

Martine LEPELTIER CPD Arts visuels 74

Denis Merlin CPD Education Musicale 74

LE CINEMA

Le cinéma, c'est du mouvement

Le cinéma est un art mécanique, comme la photographie. En montrant 24 images secondes, il donne à l'œil l'impression que les images sont en mouvement.

Exploitations pédagogiques

Arts visuels – Découverte du monde et sciences

- Expérimentation de procédés mécaniques empruntés aux inventeurs de la période pré-cinématographique pour animer l'image, expérimenter la question de la persistance rétinienne : **zootropes, thaumatropes, flips books**

Fabrication <http://www.flipbook.info/historique.php>

Ateliers numériques autonomes <http://expo.citia.info/>

Références Histoire des arts

Arts du visuel XXe

- Etudes sur le mouvement de Edward Muybridge (1830-1904)

Cinéma expérimental :

- La **chaplina** de Fernand Léger, poupée articulée du film Le ballet mécanique (1924), film 12 mn élaboré avec l'aide du cinéaste américain Dudley Murphy

Un genre du cinéma : le burlesque

Très adapté au film muet, le burlesque s'appuie sur l'irruption d'événements absurdes et irrationnels dans le quotidien avec un répertoire de gags très rythmés. C'est un comique physique et violent : chutes, bagarres, poursuites, chocs, effondrements de décors etc...

Exploitations pédagogiques

EPS - Arts visuels

- Expression corporelle et mime.
- Travail sur la silhouette, théâtre d'ombre.

Références Histoire des arts

Arts du visuel XXe

- Les temps modernes, Charlie Chaplin (1931)

Programmes

PRATIQUES ARTISTIQUES C2

CULTURE HUMANISTE C3

EPS C2-3

S'exprimer par le dessin, la peinture, le volume ..

Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (cinéma ...) .

Reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées ...

Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques (réalisateur, comédien, ...).

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques...

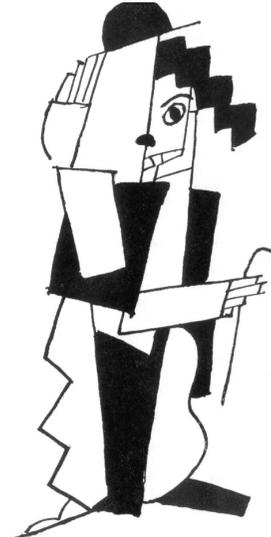
Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive.

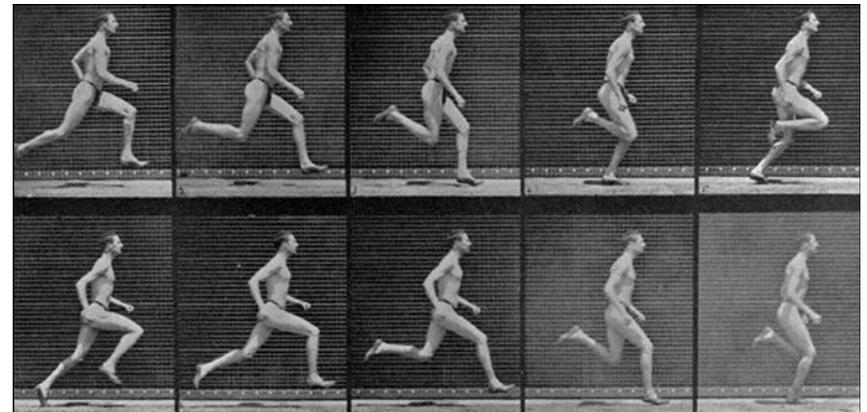
LE BURLESQUE Filmographie Charlie Chaplin

Charlot cubiste, 1924

Assemblage éléments en bois peints,
cloués sur contre-plaqué,
73,6 x 33,4 x 6 cm

La Chaplinade, Le ballet mécanique, film 12 mn (1924),
Dodley Murphy - Fernand Léger (1881-1955)
http://www.youtube.com/watch?v=H_bboH9p1Ys&NR=1

Etude d'un athlète courant, 1887, Edward Muybridge (1830-1904)

Du muet au parlant

Très vite après l'apparition du cinéma est née l'idée d'accompagner les images de musique, les moyens techniques n'existant pas encore pour enregistrer un son synchronisé à l'image.

Les grandes étapes:

- La musique dans la salle: **La musique est un fond sonore** joué par un pianiste.
Elle sert à couvrir le bruit du projecteur, rassurer le public dans le noir, assurer une continuité, à faire ressentir une durée .
Elle correspond aussi au caractère forain du premier cinéma.
- Ensuite **Un répertoire** de musique va peu à peu voir le jour . Il sera composé de pièces classiques (ex St Saëns...Brahms...) et de compositions spécifiques (ex poursuite dramatique, désespoir...). La musique cherche à coller au plus près aux images du film. Elle est jouée par un orchestre, un orgue Wurlitzer , un petit ensemble....
- **Le film parlant/le son optique**
Techniquement le procédé existe dès le début du XXème siècle, il se généralisera vers les années 30. La musique va pouvoir se mixer avec les bruitages et les dialogues (1934). Chaplin qui compose les musiques de certains de ses films, intégrera la parole en 1935 .Dans **les temps modernes**. (cf extrait sonore)

Références Histoire des arts Arts du visuel XXe

- Premier film sonore **Sous les toits de Paris** de René Clair (1930).
- **Les lumières de la ville** (1930), dernier film muet de Charlie Chaplin : il n'y a pas encore de paroles mais de la musique.
- **Les temps modernes** (1931), apparition de la voix de Chaplin avec la « fameuse » chanson en charabia.

Orgue "Mighty Wurlitzer".
début des années 20

Exploitations pédagogiques

Éducation musicale

Enregistrer et modifier des sons, créer une bande-son pour une vidéo.

Travail avec un logiciel: Audacity

Décryptage d'une bande son: quels sons ? dans quel ordre ?

Établir une représentation graphique d'un extrait sonore de film. Bruitages, musique paroles

Musique et mouvement:

Comment la musique influe sur le jeu de l'acteur ? Quelques exemples .

Choisir un extrait musical pour accompagner un extrait de film:

Quelle musique pour quel effet, écouter et choisir.

Visionnage d'un film « à la manière de »: le cambrioleur

Références Histoire des arts

Sciences XXe

- Histoire de l'enregistrement (fixer les sons sur un support)

Arts du son XXe

- "Le chanteur de jazz". (1927) premier film parlant

- Brahms, « danse hongroise N°5 »

Musiques de film

- Camille St Saens
« L'assassinat du duc de Guise », André Calmette et Charles Le Bargy, (1908)

- E. Morricone, l'homme à l'harmonica.

(Il était une fois dans l'ouest)

- M. Solal, le cinéma muet (jazz)

Programmes

EDUCATION MUSICALE
C2

CULTURE HUMANISTE
C3

- Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (musique...).
- Reconnaître des œuvres musicales préalablement étudiées ...
- Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques (compositeur, musicien ...).
- Interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer des éléments musicaux caractéristiques simples ...

Extraits de films de Chaplin

Extrait 1 des temps modernes: des sons de la musique, des paroles. Faire un musicogramme
http://www.youtube.com/watch?v=DrC_1HCKvuA

Extrait 1 des temps modernes: la chanson de « Titine » . Ecoute . Repérer les paroles, chanter.
<http://www.youtube.com/watch?v=-Jhxo5I8q4>

Extrait 3 La ruée vers l'or « La danse de table »: La musique pour accompagner le geste.
<http://www.youtube.com/watch?v=xoKbDNY0Zwg>

Extrait 4 Le dictateur: La scène du barbier. (Danse hongroise N°5 Brahms)
<http://www.youtube.com/watch?v=KYPeyCtly0A>

et liens ...

Une rétrospective du cinéma muet au cinéma parlant avec charlot
<http://www.youtube.com/watch?v=wH2cN0NiouY&feature=related>

Musique pour films muets
<http://www.youtube.com/watch?v=nOgF7lJu0a4>

Site pour progresser dans les aspects techniques liés au cinéma
<http://pedagogie.ac-montpellier.fr/musique/equipement/outilsmusicine.htm>

Histoire de l'enregistrement des sons
<http://didacool.free.fr/histenr.htm>

La conférence de Gilles MOUELLIC Université de Rennes II « musique et cinéma »
http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_rennes_2_crea_cim/dossier_programmes/les_grandes_lecons_cinematographiques/le_rapport_image_musique_au_cinema

Une banque de sons pour illustrer des films
<http://www.musicjag.com/>

Petit exercice visant à composer une musique en synchronisation avec les images (genre cartoon) - Publiée en ligne avec l'accord du CIFAP (Montreuil)
http://www.dailymotion.com/video/x77lrt_the-kid-charlot-extrait-musique-com_music

Voir aussi ...

Une petite série d'images sur la vie de Charlie Chaplin
<http://www.youtube.com/watch?v=JzQeNsRLa34>

De Charlie Chaplin à Charlot : le personnage et l'objet

Charlot, le vagabond est aisément reconnaissable grâce à sa tenue: chapeau melon, canne, veste étriquée, pantalon tombant sur les chaussures, souliers trop grands forment les objets-attributs qui permettent de l'identifier.

Cinématographe – photographie : l'empreinte du noir et blanc

A l'origine, la photographie comme le cinéma sont en noir et blanc, Godard tourne encore en noir et blanc dans les années 60 , il faudra attendre les années 70 pour que la couleur soit d'un usage systématique au cinéma . Pour les élèves, les images en noir et blanc sont forcément «anciennes », il conviendra de revenir à cela en abordant l'origine des procédés photographiques et cinématographiques, mais aussi d'ouvrir sur la dimension plastique et poétique du noir et blanc.

▪ **Exploitations pédagogiques**

▪ **Arts visuels**

▪ **Travail sur l'image** : réunions des photographies noir et blanc et couleur d'un même sujet. Comparer, argumenter la perception.

▪ **Travail sur l'objet attribut** : inventer des objets-attributs pour un héros de notre choix.

▪ **Travail sur l'objet** : à décliner dans des compositions plastiques en 2 et 3 dimensions. Les incitations peuvent être de l'ordre de l'inventaire à la Prévert et du récit poétique (ex : Charlot a disparu, j'ouvre sa valise).

▪ On peut aussi choisir de travailler uniquement sur des objets noirs et blancs : les répertorier, les inventorier, inventer entre eux un rapport fictif d'où vont naître des effets poétiques ou absurdes.

▪ Pour ces dessins, collages, interventions sur objets, compositions ... **On privilégiera les techniques plastiques permettant d'expérimenter la richesse du noir et blanc** : encre de chine, fusain + gomme, tous les procédés permettant de ménager une « réserve » (ex : drawing gum, bougie ...), photo, photocopie...

▪ **Références Histoire des arts**
Arts du visuel XXe

▪ **Le surréalisme**

- Boite en valise, 1938 Marcel Duchamp
- Roue de bicyclette, 1913, Marcel Duchamp
- Téléphone-homard, 1936, Salvador Dali

Programmes

PRATIQUES ARTISTIQUES
C2

CULTURE HUMANISTE

C3

S'exprimer par le dessin, la peinture, le volume ..

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelles et plastiques en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques...

Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, à visée artistique ou expressive.

Cinématographe – affiches

Les affiches traduisent bien l'esthétique d'une époque. Elles ont des codes qu'il importe de pouvoir décrypter.

Chaplin / Léger : fascination et critique de la modernité

Charlie Chaplin est un artiste de son temps : il interroge l'irruption du progrès technologique et pose un regard critique sur la société, la pauvreté qu'elle génère et la place de l'être humain.

Fernand Léger est fasciné par l'utopie portée par la modernité. Charlot, le clown de la vie moderne, est à l'origine de l'intérêt que Léger porte au cinéma. En s'inspirant de la maladresse toute mécanique de ce personnage, il rédige en 1920 un « scénario pour un dessin animé » intitulé *Charlot Cubiste*.

Tous deux partagent des préoccupations politiques et sociales et un langage plastique singulier.

Exploitations pédagogiques

Arts visuels – Histoire des arts

Regarder et comprendre

Les affiches des films de Chaplin : décrire et comparer (couleurs, réalisme ou simplification, place du texte) ... Quels sont les effets produits ?

Les tableaux de Fernand Léger, en parallèle avec des extraits de films de Charlie Chaplin.

Repérer les points communs sémantiques :

- Le sujet du tableau, du film ...
- Les personnages, les héros (personne du peuple, ouvriers, vagabond ...)
- L'environnement et la référence au monde moderne et au monde du spectacle (cirque, usine, travaux, machines, ...).

Identifier les points communs et les choix plastiques des tableaux et des films.

- La simplification géométrique
- La couleur en aplats en larges zones
- La référence à la simplicité de l'image imprimée
- L'aspect très graphique de certaines images (répétition de motifs, contraste, formes très simples).

Références Histoire des arts

Arts du visuel XXe

Affiches des films de Charlie

Chaplin de différentes époques (ex : Les temps modernes 1931 et 2003) .

Œuvres de Fernand Léger (1881-1955):

- Charlot cubiste, 1924 , assemblage
Éléments en bois peints, cloués sur
contre-plaqué, 73,6 x 33,4 x 6 cm

- Les disques dans la ville, 1920,
huile sur toile, 130 x 162 cm

- Les constructeurs, 1960 , huile sur
toile, 3,00x2,28 cm

(voir le film d'animation des élèves de
l'école Lumière)

Programmes

PRATIQUES

ARTISTIQUES C2

CULTURE HUMANISTE

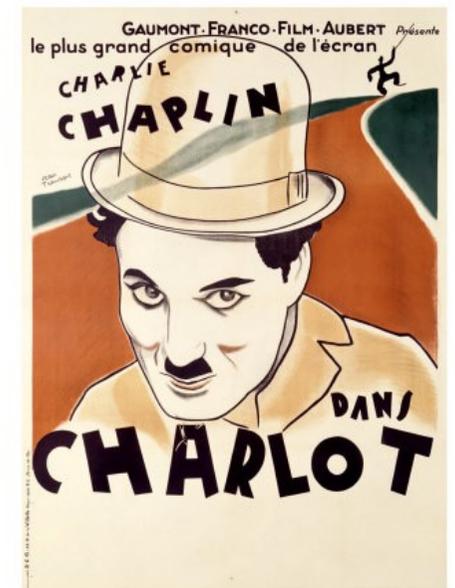
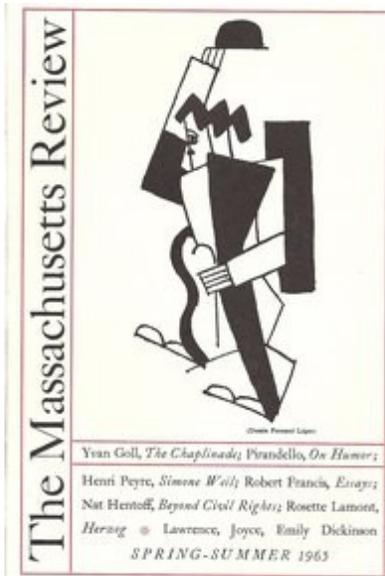
C3

- Distinguer le passé récent
du passé plus éloigné.
- Reconnaître des œuvres
visuelles ou musicales
préalablement étudiées.

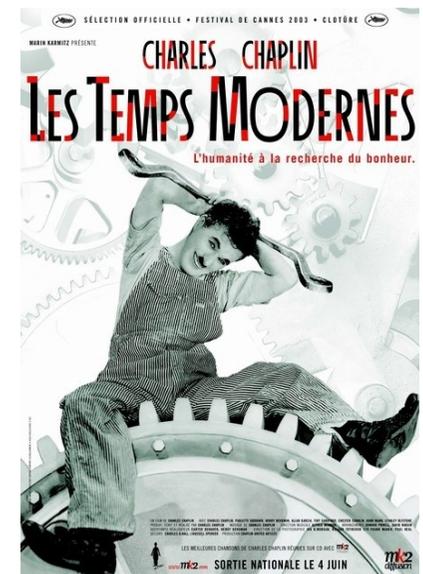
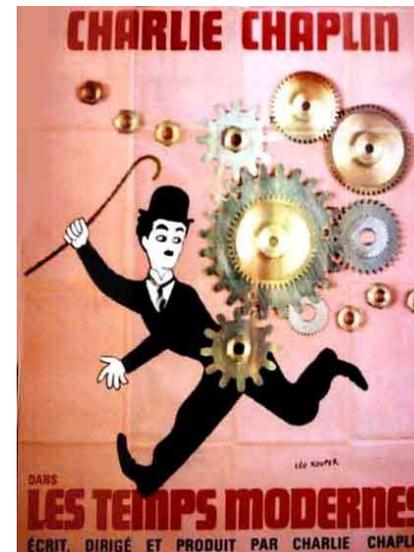
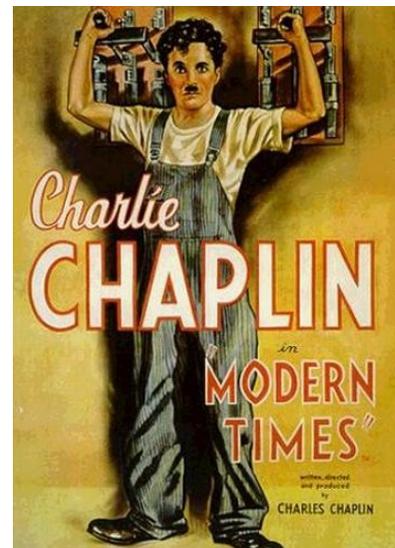
- Identifier les principales
périodes de l'histoire
étudiée, mémoriser
quelques repères
chronologiques pour les
situer les uns par rapport
aux autres en connaissant
une ou deux de leurs
caractéristiques majeures.

- Reconnaître et décrire des
œuvres visuelles ou
musicales préalablement
étudiées : savoir les situer
dans le temps et dans
l'espace, identifier le
domaine artistique dont
elles relèvent, en détailler
certains éléments
constitutifs en utilisant
quelques termes d'un
vocabulaire spécifique.

- Exprimer ses émotions et
préférences face à une
œuvre d'art, en utilisant ses
connaissances .

Affiches et autres supports

Fernand Léger / Charlie Chaplin

Les constructeurs, 1960 , Fernand Léger,
huile sur toile, 300X228

Les disques dans la ville, 1920, Fernand Léger ,
huile sur toile, 130 x 162 cm

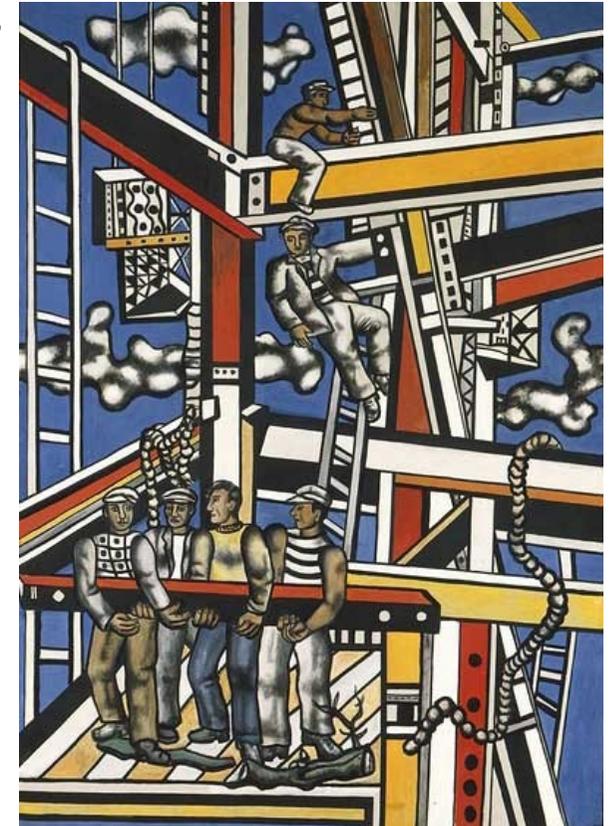
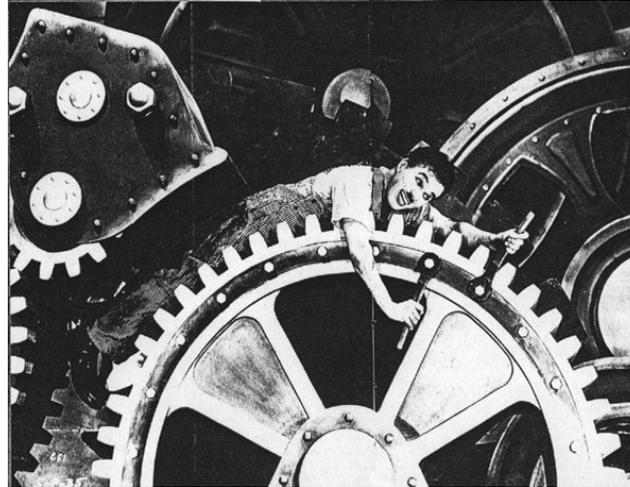

Tableau animé par l'école Lumière
<http://www.youtube.com/watch?v=ZvPbZrMtlLs>

