

EDUCATION A L'IMAGE, ANALYSE FILMIQUE

Collège, Lycée

Cette bibliographie n'est pas exhaustive. Pour trouver d'autres références, vous pouvez faire une recherche dans les bases documentaires en ligne des CDDP de Bretagne, sur le site <http://www.crdp.ac-rennes.fr/crdp/services/index.php>.

SOMMAIRE

Webographie	2
Bibliographie	3
En prêt à la médiathèque du CDDP du Morbihan	4
Généralités	4
Analyse filmique. Généralités	7
Analyse filmique. Sélection de films	8
La mise en scène	13
Cinéma et Littérature	17
L'image	19
Aide à la réalisation	20
En vente à la librairie du CDDP du Morbihan	22

Webographie

Education à l'image :

<http://www.crdp-lyon.cndp.fr/c/c4/c42/c42.html> : le site de CERISE, Centre d'Etude et de Ressources pour l'Image et le Son dans l'Enseignement.

<http://www.lux-valence.com/image/> : bibliographie sur l'éducation à l'image.

<http://innovalo.scola.ac-paris.fr/PAI4/5/518/monographie.htm> : compte-rendu sur 7 expériences de cinéma en lycées professionnels et technologiques à Paris.

Analyse filmique :

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/outils/glos_grille/grilles.htm : grilles d'analyse filmique.

http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/Archives_plan.htm : Chaque semaine, la séquence d'un film diffusé sur une chaîne de télévision attire l'attention sur un procédé cinématographique, un motif ou un thème.

<http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/dossiersarchives.htm> : les dossiers de Télédoc proposent des pistes pédagogiques à suivre pour certains films.

http://www.cndp.fr/tice/animpeda/analyses_filmiques.htm : quelques analyses de films de Téléscope.

http://crdp.ac-paris.fr/page.php3?fond=arts-culture_seance-plus : des dossiers complet sur quelques films. La liste s'étoffe petit à petit.

http://www.ac-caen.fr/orne/ress/resspeda/cinema/docs_peda/tableau%20analyse%20film.pdf : Proposition de tableau d'analyse de film.

<http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/> : site référent dédié à l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel. Beaucoup de ressources et notamment des liens vers des analyses filmiques et des scénarios.

http://www.objectif-cinema.com/rubrique.php3?id_rubrique=0005 : voir au bas de la page la rubrique « Atelier de cinéma », qui propose notamment une étude de scénario et de storyboard.

<http://www.ailesdudeseir.com/pedagogie.htm> : propositions de cours et de documents pédagogiques pour le lycée.

<http://www.grignoux.be/dossiers/051/> : dossier « Comprendre le sens d'un film ».

<http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres-histoire/lettres/narration/popup-analyse-film.htm> : documents divers sur l'analyse de films

<http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/telech/3homme/3htelech.rtf> : grille d'analyse d'un début de film, et exemple sur le film *Le 3ème homme* (Carol Reed, 1949).

http://www3.ac-clermont.fr/pedago/lettres/rtf/cine/elements_analyse_film.rtf : éléments à prendre en compte pour une analyse filmique.

<http://clg-giacometti.scola.ac-paris.fr/francais/film.htm> : quelques bases sur l'analyse

<http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/telech/sequencefilm.rtf> : grille d'analyse.

Bibliographie

En vente, ou en prêt dans d'autres médiathèques que celles du réseau SCEREN :

Les ateliers du 7ème art. Volume 1 : avant le clap, Jean-Pierre Berthomé, Gallimard, 1995.

Les différentes étapes intervenant avant le tournage des films : projet du réalisateur, choix du scénario, production, casting, repérages, sans oublier décors et costumes.

Les ateliers du 7ème art. Volume 2 : après le clap, Vincent Amiel, Gallimard, 1995.

Une incursion dans les techniques du tournage, du montage, du mixage et de la post-production. Pour illustrer cette vaste entreprise qu'est le tournage d'un film, des exemples sont pris dans toutes sortes de films, anciens ou récents, français et étrangers.

Ecrire un scénario, Michel Chion, Cahiers du Cinéma, 1993.

Autour de quatre films célèbres, Le Testament du docteur Mabuse, Le Port de l'angoisse, L'Intendant Sansho et Pauline à la plage, cinq chapitres inventorient les éléments du scénario, les ressorts dramatiques, les procédés de narration, les fautes possibles...

Introduction au scénario, Fabrice Ziolkowski, Luli Barzman, Ed. Dixit, 1999.

A pour but d'initier un public non averti aux éléments fondamentaux de l'écriture scénaristique classique. Sommaire : à la recherche du scénario ; les matériaux du scénario ; les étapes (synopsis, séquencier, dialogues, storyboard...) ; le scénario dans tous ses états (le court-métrage, le téléfilm, la mini-série ou saga, le feuilleton, clip, documentaire...) ; exercices.

Approche du scénario, Dominique Parent-Altier, Armand-Colin, 2005.

Explique ce qu'est un scénariste et explore les fonctions et les principes d'un bon scénario au travers de plusieurs grands axes : l'intrigue, le personnage, le conflit et la structure. Au-delà de règles prescriptives, cet ouvrage tente d'apporter au lecteur une compréhension cohérente des fondements du scénario.

L'analyse de séquences, Laurent Jullier, Armand Colin, 2004.

Explique la méthode de l'analyse de séquences de films (les référents, les modèles, la surface audiovisuelle, le récit des événements de l'histoire, le montage...) en sept analyses allant du film fantastique au spot publicitaire. Propose également des descriptifs d'épreuves d'examens et concours : option cinéma bac, option cinéma des agrégations de lettres et d'arts plastiques...

Dans les CDDP de Bretagne

En prêt en médiathèque :

Généralités :

Livres :

Du cinéma à l'école, CRDP de l'académie de Lyon : Lyon, 1995. 371.333 CIN

Cet ouvrage propose des pistes de travail s'appuyant sur des témoignages et traite du cinéma dans la pédagogie comme langage, comme écriture et comme art. En particulier, voir le chapitre 2 : apprendre à lire le langage cinématographique.

Vocabulaires du cinéma, Joël Magny, SCEREN/Cahiers du Cinéma, 2004, coll. Les Petits Cahiers. 791.43 MAG

Il n'y a pas un vocabulaire, mais des vocabulaires du cinéma, technique, esthétique, économique, historique... Le but de cet ouvrage n'est pas l'exhaustivité, mais une proposition pour le lecteur non spécialiste de définitions claires et simples des termes qu'il a le plus de chance de rencontrer dans son approche du cinéma, en tant que spectateur ou qu'"apprenti-cinéaste". Des renvois terme à terme, des synthèses plus générales et une bibliographie pratique ouvrent vers des lectures plus transversales.

L'économie du cinéma, Pierre Gras, SCEREN/Cahiers du Cinéma, 2005, coll. Les Petits Cahiers. 791.43 GRA

Pour cette initiation à l'économie du cinéma, Pierre Gras a choisi de partir des expériences concrètes de chaque lecteur, qui est aussi un spectateur de films en salles, à la télévision, en DVD ou grâce à la vidéo à la demande sur Internet. Cette introduction répond de manière vivante et précise aux questions que peut se poser tout amateur curieux des aspects économiques du cinéma, dès qu'il réfléchit à sa place de spectateur au sein de l'industrie culturelle, et qu'il veut également comprendre en quoi la connaissance de l'économie du cinéma permet de mieux comprendre l'histoire et l'esthétique du cinéma.

Dictionnaire du cinéma, Jean-Loup Passek, Larousse, 1995. Au CDDP Rennes : 778 DIC

Plus de 5400 articles classés alphabétiquement : réalisateurs, acteurs, techniques de production, presse spécialisée, festivals.

L'hypothèse cinéma : petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs, Alain Bergala, Cahiers du Cinéma, 2002. 791.43 BER

Au moment où les classes à projet cinéma font le bilan de leurs premières expériences, cet essai permet de situer les enjeux de leur développement à grande échelle dans l'ensemble de l'Education nationale de la maternelle à la terminale, et plus généralement encore les enjeux de la transmission du cinéma comme art vers les jeunes générations. Il répond à toutes les questions que se posent les enseignants qui veulent intéresser leurs élèves au cinéma.

La peur au cinéma, Emmanuel Siety, Actes sud junior-Cinémathèque, 2006. 791.43 SIE

Cette nouvelle collection propose un itinéraire pédagogique et poétique à travers un texte et un choix d'images cinématographiques. Cet album montre comment le cinéma sait réveiller les peurs anciennes du spectateur, peurs voisines de celles suscitées par les contes de l'enfance, en analysant des films tels que La nuit du chasseur ou Les oiseaux.

A l'école du cinéma : Exploiter le film de fiction dans l'enseignement secondaire, Michel Condé, Vinciane Fonck, Anne Vervier, , De Boeck , 2006. 791.43 ALE

Le cinéma pénètre aujourd'hui peu à peu dans le monde de l'école grâce à des organismes spécialisés dans l'éducation cinématographique ou simplement à la suite d'initiatives individuelles d'enseignants. Cet ouvrage apporte, sous la forme de propositions pédagogiques concrètes, des réponses aux questions que les enseignants se posent à propos de l'exploitation en classe du film de fiction. Comment exploiter de façon pédagogique la vision d'un film ? À quoi le film va-t-il servir en classe ? Sera-t-il sujet de discussion, d'appréciation, de réflexion ou encore d'analyse ? Comment conduire en classe de telles discussions, réflexions ou analyses ? Comment amener les jeunes spectateurs à dépasser le simple plaisir cinématographique pour tirer un enseignement - au sens le plus fort du terme - de ce qu'ils ont vu ? L'objectif essentiel de la réflexion que les auteurs cherchent à provoquer est de pouvoir être facilement transposée par les jeunes spectateurs aux films qu'ils voient ou verront quotidiennement au cinéma ou à la télévision. Films analysés (partiellement) : Amistad, Stand by me, La Gloire de mon père, Les Palmes de M. Schultz, La Promesse, Marion, Good Will Hunting, Stupeur et tremblements, Les Evadés, Rosetta, Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le Bossu, Elephant, Pas un de moins, Fucking Amal, Les Puissants, Himalaya, Ressources Humaines, Citizen Kane, Romeo + Juliet, Le Mystère de la chambre jaune, Sleepy Hollow, Gattaca, Révélation (The Insider), Erin Brokovich.

Le cinéma, Francis Vanoye, François Frey, Anne Goliot-Lété, Nathan, 2002. Au CDDP Quimper : 791.43 VAN

Panorama général du cinéma : son histoire, les différents genres de film, la réalisation, la production et les techniques employées.

Vocabulaire technique du cinéma, Vincent Pinel, Michel Marie, Nathan/VUEF, 2002. Au CDDP Rennes : 778 PIN

Cet ouvrage invite à découvrir les principaux termes techniques du cinéma. Il propose une définition pour chaque mot et le replace dans son contexte pour une meilleure compréhension.

La petite encyclopédie du cinéma, Michel Ciment, Ed. du Regard, 1998. Au CDDP Rennes : 778 PET

Le cinéma raconté en quatre grands chapitres : l'histoire d'un film, l'histoire du cinéma par périodes et par pays, l'usine à rêves des stars et les biographies des réalisateurs.

Esthétique du film, Jacques Aumont, Jean Bergala, Michel Marie, Nathan, 1994. Au CDDP Rennes : 791.4 EST

Un panorama de la théorie et de l'esthétique du film, présentées à la lumière de leurs développements les plus récents. Il a été rédigé principalement à l'intention des étudiants qui abordent les études cinématographiques, mais il constituera aussi un excellent instrument de travail pour les professeurs désireux d'intégrer le cinéma à leur enseignement.

Revue :

Le Cinéma des Frères Lumière, Marie-France Puthod, Jean-Pierre Jaubert, In. BT 1061, 10/1994.

Petit historique de l'apparition cinéma, suivi d'une présentation de quelques artistes qui ont contribué à la richesse et à la diversité du 7ème art (Picasso, Fellini...).

Histoire et cinéma aux Etats-Unis, Jacques Portes, In. Documentation photographique n° 8028, 08/2002 ; + diapos et transparents.

Aux Etats-Unis, cinéma et histoire entretiennent des liens étroits. Le cinéma a joué un rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle américaine, et inversement, le film historique reflète les idées qui ont dominé la vie américaine. Enfin, notre perception européenne des Etats-Unis est largement façonnée par les films américains.

A Corbeil, la section cinéma c'est pas du cinoche, Luc Cédelle, In. Le Monde de l'éducation n° 284, 09/2000, pp. 42-43.

Bilan de la section cinéma d'un lycée en banlieue parisienne.

A Cinéma : une éducation artistique, Christian Bonrepaux, In. Le Monde de l'éducation n° 358, 05/2007, pp. 48-49.

Enquête, en 2007, sur le dispositif, "Ecole, collège et lycée au cinéma" : les objectifs pédagogiques, le choix des oeuvres, la fréquentation de salles, la construction des projets pédagogiques par les enseignants, la place de l'enseignement à l'image.

Vidéocassettes :

La collection de l'**Encyclopédie audiovisuelle du cinéma** présente une histoire du cinéma. Les titres sont : Les Années 20 : René Clair ou l'art des réticences ; Les Années 20 : Jean Renoir ou l'amour du paradoxe ; Dada, surréalisme et cinéma ; Le Réalisme poétique ou l'école française des années 30 ; Jean Vigo ou la fièvre de l'instant ; Méliès ou le génie de la surprise ; Lumière et le cinématographe ; Les Années 30 ou le paradis perdu ; Naissance de la Nouvelle Vague ou l'évidence retrouvée ; Le Cinéma des dialoguistes ; Les Années 20 : Abel Gance l'inspiré ; Naissance du cinéma parlant ; Michel Simon ou l'innocence du diable ; Max Linder ; Le Cinéma en son temps, la guerre ; Les Années 20 : Marcel L'Herbier ou l'impressionnisme cinématographique ; Jean Renoir, la tendresse et le déchirement ; Jean Renoir, propos ultimes ; Le Cinéma en son temps : les années 50 ou le commencement d'une peur inconnue ; Jacques Prévert ou la poésie en actes.

C'est pas sorcier (53) : silence on tourne ! (le cinéma), Frédéric Courant, Jamy Gourmaud, Catherine Breton, Riff international production, 1996. PLURIDISCIPLINAIRE

Fred et Jamy nous entraînent dans l'univers du cinéma et nous font découvrir le tournage d'un film d'action. Ils nous donnent rendez vous sur le plateau de tournage où s'affairent le metteur en scène, la scripte, le directeur photo, les décorateurs, les artificiers, les cascadeurs... Un film c'est le résultat d'un travail collectif très organisé ! Comment fonctionne la caméra ? Quel est le rôle du clap ? Comment réussit-on à tourner des plans aériens ? Pourquoi les scènes d'un film sont-elles tournées dans un ordre qui ne correspond pas toujours à celui de l'histoire ? Le bruitage, le montage et le mixage d'un film... comment ça se passe ?

Analyse filmique. Généralités :

Livres :

Précis d'analyse filmique, Francis Vanoye, Anne Goliot-Lété, Nathan, 1992. 778.5 PRE

Ce précis vise à donner des repères, à préciser une attitude propre à la démarche d'analyse. Il offre des éléments de réflexion générale et des analyses "en pratique", du plan unique au film entier, de la séquence aux formes brèves. Griffith, Hitchcock, Truffaut, Angelopoulos, Rochant, Jarmush jalonnent cet ouvrage.

L'analyse des films, Jacques Aumont, Michel Marie, Nathan, 2000. 778.5 ANA

Bilan synthétique des analyses de films publiées depuis 1970. Sans prétendre apporter une méthode universelle permettant d'analyser n'importe quel film, les auteurs se sont efforcés de décrire et de commenter les meilleures analyses et d'en retenir les acquis méthodologiques. Analyse textuelle et narratologique, analyse de l'image et du son.

Le point de vue : du regard du cinéaste à la vision du spectateur, Joël Magny, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2001. 791.43 POI

Dès qu'un cinéaste ou un simple "opérateur" décide de placer sa caméra à un endroit précis, il adopte un "point de vue" par rapport à ce qu'il regarde. Celui qui se pose des questions sur ce qu'il veut montrer et surtout sur comment il veut le montrer, est amené à faire des choix. Cette approche repose sur de nombreux classiques du cinéma, de Citizen Kane d'Orson Welles à Bonjour de Yasujiro Ozu, en passant par Fenêtre sur cour (1954) d'Alfred Hitchcock et Chasse à l'homme (Man Hunt, 1941) de Fritz Lang.

L'atelier de scénario : éléments d'analyse filmique, Anne Roche, Marie-Claude Taranger, Dunod, 1999. 791.43 ATE

Approche ludique et analytique du scénario qui donne des pistes pour mieux comprendre les films et pour rédiger un scénario. Fondé sur un ensemble d'analyses qui mettent en place les concepts fondamentaux de l'écriture de film, il offre une palette d'exercices pratiques qui permettent de se familiariser avec les contraintes de l'écriture visuelle.

Adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, Françoise Demougin, CRDP Midi-Pyrénées, 2002. 372.884 DEM

L'enseignement de la littérature s'ouvre depuis peu à l'analyse filmique. Moins qu'une charge supplémentaire, le professeur de Français doit avoir la possibilité d'approfondir de manière nouvelle des notions abordées dans la lecture des textes de la tradition et de disposer d'un outil pédagogique précieux. Cet ouvrage présente les éléments théoriques et les implications méthodologiques pour se former à la lecture du film, à travers l'étude comparative d'une œuvre littéraire - Le Colonel Chabert - et de ses adaptations cinématographiques.

L'analyse de séquences, Laurent Jullier, Nathan, 2002. Au CDDP Quimper : 791.43 JUL

Cet ouvrage propose des outils d'analyse utilisables quel que soit le film, notamment les notions techniques indispensables (point de vue, distance focale, profondeur de champ...) qui sont expliquées en détail à l'aide de photogrammes de films différents de Titanic à Rosetta, des films de Godard à ceux de Spielberg. Une importance égale est accordée à la bande-image et à la bande-son. Il est complété par des descriptifs d'épreuves d'examens divers et offre sept analyses de séquences dans les genres les plus divers.

Le récit filmique : étude de cinq courts métrages, Denise Cayla, Bordas, 2001. 371.33 REC

Ce matériel pédagogique permet d'initier les élèves à la lecture de l'image animée à travers l'étude de 5 courts métrages : Le petit chat est mort (de Fejria Deliba), Le voyageur noir (de Pepe Danquart), Le homard (de Artus de Penguern), La vie à rebours (de Gaël Morel) et La décision (de Gerhard Baur). L'ouvrage qui accompagne la vidéo est composé de repères théoriques constituant une introduction à l'analyse filmique et à la spécificité de l'écriture cinématographique.

Article de revue :

De la scène romanesque à la scène filmique, Isabelle Laborde-Milaa, In. Pratiques n° 81, 03/1994.

La scène filmique est d'abord présentée à travers un bref panorama du cinéma, d'où se dégagent quelques-unes des caractéristiques essentielles : triple unité de temps, lieu et action ; construction dramatique ; impression de réalité. L'analyse comparative de trois adaptations d'un même roman démontre l'intérêt de travailler dans un cadre pédagogique ; quelques pistes d'exercices sont proposées.

Analyse filmique. Sélection de films :

Vidéocassettes :

L'Oeil humain : une analyse de « A nos amours » de Maurice Pialat par Xavier Gianoli, CNDP : Paris, 1999. 4160 ED. A L'IMAGE

Analyse filmique du film « A nos Amours » de Maurice Pialat qui cherche à comprendre comment, en entretenant le flou sur les motivations de ses personnages, Pialat laisse le sens de son film ouvert.

L'Enigme du désir : une analyse du film "El" de Luis Bunuel, Paulo Antonio Paranagua, CNDP : Paris/CNC. 3866 FILM-ANALYSE

L'analyse comparée du roman et du film permet de cerner l'originalité de l'oeuvre. Malgré une exposition linéaire, le procédé narratif du flash-back brouille le point de vue implicite du récit. "El" recèle un contenu latent qu'il s'agit de dévoiler.

Analyse filmique : Charlot scénographe, Gilles Delavaud, CNDP : Paris, 1986. 3688 ED. A L'IMAGE

Analyse du film de Chaplin mettant en évidence les principes qui en règlent la mise en scène.

Les Chemins d'Irène, Alain Bergala, CNDP : Paris, 1989. 3689 ED. A L'IMAGE

L'objectif de cette analyse est de rendre compte de la nouveauté radicale du geste rossellinien, en liaison avec le sujet même du film.

L'Ecole du regard : Mon oncle de Jacques Tati, Gilles Delavaud, CNDP : Paris, 1994. 3691 ED. A L'IMAGE

Cette analyse de Mon oncle vise à rendre sensible le travail concret d'un inventeur de formes cherchant à nous entraîner sur les chemins de sa propre création.

Citizen Kane, R.R. Jaganathen, Makiko Suzuki, CNDP : Paris, 1989. 3690 ED. A L'IMAGE

A travers l'analyse de Citizen Kane, toute l'histoire du film et du personnage de Kane, héros contradictoire et ambigu, est mise en lumière.

Le Septième sceau, Jean Douchet, CNDP : Paris, 1992. 3694 ED. A L'IMAGE

L'auteur nous invite à revisiter cette oeuvre et à découvrir l'itinéraire d'un cinéaste qui recompose le Moyen-Age comme une image-mère de l'homme occidental contemporain, qui exprime l'angoisse d'une époque plongée dans la guerre froide et qui, comme tout grand cinéaste moderne, fait de la représentation le sujet même de son art.

La Règle du jeu, Pierre Oscar Levy, CNDP : Paris, 1998. 3693 ED. A L'IMAGE

L'analyse s'emploie à disséquer la formidable mise en scène de Jean Renoir, séquence par séquence, plan par plan, et propose une véritable radiographie du film, digne de ce chef d'oeuvre du cinéma.

La Mer en colimaçon : une analyse de E la nave va de Federico Fellini, Christophe Cognet, Fabienne Costa, CNDP : Paris/CNC. 4024 ED. A L'IMAGE

La Réalité transcendée : une analyse de film "les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy, Kim Doan, Didier Rouget, CNDP : Paris, 1997. 3934 ED. A L'IMAGE

"Les parapluies de Cherbourg" est un film où le chant se substitue totalement à la parole. Réalisé en 1963, il est également l'un des rares films français à avoir évoqué en son temps le drame de la guerre d'Algérie. L'analyse comparée du fond et de la forme permettra de cerner l'originalité d'une oeuvre dont l'enchantement masque mal la cruauté profonde.

M le maudit, Fritz Lang, CNC, 1987. 3692 ED. A L'IMAGE

Analyse plan par plan de la première séquence du film de Fritz Lang (1931). Elle met en lumière l'influence de Brecht dans le parti pris réaliste de réalisation de Fritz Lang. Elle souligne également la richesse de sa symbolique, son extraordinaire souci du détail et sa façon quasi-documentaire de filmer.

Apprendre à lire les images en mouvement/Les pincés à linge, Yves Armandet et al., CRDP d'Auvergne : Clermont-Ferrand / Sauve qui peut le court métrage, 2000. 371.33 APP

Textes, dessins, voix, sons et extraits de films permettent d'aborder l'analyse cinématographique. Ce cédérom, en analysant le court métrage de la vidéocassette, donne des outils de base généraux pour l'analyse de films : approches thématiques, codes cinématographiques, coulisses de la création, séquences, écriture, casting, jeu d'acteurs...

Cédéroms :

À propos de... "Bowling for Columbine", un film de Michael Moore, Jean-Luc Simerey, Eric Breton, CRDP de l'académie de Nice : Nice, 2003. ART DU SPECTACLE

Ce cédérom a été conçu à propos du film "Bowling for Columbine" du cinéaste américain Michael Moore, prix Éducation nationale du Festival de Cannes 2002, César du meilleur film étranger en 2003 et nominé à sept reprises pour les Oscars 2003. Il propose une interview de Michael Moore, réalisée au moment du festival de Cannes, et trois extraits du film. En outre, un ensemble de fiches imprimables présente différentes lectures et propositions d'exploitation pédagogique. Enfin, une sélection d'articles de presse permet une approche critique du film.

À propos de... Elephant, Jean-Luc Simerey, Raphaël Monticelli, CRDP de l'académie de Nice : Nice, 2003. ART DU SPECTACLE

Le film de Gus Van Sant, Elephant, bouleverse ses spectateurs et touche directement plusieurs points sensibles du système éducatif. En cela il concerne et interroge non seulement les professionnels de l'éducation mais aussi les parents et plus largement la société. Ce cédérom produit par le Ministère de l'Education Nationale et par le CRDP de Nice rassemble de nombreux documents qui sont autant d'illustrations sur le film et de pistes sur les thèmes qu'il aborde. Outre une interview du réalisateur et la bande-annonce et des fiches d'analyse du film, il contient des prolongements pédagogiques favorisant une analyse approfondie de cette oeuvre.

DVD-Vidéo :

L'Évangile selon saint Matthieu, Stéphane Bouquet, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2003. FILM

L'auteur de cet ouvrage étudie l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini sous les angles de la figure qui est donnée au Christ, du film politique, et de la révolution stylistique que ce film entraîne.

Les Quatre Cents Coups : un film de François Truffaut, Alain Bergala, L'Eden cinéma, 2001. ED. A L'IMAGE

Les films Les Quatre Cents Coups de François Truffaut, Les Mistons, film en noir et blanc du même réalisateur et Une histoire d'eau de Truffaut et Jean-Luc Godard, sont suivis d'une analyse détaillée des sources et de la mise en scène des 400 coups.

Les contrebandiers de Moonfleet : un film de Fritz Lang, Alain Bergala, Catherine Schapira, L'Eden cinéma, 2001. ED. A L'IMAGE

Le film de Fritz Lang : "Les contrebandiers de Moonfleet" est complété de 3 analyses : "Les messages de Fritz Lang" de Bernard Eisenschitz, "L'épreuve du souterrain" de Alain Bergala, "Pirates et contrebandiers" de Hervé Pernot. Les deux premières analyses traitent du travail du cinéaste en mettant en évidence le métier et la passion d'un réalisateur confronté aux exigences des studios. Le dernier film propose un parcours historique sur la piraterie et évoque les grands films qui ont réinventé le monde des pirates. Le livret reprend en détail toutes les séquences des films.

La prisonnière du désert, Jean Douchet, Sophie Le Merdy, L'Eden cinéma, 2003. FILM

Ce double DVD, conçu par Alain Bergala et Isabelle Bony, propose le film de John Ford « La Prisonnière du désert », film couleur de 114 min. Il est accompagné d'un film de Jean Douchet « À la recherche de "The Searchers" » (52 min) qui explore les choix

cinématographiques de Ford et sa personnalité à travers une analyse de son film et grâce à des images d'archives. Il offre ensuite un montage d'archives « Guerre froide et Maccarthysme » (film de Sophie Le Merdy) qui trace un court portrait de cette période noire aux États-Unis, dont le monde du cinéma a particulièrement souffert. Il se termine par des jeux, conçus et réalisés par Jean-Louis Cros, qui amènent à réfléchir sur les personnages et les images du film.

L'homme à la caméra, Dziga Vertov, Bernard Eisenschitz, Luc Lagier, L'Eden cinéma, 2003. FILM

Ce DVD vidéo est construit autour du film emblématique de Dziga Vertov, « L'Homme à la caméra », film qui ne doit plus rien au scénario, au théâtre ou à la littérature et qui expérimente une nouvelle forme de montage. Son visionnage peut être accompagné au choix de deux pistes "musique" : la bande originale classique et une bande électronique de 2003. Ce DVD offre ensuite deux films : Dans « Un si joli mot, le montage ! », Bernard Eisenschitz nous propose de précieux extraits de films, dont certains très rares, pour rendre directement visibles les différentes directions prises par la soif de réinventer le montage des cinéastes russes de cette époque. Luc Lagier, dans « Une analyse de film », s'appuie très précisément sur des images du film de Vertov pour étudier les choix cinématographiques concrets du réalisateur, son utilisation du montage et sa mise en pratique du fameux « ciné-œil » dont il a été aussi le théoricien. Ce DVD se termine avec le portfolio qui élargit la vision de cette révolution du montage des années 20 en Union soviétique à tous les arts visuels.

Le Kid et le Dictateur, Alain Bergala, Serge Toubiana, L'Eden cinéma, 2005. KID FILM

Dans le DVD 1, le film « Le Kid » est suivi d'un bonus qui analyse, dans la première partie, plusieurs facettes du travail et du personnage de Chaplin. Dans la deuxième partie, Abbas Kiarostami regarde « Le Kid » à Téhéran et commente son rapport au film. Dans le DVD 2, « Le Dictateur » est suivi de deux bonus. Le premier explore les conditions de réalisation du premier film parlant de Chaplin et Costa Gavras fait part de son point de vue sur le film. Le second bonus fait le lien entre les deux films de Chaplin, en utilisant des images d'archives.

Go West (Ma vache et moi), David Robinson, Thierry Imbert, L'Eden cinéma, 2005. GOW FILM

Ce DVD-vidéo est construit autour du film de Buster Keaton « Go West / Ma vache et moi » : seul et sans ressources, Buster travaille dans un ranch où il a pris en affection une petite vache... Les bonus : « Préface de Go West » de David Robinson, une brève introduction du film par un historien du cinéma, un spécialiste du cinéma burlesque. « L'Homme et l'Animal » de Fabrice Revault et Thierry Imbert, (film produit par le CNDP) : où comment est mise en scène la relation de Keaton avec sa vache. « The Paleface / Malec chez les Indiens » de Buster Keaton : Buster s'introduit dans un camp d'indiens en prise avec l'administration qui veut les expulser, et va payer pour les ennuis que font ses pairs aux Indiens.

Sherlock Junior, David Robinson, Anne Huet, L'Eden cinéma, 2005. SHE FILM

Ce DVD-vidéo est construit autour du film de Buster Keaton, « Sherlock Junior / Sherlock Junior détective » : Un projectionniste de cinéma joue au détective. Compromis dans une affaire de vol à la suite de la malveillance d'un rival dans le cœur d'une jeune fille, il s'identifie, en rêve, à Sherlock Junior, le grand détective, et trouve une solution. Dans la réalité, tout s'arrange et il conquiert à nouveau l'amour de la jeune fille. Les bonus : « Préface de Sherlock Junior » de David Robinson est une brève introduction au film par un historien du cinéma, spécialiste du burlesque. « Visite au cinéma » de Anne Huet (film produit par le CNDP) : Un portrait de la salle de cinéma à travers des entretiens avec des professionnels. « The "High Sign" / Malec champion de tir » de Buster Keaton : comment Buster réussit à sauver un homme et sa fille aux prises avec une bande de tueurs en transformant leur maison en piège à malfrat.

Cour(t)s de cinéma vol. 2, Céline Ferrier, Laurent Digonnet, Alban Jamin, CRDP Lyon, 2006. COU FILM-ANALYSE

Ce DVD, qui accompagne le dispositif "Lycéens au Cinéma", propose l'intégralité des six films d'animation retenus dans la sélection officielle : "Harvie Krumpet", "Un Jour", "Fast Film", "Ligne de vie", "Le Mont Chef" et "When the Day Breaks". Ces courts métrages se démarquent par leur très grande qualité de réalisation, la diversité des techniques utilisées et la variété des sujets abordés. Après la lecture des films, il propose des analyses thématiques (le mouvement, le récit, etc.) construites à partir d'extraits commentés. Lors d'un entretien exclusif, le réalisateur Serge Avédikian fait partager son expérience et livre ses commentaires sur son film, "Ligne de vie". La partie Rom autorise l'impression d'un ensemble de fiches permettant d'approfondir les analyses. La nouvelle "Quelque part dans le Nord de l'Allemagne", dont est tirée le film "Ligne de vie", est l'une des nombreuses ressources disponibles.

A propos de... Mille mois, Faouzi Bensaidi, CRDP de l'académie de Nice : Nice, 2004. Au CDDP Quimper : DVD1056 CINEMA

« Mille mois », le premier long métrage de Faouzi Bensaidi est une chronique villageoise. Vécue par un enfant et vue par ses yeux, Mille mois aborde les problèmes politiques et religieux du Maroc au début des années 80. Outre le film intégral, ce DVD contient la séquence de remise du Prix de la Jeunesse à Cannes 2003, une interview de Faouzi Bensaidi, les réactions des membres du Jury-Jeunes, des fiches thématiques et des pistes pédagogiques.

Livres :

L'Evangile selon saint Matthieu, Stéphane Bouquet, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2003. 778.5 BOU

Cet ouvrage propose, sur le film L'Evangile selon Saint Matthieu, une étude de synthèse pour former le regard du spectateur et des documents commentés pour ouvrir des pistes nouvelles au lecteur. L'auteur de cet ouvrage, critique aux Cahiers du cinéma, étudie l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini sous les angles de la figure qui est donnée au Christ, du film politique, et de la révolution stylistique que ce film entraîne.

El Sur : un film de Victor Erice, Jean-Claude Seguin, CRDP de l'académie de Lyon : Lyon, 1991. Au CDDP Rennes : 860.07 SEG

Fiches techniques sur le synopsis, le producteur, le metteur en scène, l'acteur. Dossier de presse. Comment faire comprendre aux élèves le passage d'un texte à un film. Introduction à l'analyse filmique à partir de l'étude de différentes séquences.

L'homme de la plaine, Bernard Benoliel, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2004. Au CDDP Quimper : 791.43 BEN

"L'Homme de la plaine", western tourné en 1955 par Anthony Mann avec Jimmy Stewart, fut salué par la critique comme un chef-d'oeuvre. Le film est ici expliqué, décortiqué même selon plusieurs angles d'approche comme la technologie du cinéma, la biographie du réalisateur et celle de l'acteur principal, le contexte de création et le lien avec les westerns précédents.

L'Homme de la plaine : document pédagogique, Jean-Louis Leutrat, Guy Astic, APCVL, coll. Lycéens au cinéma, 2004. Au CDDP Quimper : 791.43 LEU

Ce livret s'articule en 2 volets. Le texte principal, rédigé par un universitaire ou un critique de cinéma est constitué de parties informatives, analytiques et techniques. On pourra en faire un usage immédiat ou l'adapter à des orientations plus personnelles. Signalé par des zones

grisées et rédigé par un professeur, le second volet relève plus des situations d'enseignement suivant 2 directions : des pistes pédagogiques et des ateliers (exercices impliquant la participation des élèves).

Articles de revue :

On peut trouver régulièrement dans les revues « Nouvelle Revue Pédagogique (NRP) - Collège » et « L'Ecole des Lettres Collèges » des analyses de film. Par exemple : Ulysse, Vingt mille lieues sous les mers, la Chevauchée fantastique, l'Effrontée, Docteur Folamour, le Masque, Ben-Hur, la Mort aux trousses, la Momie, les Temps modernes...

En particulier, ce numéro : **Filmer l'enfance et l'adolescence**, Marie-Pierre Lafargue, Marie-Lou Gorce-Thomas, Coralie Amet, In. NRP 2006/12-4, 12/2006, p. 10-38.

Réflexions sur l'espace de plus en plus large que l'enfant et l'adolescent prennent sur les écrans. Suivi des analyses filmiques de Esther Kahn (Arnaud Desplechin) et Toto le héros.

L'histoire au cinéma, TDC 932, 03/2007.

Ce numéro spécial propose aux enseignants de travailler sur les rapports qu'ont l'Histoire et le cinéma, et l'utilisation que l'on peut en faire en classe, à tous les niveaux. Pour cela, il s'attache à développer une première grande partie sur les savoirs, qui retrace tout d'abord « l'histoire de l'histoire au cinéma », et présente ensuite des analyses de films récents pour expliquer quelles sont les différentes fonctions et pratiques de l'écriture cinématographique de l'Histoire : les deux films de Clint Eastwood sur la bataille d'Iwo Jima, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Ben-Hur, et un article sur la nécessité d'aider les élèves à décrypter les liens entre le cinéma et l'Histoire. Il propose ensuite des séquences pédagogiques : le film La Marseillaise de Jean Renoir, qui couvre les classes de la 4ème à la 1re ; et le dessin animé Félix, qui peut être étudié en 1ère. Enfin, ce numéro propose quelques ressources.

Les grandes peurs dans les films-catastrophe américains, Manon Valla, Mélanie Siuda, In. Lire au collège 074, 03/2007, pp. 12-14.

Analyse, en 2006, de la représentation de la peur collective d'une régression planétaire aux Etats-Unis à travers l'extrait du film "Le jour d'après" du cinéaste Roland Emmerich et de la représentation de la peur collective d'une invasion extraterrestre à travers des extraits du film "La guerre des mondes" du réalisateur Steven Spielberg.

La mise en scène :

Vidéocassettes :

Structures du cinéma : le scénario, Philippe Bernard, CNDP : Paris, 1989. 3702 ED. A L'IMAGE

Présentation du métier de scénariste avec interview de Jean-Claude Carrière.

Langages et techniques : le montage, Gilles Delavaud, CNDP : Paris, 1990. 3697 ED. A L'IMAGE

Ce film se propose de présenter les notions fondamentales de l'esthétique du montage au cinéma. Il est intégralement réalisé à partir d'extraits du film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique.

Langages et techniques : Le Son au cinéma, Guy Mousset, CNDP : Paris, 1993. 3699 ED. A L'IMAGE

Ce film présente les possibilités expressives de la bande-son, ses apports et interactions avec la bande-image, tout en donnant un aperçu du travail de conception et de fabrication du cinéma sonore.

Langages et techniques : Le Décor au cinéma, Régis Deruelle, CNDP : Paris, 1992. 3696 ED. A L'IMAGE

Le film expose les grandes lignes de la démarche du chef-décorateur au cinéma et évoque quelques-unes des techniques mises en oeuvre par celui-ci.

L'abécédaire de Jean Douchet : cinéaste, critique et historien du cinéma, Sophie Le Merdy, Philippe Miquel, SCEREN-CNDP, 2004. 4714 FILM-ANALYSE

Réalisateur et critique de la Nouvelle Vague, Jean Douchet est passé maître dans l'art de proposer des clés lumineuses pour comprendre le cinéma. Il est ici filmé dans des lieux emblématiques de la Fémis et met en valeur les éléments premiers de la mise en scène : scénario, plan, cadre, décors, lumière, son, personnages et jeu d'acteur, caméra, montage. Loin de s'enfermer dans la cinéphilie, il révèle le mouvement intérieur du cinéma en le reliant aux autres arts et en conjuguant formes, sensations, émotions et idées.

La collection de vidéocassettes **D'images et de sons** (collection *Galilée* du CNDP) s'intéresse à différents aspects du cinéma : le montage, la lumière, le décor, la musique, le dessin animé, le documentaire, les effets spéciaux.

Cadrer. 1 : choisir et créer, Alain Jeannel, CNDP : Paris, 1982. Au CLDP Brest : A 3.52 V18

A travers l'itinéraire poétique de deux enfants dans le quartier Mouffetard à Paris, comment les problèmes que pose le cadrage d'une image photographique ou filmique se trouvent déjà en germe dans les phénomènes de perception visuelle et auditive connus de tous dans notre vie quotidienne.

Cadrer. 2 : une image, des images, Dominique Brillaud, Jean-Pierre Escande, Michel Houdayer, CNDP : Paris, 1982. Au CLDP Brest : A 3.52 V19

Comparaison du cadrage photographique et du cadrage cinématographique. Les problèmes liés au choix du cadrage ne se présentent pas de la même façon dans les deux modes d'expression. Interview de Raymond Depardon, photographe et cinéaste, sur sa pratique du cadrage.

Cadrer. 3 : histoire du plan 101, Philippe Gibson, Jean-Pierre Escande, Michel Houdayer, CNDP : Paris, 1982. Au CLDP Brest : A 3.52 V20

Deux problèmes distincts liés à l'expression cinématographique : la "pré-vision" et les rapports entre les notions de cadrage et de plan. Un cinéaste s'apprête à tourner un plan de son découpage. Lecture du découpage, répétition du plan de séquence. Recherche, mise au point des divers cadrages.

DVD-Vidéo :

La forme courte, Alain Bergala, Anne Huet, SCEREN-CNDP : Paris, 2006. FILM

Sept courts-métrages ont été sélectionnés, de durées, d'époques et d'horizons divers, qui montrent la très grande variété de styles que permet la forme courte. Ils ont des enfants pour héros et entrent en résonance les uns avec les autres. Ils sont complétés de bonus : « Un récit court » aborde les spécificités de la narration courte. « Retour sur images » est composé de huit enchaînements, répartis par thème permettant de revenir plus en détail sur les sept courts-métrages composant ce DVD. « Le cinéma du côté des enfants » est une visite au sein des écoles utilisatrices des titres de la collection L'Eden CINEMA, pour découvrir comment elles abordent les films et la façon dont elles les reçoivent.

Le travail du film : en compagnie de trois courts métrages, Jacques Kermabon, Agence du court métrage / ACAP Association pour le cinéma de l'audiovisuel en Picardie, 2003. FILM-ANALYSE

Le développement du support DVD permet de bâtir de nouvelles approches autour des oeuvres cinématographiques. Un film d'animation, un consacré à la direction d'acteur, un abordé essentiellement du point de vue du montage ; trois films, trois approches pour parcourir les sentiers de la création : "Le bal du Minotaure" de Lorenzo Recio, "La direction d'acteur par Jean Renoir" de Gisèle Braunberger et "Salam" de Souad El Bouhati. Ce DVD est complété de prolongement sur internet (story-board, documents pédagogiques...).

Livres :

La musique de film, Gilles Mouëllic, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2003. 791.436 MOU

Etudie l'histoire de la musique au cinéma, les relations complexes entre le défilement des images et les différents modes d'apparition de la musique ; le rôle de la musique dans l'analyse et la perception des films.

Le son au cinéma, Laurent Jullier, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2006. 791.43 JUL

L'auteur apporte un éclairage historique où l'on découvre qu'un riche univers sonore existait déjà dans les salles au temps du muet, que le multipiste a été inventé il y a des lustres ou que la révolution numérique a d'abord eu lieu en France... L'ouvrage permet également de comprendre les pratiques des métiers du son. On peut identifier trois familles de techniciens au travail sur le son d'un film : les ingénieurs du son et les perchmans enregistrent le son sur le tournage, les monteurs-son enrichissent ou remplacent les captures en direct avant d'ajouter la musique, enfin les mixeurs assemblent, hiérarchisent et apportent au film la tonalité sonore telle que l'a voulue le cinéaste.

Ecrire un scénario, Michel Chion, Cahiers du Cinéma, 1989. Au CDDP Rennes : 791.4CHI

Autour de quatre films célèbres, Le Testament du docteur Mabuse, Le Port de l'angoisse, L'Intendant Sansho et Pauline à la plage, cinq chapitres inventorient les éléments du scénario, les ressorts dramatiques, les procédés de narration, les fautes possibles...

Le dialogue : du texte écrit à la voix mise en scène, Claire Vassé, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2003. 778.5 VAS

Cet ouvrage propose, sur le dialogue au cinéma, une étude de synthèse pour former le regard du spectateur et des documents commentés pour ouvrir des pistes nouvelles au lecteur. En particulier, il envisage le dialogue sous deux aspects principaux : d'abord comme un texte, inclu dans le scénario du film, mais aussi comme un élément essentiel de la mise en scène. Ce document est un voyage à travers le cinéma pour tenter de répondre à cette question : comment et pourquoi parle-t-on dans un film ?

Le récit de cinéma, Marie-Anne Guérin, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2003. 778.5 GUE

Cet ouvrage propose, à propos du récit dans le cinéma, une étude de synthèse pour former le regard du spectateur et des documents commentés pour ouvrir des pistes nouvelles au lecteur. En particulier, dans ce numéro, l'auteur s'appuie sur les grands maîtres du cinéma comme Griffith, Murnau et Stroheim pour retracer l'invention du récit cinématographique et comprendre les filiations qui se sont opérées à travers les générations de cinéastes jusqu'à aujourd'hui.

Le scénario, Anne Huet, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2005. 791.43 HUE

Le scénario, premier document manuscrit conçu dans le processus de création d'un film, se présente, sous la forme d'une continuité dialoguée, découpée en scènes avec des indications des actions et des décors. Son écriture est maintenant enseignée et récompensée. En se basant sur des films de référence appartenant au cinéma classique comme au cinéma moderne, La Mort aux trousses, Millenium Mambo, Les Quatre cents coups ou encore Eyes Wide Shut, ce recueil propose des pistes pour construire un récit, définir les personnages, donne des exemples et des analyses de scénarios avant de conclure par une lettre ouverte aux apprentis scénaristes.

Récit écrit, récit filmique, Francis Vanoye, Nathan, 1989. 778.5 REC

L'ouvrage propose un ensemble d'outils et de démarches pour l'analyse de récits littéraires et cinématographiques.

Le montage : l'espace et le temps du film, Vincent Pinel, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2001. 791.43 MON

Pour mieux comprendre la richesse du montage, il est passionnant d'en traquer les signes annonciateurs dans le cinéma des premiers temps, de suivre les moments forts de son apparition au long des années 10 et 20 parallèlement à la lente institution d'un nouveau mode de représentation, enfin d'observer son devenir jusqu'à aujourd'hui.

Le plan : au commencement du cinéma, Emmanuel Siety, Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP, 2001. 791.43 PLA

La réalisation d'un film comprend deux grands moments : le tournage des plans et leur montage. Si le plan est l'acte premier, à l'origine de tout film, il n'en est pas moins souvent l'aboutissement de nombreuses étapes : continuité dialoguée, découpage technique, croquis, story-board, etc. Quatre films font l'objet d'une analyse détaillée : Les 400 coups (François Truffaut, 1959), Playtime (Jacques Tati, 1967), Où est la maison de mon ami ? (Abbas Kiarostami, 1988) et Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955).

Les Yeux du cinéma, Richard Platt, Gallimard, 1995. Au CLDP Lorient : 791.43 PLA

Le cinéma, son histoire, les maquillages, les costumes, les décors, les trucages.

Scénarios modèles, modèles de scénarios, Francis Vanoye, Nathan, 1995. Au CDDP Rennes : 791.4 VAN

Analyse les interactions, les évolutions et la diversité des formes scénaristiques, leurs fonctions dans la production du sens et de l'émotion et leurs relations avec le spectateur et la société qui les a produites.

Techniques du scénario, Pierre Jenn, FEMIS, 1991. Au CDDP Quimper : 791.43 JEN

Cet ouvrage recense et présente les règles régissant l'écriture du scénario du long métrage de fiction pour le cinéma et la télévision, telles qu'on les enseigne aux Etats-Unis. Ces techniques scénaristiques sont mises en perspective avec l'ensemble des données théoriques et pratiques fournies par la grande tradition du récit dramatique, d'Aristote à Shakespeare en passant par les classiques français.

Pratique du montage, Albert Jurgenson, Sophie Brunet, FEMIS, 1990. Au CDDP Quimper : 791.44.02 JUR

L'auteur fait partager au lecteur son expérience du montage à travers les quatre-vingts longs métrages auxquels il a collaboré depuis 1956.

Revue :

La revue **Cinémaction**.

Parmi les numéros, à signaler **L'enseignement du scénario**, Cinémaction n°61. Au CDDP Saint-Brieuc.

Cinéma et littérature :

Livre :

Adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires, Françoise Demougin, CRDP de Midi-Pyrénées, 2002. 372.884 DEM

L'enseignement de la littérature s'ouvre depuis peu à l'analyse filmique. Moins qu'une charge supplémentaire, le professeur de Français doit avoir la possibilité d'approfondir de manière nouvelle des notions abordées dans la lecture des textes de la tradition et de disposer d'un outil pédagogique précieux. Cet ouvrage présente les éléments théoriques et les implications méthodologiques pour se former à la lecture du film, à travers l'étude comparative d'une oeuvre littéraire - Le Colonel Chabert - et de ses adaptations cinématographiques.

L'adaptation, le cinéma a tant besoin d'histoires, Frédéric Sabouraud, Cahiers du Cinéma, 2006. 791.43 SAB

Analyse l'adaptation des oeuvres littéraires au cinéma pour pouvoir comprendre la place qu'occupe aujourd'hui le cinéma dans la culture et pour amener de nouvelles générations à une vision globale qui leur permette de réunir dans leur formation deux pratiques dissemblables : la lecture de la littérature classique ou contemporaine et le spectacle.

Articles de revue :

Cinéma et Littérature, Nouvelle Revue Pédagogique Lycée n° 21, 09/2006.

Plusieurs articles dans ce numéro se rapportent au cinéma : « Marie-Antoinette, de Sofia Coppola » ; « Le cinéma français, miroir d'une société en crise » ; « Les voies de l'analyse », dossier proposant de suggérer quelques pistes d'analyse et d'interprétation des textes littéraires et filmiques, suivi de deux séquences pédagogiques ; l'une pour un niveau seconde : « Lectures de Maupassant par J. Renoir, M. Ophuls et J.-L. Godard » ; l'autre pour un niveau première : « Visions de l'homme et du monde : utopie et contre-utopie » comprenant une étude comparative du livre 1984 et du film Brazil ; ensuite un entraînement à l'écrit et l'oral

du Bac présente des « Activités autour de l'écriture romanesque et cinématographique » ; deux articles d'analyse d'images : « Charlot cubiste, de Fernand Léger » et « Fahrenheit 451 de François Truffaut » ; enfin, un module d'accompagnement « Eloges et blâmes du cinéma » dont la démarche est d'observer les critiques auxquelles le cinéma a donné lieu de la part d'écrivains au moment de son avènement.

Le Moi, dernier bastion de la création littéraire, Elisabeth Santacreu, In. Monde de l'éducation 276, 12/1999, p. 76-77.

Réflexions à propos du retour de l'autobiographie, du journal intime et de l'autofiction dans la littérature, mais aussi dans la bande dessinée, le cinéma et la photographie.

Du roman populaire au cinéma populaire, Anne-Marie Baron, In. Ecole des Lettres second cycle 10-02/1998, 02/1998, p.87-92.

Comment le roman populaire du XIXe siècle fut une source d'inspiration essentielle pour les premiers cinéastes français. Défense de l'adaptation cinématographique comme genre permettant une fructueuse alliance du cinéma et de la littérature. Bibliographie.

"Le Colonel Chabert" et "l'interdiction" ou les fantasmes d'un romancier : "le Colonel Chabert" ou les problèmes de l'adaptation, Frédéric de Scitivaux, Victoria Attal, Norbert Czarny, In. Ecole des lettres second cycle 3-1/11/1994, 01/11/1994, p. 63-86.

Sous la rubrique "Littérature et cinéma" ces deux nouvelles de Balzac, "scènes de la vie privée parisienne" retracent la réalité d'une époque, la bureaucratie judiciaire, le mythe napoléonien, les fantasmes et mensonges des familles, le monde de la loi. Le débat sur l'adaptation au cinéma éclaire le parti d'Yves Angelo, le réalisateur.

Une " Partie de campagne", de Maupassant à Renoir, Anne-Marie Baron, In. Ecole des lettres second cycle 5-15/12/1995, 15/12/1995, p. 25-36.

Pour Renoir, l'adaptation n'est jamais une illustration. Ce qui intéresse le cinéaste dans la nouvelle de Maupassant, c'est à la fois la simplicité de son intrigue, son universalité et sa charge dramatique. Il s'agit là de l'itinéraire du film de Renoir par rapport à la nouvelle de Maupassant, et en quelque sorte, d'une étude comparative.

" Madame Doubtfire" ("Quand Papa était femme de ménage"), Jean-Pierre Tusseau, In. Ecole des lettres collèges 10-1/04/1994, 01/04/1994, p. 1-6.

Technique d'adaptation d'un roman au cinéma. Cette étude peut permettre d'aborder avec des élèves de 5è ou de 4è le thème de la "famille éclatée" et de réfléchir au problème du chômage.

" Dracula" de Bram Stoker (1), Ariane Blindt, In. Ecole des lettres collèges 13-1/06/1989, 13-1/06/1989, p. 29-36.

Etude de l'oeuvre de l'Irlandais Stoker dont sont sorties toutes les adaptations cinématographiques de Dracula. Littérature contre cinéma...

L'image :

Livres :

La communication par l'image, Christiane Cadet, René Charles, Jean-Luc Galus, Nathan, 2001. 371.33 COM

Guide pratique pour apprendre à lire les images en étudiant leurs compositions, que ce soient des peintures, des dessins, des schémas, des cartes, des images de bandes dessinées, des photos (de presse, de mode, scientifiques, artistiques...), des images de publicités ou de propagande ou encore des images liées à la vidéo et au cinéma.

Petite fabrique de l'image : parcours théorique et thématique. 180 exercices, Jean-Claude Fozza, Magnard, 2000. 371.33 PET

Texte d'initiation théorique simple, de terminologie claire (glossaire), assorti de 180 exercices variés incitant à la pratique de l'image, favorisant l'interdisciplinarité, développant le goût de l'expression et de la création. Dix chapitres : image et ressemblance, profondeur et lignes de fuite, dans les champs de l'image, le point de vue, sémiologie de l'image fixe, l'espace et l'image, le corps et l'image, le temps et l'image, les temps de l'histoire, le cinéma, cinéma et société.

L'image dans tous ses états : propos sur la peinture figurative, la bande dessinée, le cinéma et le storyboard : contribution à une pédagogie de l'image, Michel Thiébaud, Marie-Hélène Barthélémy, CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, 1997. Au CLDP Lorient : 659.4 THI

Conçu pour répondre à la nécessité de promouvoir l'enseignement de l'image, cet ouvrage traite du vocabulaire de l'image et plus spécialement de la bande dessinée. Trois chapitres : à la découverte de l'image, la bande dessinée comme moyen d'expression, images fixes et cinéma.

Le langage des images et des sons, Bruno Toussaint, Ed. Dixit, 1999. Au CDDP Quimper : 791.43 TOU

Cet ouvrage propose de décrire les variables qui constituent le langage audiovisuel, d'expliquer avec des exemples quels sens elles ont individuellement et de montrer comment en se combinant les unes avec les autres elles parlent d'un sujet, elles racontent une histoire.

Cédérom :

Décrypter les images, Laurent Gervereau, Imagesmag/Ligue de l'enseignement, 2001. ED. A L'IMAGE

Décrypter les images s'articule autour de quatre entrées : compiler, créer, manipuler, décoder. Des interviews de Pétilion (auteur de B.D.), Daisy de Galard (Productrice télé), Jean-Hugues Berrou (Directeur photo dans un quotidien), Agnès Varda (réalisatrice), des extraits vidéos, et des photos permettent d'aborder concrètement des notions d'angle de vue, de mélange des cultures, de fabrication des images et de leur diffusion, de l'influence des commentaires (même extrait vidéo avec quatre commentaires différents), de sémiologie de l'image, de pubs...

Article de revue :

Un ado en colère, Patrick Breton, In. NRP 2006/12-4, 12/2006, p. 39-40.

Pistes pour une lecture de l'affiche du film Les 400 coups de François Truffaut. Affiche format A4 au milieu de la revue.

DVD-Vidéo :

Petit à petit, le cinéma (1), Nathalie Bourgeois, L'Eden Cinéma, 2002. ED. A L'IMAGE

Malle au trésor qui regroupe des perles du cinéma, films courts (14) et séquences de films longs (5) sur les thèmes suivants : le cirque, filmer les animaux, les films à trucs, les musiques, et un autre monde (animation, intervention sur pellicule...). Utilisable dès la maternelle.

Poèmes à voir, Cédric Grech, Grégoire Massardier, Laurence Scarbonchi, SCEREN, 2006. POE FILM-ANALYSE

Ce DVD vidéo propose des adaptations de 17 poèmes qui offrent une approche originale de la poésie en variant les modes de traitement : fiction, dessin animé, dessin fixe, image de synthèse et recours à des marionnettes. Les réalisateurs proposent une mise en scène complexe d'où l'on essayera d'extraire des éléments d'analyse décisifs, non seulement pour mieux comprendre le poème, mais aussi pour familiariser les élèves à la lecture de l'image.

Multisupport :

L'analyse de l'image au collège : 6e, 5e, 4e, 3e, Pierre Aurégan, Christiane Cadet, Françoise Demougin, Nathan, 2004. 371.33 ANA

Cette malette propose : des transparents pour étudier les divers supports d'images fixes (tableaux, gravures, BD...), des extraits de films, un livret contenant : des fiches d'activités photocopiables pour l'élève par niveau et une exploitation pédagogique de tous les documents pour une étude méthodique des techniques, des fonctions et des visées de l'image. (On y trouvera entre autres : des études d'affiches de films, Bruce tout-puissant, le Mystère de la chambre jaune, le Seigneur des Anneaux, le Dictateur, Kirikou ; de BD de Tardi, Sébastien Ferran ; un dessin de presse de Plantu...).

Aide à la réalisation :

Article de revue :

Des outils pour le cinéma, *In. Les dossiers de l'ingénierie éducative n° 38*, 03/2002.

Numéro entièrement consacré au numérique et au cinéma. En particulier, voir l'article intitulé « Outils d'écriture vidéo : prise de vue, montage, diffusion pour une pédagogie de l'image », sur les conditions à réunir pour la réussite d'une réalisation vidéo en milieu scolaire.

Livres :

La vidéo avec les élèves : lire, écrire, produire des images et des sons, CRDP de l'académie de Créteil, 2003. 371.33 VID

Des enseignants de l'académie de Créteil ont rédigé un guide sur l'utilisation de la vidéo en classe. Celui-ci cerne au plus près les différentes étapes de la création d'une vidéo, de l'analyse de l'image au montage, en passant par la prise en main du caméscope, l'écriture du scénario, le tournage. Les explications apportées sont claires et résolument pratiques.

Ecrire et réaliser un court métrage, Jean-Bernard Marché, CRDP du Centre : Orléans, 2002. 371.33 ECR

Découverte du montage, du projet jusqu'à la diffusion du film, apprentissage de l'écriture filmique : des premiers éléments de la fiction à la rédaction du scénario et du découpage, puis présentation de la réalisation proprement dite : répartition des équipes, élaboration de la mise en scène, organisation du tournage, montage, opérations de communication (présentation du projet, exposition, projection). Le cédérom permet de visionner une trentaine de séquences issues de deux courts métrages d'atelier réalisés en 2000 et 2001. Il contient en outre les scénarios complets des deux courts métrages ainsi qu'un ensemble de documents utilisables par les élèves.

Faire un film, Frédéric Strauss, Anne Huet, Cahiers du Cinéma, 2006. 791.43 STR

Décrit les différentes étapes de réalisation d'un film, du papier à l'écran, en ne perdant jamais le point de vue du cinéaste. La diversité des pratiques est mise en lumière. Témoignages de François Truffaut, David Lynch et Pedro Almodovar.

Le cinéma dans la classe de français : se former et enseigner, Eric Busson, Dominique Périchon, Bertrand-Lacoste, 1998. Au CDDP Rennes : A 3.5 BUS

Ce livre aide les enseignants à se former, et à répondre au mieux à la demande des textes officiels et aux besoins des élèves, concernant l'étude des aspects esthétiques et culturels du cinéma. Les composantes de l'écriture cinématographique sont présentées et cinq séquences représentatives des principales exploitations pédagogiques sont développées.

Vidéocassette :

Le cinéma à l'école, Alain Cadet , Dominique Duforet , CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2002. FILM-ANALYSE

Le cinéma à l'école recouvre des pratiques variées : aller au cinéma avec les élèves et travailler autour du film (écrire un scénario, produire des images et des sons). Dans ce film sont proposées trois études de cas sur trois niveaux ; la troisième intéresse les classes de lycée : un professeur utilise les techniques du cinéma de fiction pour produire de petits films (scénarisation, tournage, montage ,etc.).

Cédérom :

Ciné studio : pratiquez les métiers du cinéma, Profils, 1997. Au CLDP Lorient : 791.4 CIN

CD-ROM présentant un studio de cinéma dont on explore les différents lieux : accueil, bar, salle de projection, plateau de tournage, atelier de montage, bureau de production, salle de documentation, et les étapes de la réalisation d'un film, pour acquérir des compétences variées dans le domaine du cinéma.

En vente à la librairie :

DVD-Vidéo :

La collection de **L'Eden cinéma**. Outre ceux déjà présentés en prêt à la médiathèque :

Go West (Ma vache et moi), Sherlock Junior, L'Aurore, Le Kid et Le Dictateur, Mes Petites Amoureuses, Le cinéma d'animation, Ponette, Le cinéma documentaire, Les Temps modernes, Les Glaneurs et la glaneuse, Où est la maison de mon ami ?, Cinémas d'Afrique.

Pour les retrouver tous, vous pouvez accéder au résultat de la recherche sur la cyberlibrairie du CNDP :

<http://recherche.cndp.fr/Librairie/Resultat.asp?EtatMenu=MC&Onglet=SN&Type=Multi&ResultStart=1&pub=peda&sWeb=www%2Ecndp%2Efr&SourceQueryText=%28%2835401%29+%3CIN%3E+IDCOLLECTION%29&>

Vidéocassettes :

Le cinéma à l'école, Alain Cadet , Dominique Duforet , CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2002.

Le cinéma à l'école recouvre des pratiques variées : aller au cinéma avec les élèves et travailler autour du film (écrire un scénario, produire des images et des sons). Dans ce film sont proposées trois études de cas sur trois niveaux ; la troisième intéresse les classes de lycée : un professeur utilise les techniques du cinéma de fiction pour produire de petits films (scénarisation, tournage, montage ,etc.).

Apprendre à lire les images en mouvement/Les pinces à linge, Yves Armandet et al., CRDP d'Auvergne : Clermont-Ferrand / Sauve qui peut le court métrage, 2000.

Textes, dessins, voix, sons et extraits de films permettent d'aborder l'analyse cinématographique. Ce cédérom, en analysant le court métrage de la vidéocassette, donne des outils de base généraux pour l'analyse de films : approches thématiques, codes cinématographiques, coulisses de la création, séquences, écriture, casting, jeu d'acteurs...

L'abécédaire de Jean Douchet, Sophie Le Merdy, Philippe Miquel, CNDP, 2004.

Réalisateur et critique de la Nouvelle Vague, Jean Douchet est passé maître dans l'art de proposer des clés lumineuses pour comprendre le cinéma. Il est ici filmé dans des lieux emblématiques de la Fémis et met en valeur, au fil de son Abécédaire, les éléments premiers de la mise en scène : scénario, plan, cadre, décor, lumière, son, personnages et jeu d'acteur, caméra, montage. Loin de s'enfermer dans la cinéphilie, il révèle le mouvement intérieur du cinéma en le reliant aux autres arts et en conjuguant formes, sensations, émotions et idées.

Ados amor, un autre regard, François Stuck, SCEREN, 2000.

Des responsables scolaires et les pouvoirs municipaux font appel à la Compagnie Zarina Kahn qui organise, dans deux lycées d'une banlieue sensible, des ateliers d'écriture et d'expression théâtrale. De là surgit l'idée de réaliser un film, écrit par les jeunes. Voici le récit de cette expérience qui rend compte des différents sujets qui les ont passionné et qui ont structuré le film Ados Amor.

La collection de vidéocassettes **D'images et de sons** (collection Galilée du CNDP) s'intéresse à différents aspects du cinéma : le montage, la lumière, le décor, la musique, le dessin animé, le documentaire, les effets spéciaux.

Livres :

Du cinéma à l'école, CRDP de l'académie de Lyon : Lyon, 1995.

Cet ouvrage propose des pistes de travail s'appuyant sur des témoignages et traite du cinéma dans la pédagogie comme langage, comme écriture et comme art. En particulier, voir le chapitre 2 : apprendre à lire le langage cinématographique.

La vidéo avec les élèves : lire, écrire, produire des images et des sons, CRDP de l'académie de Créteil, 2003.

Des enseignants de l'académie de Créteil ont rédigé un guide sur l'utilisation de la vidéo en classe. Celui-ci cerne au plus près les différentes étapes de la création d'une vidéo, de l'analyse de l'image au montage, en passant par la prise en main du caméscope, l'écriture du scénario, le tournage. Les explications apportées sont claires et résolument pratiques.

Ecrire et réaliser un court métrage, Jean-Bernard Marché, CRDP du Centre : Orléans, 2002.

Découverte du montage, du projet jusqu'à la diffusion du film, apprentissage de l'écriture filmique : des premiers éléments de la fiction à la rédaction du scénario et du découpage, puis présentation de la réalisation proprement dite : répartition des équipes, élaboration de la mise en scène, organisation du tournage, montage, opérations de communication (présentation du projet, exposition, projection). Le cédérom permet de visionner une trentaine de séquences issues de deux courts métrages d'atelier réalisés en 2000 et 2001. Il contient en outre les scénarios complets des deux courts métrages ainsi qu'un ensemble de documents utilisables par les élèves.

Adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires, Françoise Demougin, CRDP de Midi-Pyrénées, 2002. 372.884 DEM

L'enseignement de la littérature s'ouvre depuis peu à l'analyse filmique. Moins qu'une charge supplémentaire, le professeur de Français doit avoir la possibilité d'approfondir de manière nouvelle des notions abordées dans la lecture des textes de la tradition et de disposer d'un outil pédagogique précieux. Cet ouvrage présente les éléments théoriques et les implications méthodologiques pour se former à la lecture du film, à travers l'étude comparative d'une oeuvre littéraire - Le Colonel Chabert - et de ses adaptations cinématographiques.

La collection produite par **Les Cahiers du cinéma** et le SCEREN. Outre ceux présentés en prêt à la médiathèque :

Hiroshima mon amour, Le burlesque, Théâtre et cinéma, Le court métrage, Cinémas d'avant-garde, Le cinéma chinois, Faire un film, Le son au cinéma, Wong Kar-waï, L'adaptation, L'Aurore de Murnau, L'Économie du cinéma, Le cinéma muet, Le Procès, Le Western, Les effets spéciaux, L'Homme de la plaine, Vocabulaires du cinéma, Abbas Kiarostami, La lumière en cinéma, Le cinéma d'animation, Chris Marker, Le cinéma africain, Le documentaire, La comédie musicale, Jacques Tati, Jean Vigo.

Pour les retrouver tous, vous pouvez accéder au résultat de la recherche sur la cyberlibrairie du CNDP :

<http://recherche.cndp.fr/librairie/resultat.asp?EtatMenu=MC&Onglet=N&Type=Multi&pub=peda&SourceQueryText=%28%27Ouvrage%27+%3CIN%3E+%28SUPPORT%29%29+%3CAND%3E+%28%28les+%3CAND%3E+petits+%3CAND%3E+cahiers%29%29&sWeb=www.cndp.fr>

Revue :

Des outils pour le cinéma, *In. Les dossiers de l'ingénierie éducative n° 38*, 03/2002.

Numéro entièrement consacré au numérique et au cinéma. En particulier, voir l'article intitulé « Outils d'écriture vidéo : prise de vue, montage, diffusion pour une pédagogie de l'image », sur les conditions à réunir pour la réussite d'une réalisation vidéo en milieu scolaire.

Cédéroms et DVD-Vidéo :

La collection **A propos de** produite par le réseau SCEREN :

La Vie est un miracle, Bowling for Columbine, Sleepy Hollow, Elephant, Mille mois.

Pour les retrouver tous, vous pouvez accéder au résultat de la recherche sur la cyberlibrairie du CNDP :

[http://recherche.cndp.fr/librairie/resultat.asp?](http://recherche.cndp.fr/librairie/resultat.asp?EtatMenu=MC&Onglet=N&Type=Multi&pub=peda&SourceQueryText=%28%27Multimedia%27+%3CIN%3E+%28SUPPORT%29%29+%3CAND%3E+%28%28a+propos+de%29%29&sWeb=www.cndp.fr)

[EtatMenu=MC&Onglet=N&Type=Multi&pub=peda&SourceQueryText=%28%27Multimedia%27+%3CIN%3E+%28SUPPORT%29%29+%3CAND%3E+%28%28a+propos+de%29%29&sWeb=www.cndp.fr](http://recherche.cndp.fr/librairie/resultat.asp?EtatMenu=MC&Onglet=N&Type=Multi&pub=peda&SourceQueryText=%28%27Multimedia%27+%3CIN%3E+%28SUPPORT%29%29+%3CAND%3E+%28%28a+propos+de%29%29&sWeb=www.cndp.fr)

Cour(t)s de cinéma vol. 2, Céline Ferrier, Laurent Digonnet, Alban Jamin, CRDP Lyon, 2006.

Ce DVD, qui accompagne le dispositif "Lycéens au Cinéma", propose l'intégralité des six films d'animation retenus dans la sélection officielle : "Harvie Krumpet", "Un Jour", "Fast Film", "Ligne de vie", "Le Mont Chef" et "When the Day Breaks". Ces courts métrages se démarquent par leur très grande qualité de réalisation, la diversité des techniques utilisées et la variété des sujets abordés.

Maud Cognard : maud.cognard@ac-rennes.fr