

Animation Ecole et Cinéma 2010/2011

Le cahier personnel d'histoire des arts

Ecole et cinéma : Cahier personnel d'histoire des arts

Quelles traces pour le cahier personnel d'histoire des arts ?

Remplir les rubriques en vous servant au maximum des ressources proposées par le [site des enfants de cinéma](#) et sur le [site images](#)

Une reproduction de l'affiche (à récupérer sous google image)

Exemple : Le Voleur de Bagdad

La fiche technique du film

(éléments accessibles sur le [site des enfants de cinéma](#)) --> films par titres
(éléments accessibles sur le [site images](#)) --> films par titres

- Réalisateur :
- Les acteurs principaux :
- Pays d'origine :
- Titre français original :
- Date de sortie :
- Epoque : 20ème siècle
- Domaine artistique : Arts du visuel
- Forme d'expression : Cinéma
- Genre : Animation, aventure, burlesque, flûler, catastrophe, comédie, comédie dramatique, comédie policière, comédie romantique, drame, documentaire, court métrage, documentaire, d'action, fantastique, historique, musical, policier, horreur, péplum, western...

Eléments biographiques en réseau

(éléments accessibles sur le [site images](#))

Où l'on pourra relever quelques éléments biographiques significatifs concernant les réalisateurs et les acteurs. On s'attachera si possible à créer des réseaux (c'est le même réalisateur que celui qui a fait ..., C'est le même acteur que celui qui a joué dans...)

Un petit résumé du film

Où l'on pourra s'inspirer des résumés présents sur Internet et sur l'arrière des cartes postales (édités par les enfants de cinéma et sur leur [site](#)) ou sur le [site image](#)

Où l'on pourra utiliser les cartes postales ou les images du [site des enfants de cinéma](#) pour décrire les scènes dont elles sont issues.

Cartes postales fournies par les [Enfants de Cinéma](#) et récupérables sur leur [site](#) --> films par titres --> Onglet Photos

Les rôles - les personnages

Où l'on peut s'inspirer des "descriptions" proposées par le [site image](#) --> Onglet rôles

Une frise situant l'oeuvre par rapport à d'autres films, par rapport à des événements historiques

Exemple : La croisière du Navigator

Profr Patrick Desaut

1895 : Première projection publique par les Frères Lumière

1827 : Premier film parlant - Le chanteur de Jazz

1852 : Chantons sous la pluie, film du dispositif évoquant le passage du muet au parlant.

Outils ! Cliquez ici pour télécharger une frise "vierge" sur laquelle nous avons conservé 2 événements : Première projection publique par les Frères Lumière - Premier film parlant

Les ressentis

Où l'élève pourra donner ses impressions, ce qu'il a aimé ou non (et pourquoi!)

Où l'on pourra exprimer ses sentiments par rapport aux personnages.

Manifeste de l'empathie pour telle ou telle personnage

Eprouver de la sympathie pour tel ou tel personnage

Ce que l'on peut retenir comme mots-clés

Où l'on reprendra des termes **signifiants** par rapport à l'oeuvre : vocabulaire spécifique, particularité technique, genre, thématique ...

Cette liste est à élaborer avec les élèves

A terme l'élève devrait pouvoir construire un discours de présentation et de commentaire du film en s'appuyant sur les mots-clés

Exemple pour : La croisière du Navigator

Burlesque, muet, noir et blanc, cartons intertitres, Buster Keaton (éventuels éléments biographiques) ...

Où l'on pourra s'inspirer à posteriori des mots clés proposés par le site des enfants de cinéma

Des oeuvres en réseau

Où l'on pourra rattacher le film à d'autres films du même genre, traitant de problématiques similaires...

Où l'on pourra rattacher le film à des oeuvres d'autres domaines et formes d'expression : Musique, peinture, architecture...

Le cahier personnel

Rappel du mode opératoire :

Télécharger la trame au format Word

Remplir les rubriques en vous servant au maximum des ressources proposées par le [site des enfants de cinéma](#)

L'affiche (à récupérer sous google image)

Fiche technique du film

- **Réalisateur** : Byambasuren Davaa
- **Les acteurs principaux** : Nansal Batchuluun (Nansa), Buyandulam D. Batchuluun (la mère), Urjindorj Batchuluun (le père), Nansalma Batchuluun (la sœur cadette de Nansa), Babbayar Batchuluun (le petit frère de Nansa), Tserenpuntsag Ish (la vieille dame).
- **Pays d'origine** : Allemagne Mongolie
- **Titre français/original** : Die Höhle des gelben Hundes, titre mongol : Shar nokhoin tam (« La Caverne du chien jaune ») / Le chien jaune de Mongolie
- **Date de sortie** : 2005
- **Epoque** : 20ème siècle
- **Domaine artistique** : Arts du visuel
- **Forme d'expression** : Cinéma
- **Genre** : Récit inhabituel - Documentaire fiction.

Résumé

Où l'on pourra s'inspirer des résumés présents sur Internet et sur l'arrière des cartes postales (édités par les enfants de cinéma et sur leur [site](#)) ou sur le [site image](#)

Nansa, une fillette de six ans, rentre de la ville où elle va à l'école pour rejoindre sa famille, des nomades de Mongolie vivant de l'élevage de moutons. Autour de leur yourte rôdent parfois des loups qui tuent des bêtes. En allant ramasser des boues sèches pour alimenter le feu, Nansa trouve un chien spergé dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père lui demande de le relâcher car il craint qu'il ait eu des contacts avec les loups et qu'il constitue une menace pour le troupeau. Nansa s'obstine à garder l'animal jusqu'au jour où sa famille part s'installer autre part. Le chien est alors abandonné sur place. En chemin, les parents s'aperçoivent que le petit frère de Nansa est tombé de son panier. Lorsque son père le retrouve, le chien est en train de sauver l'enfant d'une attaque de vautours. Il laisse alors l'animal suivre sa famille.

Où l'on pourra utiliser les cartes postales du [site des enfants de cinéma](#) pour décrire les scènes dont elles sont issues.

Cartes postales fournies par les Enfants de Cinéma et récupérables sur leur [site](#) -> films par titres -> Océan: Photos

Chaque photogramme pourra être accompagné d'un petit commentaire le situant par rapport à la scène dont il est extrait.

Frise

Site Patrick Bouché

1895: Première projection publique par les Frères Lumière

1927: Premier film parlant - Le chanteur de jazz

Les ressentis

Où l'élève pourra donner ses impressions, ce qu'il a aimé ou non (et pourquoi!)

Où l'on abordera la **notion de condition de vie**, d'altérité en se projetant dans les personnages.

Mots clés

à élaborer avec les élèves :

Où l'on pourra s'inspirer à posteriori des **mots clés** proposés par le [site](#) des enfants de cinéma.

amille, vie quotidienne, démenagement, chien, nomade, maison, vacances, fugue, caverne, sauvages/approivoisés, cercle

Le genre

Le film est un "documentaire fictionnel" ce qui veut dire qu'il tient à la fois du documentaire et de la fiction.

est un **documentaire** car il cherche avant tout à s'approcher au plus près de la réalité avec des personnages des personnages qui sont bien réels.

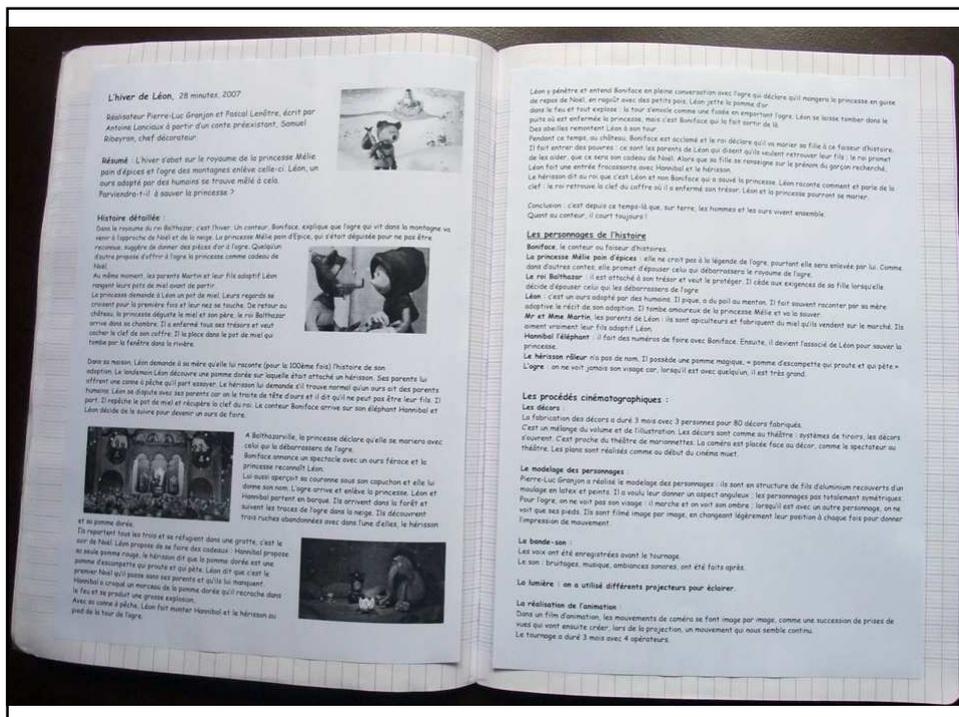
est une **fiction** car le scénario est "romancé". La fin de l'histoire est entièrement inventée.

Propos des genres

Les genres cinématographiques se définissent grâce à un critère thématique, et les films qui les composent, bien qu'ils soient rarement cantonnés à une seule et unique catégorie, affirment cependant un intérêt pour un sujet donné, mis en lumière par l'hypertrophie de certaines scènes sur l'équilibre global de l'oeuvre". De fait, le chien jaune de Mongolie peut être classé dans le genre documentaire.

Le genre documentaire

ayant pour but principal d'instruire et d'informer, le documentaire cherche avant tout à s'approcher le plus près de la réalité, et ne s'attache pas à étonner le spectateur par des procédés manégesques. Comme il n'a pas pour vocation de distraire, il conserve une certaine austérité, généralement atténuée par une durée réduite à 30 minutes, hormis quelques exceptions, sans être plus nombreuses d'ailleurs. En marge de tous les autres genres fondés sur la fiction, le documentaire est relativement vaste, puisqu'il comprend des domaines très divers, qui sont le fruit de différents regards que l'homme porte sur le monde".

L'hiver de Léon, 28 minutes, 2007

Réalisateur Pierre-Luc Granjon et Pascal Ledreux, écrit par Antoine Lancelotti à partir d'un conte préexistant, Samuel Boeyens, chef décorateur.

Résumé : L'hiver réunit sur le royaume de la princesse Mélite, le roi Boitzaor et l'ogre des montagnes ondes, celui-ci, Léon, un ours adopté par des humains se trouve mêlé à cela. Parviendra-t-il à sauver la princesse ?

Histoire détaillée

Dans le royaume du roi Boitzaor, c'est l'hiver. Un conteur, Boniface, explique que l'ogre qui vit dans la montagne va venir à l'approche de Noël et de la neige. La princesse Mélite, qui est très dégoûtée pour ne pas être reconnue, suggère de donner des pièces d'or à l'ogre. Quelqu'un trouve pressé d'offrir à l'ogre la princesse comme cadeau de Noël.

Au même moment, les parents Martin et son fils adoptif Léon regardent leurs pots de miel vont se partir.

La princesse demande à Léon un pot de miel. Léon regarde se tenant pour le premier fois et sur mes se touche. De retour au château, la princesse dégoûtée le miel et son père, le roi Boitzaor arrive dans la chambre. Il a enfumé tous ses trésors et veut racheter le miel de son oncle. Il se place dans le pot de miel qui tombe par la fenêtre dans la neige.

Dans sa maison, Léon demande à sa mère quelle lui raconte pour le 120ème fois l'histoire de son adoption. Le lendemain Léon découvre une pomme dorée sur laquelle était attaché un hérisson. Ses parents lui offrent une corbe à pêche qui part essuyer. Le hérisson lui demande s'il trouve normal qu'un ours et des parents humains. Léon se dégoûte avec des parents car on le traite de fils d'ours et il dit qu'il ne peut pas être leur fils. Il réplique le pot de miel et récupère le miel d'ours. Le conteur Boniface arrive sur son éléphant Humbul et Léon décide de le suivre pour devenir un ours de forêt.

À Boitzaorville, la princesse déclare qu'elle se mariera avec celui qui lui débarrassera de l'ogre. Boniface annonce un mariage avec un ours féroce et la princesse reconnaît Léon.

Léon nous rejoint au courtage sous son capuchon et elle lui donne son nom. L'ogre arrive et ondule la princesse. Léon et Humbul partent en barque. Ils arrivent dans la forêt et trouvent les traces de l'ogre dans la neige. Ils découvrent trois ruches abandonnées avec dans l'une d'elles, le hérisson et sa pomme dorée.

Ils repartent tous les trois et se réjouissent dans une grotte, c'est le soir de Noël. Léon propose de se faire des cadeaux. Humbul propose comme récompense qu'il achète à Léon un pot de miel qui est le premier miel qui passe sans ses parents et qu'il lui mangent. Humbul a créé un marché de la pomme dorée qu'il recherche dans la feu et se produit une grosse explosion. Avec sa corbe à pêche, Léon fait monter Humbul et le hérisson au pied de la tour de l'ogre.

9.4.11.03

Léon pénètre et entend Boniface en pleine conversation avec l'ogre qui déclare qu'il mangera la princesse en guise de repas de Noël, en regardant avec des petits pots. Léon jette la pomme dorée dans la neige et tout explose. La tour s'écroule comme une foudre en emportant l'ogre. Léon se laisse tomber dans la neige. Des abeilles ramènent Léon à son tour. Pendant ce temps au château, Boniface est acclamé et le roi déclare qu'il va marier sa fille à ce fauteur d'histoire, de ses sœurs, que ce sera son cadeau de Noël. Alors que sa fille se renseigne sur le prénom du garçon méchant, le hérisson dit au roi que c'est Léon et non Boniface qui a sauvé la princesse. Léon raconte comment et parle de la forêt. Le roi retrouve le miel du coffre où il a enfumé ses trésors. Léon et la princesse pourront se marier.

Conclusion : c'est depuis ce temps-là que, sur terre, les humains et les ours vivent ensemble. Quant au conteur, il court toujours !

Les personnages de l'histoire

Boniface, le conteur ou fauteur d'histoires.

La princesse Mélite : elle ne craint pas à la légende de l'ogre, pourtant elle sera enlevée par lui. Comme dans d'autres contes, elle prime d'épouser celui qui débarrassera le royaume de l'ogre.

Le roi Boitzaor : il est attaché à son trésor et veut le protéger. Il a des exigences de sa fille lorsqu'elle décide d'épouser celui qui les débarrassera de l'ogre.

Léon, c'est un ours adopté par des humains. Il jouait de la guitare et se faisait appeler Léon. Il fait souvent raconter par sa mère.

Mir et Mère Martin, les parents de Léon : ils sont apiculteurs et fabriquent du miel qu'ils vendent sur le marché. Ils aiment visiter leur fils adoptif Léon.

Humbul l'éléphant : il fait des numéros de force avec Boniface. Ensuite, il devient l'associé de Léon pour sauver la princesse.

Le hérisson : il a posé de nom. Il possède une pomme magique, « pomme d'compassette qui pousse et qui pète ». L'ogre, on ne voit jamais son visage car, lorsqu'il est avec quelqu'un, il est très grand.

Les procédés cinématographiques :

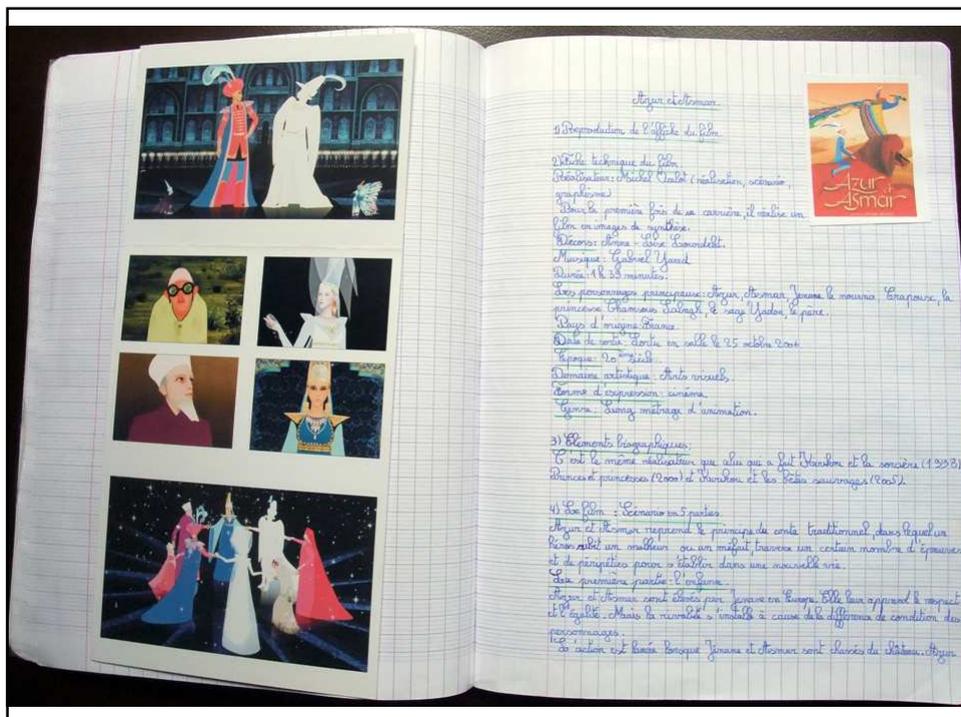
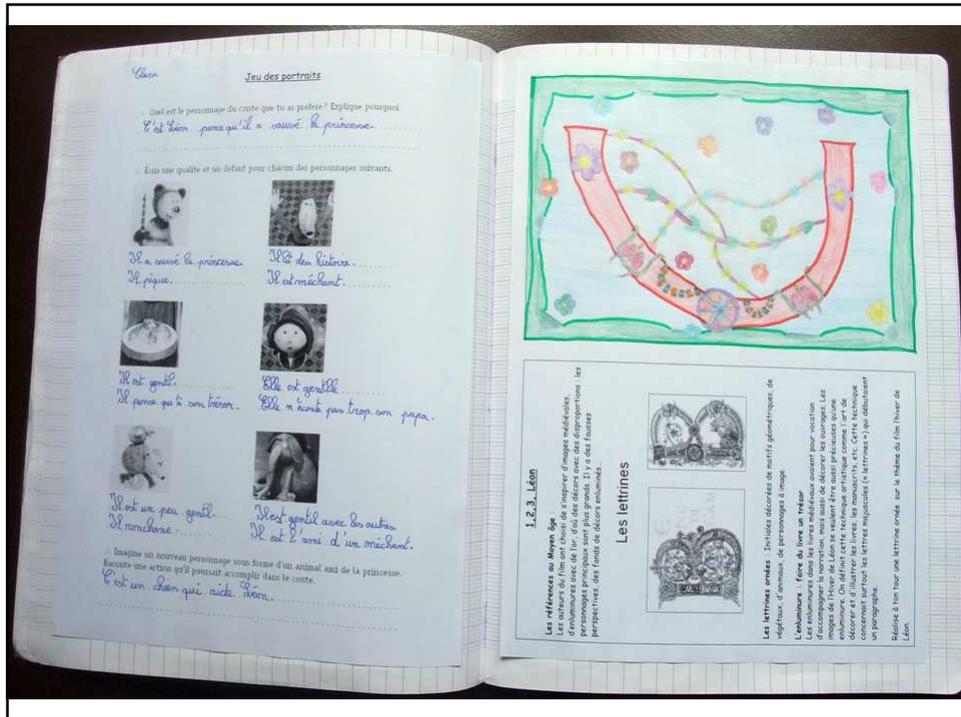
Les décors
La fabrication des décors a duré 3 mois avec 3 personnes pour 80 décors fabriqués. C'est un mélange de volume et de l'illustration. Les décors sont comme au théâtre : systèmes de tirers, les décors s'ouvrent. C'est proche du théâtre de marionnettes. La caméra est placée face au décor, comme le spectateur au théâtre. Les plans sont réalisés comme au début du cinéma muet.

Le modelage des personnages
Pierre-Luc Granjon a réalisé le modelage des personnages : ils sont en structure de fils d'aluminium recouverts d'un modelage en latex et peints. Ils ont vu leur donner un aspect anguleux. Les personnages pas totalement symétriques. Pour l'ogre, on ne voit pas son visage : il marche et on voit son ombre. Lorsqu'il est avec un autre personnage, on ne voit que ses pieds. Ils sont filmés image par image, en changeant légèrement leur position à chaque fois pour donner l'impression de mouvement.

Le bande son
Les voix ont été enregistrées avant le tournage. Les sons : bruyages, musique, ambiances sonores, ont été faits après.

La lumière : on a utilisé différents projecteurs pour éclairer.

La réalisation de l'animation
Dans un film d'animation, les mouvements de caméra se font image par image, comme une succession de prises de vues qui vont ensuite créer, lors de la projection, un mouvement qui nous semble continu. Le tournage a duré 3 mois avec 4 opérateurs.

Les rôles - les personnages
 Où l'on peut s'inspirer des "descriptions" proposées par le [site image](#). -> [Outils villes](#)

Une frise situant l'oeuvre par rapport à d'autres films, par rapport à des événements historiques

Exemple : La croisière du Navigator

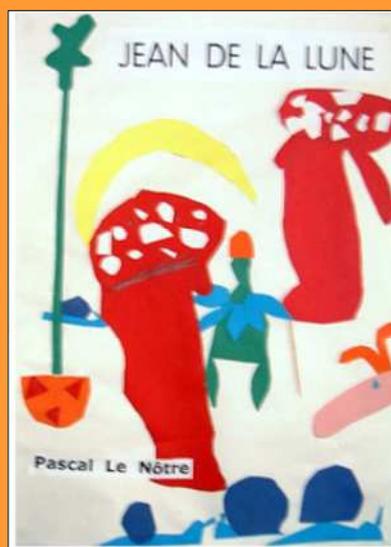
Les ressentis
 Où l'élève pourra donner ses impressions, ce qu'il a aimé ou non (et pourquoi)
 Où l'on pourra exprimer ses ressentis par rapport aux personnages.
 Manifester de l'empathie pour telle ou telle personnage
 Éprouver de la sympathie pour tel ou tel personnage

Ce que l'on peut retenir comme mots-clés
 Où l'on reprendra des termes **signifiants** par rapport à l'oeuvre : vocabulaire spécifique, particularité technique, genre, thématique ...
 Cette liste est à élaborer avec les élèves
 A terme l'élève devrait pouvoir construire un discours de présentation et de commentaire du film en s'appuyant sur les mots-clés

Exemple pour : La croisière du Navigator
 Bluesque, muset, noir et blanc, cartons intertitres, Buster Keaton (éventuels éléments biographiques) ...
 Où l'on pourra s'inspirer à partir de **postériorité des mots clés** proposés par le [site](#) des enfants de cinéma

Des oeuvres en réseau
 Où l'on pourra rattacher le film à d'autres films du même genre, traitant de problématiques similaires...
 Où l'on pourra rattacher le film à des oeuvres d'autres domaines et formes d'expression : Musique, peinture, architecture...

Jean de la lune

Réalisation d'une affiche en bas-relief

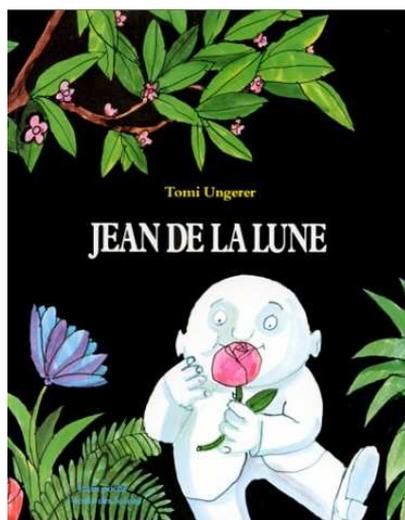
Vache de la lune

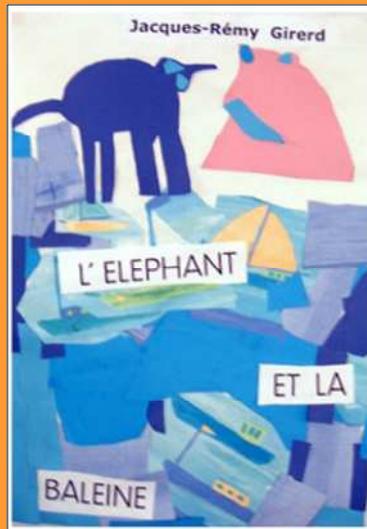

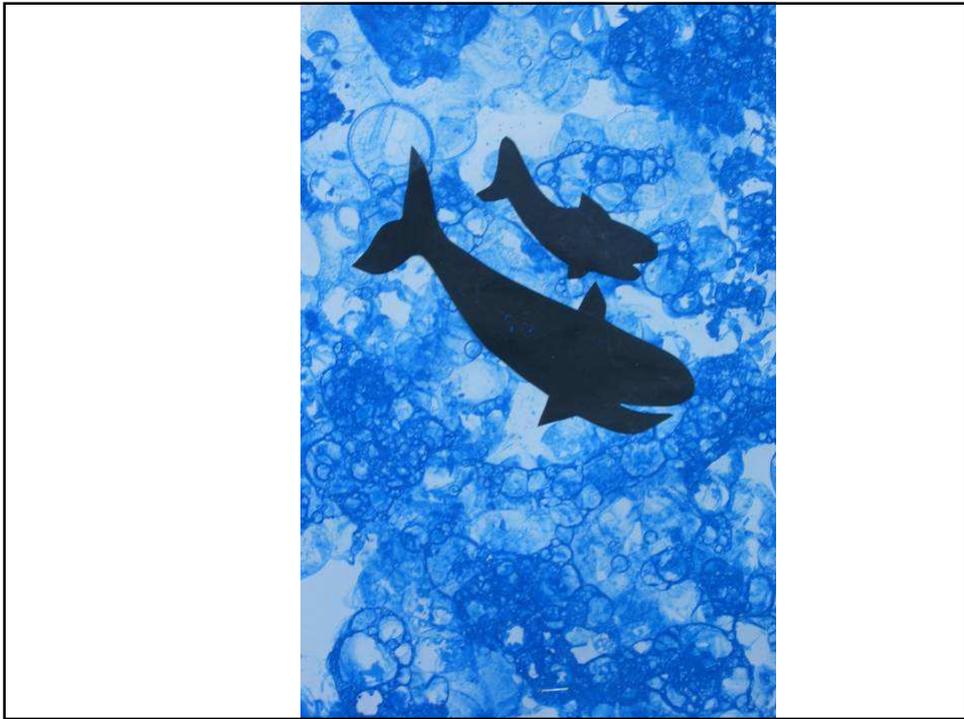
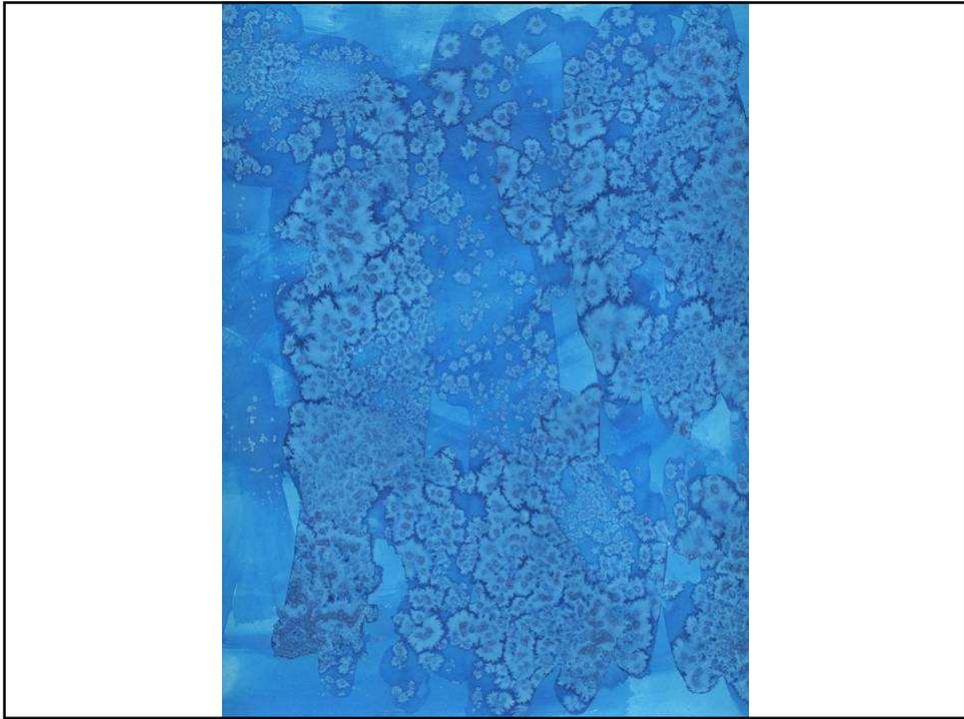

Album en réseau

L'éléphant et la baleine

Expression des visages

Meunier tu dors

Analyse des liens sémantiques

1. Rechercher dans le film les éléments qui ont un rapport avec le vent

--> L'aile du moulin dans lequel se trouve le meunier, les moulins en papier, l'orgue

2. Montrer dans le film les éléments qui ont un lien avec le moulin

→ Les roues qui tournent, la farine pour faire les crêpes

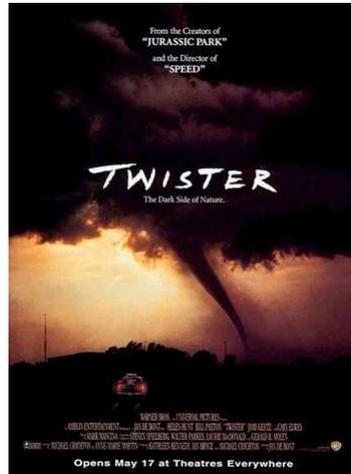
3. Les « dominos sémantiques »: faire l'inventaire des éléments qui apparaissent à l'écran.

Puis tenter de les relier en justifiant d'un lien de sens

Bricolage

Projet « Twister »

Révéler le vent

Petite escapade

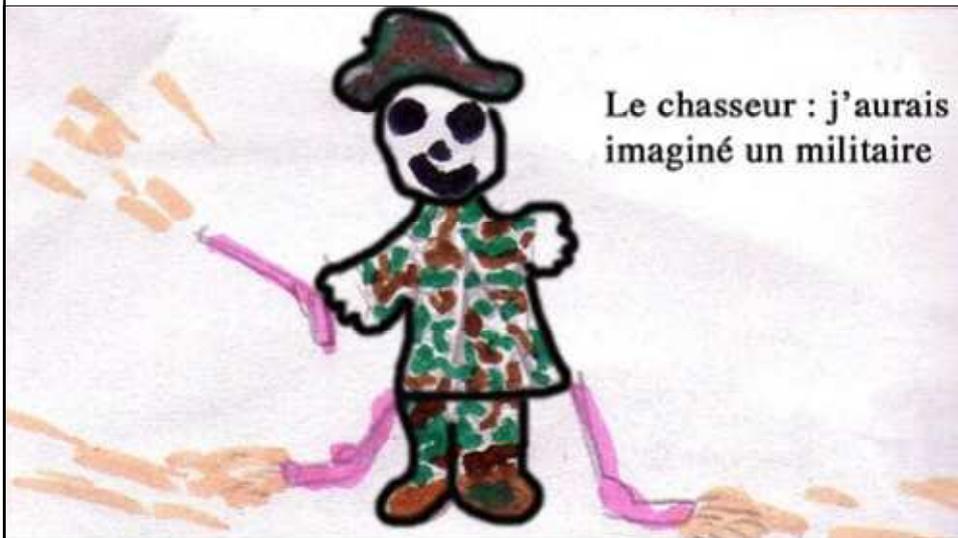
J'ai imaginé que c'était ...

Le chasseur:

j'aurais imaginé
Robin des Bois

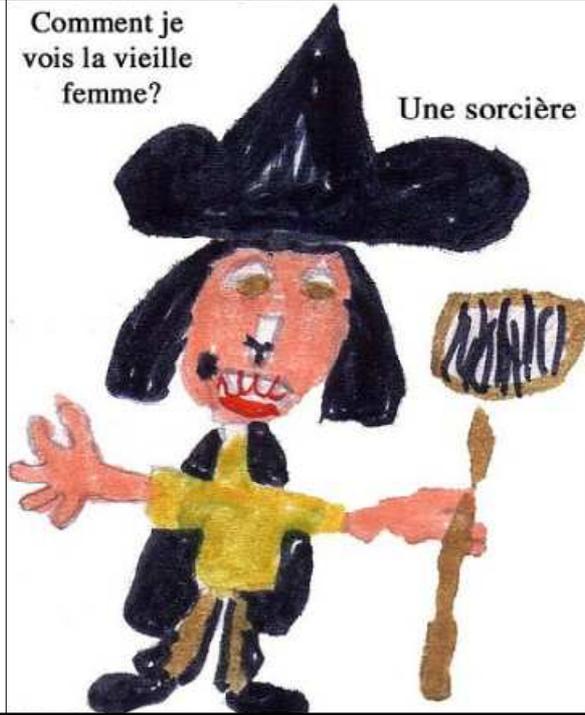

Le chasseur : j'aurais
imaginé un militaire

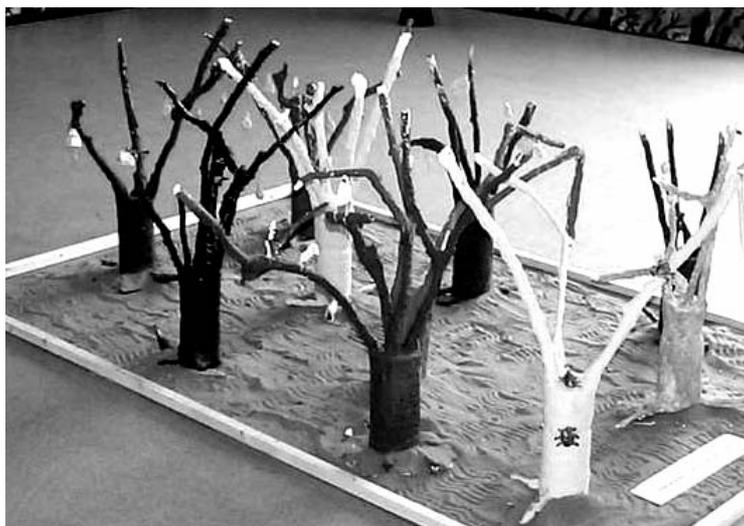

Comment je
vois la vieille
femme?

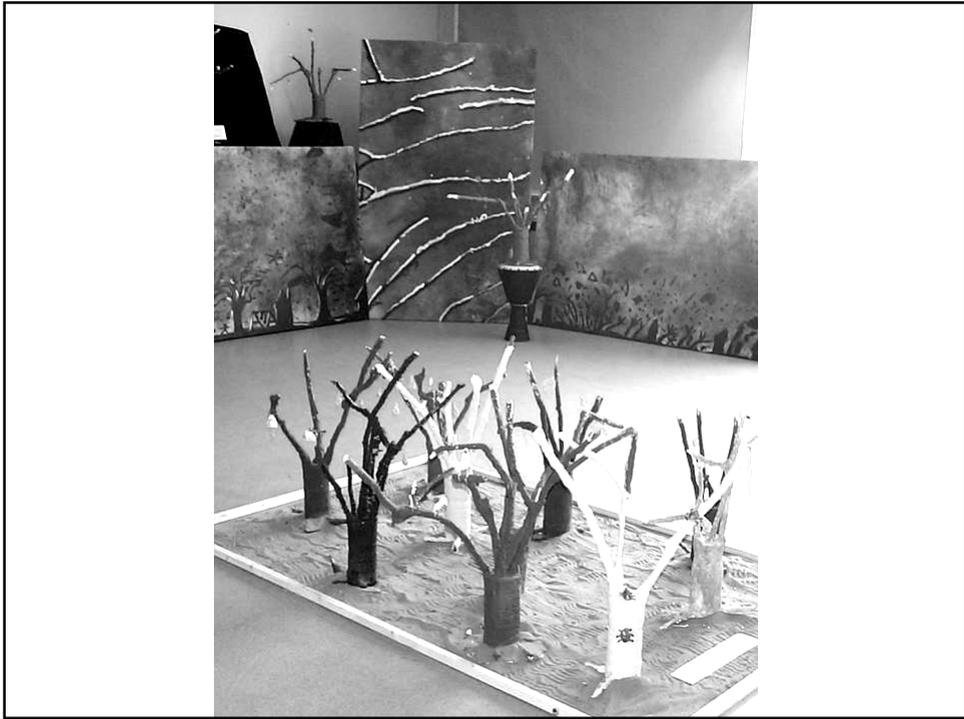
Une sorcière

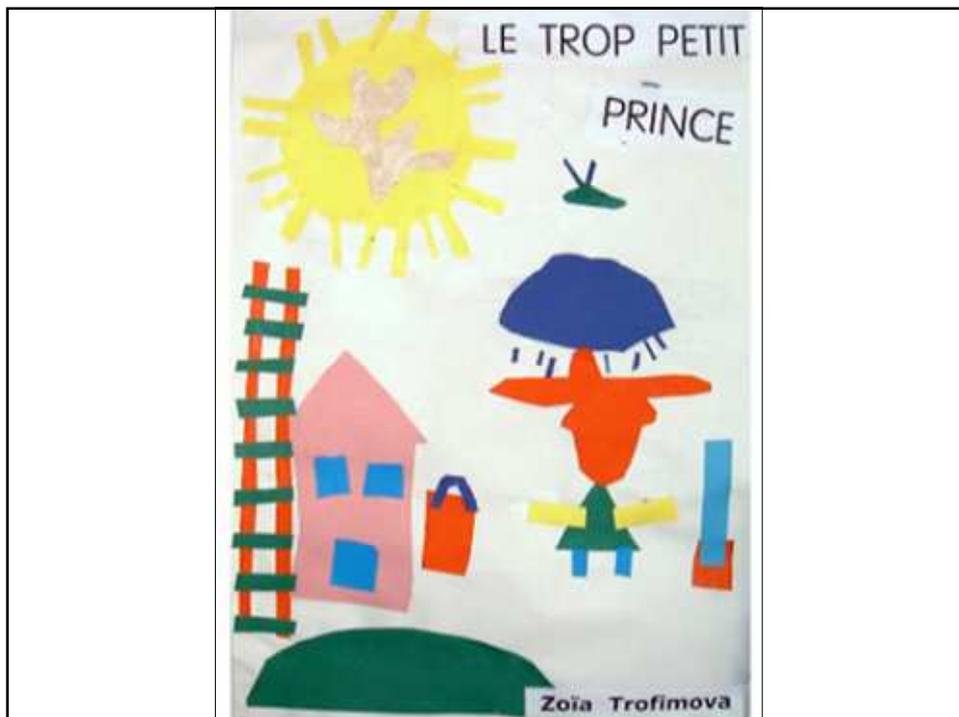
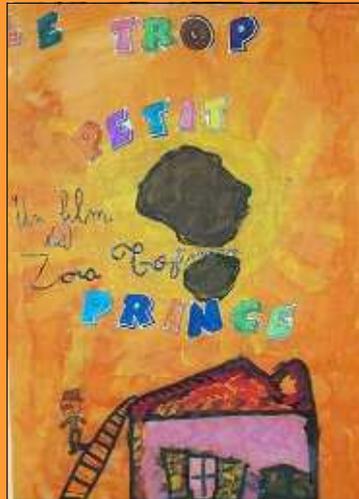
Forêt en pâte à papier

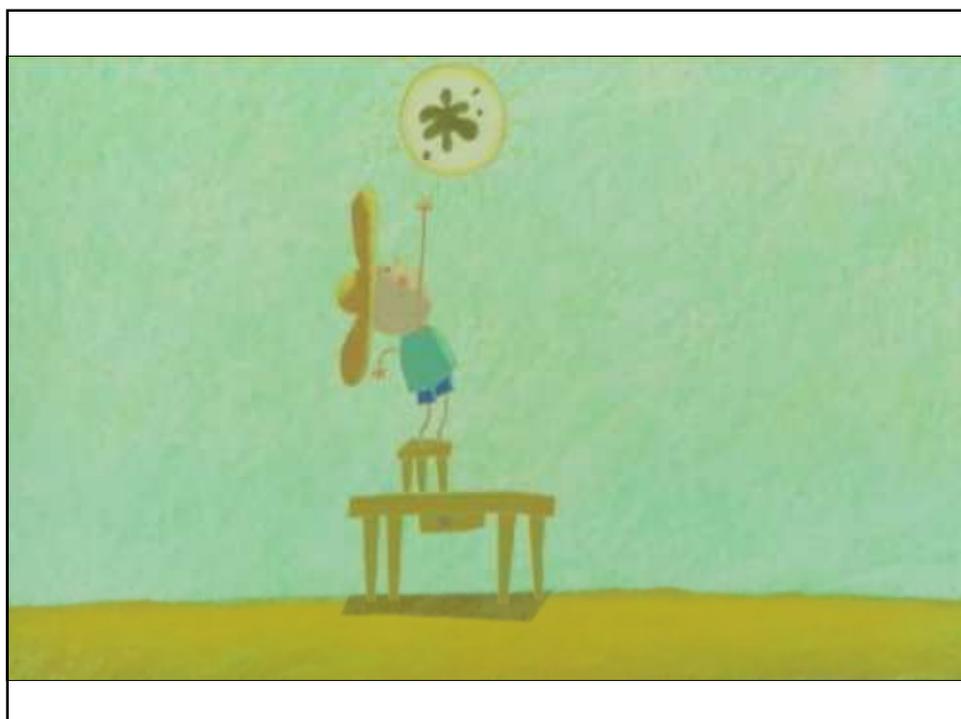

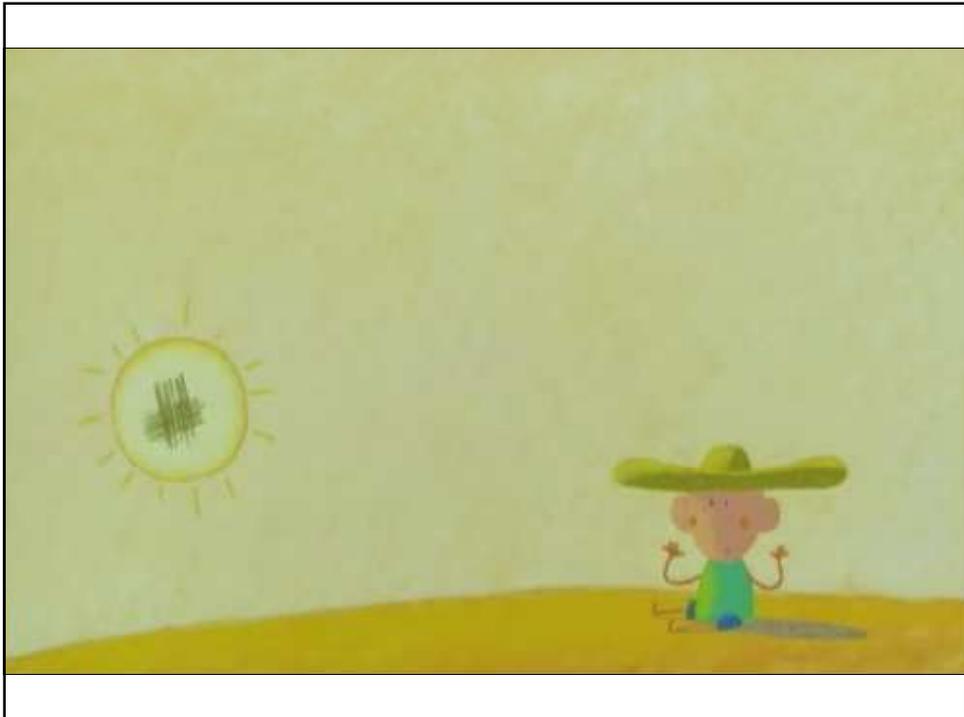

Le trop petit prince

Quelle heure est-il ?

Le trop petit prince

Objectif : Prise de conscience de la course relative du soleil et des repères déterminants dans l'image : hauteur, gauche / droite (ouest / est)

Indications et pistes d'exploitation

- Faire découper les images et les faire ranger dans l'ordre.
- Coller les vignettes sur une bande en papier, puisagrafer en « couronne ».
- Positionner les vignettes cardinales [ouest/est] sur chaque image.
- Remarquer la position de l'ombre du personnage. (opposée à celle du soleil)

Fiche réalisée par Patrick STRALB CPD'AV Bas-Rhin

Petites escapades

Ressources Internet

Fiche pédagogique autour d. programme de courts métrages « Petites Escapades »

Associe les images deux à deux et retrouve les titres des six films que tu as vus.

© école et cinéma © en Corse 2008-2007

Fiche pédagogique autour d. programme de courts métrages « Petites Escapades »

© école et cinéma © en Corse 2008-2007

Fiche pédagogique autour d. programme de courts métrages « Petites Escapades »

Associe les images deux à deux et retrouve les titres des six films que tu as vus.

© école et cinéma © en Classe 2008-2009

Fiche pédagogique autour d. programme de courts métrages « Petites Escapades »

© école et cinéma © en Classe 2008-2009

Robin des bois

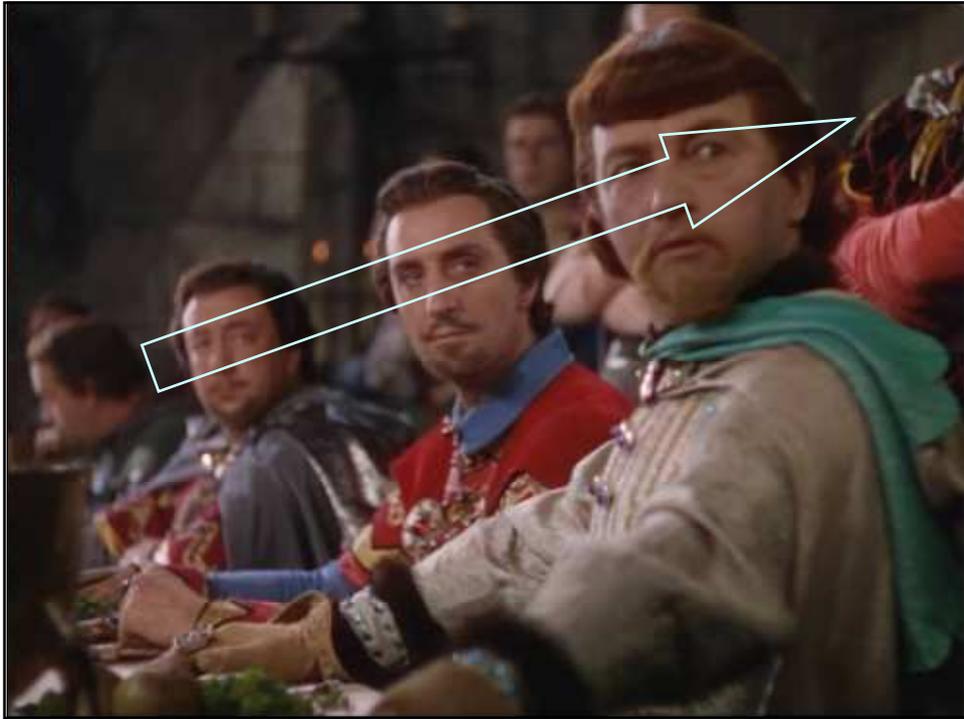
Cachés au fond des bois

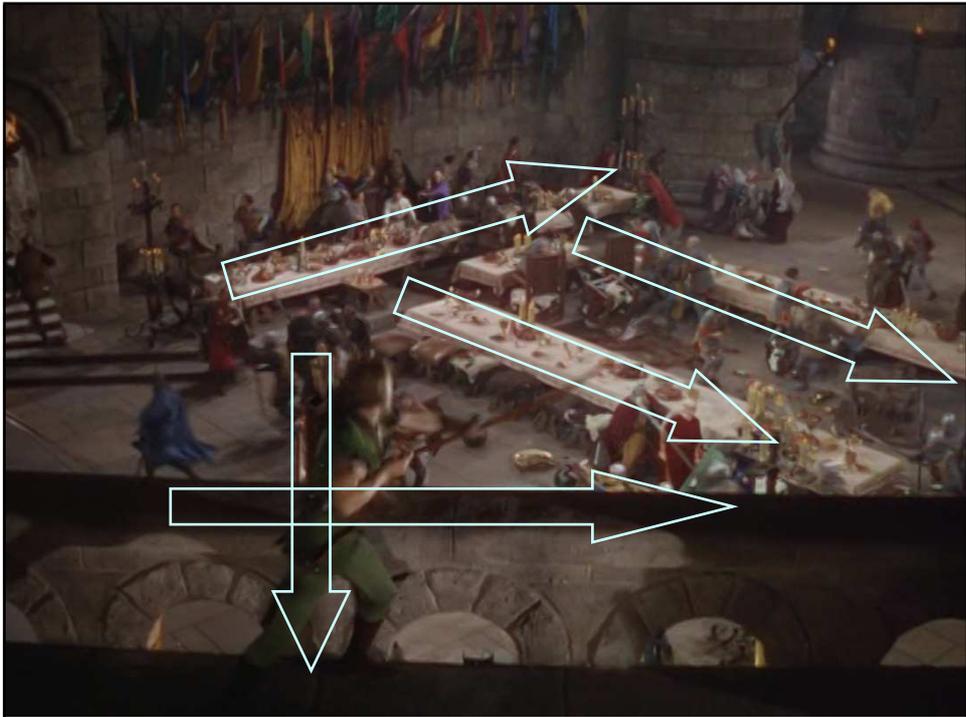

Vocabulaire cinématographique

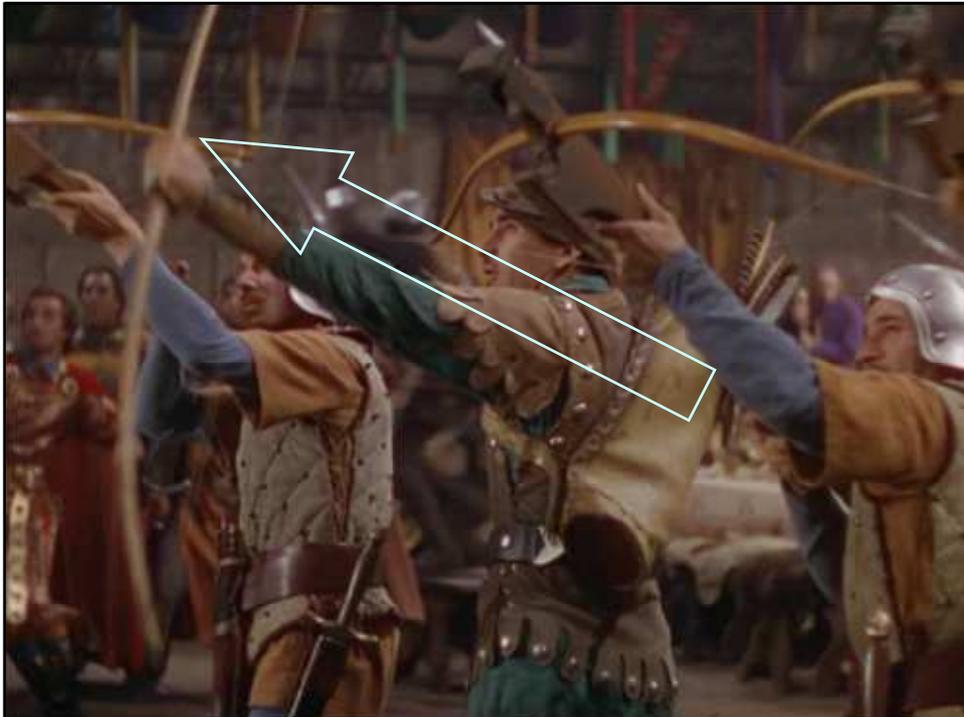
- Lignes de force : instabilité /stabilité

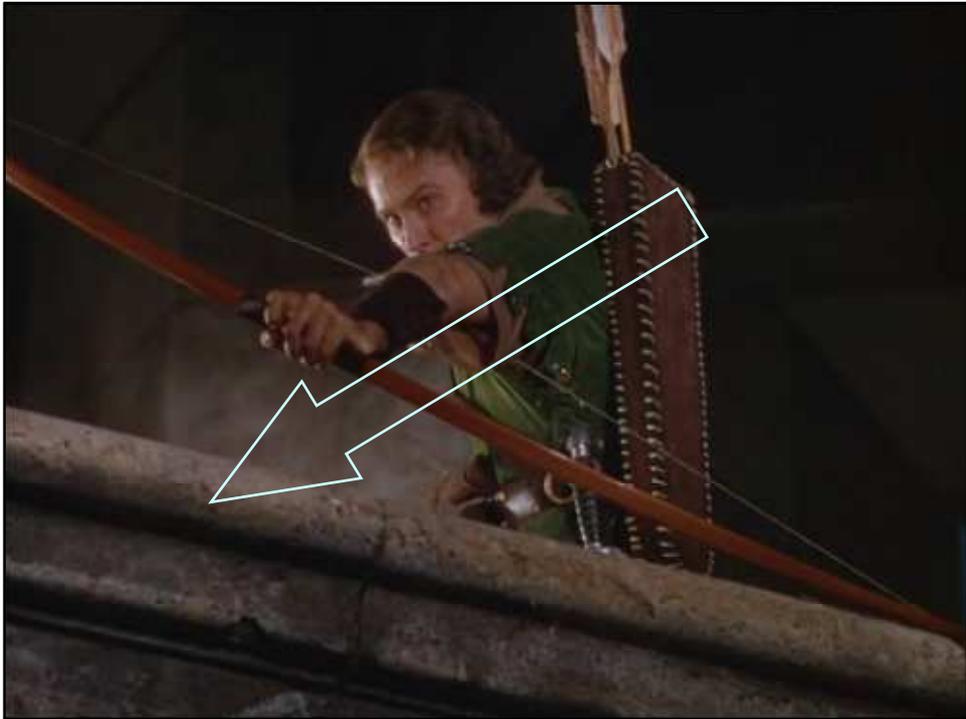
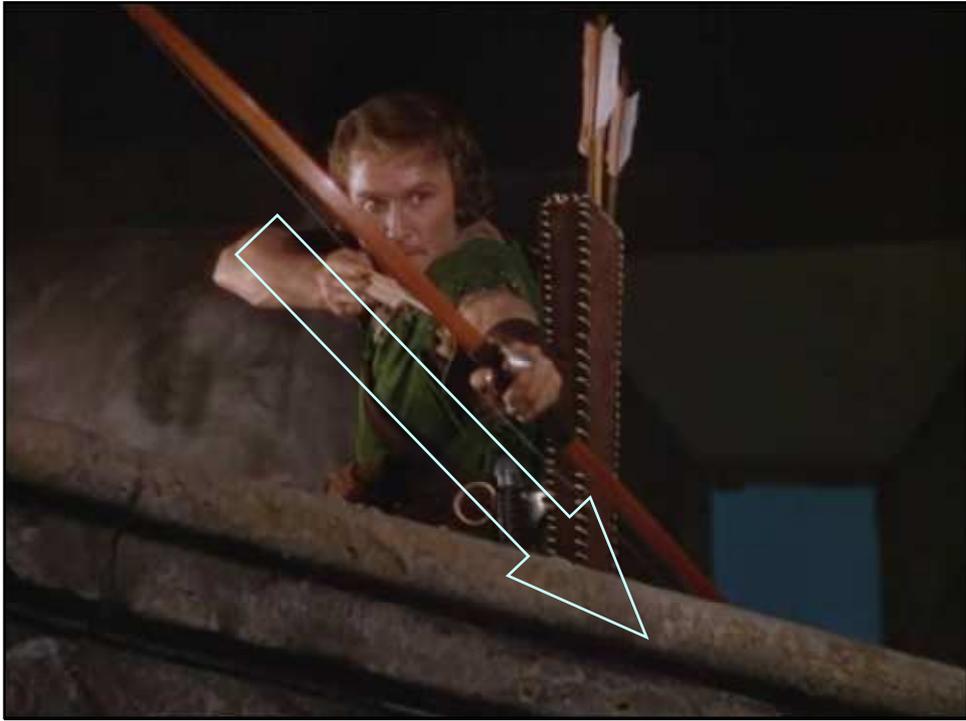

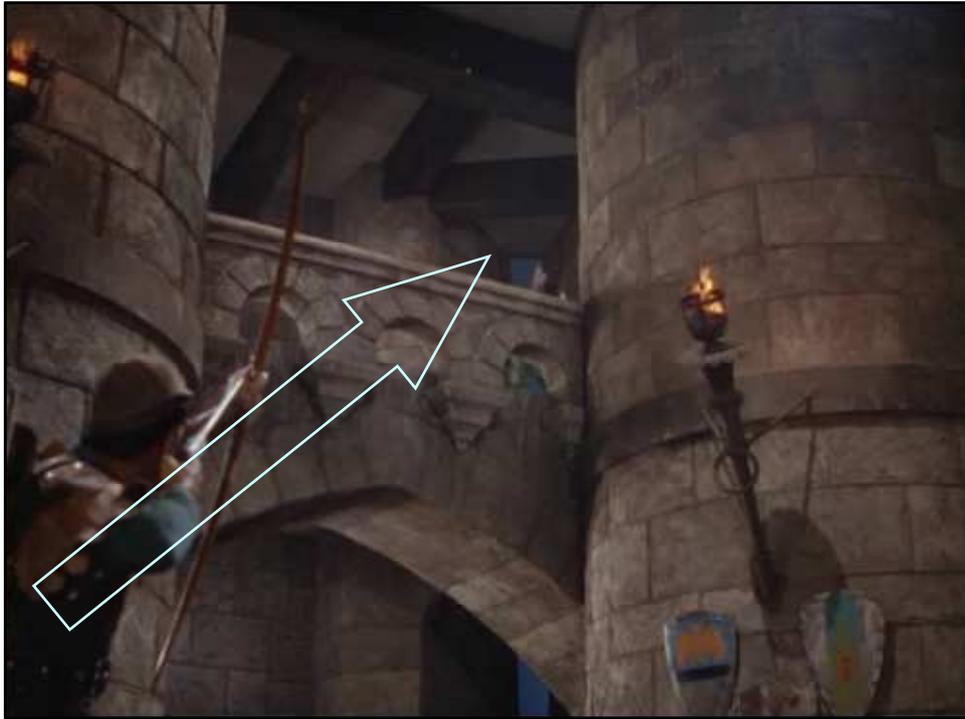

Vocabulaire cinématographique

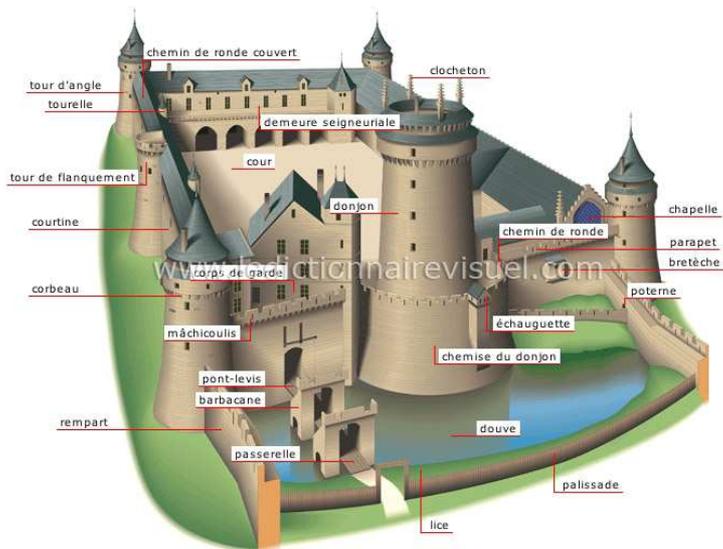
- Champ/contrechamp : raccord de plan en opposition

Ouverture sur l'architecture

L'ombre du geôlier

Les combattants de l'ombre

Ombres

Le côté obscur de la force

L'ombre comme support d'étude,
moyen d'expression, procédé
créatif : lumineux !

Chercheurs d'ombres

Objectifs (Amener les élèves à...)

- Prendre conscience de l'omniprésence des ombres dans la réalité, dans les images : Education du regard
- Différencier : ombres portées, ombre propre, ombres naturelles, ombres artificielles.

Quelles activités pour atteindre ces objectifs ?

Propositions d'activités

Collectionner des images d'ombres

- Organiser les collections en fonction de différents critères : lignes, formes, surfaces sur lesquelles elles se projettent, la source de lumière qui les produit ...

→ dans le cadre du Musée de classe.

Propositions d'activités

Enrichir sa collection d'ombres

en les photographiant dans son environnement

Photographier : collection d'ombres

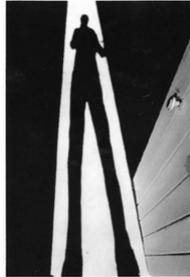
Elargir le regard

S'inspirer des ombres d'artistes

Pour aiguiser son regard, pour donner un sens

Paul Strand
*Abstraction, ombre d'une
véranda*

J .H Lartigues
*Pendant que j'ai encore une
ombre*

Blumenfeld Erwin (1897-1969)
Line on face Titre attribué : Ligne sur un visage

Elargir le regard

S'inspirer des ombres d'artistes

Pour transférer

J .H Lartigues
*Pendant que j'ai encore une
ombre*

Chercher des ombres «allongée,
sa propre ombre... »

S'inspirer des ombres d'artistes

Pour prendre conscience de leur exploitation dramatique.

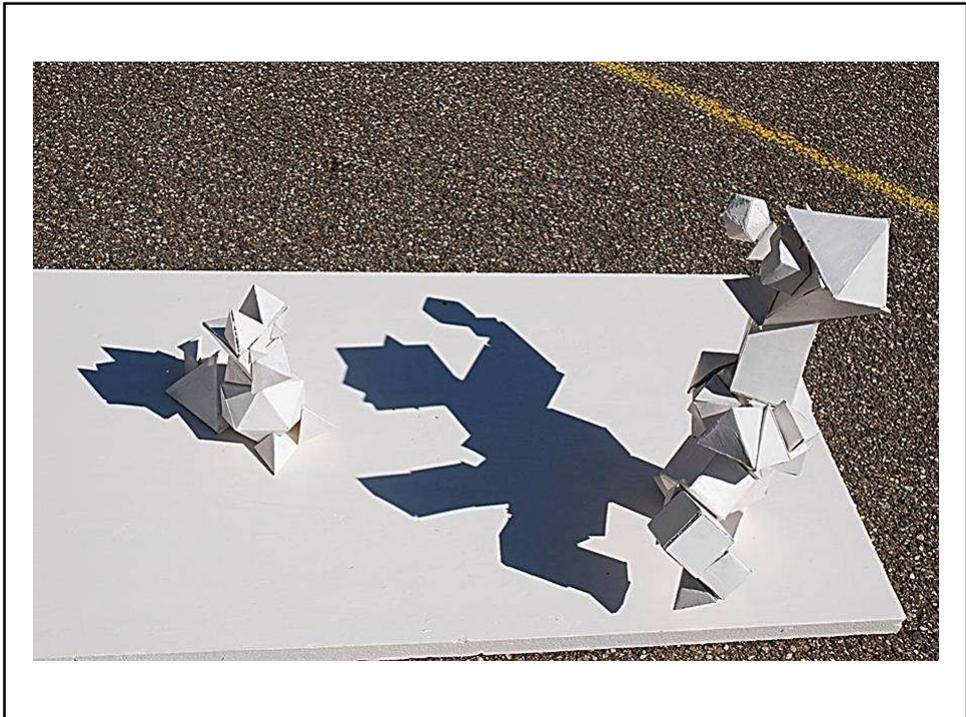

En classe : Jeux de mise en scène

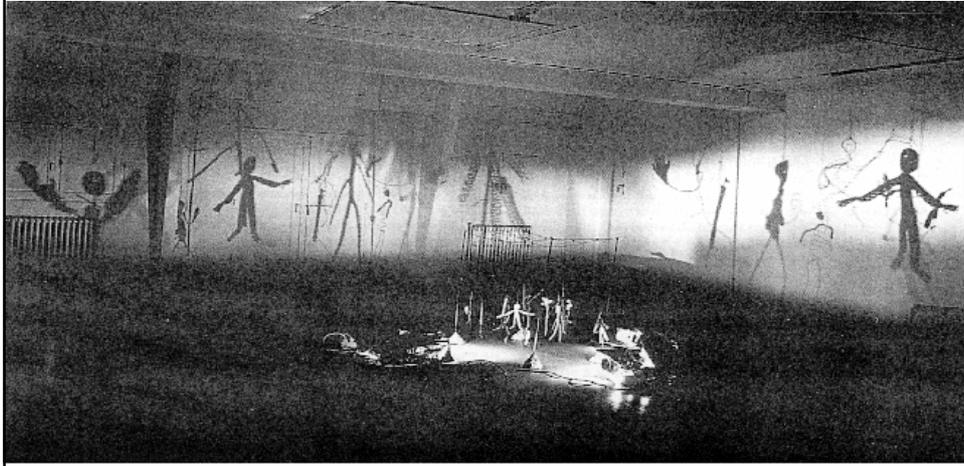
Jeux à partir de silhouettes humaines

Mises en scènes éclairées

Mises en scènes éclairées

Univers parallèles :

Le code des couleurs

Histoires sans fin

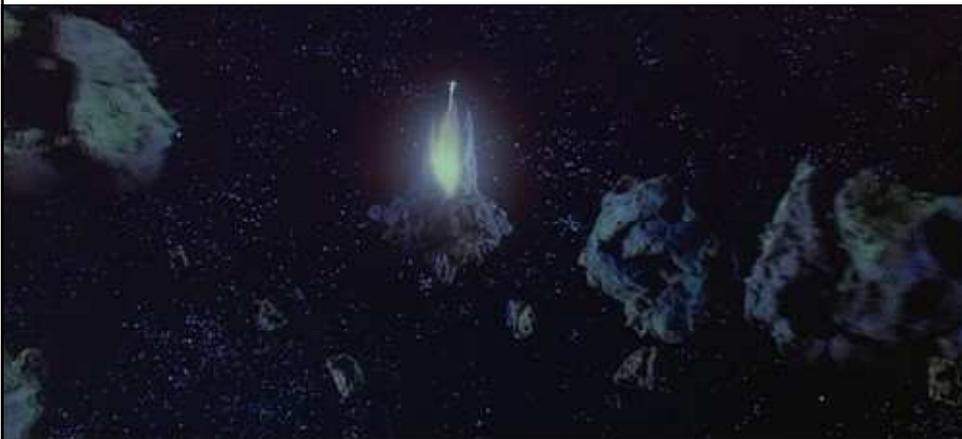

Falko

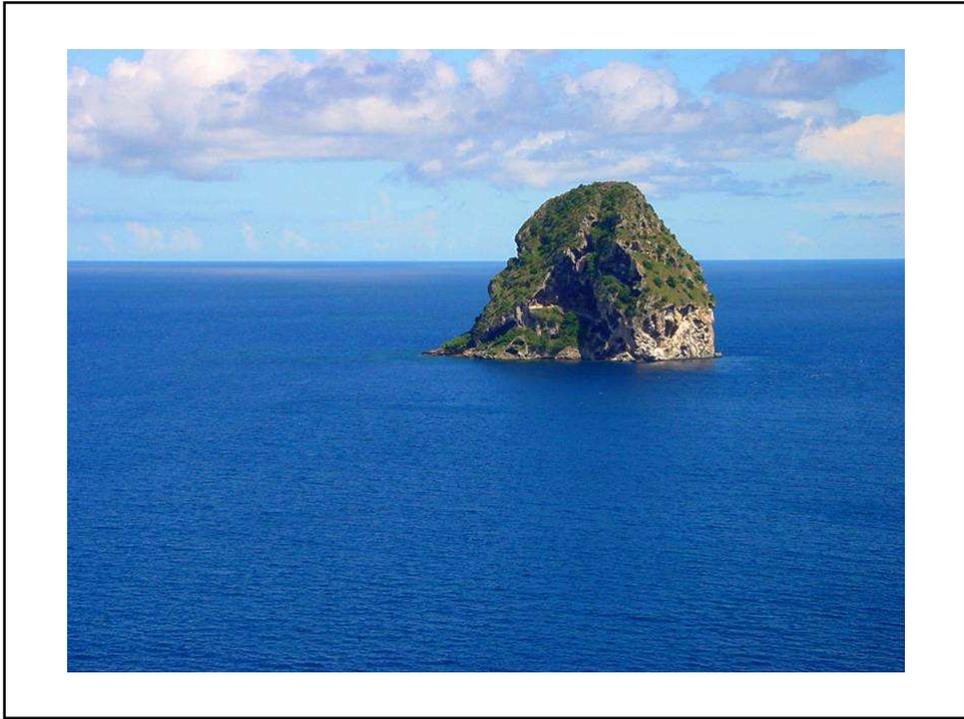

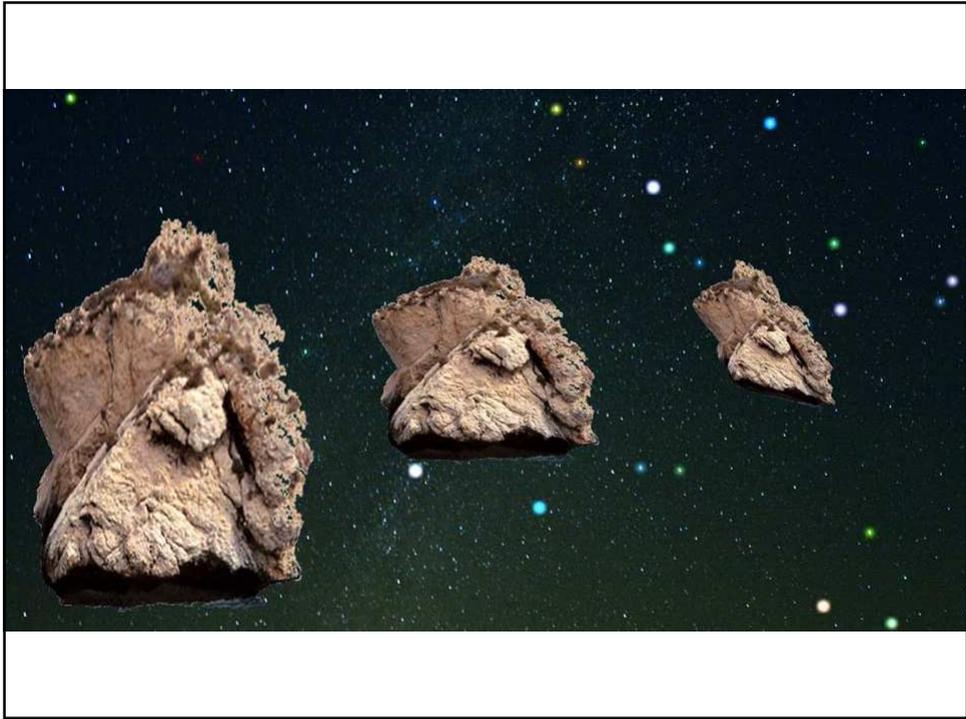
Mondes oniriques

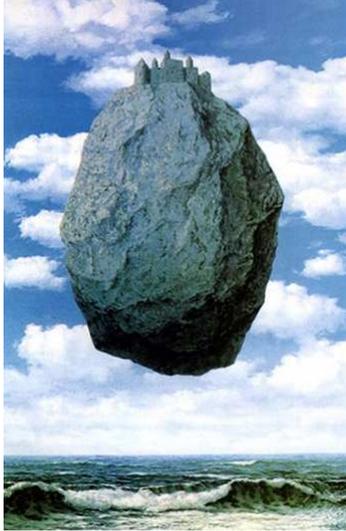

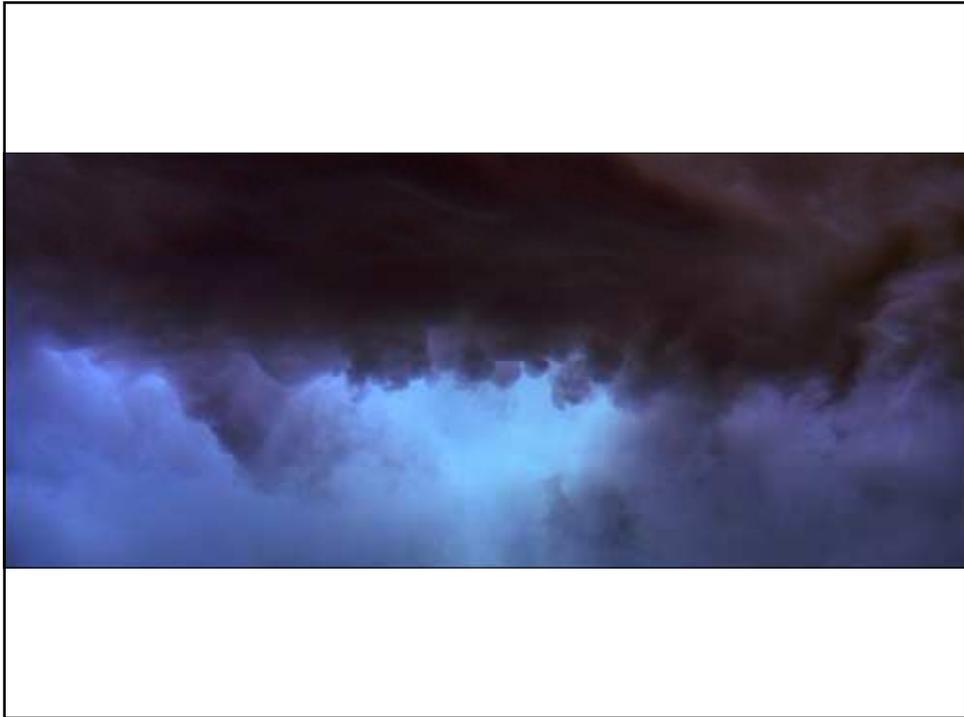

Le Château des Pyrénées, René Magritte

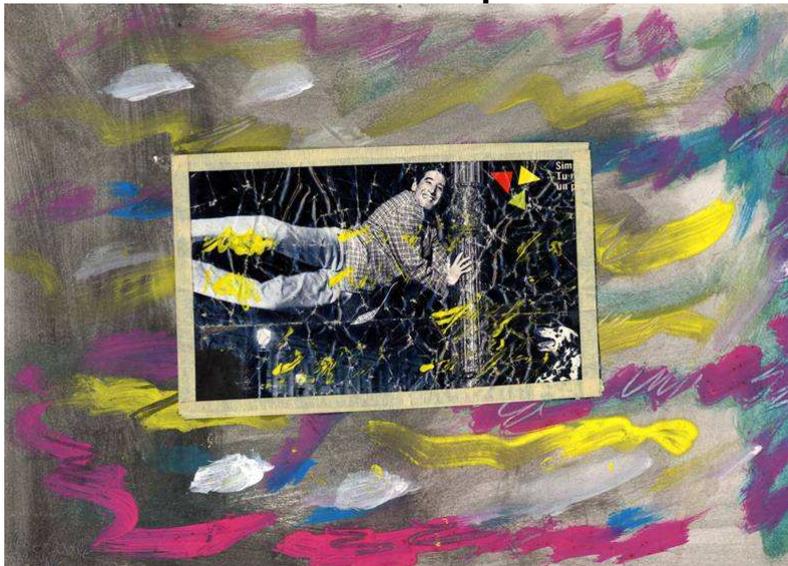
Univers volants en décomposition

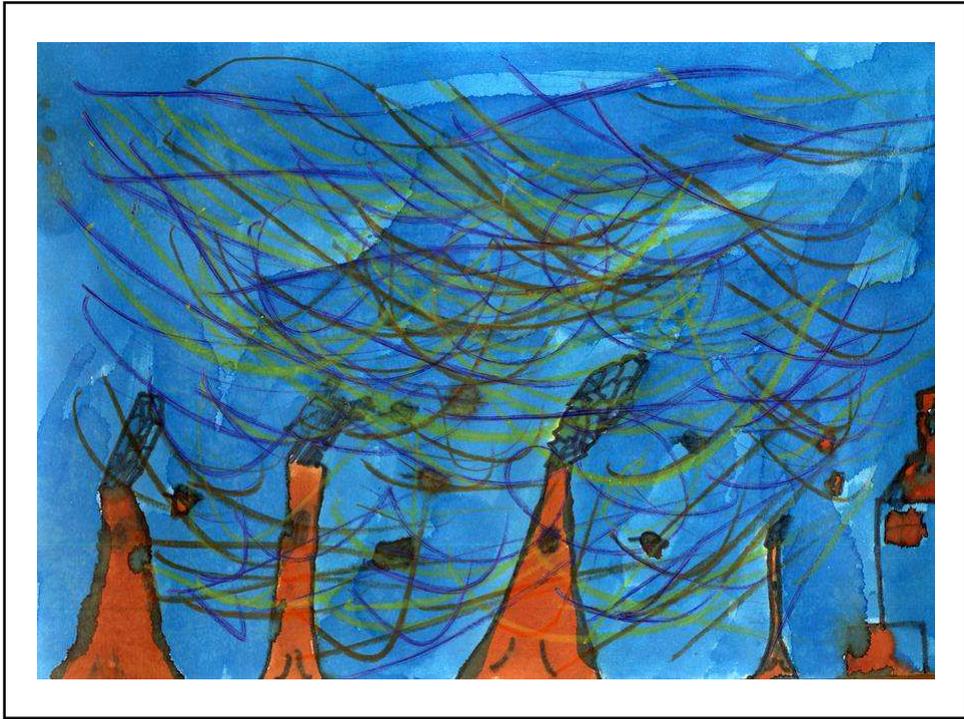

Vent et tempêtes

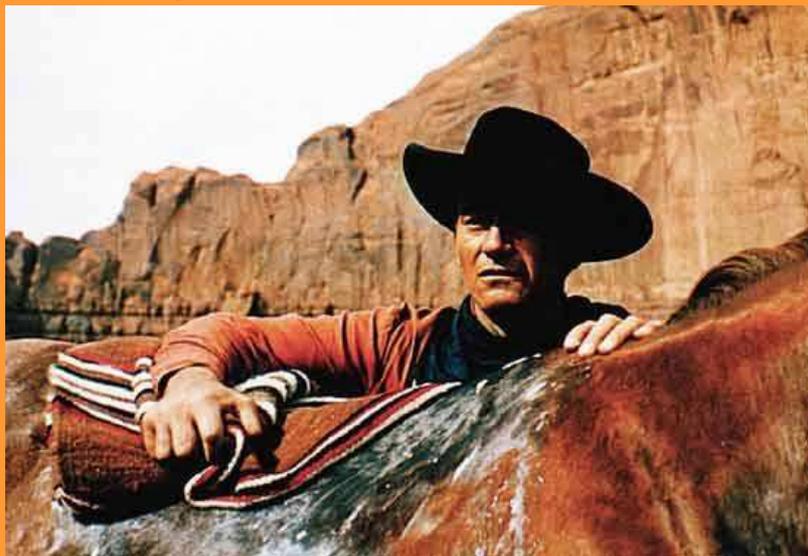

Univers surréalistes

La prisonnière du désert

Espaces vierges

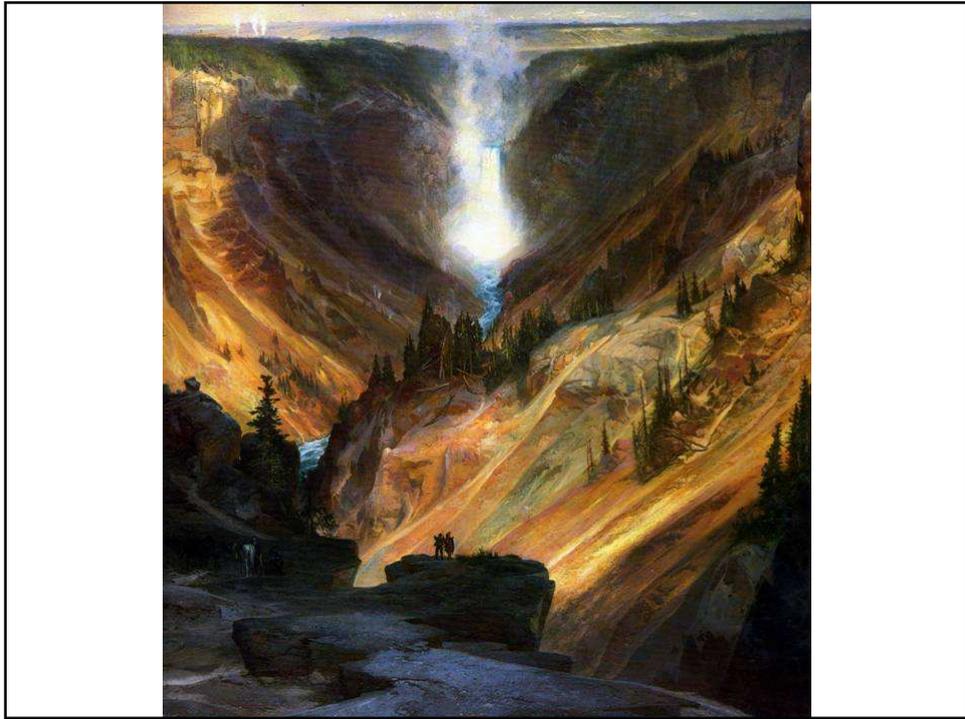

Le romantisme américain

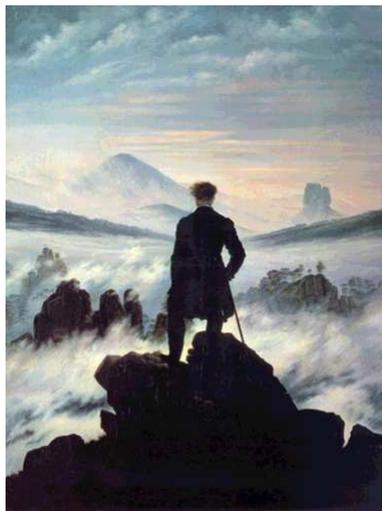
Thomas Cole (6 février 1801 - 6 février 1848)

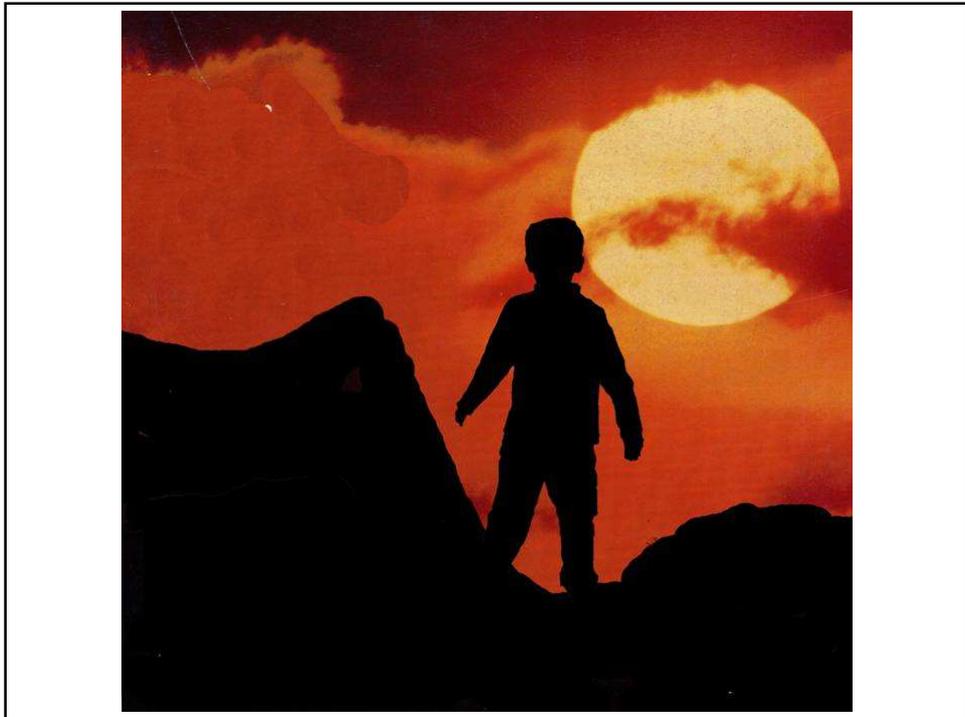
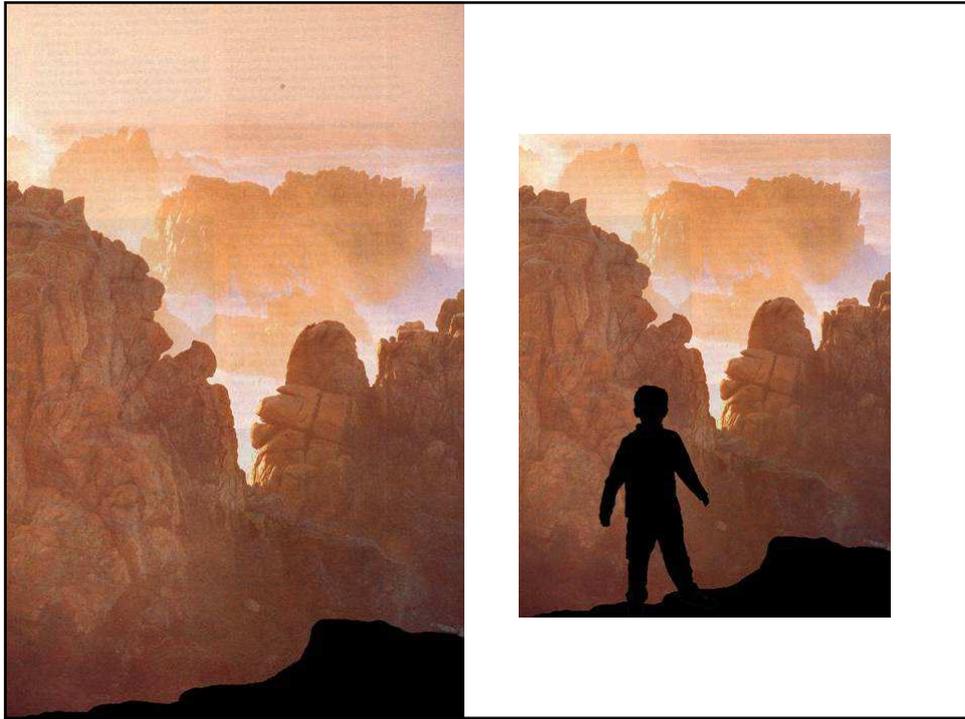
La place de l'homme dans la peinture américaine

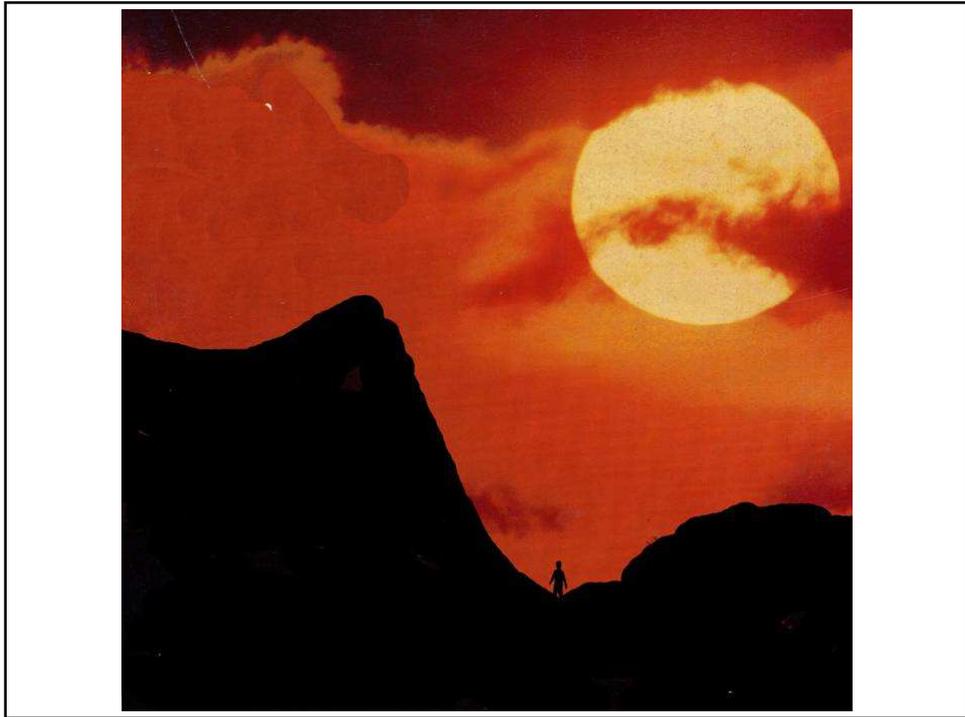

Le romantisme

Caspar David Friedrich (1774-1840), Voyageur contemplant une mer de nuages, 1818

Cadre dans le cadre et effet contre-jour

Donner du sens à un tel cadrage

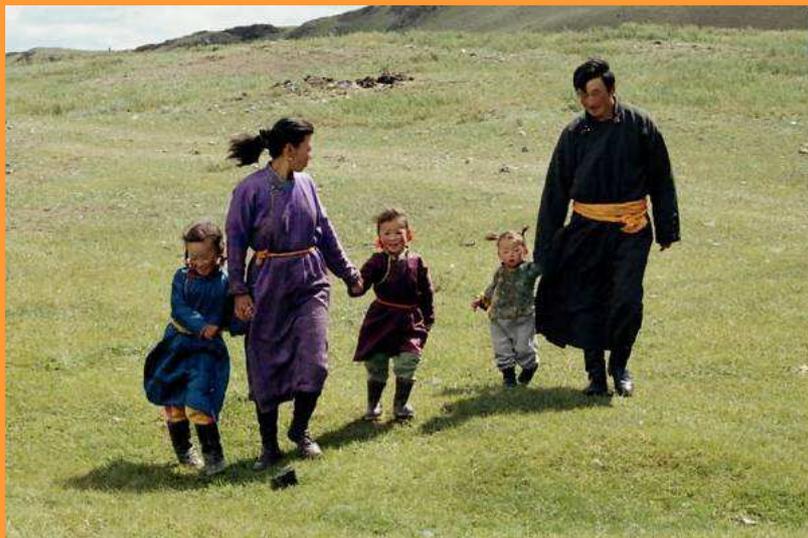

Red Cloud, chef sioux

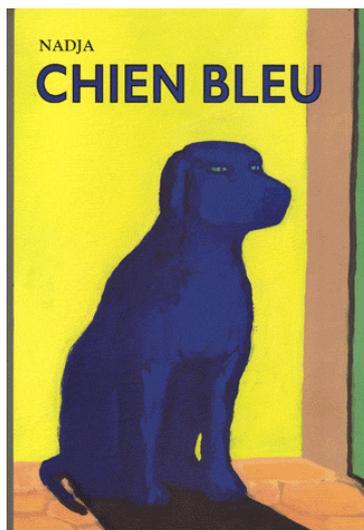
Le chien jaune de Mongolie

Vis ma vie en Mongolie !

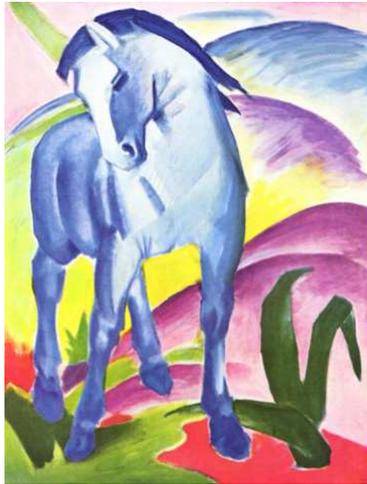

Album en réseau

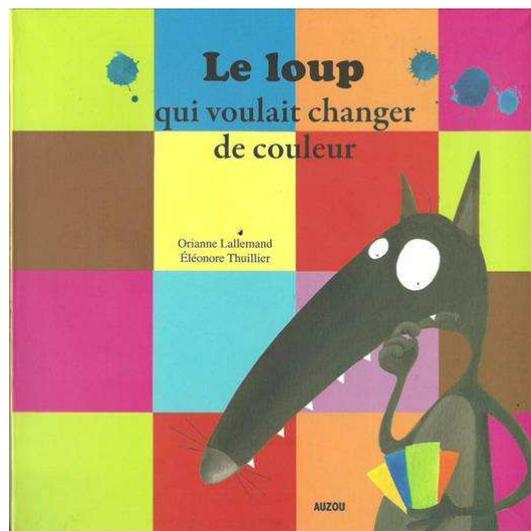
Réseau sémantique

Les animaux à la couleur anormale

Franz Marc: „Blaues Pferd I“, 1911

Album en réseau

Réseau formel

5 burlesques

Charlot s'évade ou l'Évadé

Charles Chaplin, 1917

Charlot s'évade au nez et à la barbe des policiers, en se jetant à la mer.
Ayant quitté sa tenue rayée de bagnard, il sauve de la noyade une mère et sa fille et se retrouve ainsi invité à séjourner dans une respectable famille...
jusqu'au jour fatidique où son portrait en forçat est publié dans le journal...

Se déguiser

L'échelle des plans

