

ÉCOLE ET CINÉMA - CYCLE 1

Savoie 2024-2025

MES PETITS COMPAGNONS DE ROUTE - UN PEU D'IMAGINATION - JARDINS ENCHANTÉS

LES FILMS DU CYCLE 1

Premier trimestre

MES PETITS COMPAGNONS DE ROUTE

Second trimestre

UN PEU D'IMAGINATION

Troisième trimestre

JARDINS ENCHANTES

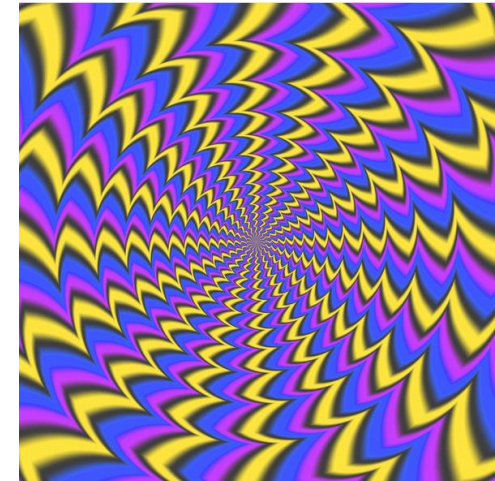
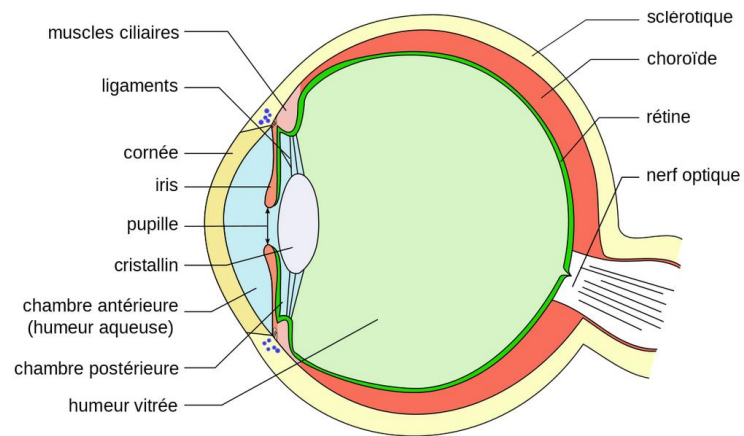

NOTIONS D'ANALYSE FILMIQUE

Le cinéma = illusion du mouvement

Un film est constitué d'une succession d'images fixes.

Le cerveau humain perçoit un mouvement grâce à la persistance rétinienne, et à sa capacité à se laisser berner par les illusions d'optique.

Aujourd'hui, le standard utilisé le plus souvent est 24 images/seconde (24fps = frame per seconde). Moins il y a d'images par seconde, plus le mouvement paraît saccadé. Les films burlesques (Keaton, Chaplin) étaient filmés en 16 fps et sont aujourd'hui projetés en 24 fps, ce qui donne un rendu accéléré.

NOTIONS D'ANALYSE FILMIQUE

Le cinéma = illusion du mouvement

Thaumatrope fait-maison

Pour travailler cette notion en classe:
Découvrir les jeux d'optiques du pré-cinéma

- La [malle pédagogique Praximage](#) est disponible à l'emprunt (auprès de Cinébus) pour découvrir les thaumatropes, praxinoscopes, toupies fantoches, etc..

Praxinoscope de la malle pédagogique Praximage

[Activités pour jouer avec les images](#)

D'autres idées sur le site [Upopi](#)

VOCABULAIRE DU CINÉMA

Le cadre

C'est un espace rectangulaire dans lequel le réalisateur choisit ce qu'il veut montrer.

Le champ

Le champ est tout ce que l'on peut observer à l'intérieur de l'image. C'est ce que l'on voit à l'écran.

Le hors-champ

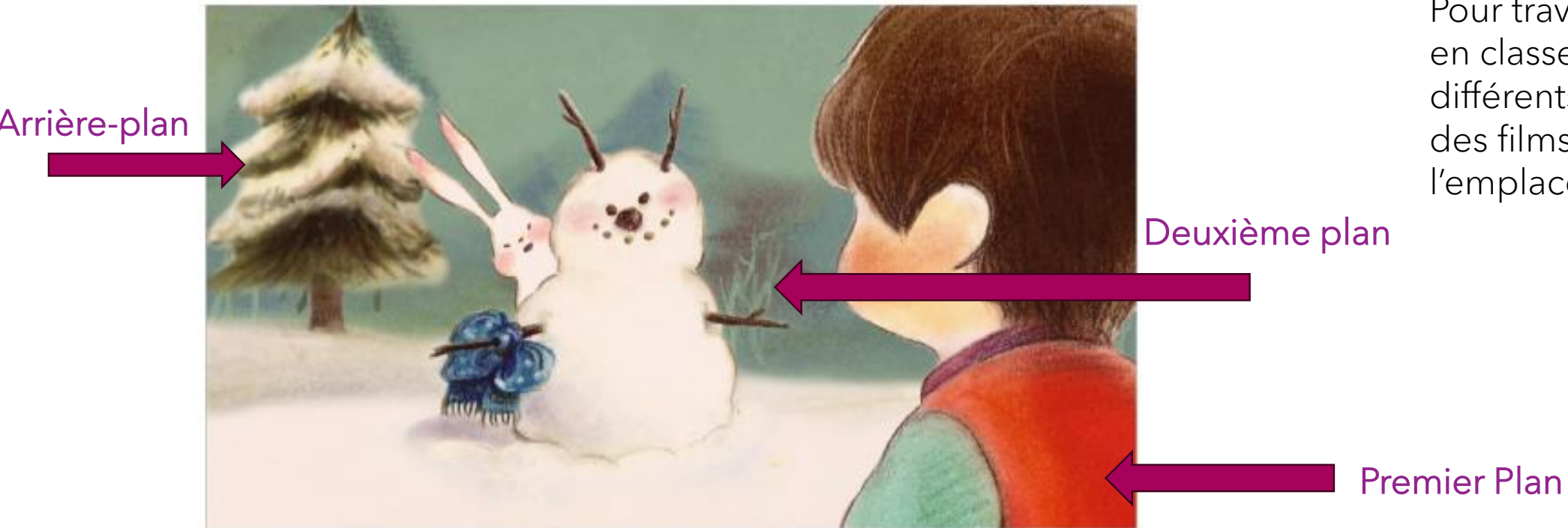
Le hors champ est tout ce qui se trouve au-delà de l'image, tout ce qui ne se voit pas mais qui peut se deviner.

Le plan

Le plan correspond à une prise de vue ininterrompue.

PROFONDEUR DE CHAMP

2 - On entend par premier plan, second plan ou encore arrière-plan, la position relative d'un élément dans la **profondeur d'une image**.

Pour travailler cette notion en classe: exploiter différents photogrammes des films en retrouvant l'emplacement des plans

LES DIFFÉRENTS CONCEPTS DE PLAN

L'échelle de plan est la grandeur de plan, la distance à laquelle est la caméra par rapport au sujet.

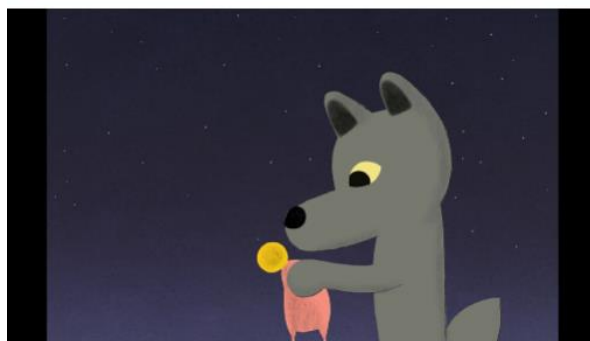
- ❖ Le plan d'ensemble permet de montrer la totalité d'un lieu, décor.
- ❖ Le plan moyen permet de situer un personnage dans un lieu, à côté d'objets.
- ❖ Le plan rapproché permet de voir un personnage, son action, ses émotions.
- ❖ Le gros plan permet d'insister sur une émotion, un objet.

Plan d'ensemble

Plan moyen

Plan rapproché

Gros plan

Pour travailler la notion en classe:

- à partir d'un extrait de film, trouver les échelles de plans employées
- découper des images dans des magazines et réaliser un panneau par échelle
- pour une échelle donnée, réaliser dans un cadre un dessin correspondant

LES ANGLES DE PRISES DE VUE

En faisant varier l'angle de la caméra par rapport à un sujet, on obtient différents effets :

Plongée

La caméra est placée en haut et regarde vers le bas. Cela permet aussi de mieux voir des objets ou des lieux.

Un personnage aura l'air petit, faible.

Ordinaire

Utilisé la plupart du temps.

La caméra est placée au niveau du sujet.

Contre-plongée

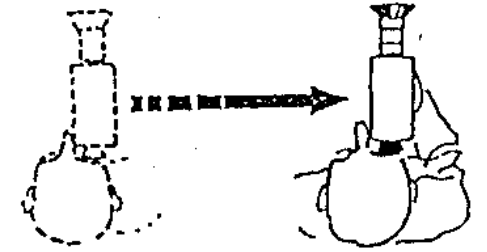
La caméra est placée en bas, au pied d'un personnage et filme vers le haut.

Le sujet (ici le pont) a l'air grand, fort, puissant.

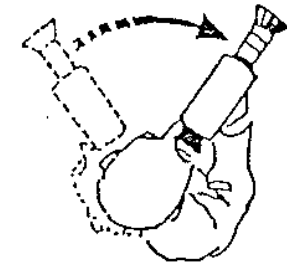
LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA

Trois techniques permettent d'apporter de la mobilité :

- Le **travelling** : déplacement complet de la caméra (en avant, en arrière, de haut en bas, latéralement...). La caméra bouge comme un personnage ou un drone.
- Le **panoramique** : rotation de la caméra sur elle-même. Le pied de la caméra ne bouge pas.
- Le **zoom** (ou travelling optique) : illusion de déplacement.

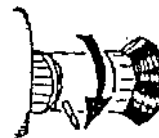

TRAVELLING

PANORAMIQUE

Nous rapproche ou éloigne d'un sujet

ZOOM
(travelling optique)

-- avant
-- arrière

PROGRAMMATION 2024-2025

MOTS-CLÉS

- Rencontres, amitié, entraide
- Imagination
- Nature, jardins
- Découverte, liberté

RESSOURCES

- Analyse filmique: cours à destination des enseignants: <https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr>
- Analyse filmique: cours à destination des enseignants: <https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr>
- Sur les films au programme: <https://www.archipel-lucioles.fr/maternelle-au-cinema>
<https://benshi.fr/home>
- [Le guide Maternelle au cinéma](#): pistes pédagogiques pour préparer et exploiter les séances, ressources...)

DIFFÉRENCES

Des styles et techniques très différentes

- Dessin animé (crayon, pastels...)
- Animation en volume (tissus, pâte à modeler)

MES PETITS COMPAGNONS DE ROUTE

de Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin, Polina Minchenok, Moon Suehyun, Jang Seong Ji, Yawen Zheng- 2010-2016 - Russie, Corée du Sud, Chine - Dessin animé - Programme de 5 courts-métrages

Lapin des neiges : Un petit garçon met tout son coeur dans la fabrication d'un bonhomme de neige. Quelle tristesse que son chef-d'oeuvre ne puisse pas devenir un véritable ami ! C'est sans compter l'arrivée d'un petit lapin blanc qui va enchanter son hiver.

Moroshka : Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu'elle recueille dans sa grange un loup blessé qu'elle soigne et nourrit mais qu'elle doit aussi cacher aux autres habitants qui en ont trop peur.

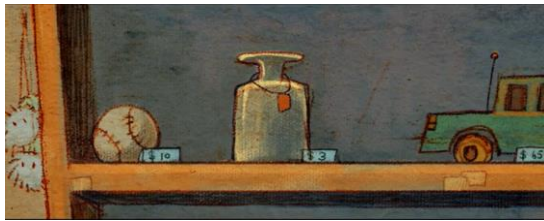
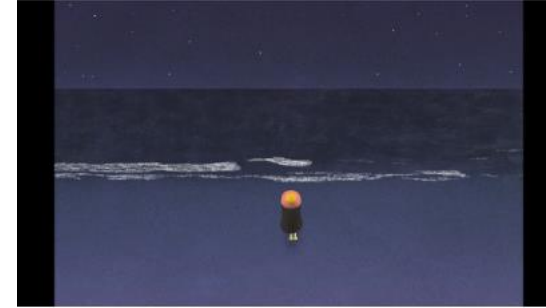
Bienvenue chez moi ! : Comme son igloo a fondu, un petit inuit décide de partir à la recherche d'une nouvelle maison. En chemin, il rencontre des animaux polaires qui fuient. Où trouver un nouveau chez soi ? Comment aider les animaux ?

Au revoir, été ! : L'oeuf d'un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière d'un loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible et solitaire va prendre sous son aile ce drôle d'enfant qui n'en fait qu'à sa tête.

Chanson pour la pluie : Alors qu'il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, il l'aide à récolter de l'eau de pluie...

Des films venus de l'Est : ouverture à d'autres cultures

L'animation coréenne et chinoise : les aspects graphiques rappellent la minutie de la calligraphie asiatique, ou le manga.

Voir aussi d'autres illustrations de Yawen Zheng sur son [site Internet](#)

Les éléments propres à la culture russe dans Moroshka (cabanes et poupées russes)

- Les émotions du petit garçon:
la fierté
la colère
la surprise
la joie

- Le ressenti par rapport à l'aspect graphique:
douceur, tons « pastels », textures...

Pour donner vie à ses personnages, Lee Ruby a tout d'abord réalisé des croquis au crayon sur du papier. Il a ensuite coloré les personnages et les décors avec des pastels et des crayons de couleur. Puis, il a utilisé ses doigts pour estomper les couleurs et obtenir une texture plus douce. Les dessins ont été réalisés et colorés un par un à la main !

Avant la séance:

- Pour le premier film de l'année, expliquer aux élèves le déroulement de la sortie au cinéma, le trajet, le transport; échanger autour de leurs propres expériences de cinéma, en famille, à l'école les années précédentes.
- Observer l'affiche : Quels animaux sont dessus ? Quelle technique est-ce ? (dessin)
- Ouvrir la discussion sur d'autres dessins animés que les élèves connaissent, et comparer les histoires et personnages avec ceux de l'affiche
- Ouvrir la discussion sur le vivre-ensemble et la solidarité

Composition de l'image

Le regard est porté vers la gauche ce qui signifie qu'ils regardent vers le passé.

Ces règles de composition de l'image correspondent au sens de la lecture de la gauche vers la droite.

Les regards du loup et de la petite fille vers l'horizon sont portés vers la droite, ce qui signifie qu'ils regardent vers l'avenir.

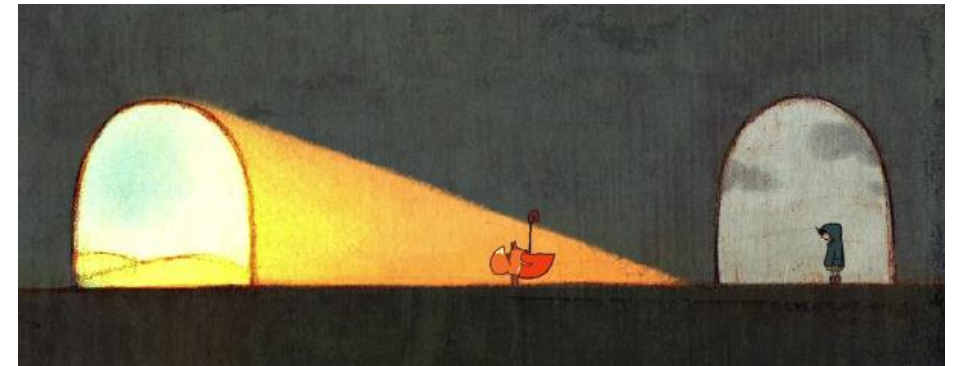
Proportions de l'image

Les proportions du loup sont exagérées par rapport à la petite fille et par rapport au mouton dans la grange.

Opposition pluie-soleil, ombre lumière

gamme de couleurs autour des gris dans la ville, des jaunes pour la campagne
le contraste est très marqué entre la lumière et l'ombre
la lumière vient toujours du pays du renard;
elle est donc apportée par la fleur à la fin du film.

Le rôle des sons et de la musique

discrimination des différents sons de la pluie: écoutez la différence à 0'42s du début du film (son de la pluie sur la toile du parapluie), mais aussi sons des sauts dans les flaques, goutte à goutte dans le sac plastique du renard

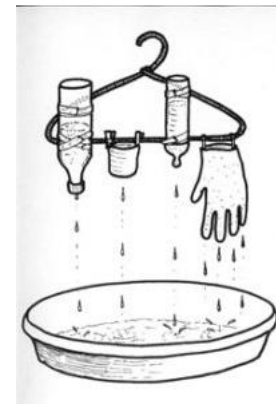

Ce que les sons disent mais que les images ne montrent pas: le petit garçon au réveil (on n'entend que le bip du réveil), les pas dans l'escalier (on ne voit que la porte de l'immeuble).

Après la séance:

- Lire des albums avec un loup comme personnage principal
- Faire le jeu de memory de la carte élève et l'enrichir d'autres images des courts-métrages
- Avoir un œuf de poule et suivre son évolution jusqu'à l'éclosion du poussin
- Ecouter et apprendre des chansons sur le thème de la pluie comme [Gouttes, gouttelettes de pluie](#) proposée par Enfance et Musique ou l'album *A l'eau* de l'artiste H.Bohy avec [Les chemins de l'eau](#)
- Travailler sur les bruitages, le [pluviophone](#)...

UN PEU D'IMAGINATION

de Nina Bisyarina, JoDee Samuelson, Hend Esmat & Lamiaa Diab, Roman Kachanov - 1967-2018 - Russie, Canada, Royaume-Uni - Dessin animé - Programme de 5 courts-métrages

Le Temps des enfants : Alors que la nuit et la neige tombent, de drôles d'animaux rendent visite à un petit garçon et son grand-père.

Le Bac à sable : Il faut une maison pour Nounours ! Deux enfants imaginent un vaste espace pour leur peluche. Mais ce n'est pas facile de protéger un animal sauvage. Ni de préserver un coin de nature...

Le Monde à l'envers : Aujourd'hui, les grands n'agissent pas comme des adultes. Voilà que Maman dort dans la poussette et que Papa fait du toboggan ! Les enfants vont avoir du pain sur la planche pour s'occuper de leurs parents !

Les Moineaux sont des bébés pigeons : C'est une triste journée d'hiver, il fait très froid. Mais en observant bien, un petit garçon aperçoit des couleurs et des animaux fantastiques...

La Moufle : La moufle rouge d'une petite fille s'est transformée en un adorable chiot qui l'accompagne partout. Dans la neige fraîchement tombée, les deux amis participent à une course organisée par les enfants du quartier. À la fin de la journée, le petit chien redeviendra-t-il une simple moufle ?

Des films venus du Nord, pour se tenir chaud!

- Dedans-dehors...

- Ou bien au chaud sous ma couette

Changer de point de vue

Dans ce court-métrage, on va regarder le monde en plongée, comme si on volait au-dessus de la ville

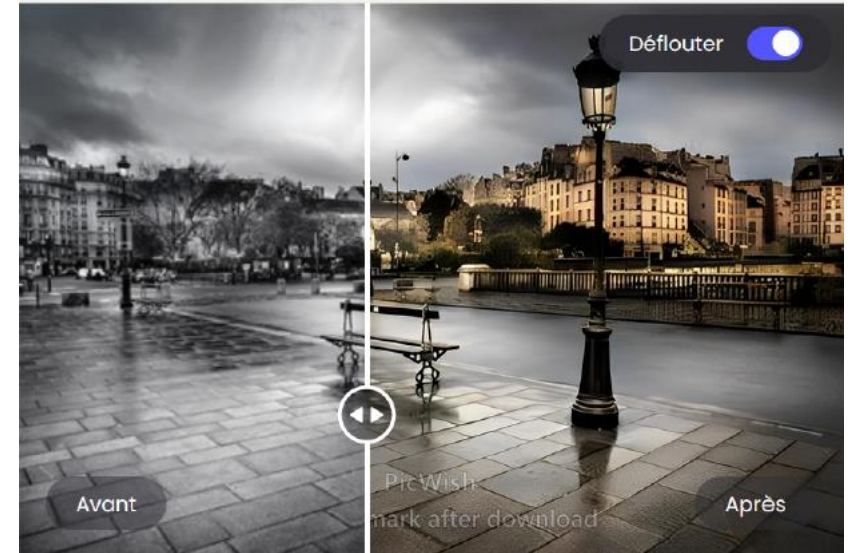
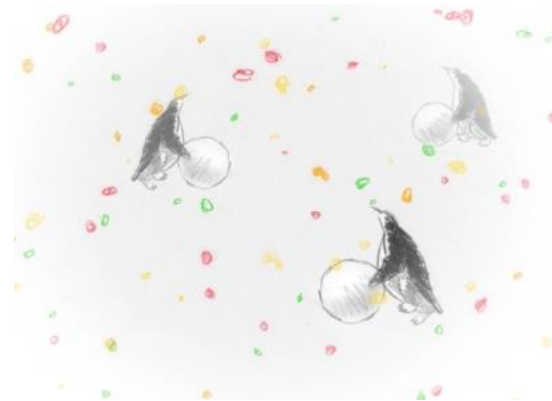
Les enfants prennent la place des parents, et vice-versa: les rôles sont inversés!

Les moineaux sont des bébés pigeons

Imaginer des transformations (chien-biche, renard-cerf, mélange d'espèces...)

Quelques touches de couleurs (comparer des images en noir et blanc et des images en couleurs, comparer les images en noir et blanc du film avec de la couleur grâce aux trucages)

La moufle

Utiliser des vieux vêtements (gants, bonnets, chaussettes) pour en faire des marionnettes en ajoutant des boutons, des la ficelle..

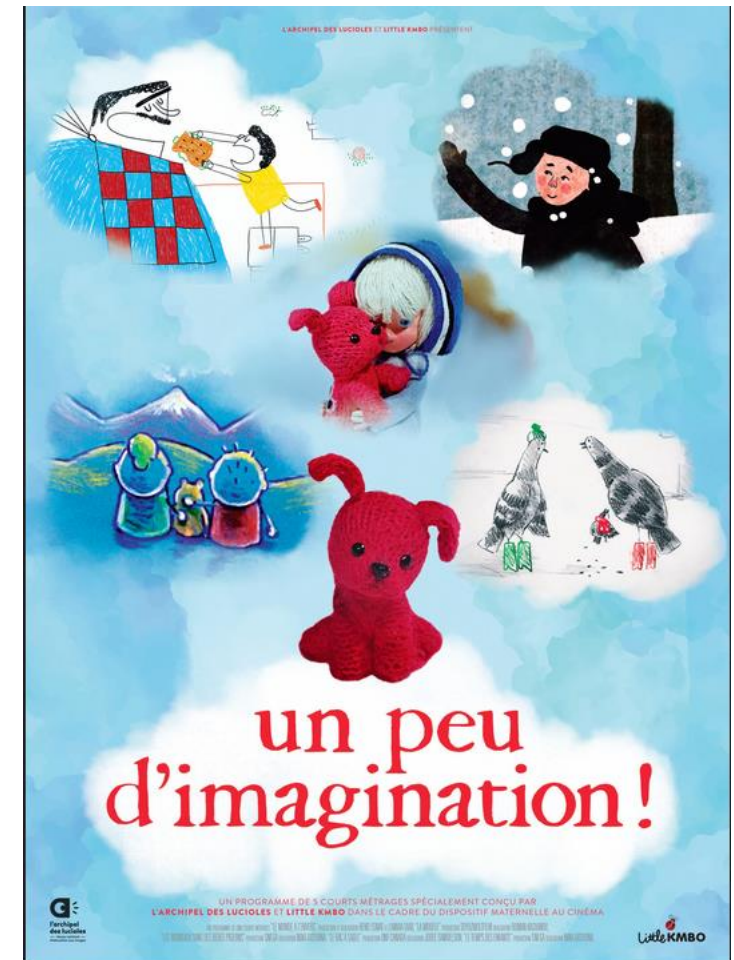
Discussion autour des animaux de compagnie:
Avez-vous un chien, un chat à la maison
Quel animal aimeriez-vous avoir sinon?

Ecrire la suite de l'histoire:
que va faire la petite fille et sa maman maintenant
qu'elles possèdent un chien?

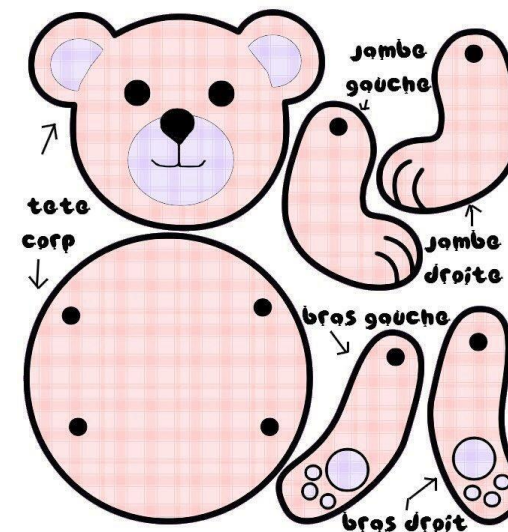
Avant la séance:

- Repérer les 5 histoires du programme sur l'affiche
- Observer les couleurs qui reviennent (le bleu, le rouge)
- Lister ce que les parents font pour les enfants (aide à l'habillage, préparer le repas, aller en promenade, veiller à la sécurité...)

Après la séance:

- Créer la maison pour sa peluche et la prendre en photo
- Créer un pantin articulé d'ours
- Imprimer des photogrammes et les coloriser à la main (comme les films de Méliès à l'époque)
- Réaliser la fiche activité de la carte postale en décorant les bois du cerf avec des touches de couleur!

JARDINS ENCHANTES

De Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena von Döhren, Galen Fott-2015-2021- France, Russie, Hongrie, États-Unis, Suisse - Programme de 6 courts-métrages

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

- Couchée
- Le Roi et la poire
- Cache-cache
- Tulipe
- L'Oiseau et les abeilles
- Du iz tak ?

Avant la séance:

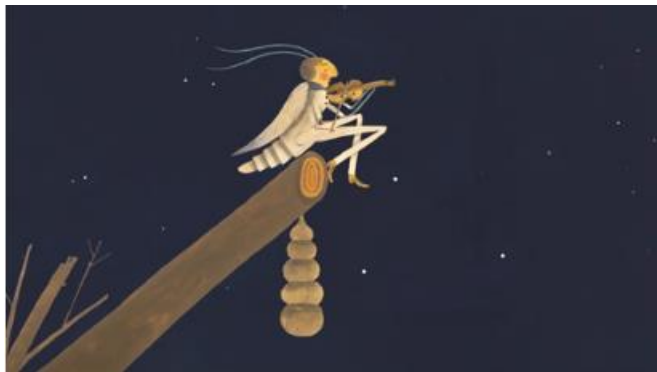
- Observer l'affiche et retrouver les éléments qui sont représentés (petite fille, coccinelle, fleurs, herbe...)
- Travailler sur les différentes saisons et les changements qui les accompagnent (feuilles qui tombent, neige, bourgeons, floraison...)
- Travailler le vocabulaire à partir du synopsis
- Ouvrir une discussion sur les activités que l'on peut faire dans un jardin

Du iz tak?

Retrouver toutes les petites bêtes présentes dans le film:

chenilles et papillons, grillons, libellules, scarabée, coccinelle, limace, escargot, araignée, phasme, mille-pattes, fourmis, lézard, guêpe, cloportes, un oiseau...

Faire la différence entre les insectes, les arachnides, gastéropodes, arthropodes

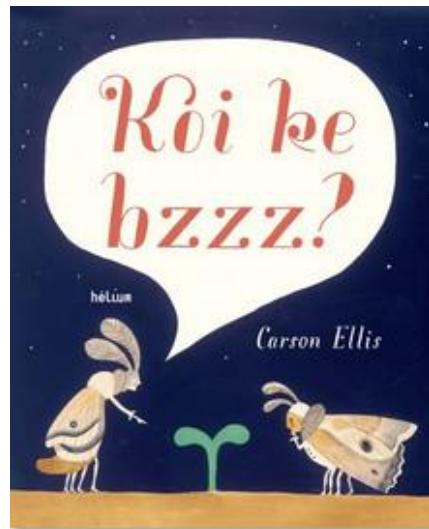
Du iz tak?

Ecouter la [Gnossienne n°1](#) de Erik Satie

Observer le cycle de la vie des papillons

Ecouter la chanson [L'abeille et le papillon](#) d'Henri Salvador

Lecture du livre de Carson Ellis *Du iz tak? Koi ke Bzzz?* (version « française »). Le texte étant écrit dans une langue inventée, on peut utiliser l'une ou l'autre version.

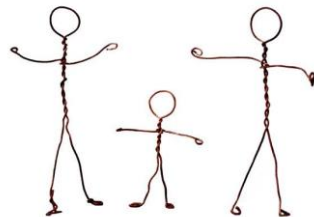

Bien qu'il soit écrit dans une langue imaginaire, on comprend aisément le texte de l'histoire, en particulier la différence de syntaxe entre les phrases interrogatives et affirmatives.

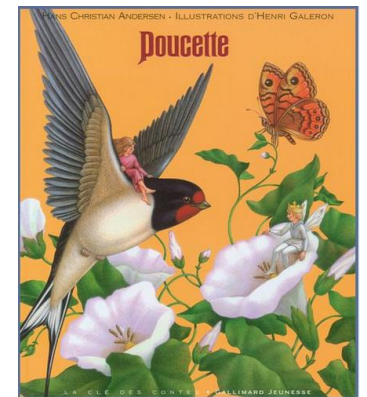
Retrouver les matières utilisées pour créer les personnages:
feutrine, tissus divers en coton, laine (en particulier laine feutrée)

Créer des personnages
avec plusieurs matières (laine, feutrine...)

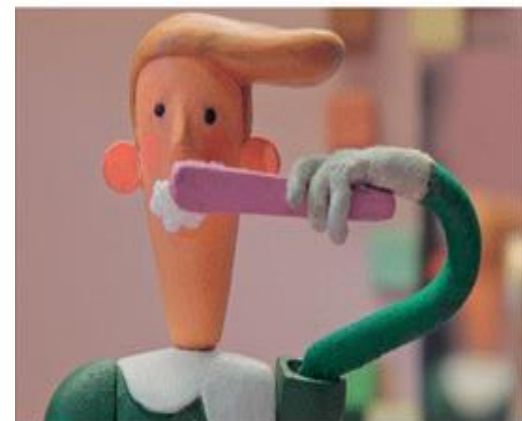

Lire le conte d'Andersen
« Poucette » dont
s'inspire le film

Après la séance:

- Après la séance, étudier des représentations de jardins différents (à la française, à l'anglaise)
- Lire le poème *Couchée* Robert Desnos publié dans Destinée arbitraire (dont est librement inspiré le court-métrage éponyme)
- Aborder le sujet des routines et demander aux élèves leurs routines
- **Atelier créatif** : Explorer les environs de l'école afin de faire du land art
- Créer un petit jardin ou des plantations

COUCHÉE

À droite, le ciel, à gauche, la mer.
Et devant les yeux, l'herbe et ses fleurs.
Un nuage, c'est la route, suit son chemin vertical
Parallèlement à l'horizon de fil à plomb,
Parallèlement au cavalier.
Le cheval court vers sa chute imminente
Et cet autre monte interminablement.
Comme tout est simple et étrange.
Couchée sur le côté gauche,
Je me désintéresse du paysage
Et je ne pense qu'à des choses très vagues,
Très vagues et très heureuses,
Comme le regard las que l'on promène
Par ce bel après-midi d'été
À droite, à gauche,
De-ci, de-là,
Dans le délire de l'inutile.