

PISTES PÉDAGOGIQUES

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Moustache	Anni Oja	2015	3 min 40

Duel de moustache.

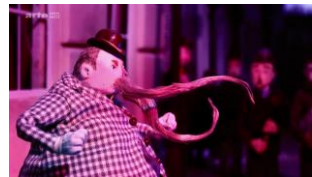
Question de l'écriture filmique (choix cadrage, lumière, son...) pour raconter un duel. Possibilité de faire un lien avec le duel dans les films de western.

opposition dans la même image

opposition au montage par un champ/contre-champ

opposition par les couleurs

Piste Arts visuels: réalisez une image en opposition. Une feuille, deux espaces, des oppositions (formes, couleurs, matières, textures, techniques...).

Piste Cinéma: « duel pour un bonbon ». Réalisation d'un film pour raconter le duel entre plusieurs enfants pour un même objet (un bonbon par exemple ?). Comment filmer cette confrontation ?

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
The Egg Race	Kaisa Penttilä	2009	8 min 50

Un monde de carton.

Question de l'animation. Comment donner vie à des matériaux (papier journal, carton, ficelle, pop corn...)?

Définition de la technique image/image, un film n'est que l'illusion de mouvements parce que les images fixes défilent rapidement devant l'œil, c'est une illusion d'optique.

un monde dans une boîte en carton

du carton, du papier, de la ficelle

et même du pop corn

Piste Arts visuels: réalisation d'un monde avec des matériaux de récupération.

Piste Cinéma: « la matière s'anime ». Réalisation d'un film d'animation, image par image, à partir de matériaux de récupération.

Titre film	Réalisateurs	Date	Durée
Nightshift	Sampa Kukkonen Sara Wahl Simo Koivunen	2004	6 min 24

Ça a quel sens ?

Question du montage, ou comment créer du sens (narration) par l'organisation des plans dans un film.

un insecte est mangé par la chauve-souris
complémentarité des plans

la chauve souris quitte le monde de la nuit face au lever du soleil
opposition de deux mondes

Piste Arts visuels: réalisation d'un triptyque, œuvre en trois tableaux, qui fonctionne en trois temps. Sur une feuille divisée en trois parties (un peu comme une BD), la même action est racontée à trois moments différents (avant, pendant, après).

Possibilité de faire cet exercice en photographie. Liens entre les images.

Piste Cinéma: « j'ai peur de... ». Réalisation d'un film très court, en deux plans. Premier plan : j'ai peur, plan expressif du visage ; deuxième plan : ce qui m'a fait peur.

Un atelier Mashup (atelier qui questionne le montage) est aussi possible avec Premiers Plans.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Pig Me	Mette Rank Tange	2009	7 min 16

Et s'il n'y avait pas de son.

Travail sur le rôle de la bande-son dans un film. Dans ce film, l'association sons et sentiments est particulièrement intéressante à observer. Par extension, il est aussi intéressant d'observer les liens entre les couleurs et les sentiments.

sentiment de peur / horreur

sentiment de bien-être

sentiment amusement / comique

sentiment de tristesse

Piste Arts visuels: à partir d'une même image (photocopie) de portrait ou paysage (neutre émotionnellement), par la mise en couleur, créez chez le spectateur un sentiment (possibilité de faire l'exercice plusieurs fois sur différents sentiments).

Piste Cinéma: « et s'il ne restait que le son ? » Réalisation d'un film sonore. Pas d'image, que du son : des dialogues, des bruitages, de la musique.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Shadow Play	Sanna Vilmusenaho	2007	4 min

Même pas peur.

Film qui aborde le thème de la métamorphose et qui pose la question du réel et du fantastique au cinéma.

ombre réelle

ombre réelle mais mise en scène

ombre fantastique

changement du monde réel

Piste Arts visuels: représentez un personnage fantastique par la technique d'ombres chinoises. Découpez dans du papier ou dans du carton de personnages irréels.

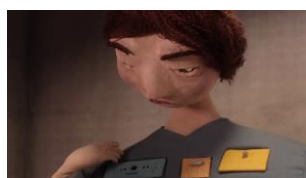
Piste Cinéma: « je ne reconnais plus ». Transformation d'un espace réel (salle de classe, couloir, cantine...) en espace fantastique par des jeux de lumière et d'ombres.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Piirongin Piiloissa	Sanni Lahtinen	2011	7 min 15

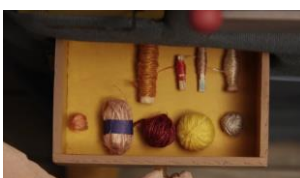
Je vois bien.

Question de cadrage, du champ de vision, du hors-champ, du point de vue.

Définition de l'échelle des plans (choix de cadrage), définition d'angle de vue (orientation de la caméra, vue en plongée, horizontale, ou contre-plongée), définition du hors-champ (ce que l'on ne voit pas à l'écran mais qui peut faire sens), définition du point de vue (qui voit ? nous ? le personnage ? sa vision est-elle limitée ?...)

cadrage plan rapproché poitrine

angle de vue en plongée

point de vue du personnage sur son buste

existence d'un hors-champ

Piste Arts visuels: représentez différentes vues d'un même objet. Par des choix de cadrages, d'angles de vues, je comprends la complexité de cet objet.

Piste Cinéma: « qui frappe à la porte ? » Réalisation d'un film court (ou série de photos) qui raconterait « quelqu'un frappe à la porte ». Où place-t-on la caméra ? Dedans, dehors ? Que filme-t-on ? Le personnage, sa main qui toque ?...

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
Treevil	Aiju Salminen Aino Ovaskainen Christer Lindstrom	2002	6 min 10

Le cinéma d'animation, un monde manipulé.

Ce film pose la question du réel et de la fiction dans le cinéma d'animation. Tout film d'animation est une fiction, mais le réalisateur essaie de faire croire au spectateur à la véracité de son film. *Treevil* joue avec ces deux mondes jusqu'à animer le monde réel en animation (technique de la pixilation).

On entre dans une réalité, celle de l'animation, on accepte ce personnage comme réel ; un arbre se met à courir ! On l'accepte comme élément fantastique mais en corrélation avec le monde de l'animation ; une main humaine intervient, on s'éloigne un peu plus du monde de départ et on se demande ce qui se passe ? Finalement on découvre les rouages / le fonctionnement de ce monde.

Piste Arts visuels: représentez un dessin tout en montrant son processus de création. Par exemple les traits de crayons sous la mise en couleur à la peinture... ce qui est habituellement caché ou considéré comme une erreur peut être mis en valeur.

Piste Cinéma: « tournage dans un tournage ». Réalisation d'un film sur la réalisation d'un film.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
I Am Round	Mario Adamson	2011	13 min 34

Je suis comme toi mais différent.

Tous pareils mais différents. Travail sur le thème de la différence, sur l'identité.

Il est intéressant d'observer dans ce film les différentes formes (carré, cercle), y compris dans les décors.

la forme de référence est le carré, toute différence doit être remodelée, stigmatisation de la différence, y compris par le décor (bac à sable, arbres, horloge)

Piste Arts visuels: représentez des objets identiques (formes géométriques, personnages, véhicules...) mais de façons différentes (recherches sur les différences de matériaux, dessin, collage, cartons... et de techniques: crayon, feutre, pastel, peinture...).

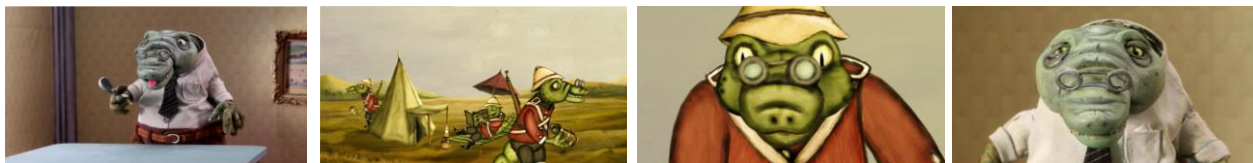
Piste Cinéma: « je ne suis pas moi ». Réalisation d'autoportraits (photo ou filmé) multiples où l'élève transforme son identité par le maquillage, les accessoires, le costume.

Titre film	Réalisateur	Date	Durée
The Last Elephant	Antti Laakso	2008	8 min 40

Je me souviens.

Approche des techniques du cinéma d'animation : pâte à modeler et objets animés, dessins animés. Mais pourquoi utiliser différentes techniques ?

Question du temps, présent / passé, notion de flash-back, comment filmer des temps différents ?

changement d'espace temporel par un changement de technique d'animation

Piste Arts visuels: « je me souviens de... » Réalisation en deux dimensions (dessin) où les souvenirs (images) n'ont pas la même technique.

Piste Cinéma: « je me souviens de... » Réalisation d'un court-métrage où la narration emporterait le spectateur dans le passé.