

Une petite grammaire de l'image au cycle II

**De la peinture du
XVIème siècle
à la vidéo numérique**

École maternelle Les Gradins
Deux classes de « Moyens-Grands »
École élémentaire Les Gradins
Deux classes un CP et un CP-CE1

TORCY

Introduction

« La beauté et la grâce des objets, qu'ils soient naturels ou créés par l'artiste, sont des choses dont les hommes de distinction doivent savoir discuter et qu'ils doivent savoir apprécier » De ingenius moribus traité sur l'éducation (des nobles) du XVème siècle

Pier Paolo Vergerio

« Vivant dans un monde foisonnant d'images, qu'elles soient graphiques, photographiques, télévisuelles, cinématographiques ou numériques, les enfants s'en montrent grands amateurs. Prenant en compte cette situation de fait, l'école a pour rôle de les accompagner dans la découverte, l'exploration, la compréhension et la production d'images.»

programme de l'école primaire 1995

« La rencontre avec des œuvres

Elle n'est pas coupée de la pratique plastique. Au contraire, elle l'illustre, l'explique et la relance. Les œuvres sont choisies de telle sorte que l'élève puisse y retrouver, sans trop de difficultés, avec l'aide du maître, des constituants plastiques connus de lui : diverses formes, couleurs, matières. (./.) Ce seront des tableaux anciens ou modernes, où les solutions proposées par l'artiste sont particulièrement lisibles. (./.)

Les reproductions, tirages sur papier, diapositives, ou film vidéo sont actuellement de bonne qualité. (./.) Ils ne sauraient remplacer les originaux. Aussi, à chaque fois que cela sera possible, la rencontre avec des œuvres se fera au musée...» (souligné par nos soins)

document d'application des programmes de l'école élémentaire 1999

Nos élèves d'aujourd'hui même (et surtout) les plus jeunes sont façonnés et fascinés par le monde des images. Fixes ou animées, muettes ou sonores, utilisant des moyens et des supports traditionnels ou les technologies les plus avancées, les images déterminent leur vision du monde et leur imaginaire, et prennent une grande part dans leur culture. Là comme ailleurs, se joue pour l'école une partie décisive □ apprendre aux élèves à lire, à utiliser, à s'approprier et à produire des images et remplir ainsi sa mission de démocratisation du savoir et d'éducation à la citoyenneté.

L'analyse des images d'aujourd'hui photographiques, numériques ou cinématographiques, s'appuie encore sur le langage des peintres, des artistes...

Bien sûr l'image « animée » impose un complément à cette grammaire historique mais de nombreux concepts restent pertinents, pour preuve les références picturales dans les œuvres d'Éric Rohmer, Jean Renoir ou Stanley Kubrick entre autres.

En s'appuyant **à la fois** sur la vision de **tableaux et de films**, nous nous proposons au cycle II de construire avec nos élèves **une grammaire élémentaire de l'image**.

Nous tenterons d'approcher (par l'observation et la production personnelle) à partir d'**images fixes** les notions de cadrage, de plan, de point de vue, le vocabulaire des couleurs, de la représentation des personnages, de la lumière ; au **cinéma** les notions de scénario, de plan et de séquence, de personnage. enfin de rechercher avec nos élèves les «**passerelles** » entre les différents médias auxquels sont confrontés nos élèves (textes, images, images animées etc.).

Nous avons choisi de travailler ces notions avec nos élèves en les confrontant avec des œuvres originales. Ce projet sera pour nous l'occasion de montrer quelques œuvres clefs de la peinture occidentale, de faire découvrir trois grands musées parisiens, d'accompagner nos élèves au cinéma du Centre d'Action Culturelle de La Ferme du Buisson ; il s'inscrit dans notre projet d'école d'ouverture sur la culture dite «**sa-vante** » et approfondit notre démarche **École et Cinéma** menée depuis plusieurs années dans le groupe scolaire.

Nous privilégierons des œuvres proposant une représentation de **personnages** (souvent un portrait), ceci pour réinvestir les notions abordées à partir d'œuvres picturales dans l'analyse de films (cinéma ou télévision), de photos, de textes.

Un travail de **production** (dessin, peinture, photographie, vidéo) sera initié autour et à partir des œuvres rencontrées et des notions abordées.

1-Analyse préalable

Le contexte géographique et socioculturel

Située en ville nouvelle l'école des Gradins accueille une population « mélangée » (quartier résidentiel et HLM) ; elle réussit à intégrer quelques enfants en grande difficulté (sociale, linguistique).

Les lieux culturels de la ville (Centre d'art et de culture de La Ferme du Buisson, Bibliothèque, Maisons pour Tous) ne sont pas toujours utilisés par nos élèves.

Comme beaucoup de banlieusards, les enfants de l'école des Gradins profitent peu des richesses culturelles du secteur et de la capitale.

Sauf quelques privilégiés, ils ont rarement l'occasion de voir (autrement qu'en reproductions livresques ou télévisuelles) les monuments locaux ou parisiens.

Besoins spécifiques des élèves

Au delà du nécessaire « Lire Écrire Compter » l'accès à la culture « savante », la capacité à comprendre, à apprécier des œuvres d'art contribue à la réussite de nos élèves, à l'intégration des enfants en difficulté de l'école.

Tous les élèves du cycle II (maternelle et élémentaire) seront concernés par ce projet.

Recensement des ressources

Notre BCD contient un fonds sur l'image, les arts plastiques, fonds constitué au cours des différents PAEI menés à l'école (cinéma, Louvre, danse, arche pour l'an 2000).

La bibliothèque du secteur, le Centre d'art et de culture de La Ferme du Buisson, les Maisons pour Tous, (accessibles à pied) sont prêts à travailler avec l'école.

Pascale Diez (réalisatrice) est volontaire pour travailler avec nous sur la production d'un film vidéo numérique.

Les classes du cycle travaillent déjà autour et à partir d'albums (arts plastiques, maîtrise de la langue).

Des enseignants des classes concernées ont participé en 1993-94 à l'animation « **images du corps** », aux actions **École et Cinéma** et à la réalisation d'une « **Arche pour deux** » en 1999-2000.

Certains ont suivi en formation continue les stages : « *art au musée* », « *patrimoine* », « *construire des projets d'éducation à l'image au sein d'un jumelage école et cinéma* », « *atelier de pratique artistique : écriture et réalisation cinématographique* ».

2 - Objectifs spécifiques

Ce projet s'inscrit dans deux axes de nos projets d'école

Favoriser l'expression orale et écrite.

Ouvrir l'école au monde de la culture.

Quatre directions de réflexion :

- **Construire une « grammaire » de l'image** : comprendre, grâce aux images d'hier, les images quotidiennes d'aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés : photographies, publicités, films, images numériques ;
- Permettre à nos élèves d'accéder à un musée, leur offrir une activité culturelle tout au long d'une année scolaire
- Rechercher des passerelles, des ricochets entre « œuvres d'arts plastiques » et œuvres littéraires (poésies, textes descriptifs, contes...) ;
- Organiser un langage, un discours, autour et à partir d'œuvres du patrimoine (picturales, littéraires, cinématographique) ;

Ce projet réunit les quatre classes du cycle II de l'école maternelle et de l'école primaire des Gradins (deux MS-GS, un CP, un CP-CE1) si les directions sont communes les objectifs seront adaptés au niveau des élèves (des échanges de compétences sont prévus).

Maîtrise de la langue :

- S'exprimer sur une œuvre, acquérir un vocabulaire, une méthode d'analyse ;
- Produire des écrits : description, dialogue, récit, scénario (dictée à l'adulte et/ou pratiques autonomes) ;
- Développer l'imaginaire : la littérature, l'illustration, l'œuvre d'art ;
- Comparer les traitements littéraires, illustrés, cinématographiques, d'un « même » récit, d'un même personnage ;
- Connaître et utiliser :
  - Le champ lexical du portrait (physique et moral),
  - Le champ lexical des couleurs, de la peinture ;
  - La notion de personnage, de héros, de lieux d'action ;
- La représentation d'un personnage Cendrillon, La Belle, La Bête (du texte d'origine à l'illustrateur).

Connaissance du monde :

- Fréquenter un lieu de patrimoine : le musée ;
- Connaître quelques repères historiques ;
- Lire une œuvre : interprétation du symbolisme, éclairage historique ;
- Connaître les principales sources d'information sur le passé (témoignages, documents écrits, iconographiques) ;
- Paris capitale de la France ;
- S'orienter, se déplacer dans un espace, utiliser un plan simple ;
- Nommer les parties du corps.

Éducation citoyenne :

- Adapter son comportement en fonction des lieux (règles de déplacement) ;
- Respecter le bien commun et le cadre de vie ;
- Prendre conscience des règles de vie en commun ;
- Écouter les autres, échanger avec des professionnels ;
- Travailler en collaboration avec d'autres élèves, d'autres classes ;
- La mémoire collective, le musée ;

Technologie :

- Utiliser des objets techniques : photocopieuse, ordinateur, éclairage ;
- Utiliser un appareil photo (argentique et numérique) ;
- Fabriquer et utiliser un « studio de prise de vue » ;
- Concevoir des décors ;
- Connaître les couleurs ;
- Utiliser des dispositifs d'aide au dessin (vitre, calque, ombre) ;
- Exposition : savoir mettre en valeur des travaux.

Mathématiques :

- Construire des formes géométriques ;
- Utiliser les formes géométriques : carré, triangle, rectangle, cercle ;
- Mesurer des longueurs ;
- Réaliser un dessin en symétrie ;
- Agrandir un dessin au carré.

Arts plastiques :

- Lire une œuvre : couleurs, formes, techniques, composition (observations et pratiques personnelles) ;
- Lire une image : cadrage, détails, points de vue ;
- Comparer les images actuelles avec des œuvres du patrimoine ;
- Représenter le réel (observations et pratiques personnelles) ;
- Choisir un point de vue ;
- Savoir exprimer des caractéristiques physiques et morales ;
- Dessiner un personnage de face, profil,
- Reconnaître gros plan, plan large, plan moyen ;
- Pratiquer des opérations plastiques : combiner, reproduire ;
- Apprécier le rôle de l'éclairage ;
- Approcher la notion de plan, de mise en scène ;
- Apprécier le rôle de la couleur dans la perception d'une image ;
- Construire des formes géométriques, les utiliser pour fabriquer une image ;
- Combiner, assembler des éléments ;
- Se sensibiliser à la «géométrie» d'une œuvre ;
- Approcher les notions de composition, de plans, de détails ;
- Raconter (image ou récit) : personnages, décors, accessoires ;
- Constituer un musée de classe, un musée personnel ;
- Mélanger les couleurs ;
- Nommer les couleurs (la roue chromatique) ;
- Dessiner, peindre, photographier (!)

L'œuvre et sa reproduction :

- Différencier le réel, le virtuel ;
- L'œuvre et sa reproduction : apprécier les différences sensibles entre une œuvre et son « image ».

- 3 -

Le déroulement du projet

3.1 L'évolution chronologique

Octobre 2000 : Réunion des parents d'élèves : présentation du projet.

Octobre 2000 : visite au musée d'Orsay ; cf fiche « Regards et plans » p.12.

Prise de contact avec la réalisatrice Pascale DIEZ : suivi des visites, intervention à l'école.

Au cinéma : Cinq Burlesques p. 18.

Décembre 2000 : visite au Louvre ; cf fiche « Le cadrage » p.13.

Janvier 2001 : *Ateliers avec Pascale DIEZ : apprentissage de la vidéo.*

Février 2001 : visite au musée d'Orsay ; cf fiche « La silhouette » p.14.

Ateliers avec Pascale DIEZ : interview, tournage.

Au cinéma : La Belle et la Bête p. 19.

Mars 2001 : visite au Louvre ; les activités pratiquées pendant et à la suite de cette visite sont détaillées dans la fiche « La couleur » cf p.15.

Ateliers avec Pascale DIEZ : fin du tournage, montage.

Avril 2001 : visite au musée Picasso ; cf fiche « Picasso...» p.16.

Au cinéma : L'histoire sans fin p. 20.

Juin 2001 : exposition Ferme du Buisson (à définir).

Exposition à l'école : travaux d'élèves et compte-rendu d'activité.

Participation aux rencontres des pratiques artistiques organisées par la Ferme du Buisson.

Ateliers avec Pascale DIEZ : projection.

Bilan avec les participants (enfants et adultes). Mise en forme des « carnets de bord ».

3.2 Descriptif des activités et des moyens mis en œuvre

Les activités :

Élèves temps scolaire :

- Visites et activités au musée ;
- Travail « à partir » des œuvres vues ; **cf fiches d'activités p 13 à 20** ;
- Pratique de la photographie ;
- Activités de productions d'écrits ;
- Sorties au théâtre du Centre Culturel de la Ferme du Buisson ;
- Trois projections au cinéma du Centre Culturel de la Ferme du Buisson.

Participation à la quinzaine des arts (Expo),
à l'exposition « École et Cinéma ».

Enseignants hors temps scolaire :

- Organisation du travail au sein de l'école (réunion bimensuelle) ;
- Préparation des visites (visites préalables et élaborations des supports de visites des élèves) ;
- Réunions de concertation avec les intervenants (Pascale DIEZ ; techniciens) ;
- Mise en forme des films vidéo « Carte de visite ».

Pratiques culturelles développées :

- Fréquentation de musées, de monuments, d'un centre culturel, d'une bibliothèque, observation d'œuvres, vision de films en salle, d'une pièce de théâtre.
- Travail avec des professionnels ;
- Lecture, recherche documentaire ;
- Cette action s'articule avec le projet « **École et cinéma** » autour de la lecture d'images.

Communication :

- Articles dans la presse locale, la Gazette de Torcy, le bulletin du Conseil Municipal d'enfants de Torcy, Val magazine ;
- Reportage de « Canal Coquelicot », télévision locale ;
- Réalisation d'un reportage « album souvenir » tout au long de l'année (photos, vidéo, articles, reportages, témoignages) ;
- réalisation d'un court film vidéo (carte de visite).

La démarche

Cinq visites aux musées du **Louvre, d'Orsay, Picasso, trois projections au Cinéma de**

La Ferme du Buisson nous permettent la découverte de quelques œuvres choisies en fonction des thèmes suivants :

Regards et plans	page 12
Le cadrage	page 13
Un personnage dans un groupe : la silhouette	page 14
La couleur	page 15
La représentation à l'âge du cinématographe : PICASSO	page 16
Le cinéma, l'image animée	pages 17 à 20

(cf fiches d'activité ci-dessous)

Chaque thème « s'appuie » sur la confrontation à des œuvres ; cette confrontation avec la réalité d'un tableau, d'un film est en soi un des objectifs de ce projet. Bien entendu le regard porté sur les tableaux dans les activités proposées ne se limitera pas au thème choisi.

Face aux œuvres, après un moment d'imprégnation, puis d'explications éventuelles, de questionnement, chacun devra réaliser un travail d'analyse ; pour cela, les élèves disposent d'un « **cahier** » pour chaque visite (chaque thème) permettant la conduite des observations. (cf cahier exemple annexe 1).

Pour répondre, les élèves utiliseront la plupart du temps l'outil dessin, parfois l'écriture ; le recours à l'adulte sera possible (si nécessaire pour les enfants non scripteurs) ; les visites se feront le samedi matin afin d'associer le maximum de parents-accompagnateurs, une démarche particulière (invitation, discussion pour les motiver, les rassurer) sera initiée auprès des parents d'élèves « en difficulté » afin qu'ils participent à ces sorties.

Tous les cahiers formeront, avec les productions des élèves, un carnet de bord

Des activités (plastiques, littéraires etc.) permettront, en classe, d'approfondir, de rechercher, de créer.

La vision de trois films au cinéma :

Cinq burlesques

La Belle et la Bête

L'histoire sans fin

Pour nous, sera l'occasion d'évaluer le réinvestissement des connaissances acquises à partir d'images « fixes », de montrer la permanence des techniques de construction de l'image, d'appréhender les passerelles ou les ruptures entre les images d'hier et celles d'aujourd'hui. **pages 17 à 20**

Les élèves de Grande Section et de CP travaillant (avec une réalisatrice) en décroisement réaliseront chacun un très court film sur le thème de l'autoportrait : Carte de Visite (vidéo numérique). **pages 22 & 23**

Les activités proposées à l'école seront réalisées en fonction de l'âge des élèves (de la moyenne section au CE1), certaines en groupe réduit, d'autres dans une seule des quatre classes.

Un compte-rendu sera effectué aux classes dans ce cas : présentation des productions et/ou de la démarche.

Un lieu spécifique est prévu dans l'école pour informer,
échanger, exposer les productions des différentes classes :
le coin « **IMAGES** »

Pour nous l'objectif principal reste de donner les moyens (concepts, vocabulaire, connaissances) d'un discours, d'un échange, entre nos élèves, leurs enseignants, les autres intervenants adultes ; échange autour d'œuvres d'art (picturales, cinématographiques, littéraires) du patrimoine .

Pages 12 à 20 : fiches d'activités

Regards et plans

Aiguiser son regard, observer le réel ;
S'exprimer sans «mots» ;
Le visage, son rôle dans la perception de la personne ;
Apprendre à «voir» le visage d'un autre, le sien.

Œuvres proposées à l'attention des élèves
(musée d'Orsay) :

Frédéric Bazille : **Réunion de famille** ①

Gustave Courbet : **Un enterrement à Ornans** ②

Édouard Manet : **Le balcon** ③

Paul Gauguin : **Le repas** ④

Au musée :

Repérer les parties du visage des œuvres, faire un catalogue ;
Repérer les positions relatives des yeux, de la bouche, des sourcils ;
Repérer comment sont habillés les personnages, quels rapports avec leur expression.

Arts plastiques

Rechercher dans des magazines des photos :
les classer selon le critère « expression » ;
Réaliser une série de photos en jouant la tristesse, la peur, la gaîté...;
Réaliser une série de photos de « grimaces » ;
Réaliser des visages par décalque de photos, par collage d'éléments.

Français

Le vocabulaire du visage ;
Les adjectifs, les descriptions de personnages ;
Le portrait moral ;
Le vocabulaire des sentiments (poésies) ;
Dans les albums, la bande dessinée :
Quelles illustrations des sentiments ;
Comparaison de l'écrit et du dessin.

Connaissance du monde :

Les parties du visage ;
Les sens.

Cinéma : les expressions du visage dans le programme burlesque, La Belle et la Bête. .

Le cadrage

Approcher les notions :

De cadrage : plan d'ensemble - plan moyen - plan rapproché - gros plan ;

De composition, l'angle de prise de vue ;

Le net et le flou (photographie et peinture) ;

Le cadre, le hors champ.

Œuvres proposées à l'attention des élèves (musée du Louvre) :

Jean-Honoré Fragonard : **Portrait de Denis Diderot** ①

Dominique Ingres : **Louis-François Bertin** ②

Francisco de Goya : **La comtesse del Carpio** ③

Charles Le Brun : **Portrait du chancelier Séguier** ④

Au musée :

Repérer les différents plans ;

Le sujet ≠ le fond ;

Rechercher les éléments significatifs qui permettent à l'artiste de caractériser le personnage ;

Les moyens de fixer l'attention sur le personnage (flou, fond, lumière, place...).

Arts plastiques

Rechercher dans des magazines des photos, les classer sur le critère «cadrage» ;

Réaliser une série de photos «en zoom» ;

Recadrer une photocopie d'un tableau ;

Faire le portrait d'un camarade en «cadrant» de différentes façons ;

Dessiner sur une vitre en cadrant au papier noir découpé.

Français

Le vocabulaire du « plan » ;

L'illustration, la bande dessinée : utilisation narrative des échelles de plan ;

La presse, la télévision : rôle de l'échelle des plans.

Connaissance du monde :

Cinéma : plan, séquence, échelle de plans ;

Le rôle des valeurs de plan dans un récit ;

La caractérisation des personnages au delà de la première apparence : La Belle et la Bête.

Géométrie : mesurer, agrandir.

Un personnage dans un groupe : la silhouette

Aiguiser son regard, observer le réel ;
Obtenir une image par une technique «optique» ;
Connaître les différentes parties du corps ;
Le point de vue : face, dos, profil, trois-quarts.

Œuvres proposées à l'attention des élèves (musée d'Orsay) :

Edgar Degas : **Le foyer de la danse à l'Opéra** ①

Pierre-Auguste Renoir : **Le moulin de la galette** ②

Georges Seurat : **Le cirque** ③

Édouard Manet : **Le déjeuner sur l'herbe** ④

Au musée :

Quels personnages sont de dos, de face, de profil...
Comment le peintre organise le placement de chacun ?
Les « raccords » entre les personnages ;
Rechercher la position des modèles, l'imiter ;

Arts plastiques

Représenter le dos d'un personnage en respectant costume et posture ;
Se photographier de plusieurs points de vue ;
Dessiner un mannequin (un camarade) de différents points de vue ;
Construire une image à partir de silhouettes organisées en variant les «points de vue» ;
Travail sur les ombres chinoises, reconnaître un camarade, dessiner une ombre.

Français

Décrire un personnage de dos, de face ;
Le mythe de l'invention de la peinture ;
L'ombre (textes et bandes dessinées) ;
Dans les albums, on voit les personnages de dos, de face, de profil, essayer d'en trouver les « raisons ».

Connaissance du monde :

Les parties du corps ;
Se servir d'un dispositif technique (projecteur, appareil photo).

Cinéma :

Quelques silhouettes « emblématiques » : Chaplin, Keaton...
Les contre-jours.

La couleur

Aiguiser son regard, observer le réel ;
La transformation du réel par une image ;
Apprécier la notion de teinte, de mélange ;
Le rôle de la couleur dans la perception d'une image ;
Connaître le vocabulaire des couleurs, celui du corps ;
Décrire : la réalité, l'image, l'image littéraire.

Œuvres proposées

à l'attention des élèves (musée du Louvre) :

Eugène Delacroix : **Femmes d'Alger** ①

Théodore Géricault : **Le radeau de la Méduse** ②

Titien : **La jeune fille au miroir** ③

Au musée :

Noter la gamme colorée choisie par les artistes ;
Repérer les différents plans d'un tableau ;
Le sujet ≠ le fond ;
Comment différents artistes résolvent le problème de l'incarnat (couleur chair) ;
L'utilisation de la lumière, comment est rendue celle-ci (ombres, zones claires) ?

Arts plastiques

Rechercher les différentes couleurs des élèves de la classe (peau, cheveux, yeux) ;
A partir de photos réaliser un album des différentes « couleurs » de l'être humain ;
Réaliser une palette sur ce thème (noter les moyens d'obtenir les tons) ;
Rechercher des fonds mettant en valeur les couleurs obtenues ;
Peindre un portrait (un auto-portrait) ;
-moyens de mise en couleurs multiples craies grasses, pastels, peinture) ;
Se photographier, se filmer (choix des costumes, fonds, décors).

Français

Le portrait physique : quels mots, quels adjectifs pour décrire une couleur, un personnage ?
A partir de contes >> rechercher les couleurs des personnages ;
Décrire : faire reconnaître un individu par le langage ;
études de descriptions littéraires >> en produire l'image (dessins, photos) ;
Le thème de l'autre (ex : le diable des rochers, Jujube).

Éducation civique:

Les différences, le respect de l'autre.

Cinéma : Le rôle de la couleur dans « L'histoire sans fin » :

caractérisation des lieux, des personnages.

La représentation à l'âge du cinématographe : PICASSO

Un artiste : ses différentes « manières » et techniques ;

Aiguiser son regard, observer le réel ;

La transformation du réel par une image ;

La notion de teinte, de mélange ;

S'exprimer sans « mots » ;

Le point de vue : face, dos, profil, trois-quarts.

Œuvres proposées à l'attention des élèves (musée Picasso) :

Pablo Picasso :

Femmes à la toilette ①

Paul en arlequin ②

Portrait de Maya à la poupée ③

Le déjeuner sur l'herbe ④

Au musée :

Repérer les parties du visage des œuvres, faire un catalogue ;

Repérer les positions relatives des yeux, de la bouche, des sourcils ;

Comment sont habillés les personnages, quels rapports avec leur expression ?

Rechercher la position des modèles, l'imiter ;

D'où vient la lumière, comment est-elle rendue ?

Arts plastiques

Travail à partir de photos et croquis pris de différents points de vue :

les associer dans une même production ;

A partir de silhouettes découpées : organisation d'un espace, faire une « scène » ;

Transformer un portrait en masque ;

Portraits à partir de photographies.

Français

Poésies : Prévert, Apollinaire.

Connaissance du monde :

Le cinéma, plan, séquence, échelle de plan ;

Un film contemporain de Picasso : La Belle et la Bête.

Le cinéma, l'image animée : activités spécifiques à partir des films du programme École et Cinéma

Le cinéma doit s'aborder comme un spectacle. Le cinéma se voit dans une salle, à plusieurs, ensemble, dans un même lieu, c'est de l'émotion partagée. Cette dimension est fondamentale dans l'apprentissage de la lecture des films : ceux-ci ont été écrits, fabriqués pour être vus dans ces conditions. Comme nous allons au musée pour voir des tableaux, nous irons en salle pour voir des films, certaines pratiques seront communes aux deux lieux (musée et cinéma) et aux deux « sortes » d'images (films et tableaux).

Nous détaillons ici les objectifs plus particulièrement axés « Cinéma ».

L'approche du « langage cinématographique et de l'image » :

- langage ciné - langage écrit ; les problèmes de l'adaptation (la Belle et la Bête, L'histoire sans fin) ;
- les notions de plan (au sens cinématographique du terme), de séquence, de montage ;
- le cadrage dans un film, les mouvements de caméra (le panoramique) ;
- le scénario, le récit, les dialogues ;
- le cinéma et les autres arts : les arts graphiques, la musique ;

L'enfant spectateur : cinéma ≠ télévision ≠ vidéo. Les lieux de spectacle, leur magie, leurs règles ; le cinéma ≠ le théâtre, l'acteur, problème de la fiction ≠ réel ...

S'appropriier un lieu culturel : visite des coulisses, de la cabine de projection, connaissance des personnes y travaillant.

Les films :

Cinq burlesques

(Charlot - B. Keaton - Bowers.) USA, de 1917 à 1925.

L'approche du langage cinématographique

- Les personnages, rôle des éléments.
- Le film burlesque, le film muet ;
- Le cadrage, la musique ;
- La silhouette (Charlot) ;
- Les notions de plan, de séquence, de montage ;
- Approche du scénario : lieux, personnages, objets et gags.

Approche du scénario :

- Lister les personnages ;
- Analyser les relations entre personnages (qui aime/déteste/recherche qui ?) ;
- Lister les lieux d'un film ;
- Lister les objets utilisés pour les gags.

Maîtrise de la langue :

- Ce qui fait rire à l'écrit, à l'image (albums : Tony Ross, Pitou et Gervais, Pef) ;
- La transformation du réel (albums et bandes dessinées) ;
- Raconter, chercher des histoires drôles ;
- Associer un film à un objet, une couleur, un livre...
- Critiquer Cinq films différents, le préféré, le moins aimé, argumentation.

Éducation physique et sportive :

- Tomber, chuter en imitant des acteurs burlesques ;
- Marcher comme Charlot ;
- Reproduire des activités physiques vues dans les films (poursuite, glissade).

Arts plastiques :

- Le noir et blanc, les valeurs de gris ;
- Dessiner une silhouette.

Deux films adaptés d'œuvres littéraires

La Belle et la Bête

Jean Cocteau, France 1946

L'approche du langage cinématographique :

- Le merveilleux, l'effrayant, l'émouvant dans un récit (livre ou film) ;
- L'ombre et la lumière ;
- Le rôle du hors-champ ;
- Les problèmes de l'adaptation ;
- Le décor, les costumes, les accessoires ;
- Les trucages ;
- La musique, son rôle dans la perception de l'histoire.

Maîtrise de la langue :

- Le conte d'origine ; d'autres contes semblables (recherche et lecture) ;
- Les personnages du film : portrait moral, physique ;
- Les relations entre personnages ;
- Les objets « magiques » argent, miroir, bague, livre, rose ;
- Les monstres dans la littérature ;
- Le surréalisme.

Technologie :

- Fabriquer un décor inspiré du château de la Bête ;
- Fabriquer une maquette du château de la Bête
- Reproduire quelques trucages du film (porte s'ouvrant seule, bras porte-flambeau).

Arts plastiques :

- Portraits de Belle : recherche dans des livres d'art, réalisations personnelles ;
- Portraits de Bête : recherche dans des livres d'art, réalisations personnelles ;
- Réaliser une cartographie des lieux du film ;
- Le noir et blanc, les valeurs de gris ;
- L'ombre et la lumière ;
- Réaliser des images du château de la Bête (montages, collages, réalisations plastiques).

L'histoire sans fin

W. Petersen, Allemagne 1984

L'approche du langage cinématographique :

- Le merveilleux, l'effrayant, l'émouvant dans un récit (livre ou film) ;
- L'ombre et la lumière ; la distorsion de la réalité ;
- Le rôle du Hors-champ ;
- L'expression des émotions ;
- Le portrait moral, le portrait physique ;
- Les trucages et effets spéciaux (repérage)
- Le décor : l'opposition abondance ≠ dépouillement ;
- Un film en couleurs, rôle de celle-ci dans l'histoire ;
- Les rapports entre les personnages (haine, amour, amitié) ;
- Comparaison du traitement cinématographique et littéraire d'une même scène.

Maîtrise de la langue :

- Les livres dont on est le héros (recherche et lecture) ;
- Le labyrinthe, la distorsion du réel (albums) ;
- Contes et récits initiatiques (recherche et lecture) ;
- Les histoires utilisant le livre comme objets « magiques » (recherche et lecture) ;
- Les animaux compagnons dans la littérature (recherche et lecture) ;
- Réaliser un bestiaire des animaux du film : définir, illustrer.

Arts plastiques :

- Inventer un complément au bestiaire ;
- Rechercher dans des livres d'art des images d'animaux fantastiques, de livres ;
- Travailler l'opposition dur ≠ doux ;
- Les couleurs ;
- Réaliser une cartographie des lieux du film, du chemin du héros.

3.3 Partenariat

• Enfants

Les visites se feront en groupe mixte pour permettre un échange de compétences entre enfants (lecteurs/non lecteurs). A l'école les activités se dérouleront :

- par petits groupes (décloisonnement des classes maternelles et élémentaires) ;
- en groupe classe avec compte-rendu et présentation des travaux aux autres classes (coin « **IMAGES** ») ;
- en groupes d'âge mixte (décloisonnement des classes) ;
- un affichage systématique des comptes rendus des visites et des travaux des élèves permettra à l'ensemble du groupe scolaire de suivre l'avancée du travail.

Les écoles du quartier (élémentaires et maternelles) seront invitées à l'exposition finale, de même que les partenaires du projet (Mairie, CAC, Éducation Nationale).

Une invitation particulière sera adressée aux parents de l'école et au Conseil Communal d'Enfants de TORCY.

• Ecole

Le projet participe à **la liaison école maternelle-école élémentaire** ; des moments d'échanges réguliers sont prévus, entre les classes (et les enseignants).

Un lieu spécifique est prévu dans l'école pour informer, échanger, exposer les productions des différentes classes : le coin « **IMAGES** ».

• Parents

Le choix du samedi matin pour les sorties doit nous permettre d'impliquer le maximum de parents d'élèves dans ce projet.

Nous exposerons les objectifs et les activités au cours d'une réunion organisée en début d'année.

Les parents seront associés à la préparation de l'exposition finale.

• Centre culturel de La Ferme du Buisson

Visite des coulisses, rencontres avec les techniciens du cinéma.

L'acquisition d'une « carte Buissonnière » permettra à nos élèves et à leurs parents de bénéficier de conditions privilégiées d'accès aux différents spectacles. Nos élèves et leurs productions participeront (mai-juin 2001) aux rencontres des pratiques artistiques organisées par la Ferme du Buisson.

• **Intervenant extérieur**

Pascale DIEZ réalisatrice (voir CV) a déjà travaillé avec des enseignants du groupe scolaire dans le cadre d'un « atelier de formation des maîtres » de l'Inspection Académique de Seine et Marne.

Elle se propose de faire réaliser à chaque élève de Grande Section et de CP une **Carte de Visite Vidéo** d'une minute en coordination avec deux enseignants du groupe scolaire. Une organisation particulière (décloisonnement) Grands-CP avec mixage des classes est prévue : réunion dans un groupe commun des CP et Grands des quatre classes ; trois ateliers (un avec P. DIEZ, deux avec les enseignants).

Réalisation d'un très court film : Carte de Visite

Objectifs et notions abordées :

Se définir en tant que sujet : soi-même, les autres.

Savoir dicter à l'adulte, exprimer ses idées, ses désirs

Réinvestir les compétences acquises au long de l'année :

Créer un scénario, transformer une idée, un texte en images ;

Dialogue, récitation : choix de texte et interprétation ;

Se mettre en scène ;

Différencier le réel, le virtuel : du studio à l'écran ;

Réinvestir les notions :

- Le cadrage : plan d'ensemble - plan moyen - plan rapproché - gros plan ;
- La composition, l'angle de prise de vue, plans et séquences ;
- Le cadre, le hors champ.;

Le montage : l'effet Koulechov ;

La bande son.

Apprentissage de la vidéo (objet technique) :

manipuler la caméra, rôle de l'arrière-plan, de l'éclairage ;

Réalisation de décor (repérage, recherche d'accessoires, fabrication) ;

Démystifier : la télévision, les reportages ;

Travailler avec des professionnels de l'image.

La démarche :

Demande d'autorisation parentale (les enfants dont les parents refuseraient le filmage seront associés au travail : réalisation des décors, collaboration au scénario etc.).

- **Interview** (par la réalisatrice) individuel des enfants :

Comment voient-ils **leur** Carte de Visite ?

Choix du thème, des lieux de tournages, des mises en situation.

Ces entretiens seront retravaillés **en classe** :

- dessin de story-board, scénario ;
- préparation des textes, du plan de tournage ;
- installation d'un studio de prise de vue ;
- repérage des lieux, fabrication des décors ...

- **Tournage** (avec la réalisatrice) en petit groupe ;

- **Montage** (petit groupe) et bande-son.

Les films seront projetés à la Ferme du Buisson ;

Chaque élève disposera d'une copie.

Déroulement de l'intervention :

- **La dame à la caméra** : prise de contact avec les élèves, accompagnement dans les musées, au cinéma, passages dans les classes (filmage des activités et des visites).

- **Apprentissage** de la vidéo : manipuler la caméra, rôle de l'arrière-plan, de l'éclairage, révision des notions de plans... **(2 x 3 heures)**

- **Interview** individuel des enfants **(12 heures)**

- **Tournage** des Cartes de visite **(40 heures)**

- **Montage** travail avec les enseignants,
retour aux élèves pour correction **(15 heures)**

- **Projection** des productions au Cinéma de La Ferme du Buisson

4 - Cohérence des actions

Ce projet trouve dans le texte du BO n°31 « L'éducation artistique et culturelle de la maternelle à l'université » une motivation supplémentaire :

- Éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge ;
- Rencontre avec la création et le patrimoine ;
- Familiarisation avec les lieux de culture ;
- Éducation à la lecture et l'analyse des images ;

La fréquentation **régulière** de musées doit nous donner une base de travail tout au long de l'année en Arts plastiques, mais aussi en Français et en Technologie.

Un travail parallèle sur le scénario, l'adaptation, les notions de plans, de séquences, la recherche systématique de réinvestissement dans les films sera mené dans le cadre d'École et Cinéma.

En particulier, le récit et la lecture nous donneront le fil conducteur de ce projet : lire un conte, un album, lire une image, un film.

Les notions d'action, de **personnages**, (en production plastique et/ou écrite) seront naturellement utilisées. L'imaginaire sera sollicité selon les médias.

Chaque médium possède ses règles qu'il faut découvrir... mais l'écrit, les images, le cinéma nous donnent toujours à comprendre (à lire) un auteur (écrivain, peintre, cinéaste...) et un « récit » (littéraire, pictural, cinématographique).

Cette idée fonde la cohérence de notre travail.

Les objectifs liés aux différentes disciplines figurent dans le paragraphe 2 (pages 4-5-6).

5 - Évaluation

5.1 Pendant et en fin du projet

Chaque élève disposera d'un carnet de bord « **le corps et l'image** » réunissant les cahiers remplis durant les visites, les productions ou les « traces » de celles-ci (croquis, compte-rendu), les références des œuvres étudiées, etc.

Un reportage vidéo réalisé par Pascale Diez recueillant témoignages, impressions, accompagnera le carnet de bord.

5.2 Acquisitions et attitudes des élèves

Les enseignants rempliront un cahier d'observations, afin de noter les réflexions, les attitudes des élèves, et d'adapter si nécessaire le dispositif.

Une fiche d'évaluation des compétences acquises sera remplie par les enseignants

L'observation des réalisations des élèves, les activités de réinvestissement (cinéma, lecture, visite d'une exposition) permettront un complément de cette évaluation.

(voir fiches p.26, 27, 28).

Acquisitions et attitudes (5.2)

Nom : _____	Classe : _____		
compétences	acquis	à consolider	à revoir
Arts plastiques			
Sait reconnaître les personnages			
Sait reconnaître le nombre de plans d'une image			
Sait reconnaître le cadrage (serré ≠ large)			
Repère la dominante colorée employée par l'artiste			
Repère les formes géométriques utilisées par l'artiste			
Différencie une peinture, un dessin, une photographie			
Différencie une œuvre et sa reproduction			
Sait reconnaître les positions des personnages (face, dos, profil...)			
Connait le nom de quelques artistes			
Reconnait une œuvre (lieu, nom de l'auteur)			
Est capable d'échanger ses "sensations"			
Technologie			
Sait faire une photo (cadrage, éclairage)			
Connait les couleurs			
Utilise correctement des objets techniques			
Français			
Reconnait une description dans un texte, une histoire			
Cite les personnages d'un récit, d'une image, d'un film			
Échange avec les autres à propos d'une production, d'une œuvre			
Éducation citoyenne			
Adapte son attitude aux lieux			
Écoute les autres			
Respecte les règles			
Mathématiques			
Reconnait des formes géométriques			
Utilise une règle			
Sait trouver l'axe de symétrie			

5.3 Les différents partenaires

La grille suivante sera remplie par les enseignants et les élèves.

Organisme ou intervenant :					
	très bien	bon	moyen	Passable	remarques
Accueil					
Relations avec les élèves					
Apport de connaissances					
Intérêt des élèves					
Apport technique					
Apport artistique					

5.4 Évaluation des réalisations.

Nom : _____	Classe : _____		
	acquis	à consolider	à revoir
Productions plastiques			
Utilise des outils avec pertinence			
Utilise différents plans			
Utilise des éléments géométriques variés dans ses dessins			
Représente les personnages de différents points de vue			
Sait faire un projet dessiné			
Sait "illustrer" un texte			
Adapte son geste à son objectif et à la matière			
Sait respecter une dominante colorée			
Productions écrites (ou orales)			
Utilise des adjectifs qualificatifs			
Utilise des dialogues			
Utilise le champ lexical du portrait pour décrire un personnage			
Repère les indices pertinents pour illustrer un texte			
Produit une description			
Produit un compte-rendu			
Éducation citoyenne			
Travaille en collaboration			
Réinvestit ses connaissances dans un projet			

Annexes :

CV de Pascale DIEZ ;

Courrier Mairie de TORCY ;

Budget prévisionnel ;

Répartition prévisionnelle des heures supplémentaires des enseignants ;

Devis matériel d'arts plastiques ;

Exemple de cahier de visite ;

Bibliographie d'albums en rapport avec le thème ;

Attestation de formation (hors temps scolaire) d'enseignants participant au projet.