

Projection conférence au cinéma Jean Vigo

19.10.2011

www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr

Se préparer à entrer dans le film : l'affiche.

www.educreuse23ac-limoges.fr

- Les espaces de l'image et du texte
- Les couleurs dominantes, la répartition texte/image. Dans quel ordre sont rangés les médaillons des personnages ? Que voit-on à l'intérieur des lettres du titre ?

Les personnages du film

- Faire l'inventaire (les bons, les méchants)
- Construire la notion d'acteur/personnage (collection de portraits)

Pratique artistique possible : la construction d'un épouvantail (voir le dossier pdf de l'EM la Croisette de Lille = <http://netia59a.ac-lille.fr/slilleouest/IMG/pdf/epouvantail.pdf>)

Bibliographie sur la thématique de l'épouvantail =

www.materalbum.free.fr > listes thèmes

Des voyages initiatiques dans le cinéma et la littérature

Charlie et la chocolaterie - Tim Burton
Mon voisin Totoro - Hayao Miyasaki
Le voyage de Chihiro - Hayao Miyasaki

Max et les Maximonstres - Maurice Sendak

Ecole des loisirs

La fenêtre - Claude Ponti

Ecole des Loisirs

Le tunnel - Anthony Browne

Kaléidoscope

Dans la forêt profonde - Anthony Browne

Kaléidoscope

L'arbre sans fin - Claude Ponti

Ecole des loisirs

Alice - Anthony Browne

Kaléidoscope

Moi, Fifi - Grégoire Solorareff

Ecole des loisirs

Le petit Chaperon Rouge de Sarah Moon

Le voyage d'Orégon - Louis Joos/Rascal

L'origine de la crise (l'élément perturbateur) se situe dans la réalité quotidienne du héros.

Dorothée est agressée par Miss Gulch dans Le Magicien d'Oz ; Max est puni par sa mère pour avoir fait des bêtises dans Max et les Maximonstres ; La mère gronde le frère et la sœur dans Le tunnel ; La grand-mère d'Hippolène meurt dans L'arbre sans fin ; L'absence brutale du père dans Dans la Forêt profonde ; Chihiro est contrainte de déménager avec sa famille dans Le voyage de Chihiro...

Le passage du monde réel au monde imaginaire suppose une régression mais permet au héros de rencontrer sa peur pour grandir.

Le glissement s'opère par une ouverture : porte, fenêtre... A la fois réalité familière et inconnue puisqu'elle oppose un dedans (rassurant) et un dehors (angoissant), un intérieur et un extérieur.

Les lieux traversés : le héros quitte un lieu clos pour faire sa vie et construire son identité. Il s'engage dans un monde inquiétant et se heurte à de nombreuses épreuves qu'il va falloir surmonter.

La forêt est le lieu emblématique de l'initiation : lieu ouvert, sombre qui inspire la crainte ; l'endroit où l'on se perd, c'est le symbole de l'inconscient. C'est un lieu de rencontres, bonnes ou mauvaises qui recèle des pièges et qui est peuplé d'animaux cruels.

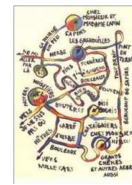

La forêt peut-être remplacée par la ville fragmentée, agressive comme dans *Le petit Chaperon Rouge* de Sarah Moon et *Le voyage d'Orégon* de Louis Joos/Rascal.

L'itinéraire : est un véritable chemin initiatique. Il revêt des formes très différentes : linéaire, spiralaire, labyrinthique, vertical. Le héros se retrouve souvent « à la croisée des chemins » au sens propre : chaque carrefour l'oblige à faire un choix et ainsi franchir une nouvelle étape dans la maîtrise du monde.

La spirale décorative du Magicien d'Oz

Le labyrinthe de Moi, Fifi

Pratique artistique en lien avec le film : réaliser en plat ou en volume le parcours de Dorothy au pays d'Oz, les lieux de rencontre avec l'homme en fer-blanc, le lion ou l'épouvantail (maquette, fresque....).

Pratiques artistiques et histoire des arts

Les premiers pas du cinéma

La naissance du son et de la couleur

DVD – Lobster

Ce coffret de 2 documentaires retrace pour la première fois l'épopée scientifique et artistique qui a permis l'avènement du cinéma moderne.

La couleur en cinéma, s/dir. Jacques Aumont, Cinémathèque française/Mazotta, 1995 (ouvrage)

L'arrivée du son au cinéma provoquera la disparition relativement brutale du muet. L'arrivée de la couleur a un impact différent puisque le noir et blanc va continuer à persister jusqu'aux années 60.

Recherche plastique et scientifique autour de la couleur

Voir propositions sur le site :

www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr

Le magicien d'oz et le Surréalisme

Il s'agit du passage dans le monde du rêve. « Une fenêtre s'ouvre dans une fenêtre » et prépare ainsi le spectateur à suivre symboliquement Dorothy. Les images qui se succèdent semblent incohérentes et loufoques parce que nous sommes dans son inconscient. On y assiste à la transformation de Miss Gulch en sorcière sur son vélo, on voit des objets volant dans le ciel....

Après la projection, les élèves se souviennent-ils de ce qu'ils ont vu dans cette fenêtre ?

Consulter le site d'Ecole et cinéma en Creuse (2006-2007) et le travail sur le cadre de la fenêtre.

Lien possible avec le Surréalisme :

- **Album :**

Tout Change - Anthony Browne – Kaléidoscope

- **Des documentaires d'art :**

Découvrons l'art, le surréalisme, un monde de rêve - Gamma (école active)

Carrés d'Art/René Magritte - Ed de la Martinière

Le système Magritte - Ed Palette

A consulter également...

1001 activités autour du cinéma - Casterman (2008)

De la photographie aux arts plastiques, cycle 2 et 3 - Retz

Comprendre les symboles en peinture - Françoise Barbe-Gall - Editions du Chêne

Petite fabrique de l'image - Magnard

La comédie musicale - Patrick Brion - Editions de la Martinière

Claire Frayssignes, CPC Gennevilliers
Groupe de travail Education au cinéma