

Proposer à un groupe une expérience de débat et d'échanges autour d'un film en s'appuyant sur un travail d'analyse (identifier les choix formels et narratifs à l'œuvre dans un film), d'expression (trouver des manières de partager son ressenti) et d'argumentation (expliquer son point de vue).

MODALITÉS

Public :

à partir de 10 ans

Nombre de participants :

30 personnes maximum

Durée de l'atelier :

1h30 à 2h

Coûts associés :

- Droits des films pour l'atelier : abonnement au Kinéscope ou location des films du catalogue de L'Agence du court métrage

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Découvrir le format court**
- **Développer une posture de spectateur actif**
- **Appréhender le travail d'écriture filmique** (mise en scène et montage)
- **Susciter l'expression d'un point de vue** et le **développement d'une lecture analytique et critique** des images

PRÉPARATION DE L'ATELIER : CHOIX DU FILM

Choisir un film directement depuis Le Kinéscope ou contacter L'Agence du court métrage pour disposer d'une pré-sélection de films.

Conseil :

- Privilégier un film de plus de 10 minutes et de moins de 30 minutes.
- Sélectionner en amont une séquence ou un plan que vous pourrez utiliser pour les différents exercices.

DÉROULÉ DE L'ATELIER :

1. Introduction : Préparer la posture de « spectateur actif »

Au cinéma, deux éléments sont mis en relation : le film et le spectateur. Comme dans une expérience scientifique, **l'analyse de film s'appuie sur la réaction entre ces deux éléments.**

L'exercice de l'analyse filmique nécessite donc, au préalable, d'adopter une **posture de spectateur actif permettant d'identifier les choix opérés par le cinéaste** pour mettre en image et en son un récit et ainsi observer les effets produits sur le spectateur.

- *Quels sont les synonymes du mot « spectateur » et lesquels semblent les plus appropriés à la définition de spectateur de cinéma ?*
Observateur, témoin, voyeur, visiteur, curieux, supporter...
- Comparer la découverte d'un film avec la rencontre avec une nouvelle personne :
Qu'est-ce qui facilite une rencontre ?
Dans quel état d'esprit faut-il être ?
- Cette analogie de la rencontre avec un individu permet de réfléchir à nos comportements et à nos préjugés de spectateurs :
Lors d'une rencontre, à quoi est-on attentif au premier regard ?
Faut-il se fier aux apparences ou s'en défier ?
Notre premier jugement sur une personne est-il le bon ?
Est-ce les points communs ou plutôt les différences entre soi et l'autre qui enrichissent la rencontre ?

Comment différencier alors un spectateur « passif » d'un spectateur « actif » ? **Un spectateur passif laisse le film se dérouler devant lui**, sans être attentif aux impressions intérieures que ce film fait naître en lui, alors qu'**un spectateur actif est sensible à ce qui passe en lui durant le visionnage** : sensations, émotions, idées, souvenirs, etc. qui se combinent, se chevauchent, se complètent.

Activités possibles à lancer avant la projection :

- Montrer une image du film sélectionné et proposer un travail d'imagination, de projection : quel type de film imaginent-ils à partir de cette image ? Sont-ils d'accord entre eux ?
- Après la projection, on demandera trois impressions (émotions, sensations ou idées) différentes éprouvées au cours du film (une au tout début, une à la toute fin et une intermédiaire).
Si besoin, offrir un panel d'impressions dans lequel piocher : intérêt, curiosité, sidération, indifférence, impassibilité, appréhension, dégoût, consternation, etc.

2. Visionnage du film

3. Échanges après le film

Pour engager le dialogue, proposez d'abord une analyse collective des composantes du film plutôt qu'un échange sur les ressentis ou les évaluations personnelles du film.

Qu'est-ce que le film nous raconte ?

Partir du factuel grâce à la description, puis glisser progressivement du contenu objectif et explicite à la dimension symbolique et implicite (éléments de compréhension et d'interprétation)

- › Décrire les éléments observés : les personnages, les événements, les péripéties, etc.
- › Qu'avez-vous compris du film, de ce qu'il raconte ? Est-ce un récit original dans son contenu ? L'intérêt du film est-il son histoire ?

Activité possible :

- › Demander la rédaction d'un résumé en une ou deux phrases courtes du film.
- › Mettre en commun ces résumés : sont-ils similaires ? S'attardent-ils sur les mêmes points ? Qu'est-ce que leurs différences révèlent sur le film, mais aussi sur les intérêts de chaque spectateur ?

Comment le film nous raconte-t-il l'histoire ?

Définir la forme ou l'esthétique du film, ce qu'on appelle la mise en scène : Quels moyens sont utilisés par le cinéaste pour nous raconter son histoire et transmettre son propos ?

- › **À l'image** : type de plans, placement des personnages dans le cadre, lumière, couleurs, etc.
- › **Au son** : musique, bruitages, dialogues, etc.
- › **Dans la construction du récit** : choix de montage (récit continu, flash-back/forward, ellipse, montage parallèle/alterné, etc.)
 - › Est-ce une esthétique atypique ou classique ? Réaliste ou absurde ? Évolue-t-elle au cours du film ?
 - › Pourquoi le choix de cette forme ? Cette histoire aurait-elle pu être racontée d'une autre façon ?

Cette réflexion doit permettre de répondre à une interrogation déterminante de l'analyse : **y a-t-il un lien entre la forme et le fond ?**

Activité possible :

- › Repasser une séquence ou une image du film et l'analyser en utilisant l'exemple de matrice et la grille de mots clés proposées en page suivante.

Ressource pratique

ANIMER UN ATELIER D'ANALYSE DE FILM

Il est important de décrire l'atmosphère qui se dégage de la scène, la composition qui la structure, l'évolution qui l'anime, et d'expliquer en quoi cette séquence/image résume les enjeux du film.

Exemples de mots clés d'analyse

Composition

Mouvement

Point de vue / Point d'écoute

Personnage

Ambiance

Montage/ Narration

IMAGE

Cadre, angle de la caméra, échelle du plan (gros plan, plan épaule, plan moyen, plan d'ensemble...)

Travelling avant ou arrière, panoramiques horizontaux, verticaux, plan fixe, zoom...

Objectif, Subjectif

Jeu d'acteur, costumes, place dans le plan

Décors, accessoires, lumière (tons chauds, tons froids, saturation, contrastes, ombres...), naturalisme ?

Ellipse, flash-back, montage alterné, montage parallèle, plan séquence, effets spéciaux, fin ouverte, récit linéaire, récit discontinu

SON

Dialogue, musiques, bande-son, bruitages

Volume, tonalité, thème musical, diégétique, extradiégétique

Rythme

In, off, hors champ

Dialogue, monologue, intonation

Musiques, ambiances sonores, sons réalistes ?

Raccord sonore, synchronisation, désynchronisation

Ressource pratique

ANIMER UN ATELIER D'ANALYSE DE FILM

Qu'est-ce que j'ai ressenti au cours du film ?

Le ressenti permet d'éclairer et de réinterroger le film. Pour cela, il faut pouvoir expliquer ses émotions / sensations / idées.

L'expérience d'un film est une expérience dynamique : pour donner du relief à son point de vue, le spectateur doit pouvoir retracer l'évolution de son ressenti au cours du film.

- › Est-ce un film qui privilégie les sensations (rythme, abstraction, expérimentations...), les émotions (empathie, pathétique, rire...) ou bien les idées (film à thèse, film réflexif, film militant...) ? Comment s'articulent les trois registres ?
- › Est-ce un film qui privilégie l'explication (tout est clair, sans ambiguïté) ? ou bien la suggestion ? l'ambivalence ? voire l'opacité (c'est aux spectateurs de proposer une interprétation) ?
- › Les émotions ressenties sont-elles en phase avec les intentions supposées du cinéaste ? Ont-elles évolué au cours du film ?

Retour sur les activités proposées avant la projection :

- › **Projection à partir d'une image** : le ressenti général sur le film est-il en accord avec ce que vous aviez anticipé de l'image/extrait visionné ?

Le film a-t-il répondu à vos attentes de spectateurs ? ou au contraire a-t-il su vous surprendre en empruntant des détours inattendus ?

- › **Impressions au cours du film** : Quelles sont les trois impressions (début, milieu, fin) que vous avez notées (émotions, sensations ou idées) ? Sont-elles proches ou éloignées ? Sont-elles en accord ou en contradiction les unes avec les autres ? Ont-elles évolué au cours du film ?

4. Conclusion

Votre point de vue sur le film a-t-il évolué grâce au débat ?

- › *Proposer de revoir le film et comparer les réactions.*