentrée des classes</i> : l'agitation et les péripéties de René (le désordre lors des entrées et sorties de classe, son impertinence envers les adultes et les règles établies...) // le temps qui s'écoule lentement comme l'eau de la rivière, la quiétude dans la nature. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Danse contemporaine</u> : travailler le contraste lent/rapide, un geste/une accumulation de gestes, ample/petit, lié/saccadé etc... - <u>Arts visuels</u> : mettre en évidence des contrastes en associant des matériaux (doux/rêche, souple/rigide, lisse/rugueux, naturel/industriel...), des couleurs (clair/foncé, couleurs chaudes/froides...), des formes (allongée/compacte, rectiligne/courbe...), des objets(peu/beaucoup, dispersés/agglomérés...) - <u>Logiciel de retouche photo</u> : travailler le contraste (Photofiltre) 	<ul style="list-style-type: none"> - Henri MATISSE, <i>La chambre rouge</i>, 1908 - Denis BRIHAT, <i>Tulipe</i>, 1980 - Ieoh Ming PEI, <i>Pyramide du Louvres</i>, 1989 - Le travail de Pierre SOULAGES - OLDENBURG Claes, <i>Saw sawing</i>, 1996 - MUECK Ron, <i>Boy</i>, 2001