

L'enseignement du cinéma au confluent des disciplines

Exemples d'actions pédagogiques engageant le cinéma au collège

Par Charlotte Mariel

Au collège les élèves peuvent expérimenter plusieurs manières de faire des films (caméra, appareil photographique numérique, téléphone, tablette, pellicule vierge). Le cinéma est tout autant un outil et un moyen d'expression qu'un support d'apprentissage (transmission des valeurs comme la liberté, la laïcité, apprentissage de compétences transversales, transmission de savoirs scientifiques, littéraires, historiques, artistiques etc.). Il témoigne de l'importance de la porosité entre les disciplines. Jouant un rôle pour motiver et stimuler la curiosité des élèves, le cinéma permet de naviguer entre création et réflexion dans un apprentissage par l'expérience. Voici quelques exemples, présentés de manière synthétique, de séquences au sein desquelles le cinéma est au confluent des disciplines.

I. Réalisations de films dans le cadre d'un projet interdisciplinaire

II. Porosité du Cinéma et des Arts Plastiques

III. Le Cinéma, source de motivation pour les élèves

I. Réalisations de films dans le cadre d'un projet interdisciplinaire

1. Arts Plastiques et Sciences :

Club BD et vidéo (12 élèves de 5ème) visant à décloisonner les champs disciplinaires, à changer les représentations de l'arts et de la science, à mettre en valeur la dimension ludique de l'apprentissage grâce à l'humour dans la narration et la transmission d'un savoir scientifique.

Dispositif en 2 étapes :

- Chaque élève part d'un thème, d'une découverte, d'une théorie ou d'une image scientifique et réalise une BD. Exemples de BD : les modes de communication chez les animaux, les motifs sur les ailes de papillon, l'histoire et la fabrication d'un ballon de football, la pesanteur.
- Les 12 élèves réalisent ensemble une vidéo, laquelle est conçue comme un outil ludique de médiation scientifique.

Projet sur l'invisible en 5ème :

Ce projet articule les programmes de nombreuses disciplines au collège et permet de mettre en avant l'importance de la fiction et des images dans la transmission d'un savoir scientifique.

Dispositif en 2 étapes :

- Alexis Martinet (physicien du CNRS, réalisateur de films scientifiques et ancien directeur de l'Institut de Cinématographie Scientifique) est invité au collège. Au programme : projection de son film *Regards sur les atomes* (1991) puis discussion avec les élèves (sur l'importance de la métaphore par exemple).
- Réalisation en groupe de 3 élèves d'un faux documentaire scientifique. Incitation : « Vous êtes un savant et vous venez de faire une incroyable découverte. Présentez votre découverte en réalisant un film de 3 minutes. Votre film devra présenter des « preuves » de cette découverte (expériences scientifiques, schémas, images etc.). Exemples de réalisations : *L'arbre qui marche*, *L'homme descend du pigeon*, *Dolilife : vivez à l'infini*, *L'homme est immortel : le danger des fruits et légumes*, *Une nouvelle texture liquide ET solide*, *Jupmarsmervénusepter*, *Madame Découverte vous présente le Strutionus un animal ovipare*, *La revue scientifique de Monsieur Kenzi : le fluide fantôme*.

2. Arts Plastiques, Musique et Histoire :

Concours d'histoire organisé par le Château de Versailles :

2 classes de 5ème ont participé à ce concours en réalisant collectivement un film de 3 minutes sur Louis XIV. Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration d'un professeur d'histoire et d'un professeur de musique. Les élèves ont gagné le concours et ont été invités au Château de Versailles. Films réalisés :

Meurtre à Versailles : bande annonce parodiant les James Bond.

Retour vers le futur XIV : film *stopmotion* mettant en scène le personnage de Louis XIV sortant de son tableau au Louvre, traversant Paris, venant au collège et allant jusqu'à Versailles découvrir les installations d'arts contemporains dans son Château.

3. Arts Plastiques, Français et Musique :

Travail à l'aquarelle à partir de l'écoute du début de la *Symphonie de Dante (l'Enfer)* de Franz Liszt. Ce projet qui témoigne de la porosité entre la littérature, la musique et les arts visuels a mis en avant l'émotion musicale et la représentation d'une émotion dans des réalisations figuratives et abstraites. Il a permis aux élèves de découvrir Kandinsky, Paul Klee, des clips de musiques contemporaines, des films de Oskar Fischinger, Norman Mc Laren et Stan Brakhage.

4. Arts Plastiques et Français :

Projet portant sur le thème de la forêt : la forêt dans la littérature et dans les arts visuels. Les élèves ont réalisé, individuellement, une affiche d'un film se déroulant dans la forêt. Ils ont par la suite réfléchi aux différents genres cinématographiques à partir d'extraits de films étudiés en cours : des dessins animés Disney, *Brigadoon* de Minnelli, *Dersou Ouzala* de Kurosawa, *La forêt interdite* de Nicolas Ray, *Les yeux de la forêt* de John Hough, *Essential Killing* de Skolimowski.

II. Porosité du Cinéma et des Arts Plastiques

De nombreuses séquences en arts plastiques permettent d'aborder des notions cinématographiques :

- les notions de cadre, de plan, de hors champ : en demandant par exemple aux élèves d'imaginer et de représenter ce qui est « autour » d'une petite image qu'on leur donne (l'image d'une ombre dans le film *Vincent* de Tim Burton). Cette séquence permet en outre d'éveiller les élèves à la manière dont le cinéma suscite la peur chez le spectateur.
- les inventions de la période du pré-cinéma (lanterne magique, zootrope, phénakistiscope, chronophotographie, etc.) : plusieurs séquences de réalisation de flipbook ou de films *stopmotion* peuvent permettre aux élèves de travailler sur la décomposition du mouvement (en sport), sur des phénomènes biologiques ou géologiques étudiés en S.V.T.
- films d'animations réalisés avec la collaboration de professeurs de science, de français et de musique : film réalisé avec de la pâte à modeler, film d'aventure réalisé avec des objets (imaginer la vie des objets dans un collège le soir lorsqu'il n'y a plus personne...les chaises ont des yeux, les crayons sont à la recherche d'un taille crayon, le gang des gommes affronte le gang des fluos etc.)

III. Le Cinéma, source de motivation pour les élèves

1. La semaine de la persévérance :

Projet consistant à créer une chaîne TV du collège : les élèves sont amenés à réaliser tous les programmes « classiques » que peut contenir une chaîne TV :

- Clip de musique d'une chanson écrite par les élèves
- Reportage présenté au journal de 20h
- Film de fiction
- Publicité (pour motiver les élèves à travailler au collège)
- Reconstitution du collège dans le jeu Minecraft en respectant les rapports d'échelles : les élèves ont ainsi réalisé une vidéo où le spectateur visite le collège et se retrouve confronté à des animations visant à lutter contre le décrochage scolaire.

2. L'avenir des élèves de 3ème :

Le concours Je filme le métier qui me plaît :

Participer à ce concours permet de donner une suite au stage qu'effectuent les élèves de 3ème et permet aux élèves de réaliser un film dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Les élèves réalisent un reportage de 3 minutes impliquant, aux différentes étapes que nécessite la réalisation d'un film, la collaboration de professeurs de plusieurs disciplines.