

FAIRE ŒUVRE ENSEMBLE (PROGRESSION ANNUELLE)

Présentation du fil rouge de l'année

« [...] à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré à l'écran, *Je vous présente Pamela* me semble enfin lancé sur de bons rails, les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne », dit Ferrand le réalisateur de *La nuit américaine* (F. Truffaut, 1973) quand le tournage semble enfin lancé. Avec ce film sur le tournage d'un film, sa galerie de personnages, son univers de plateau de tournage, on entre d'emblée dans une approche sensible du cinéma, qui donne à l'orchestration d'un collectif une part importante.

Le geste conjoint de voir des films, de fabriquer des images, et celui de les faire, offre la chance de pouvoir mesurer avec acuité ce que sont des choix de mise en scène, en même temps que la manière dont ils sont mis en œuvre. En s'attachant à observer la naissance et l'itinéraire d'un personnage de cinéma en même temps qu'en éprouvant simultanément la difficulté à créer et faire évoluer un personnage, on comprendra la complexité de la création cinématographique, la nécessité de compétences plurielles et spécifiques et la beauté même d'un regard unique qui naît par le collectif.

Mots-clés

Composition, image, plan, scénario, générique, métiers du cinéma, montage, raccord, animation, son, trucage, effets spéciaux, festival, rencontre.

Références au programme

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

Programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique

Arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901566A)

Compétences

- Comprendre le sens global d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle en lien avec quelques éléments significatifs de son contexte (fabrication, métiers, public).
- Déterminer les choix constitutifs d'un projet artistique simple et les mettre en œuvre.
- Analyser de manière argumentée les principaux éléments significatifs d'un plan ou d'une suite de plans.
- Mobiliser ses compétences d'analyse et de réflexion au service de sa propre pratique d'écriture cinématographique et audiovisuelle.
- Connaître quelques procédés d'écriture et repères de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel.
- Mobiliser ses connaissances pour nourrir son expérience de spectateur et sa pratique artistique.
- Prendre conscience des valeurs propres à sa responsabilité de spectateur et de créateur.

Présentation générale du projet d'enseignement

Faire œuvre ensemble ? Est-ce possible ? Mais comment s'y prendre ? Pour montrer qui ? Raconter quoi ?

Par la dimension de la pratique créative, il s'agit d'entrer progressivement dans l'analyse des nombreux choix qui président à une mise en scène, pour donner naissance, en particulier, à des personnages de cinéma. Observer les personnages de cinéma, la façon dont ils naissent à l'image, apparaissent dans l'histoire ; la façon dont ils évoluent et se transforment, conduit à croiser les différents questionnements des programmes. Ainsi tous les choix qui traduisent une volonté précise de mise en scène : cadrage, angle, profondeur de champ, lumière, entrée et sortie de champ, jeu d'acteur, montage, seront-ils nécessaires à définir pour réfléchir à la création du personnage.

En éprouvant les difficultés en même temps que la nécessité des compétences variées pour mettre en scène le personnage, les élèves comprennent la complexité de l'art cinématographique et appréhendent la variété des métiers du cinéma. Les rencontres avec des professionnels, lorsqu'elles sont possibles, prolongent les questionnements amorcés dans l'analyse et éprouvés par la pratique. Terminer l'année par une analyse des effets spéciaux pour la caractérisation du personnage¹, permettra d'appréhender la large palette des trucs et autres effets spéciaux qui permettent de donner de l'épaisseur au personnage, notamment en le métamorphosant, et peuvent induire des émotions puissantes.

SÉQUENCE 1 : par quels moyens donner vie à un personnage de cinéma ? (6 semaines)

Questionnements associés

- Rire, pleurer, avoir peur au cinéma
- Le personnage de cinéma
- L'écriture du plan

Enjeux et objectifs

- Comprendre les règles de composition du plan qui permettent de mettre en valeur un sujet jusqu'à créer un personnage. Qu'est-ce qui dans la composition d'un plan contribue à fabriquer un personnage ? Arrivée de John Wayne dans *La Chevauchée fantastique*, rencontre avec le personnage de Louise Wimmer dans le film éponyme, ou Rosetta dans le film des frères Dardenne ? quels choix de mise en scène pour rencontrer des personnages immédiatement singuliers ?
- Mettre en valeur un personnage pour qu'il nous touche : fabriquer un plan-tableau. À partir de photographes contemporains qui mettent en scène des personnages comme Gregory Crewdson (*Twilight*, 1998-2002) ou Jeff Wall (*Autoportrait*, 1979), proposer aux élèves de réaliser un plan tableau ou tableau vivant, en travaillant en équipe les décors, les costumes, la position du ou des personnages dans le plan, le maquillage.

Corpus

- John Ford, *La Chevauchée fantastique* (1939)
- Orson Welles, *Citizen Kane* (1941)

Retrouvez éducol sur

1. Voir la ressource intitulée « Le personnage à l'épreuve des effets spéciaux ». Séquence de fin d'année de la progression « Faire œuvre ensemble »

- Jean Renoir, *La Règle du jeu* (1939)
- Serge Hazanavicius, *OSS117* (2016)
- François Truffaut, *Vivement dimanche !* (1983)
- Cyril Mennegun, *Louise Wimmer* (2011)
- Jean-Pierre et Luc Dardenne, *Rosetta* (1999)
- James Cameron, *Terminator* (1985).

SÉQUENCE 2 : les films, qui les raconte ? qui les fabrique ? (7 semaines)

Questionnements associés

- Les métiers du cinéma, de la fabrication à la diffusion d'un film
- L'écriture du plan
- Le personnage de cinéma

Enjeux et objectifs

- Réfléchir aux différences entre générique de début et de fin, deux seuils pour entrer et sortir de l'histoire, rencontrer les personnages. On peut convoquer les génériques des films d'Agnès Varda ou de Jean-Luc Godard, mais également les génériques des James Bond. Les génériques de série peuvent être un moyen de caractériser très efficacement les personnages, en même temps que celui de nommer les créateurs, en s'appuyant sur des créations visuelles originales.
- Comprendre la multiplicité des compétences en jeu dans les métiers du cinéma à partir d'un générique de film tel que celui de *Cléo de 5 à 7* d'Agnès Varda ou celui du *Mépris* de Jean-Luc Godard : rôle du réalisateur, du chef-opérateur, etc. Le travail réalisé dans la première séquence de l'année permet d'incarner la difficulté de faire équipe et manifeste la nécessité de constituer une équipe aux compétences variées.
- Fabriquer un plan Lumière : constituer des équipes, répartir les rôles en fonction des différents postes. Quels personnages inventer ? Pour quelle trajectoire dans le plan et dans le récit ? Imaginer un très court scénario. Observer les premiers films Lumière, le jeu des acteurs pour incarner des personnages rapidement identifiables.

Corpus

- Génériques : Agnès Varda, *Cléo de 5 à 7* (1962), *les Plages d'Agnès* (2008), Jean-Luc Godard, *Le Mépris* (1963), Brian de Palma, *Mission impossible 1* (1996), *Apocalypse Now* (1979), John Woo, *Mission impossible 2* (2000), et de séries comme *True Detective* de Nic Pizzolatto et Cary Fukunaga (2014) ou *Jessica Jones* de Mélissa Rosenberg (2015).
- Plans séquences : différentes vues Lumière, *Sortie d'usine*, *Bonne d'enfant et soldat*, *Voltige*, *L'Arroseur arrosé*, ouverture d'*Incendies* de Denis Villeneuve (2010), extraits de *La Corde*, d'Alfred Hitchcock (1948), *Elephant* de Gus Van Sant (2003).

SÉQUENCE 3 : un film, des trajectoires de personnages (7 semaines)

Questionnements associés

- Les métiers du cinéma : de la fabrication à la diffusion d'un film
- L'écriture du plan
- Le personnage de cinéma
- Rire, pleurer, avoir peur au cinéma

Retrouvez éducol sur

Enjeux et objectifs

- Comprendre que les récits filmiques racontent des trajectoires de personnages, aborder la notion de scénario. Repartir des plans Lumière réalisés : quelle évolution des personnages ? Observer des séquences de débuts et des fins de films pour montrer comment premiers et derniers plans affirment une trajectoire pour les personnages : début et fin de *La Prisonnière du désert*, *Chantons sous la pluie*, *Fenêtre sur cour*, *Fish Tank*. Des trajectoires de personnages différentes, génératrices d'émotions différentes.
- Fabriquer les génériques des plans Lumière réalisés à la séquence précédente, en animation, en essayant de caractériser efficacement l'univers du film et les personnages. Comprendre la technique de l'image par image, en lien avec la naissance du cinéma, et s'initier au montage.

Corpus

- John Ford, *La Prisonnière du désert* (1956)
- Stanley Donen et Gene Kelly, *Chantons sous la pluie* (1952)
- Alfred Hitchcock, *Fenêtre sur cour* (1954)
- François Truffaut, *Les 400 Coups* (1959)
- Andrea Arnold *Fish Tank* (2009).
- Génériques : reprendre ceux de la séquence précédente et ajouter les génériques des films ci-dessus dont les premières et dernières séquences sont étudiées pour montrer la trajectoire des personnages.

SEQUENCE 4 : de l'expérience de la salle à la rencontre des professionnels du cinéma (2 semaines)

Questionnements associés

- Rire, pleurer, avoir peur au cinéma
- Le personnage de cinéma
- Les métiers du cinéma, de la fabrication à la diffusion d'un film

Enjeux et objectifs

- Augmenter ses connaissances des différents métiers du cinéma en allant à la rencontre de professionnels grâce aux partenariats avec des festivals, des associations culturelles, des exploitants de salle. Appréhender la notion de parcours professionnels. Par exemple, participer au festival Premiers Plans, pour y voir des séances de rétrospectives ou des séances de compétition et rencontrer des professionnels.
- Réaliser par binômes des interviews, les transcrire pour qu'elles soient publiées sur un blog ou le site du lycée. Le travail conduit en pratique depuis le début de l'année alimente des questions précises.
- Éprouver les films, en salle, dans la durée, ensemble.
- Apprendre à nommer ses émotions et comprendre ce qui les a générées.

SÉQUENCE 5 : le son, une prise de risque pour le personnage ? (6 semaines)

Questionnements associés

- L'écriture du plan
- Le personnage de cinéma
- Rire, pleurer, avoir peur au cinéma

Retrouvez éducol sur

Enjeux et objectifs

- Comprendre l'importance du son au service du personnage, identifier les différentes catégories de son (musique, voix, ambiances, bruitages). Observer la voix dans un premier temps, en partant de l'observation du début des *Lumières dans la ville* en passant par les essais de son dans *Chantons sous la pluie* jusqu'aux colères de Steve en argot dans *Mommy*. La parole : une prise de risque pour le personnage ? Comprendre les difficultés à écrire un dialogue et faire parler de manière juste les personnages.
- Comprendre le rôle de la musique, son statut extra ou intra-diégétique. Observer ce qu'elle apporte au personnage en reprenant éventuellement les plans vus en début d'année : apparition de *Terminator* de James Cameron, de Harry Powell dans *La Nuit du chasseur*, générique de début de *Drive* de Nicolas Winding Refn. Avec ou sans musique ? Quelle différence ? Quelles émotions ? Mettre en perspective le choix des Dardenne de ne pas utiliser de musique dans leurs films.
- Fabriquer une bande-son à partir d'une bande image existante et du scénario, et confronter les différents résultats aux choix du réalisateur. On peut par exemple partir d'un extrait des *400 coups* de François Truffaut, du *Gamin au vélo* des frères Dardenne. On peut choisir de mettre ou pas de la musique pour servir le ou les personnages.

Corpus

- Charlie Chaplin, *Les Lumières de la ville* (1931)
- Stanley Donen et Gene Kelly, *Chantons sous la pluie* (1952)
- Charles Laughton, *La Nuit du chasseur* (1955)
- François Truffaut, *Les 400 coups* (1959)
- Nicolas Winding Refn, *Drive* (2011)
- Xavier Dolan, *Mommy* (2014)
- Jean-Pierre et Luc Dardenne, *Le Gamin au vélo* (2011)
- Damien Chazelle, *Whiplash* (2015)

SÉQUENCE 6 : le personnage à l'épreuve des effets spéciaux (6 semaines)

Voir la ressource intitulée *Le personnage à l'épreuve des effets spéciaux, Séquence de fin d'année de la progression « Faire œuvre ensemble »*

Bibliographie

- Dominique Arijon, *La Grammaire du langage filmé*, Editions Dujarric, 2004
- André Gardies, *Récit filmique*, Hachette, 1993
- Michael Freeman, *L'Œil du photographe et l'art de la composition*, Pearson, 2007
- Françoise Lavocat, Claude Murcia, Régis Salado (textes réunis par), *La Fabrique du personnage*, Paris, Champion, 2007
- Jacqueline Nacache, *L'acteur de cinéma*, Armand Colin, 2005