

Les Grands Espaces

Formation Médiateurs CNC

Etre capable d'imaginer et de mettre en œuvre de nouvelles techniques de médiation

Une formation proposée par onfer

et animée par Marie Courault

13 analyses de séquences innovantes et ludiques

Ces 13 formes d'analyse de séquences sont proposées par les **Médiateurs CNC de Nouvelle-Aquitaine**

L'analyse de séquence est faite à partir du court métrage *Le Moine et le Poisson* de Michaël Dudok de Wit

<https://www.youtube.com/watch?v=fmvxEm9z42I>

<https://vimeo.com/ondemand/lemoineetlepoisson>

<https://benshi.fr/films/le-moine-et-le-poisson/681>

Analyses de séquences innovantes et ludiques

Exercice réalisé avec :
1 séquence imposée
1 type de public imposé

La séquence : Intro – Générique (00 > 00'45)

Le public : **Adultes – Séance Patrimoine**

Parler ensemble de ce que l'on ressent

Pénélope

Il s'agit sur cette proposition de mettre en place une **interaction entre le public et le médiateur**.

On diffuse le film, puis on le passe plan par plan avec un arrêt sur image.

A chaque arrêt, on pose un ensemble de questions à la salle :

Comment se combine les plans avant l'arrivée du titre ?

Pouvez-vous les décrire ?

A quel moment commence le film ?

Que représente le deuxième plan, puis les suivants ?

Comment est écrit le titre ? Quel est lien avec la fin du film ?

Comment découvre-t-on les personnages ?

Quels sont les mouvements de caméra ?

Associé à ces questionnements, le médiateur peut amener des éléments de compréhension de film (travail autour du réalisateur, de ses œuvres antérieures, lien avec d'autres films, conditions de réalisations etc.). Ces analyses reposent sur le **ressenti des spectateurs**.

La séquence : Intro – Générique + Séquence découverte du poisson (00 > 1'35)

Le public : **Ados – Classe de collègue**

La carte du Film

Jennifer

Lors de cet exercice, les élèves vont essayer à deux reprises de dessiner le plan des lieux du film.

Déroulement :

1 - Montrer la séquence

2 - Exposer l'exercice :

- Dessiner un plan du monastère en groupe
- Revoir les 5 plans
- Dessiner le plan du monastère et du bassin
- Confronter leurs dessins et expliquer par groupe pourquoi ils ont dessiné ainsi
- Intervention de l'animateur en amenant un élément de compréhension : les ombres et l'orientation des bâtiments en fonction du soleil

3 – Après une deuxième projection, les élèves refont leur plan.

Cet exercice mettra en valeur la notion d'espace, ainsi que celle de la circulation du personnage. On pourra aussi souligner le lien entre le ciel, le monastère et l'eau.

La séquence : Découverte du poisson (00'45 > 1'35)

Le public : **Ados – Accueil jeune**

Analyse gesticulée

Marie

Il s'agit de travailler sur les entrées et sorties de champ, la coordination du personnage et de la musique, des mouvement de caméra et du rythme en général. On travaillera aussi sur la construction de l'espace et comment passer d'une émotion à une autre.

Déroulement :

- On montre le film en entier
- On lance une discussion informelle et rapide sur le film > explication de l'exercice + première discussion sur analyse des mouvements du personnage + sur le langage cinématographique
- Puis on repasse la séquence
- On crée des groupes de 4
- Chaque groupe a un cadre (cadre géant en carton)
- Certains jeunes sont sur le jeu d'acteur et d'autres sont cadresurs
- On diffuse la séquence plan par plan et à chaque arrêt, chaque groupe à tour de rôle essaye de reproduire dans son cadre l'image qu'il voit à l'écran
- Le Médiateur prend note des propositions et oriente en cas de problèmes
- Puis on s'assoit et on rediscute sur l'ensemble de la séquence (lien entre le mouvement des personnages et la caméra).

La projection peut être associée à d'autres court métrages sur le rythme (rapide ou au contraire très lent).

La séquence : Énervement (1'35 > 2'15)
Le public : **Enfants – Classe de maternelle**

Le Son et L'Image

Marion

Installation en amont d'un espace d'atelier : petits instruments, coussins (travail avec une école de musique pour les prêt des instruments ?)

Déroulement :

Les enfants circulent pour tester les instruments.

- 1 - Passer uniquement le son de la séquence 2 fois de suite
 - Leur demander ce qu'ils imaginent
- 2 - Passer la séquence avec image et son au ralenti (lecture avec vlc)
 - Leur demander d'imaginer ce que disent le moine et le poisson
- 3 - Lecture en vitesse normale 2 fois de suite
 - Repérer le rythme
 - Choisir un instrument
 - Par petits groupes, jouer en même temps que la diffusion de la séquence sans son.

Pour les petits, ce sera une première perception du lien existant entre le son et l'image.

Une émotion : la colère

Chloé

Le médiateur présente rapidement le film (court-métrage muet donc compris par les enfants du monde entier).

Après la diffusion, on interroge sur les émotions ressenties.

On identifie le moment où le moine est énervé (on peut distribuer des vignettes avec toutes les émotions du personnage à remettre dans l'ordre du film).

On demande à être attentif puis on visionne l'extrait.

On va ensuite poser plusieurs questions aux enfants, accompagnées d'une mise en forme graphique pour définir : *Qu'est-ce-que la colère ?*

Déroulement :

Paperboard : Quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais ?

- 1 - Que fait-il comme geste ?
 - Mimer les gestes sur leur fauteuil
 - 2 - Comment est son visage ?
 - Exprime-le sur le paperboard
 - Smiley
 - 3 - Comment est-ce qu'il se déplace ?
 - Leur faire écouter la musique assis
 - Les faire danser sur la musique (mise en valeur de l'évolution du sentiment)
 - 4 - Porter l'attention sur le décor et les couleurs
 - Changement entre le début et la fin de cette séquence ? Qu'est ce que ça symbolise ?
 - Faire le lien avec le mental du personnage
 - Palette de couleurs qui sont associées à des émotions
 - Tester la différence entre pastel et craies grasses, en rajoutant de l'eau
 - 5 - Pourquoi le réalisateur nous fait-il aller vers cette émotion ?
 - Est-il utile de s'énerver ?
 - 6 - Pour vous, c'est quoi la colère ?
 - Prise de parole des enfants autour d'une organisation, avec un bâton de la parole par exemple
 - 7 - Conclusion par le médiateur
- Cet atelier peut être présenté dans un cycle global sur les émotions.

La séquence : Séquence Réflexion + séquence Les autres + Le seau (2'15 > 3'30)

Le public : **Adultes – séances Art et Essai**

Les pistes de lecture

Marjorie

Cet atelier va permettre de faire le lien entre le fond et la forme du film. Il est présenté avant la projection d'un long métrage. On peut choisir, par exemple, de projeter un court-métrage d'un réalisateur avant son long métrage (CLAP).

Déroulement :

1 - Faire des petits groupes dans la salle et répartir un angle d'analyse par groupe (les groupes et les angles sont définis et distribués par l'animateur) :

- décor
- musique
- mouvements de caméra
- mouvements des personnages

2 - Visionnement de la séquence à deux reprises

3 - Retracer la séquence par 4 couches de post-it plan par plan

- Interroger chaque groupe pour chaque scène alternativement
- Mettre en valeur ce que produit le mélange entre les différents groupes

C'est un exercice que peut permettre la création d'une intelligence collective !

L'animateur devra gérer la prise de parole et les échanges.

Cet exercice permettra aux adultes de regarder un film avec un axe imposé et de se poser des questions sur la forme de celui-ci. Ce sera aussi l'occasion de faire émerger des pistes de lecture après l'analyse pour un regard orienté sur le long métrage.

La séquence : Séquence Réflexion + séquence Les autres + Le seau (2'15 > 3'30)

Le public : **Séance Tout Public**

Le personnage principal

Julien

Le film pourra être présenté dans le cadre d'une soirée musicale ou pour la fête de la musique. L'idée est la valorisation des premières parties. Il sera associé à un long métrage musical.

Déroulement :

1 - Pendant que le public patiente, on diffuse en musique de fond *La Follia* de Corelli

2 - Intervention du médiateur lors de la première partie

- Projection de la bande annonce du film *L'Époque* (même musique)
- Le médiateur annonce la soirée qui aura lieu autour de film *L'Époque*
- Il explique qu'il va présenter un des personnages du film
- Pendant ce temps, on rediffuse en musique de fond *La Follia* de Corelli
- Les lumières se baissent et la musique monte en volume
- Le médiateur explique que le personnage est la musique du film
- Il cite le nom du compositeur et du morceau
- Il dit qu'il a joué dans d'autres grands films : on passe alors l'extrait du court métrage
- Puis a lieu le lancement du long métrage.

Cette proposition s'inspire des pratiques du Cinéma de Labouheyre, où tous les films -qu'ils soient Art et Essai ou non- sont présentés au public. Il s'agit donc de proposer une autre lecture d'un film grand public à des spectateurs qui n'ont pas l'habitude de ce genre de médiation et ainsi d'aller, pour le médiateur, vers un nouveau public « inexploré »...

La séquence : La Nuit (3'30 > 4'15)

Le public : **Lycéens en séance Scolaire**

La Course **Noémie**

Cet exercice va permettre une analyse comparative de séquence. Il s'agit de mettre en lien la course du moine et des course de voitures. On travaillera à partir de film comme Drive ou Fast and furious.

La proposition est un jeu de piste.

Déroulement :

- On distribue un plan du court-métrage qui doit être retrouvé dans la séquence du film d'action (même plan, même circulation, même jeu avec la musique ou le son). Sera ainsi mis en valeur le travail sur les codes de circulations, sur les courbes.
- On pourra ensuite mener une analyse sur focalisation du personnages, la transgression, la fuite.

Cet exercice permet aux élèves de relier leur culture cinématographique à des films qui leurs paraissent étrangers, en mettant en valeur le lien qui existe au sein du langage cinématographique.

Plan par Plan **Ségolène**

Déroulement :

1 - Dans un premier temps, on regarde le film dans sa totalité. Le médiateur montre ensuite uniquement la séquence. Puis en montrant le film plan par plan, il interroge les élèves pour révéler toutes les significations du film. Ils étudieront :

- la composition des plans
- les mouvements de caméra
- la musique
- les actions du personnage
- les interactions entre les différentes séquences

2 - Dans un second temps, il montrera des extraits d'autres œuvres, sur des thématiques identiques à la séquence : la nuit au cinéma, le burlesque, etc.

La séquence : La poursuite (4'15 < 5'20)

Le Public : **Enfants – Classe de Cycle 2**

La Danse

Estelle

Les enfants et enseignants seront divisés en 3 groupes. Chaque groupe passera à tour de rôle pendant que le reste des enfants sont des spectateurs de l'exercice.

L'extrait aura été aussi préalablement partagé en 3 morceaux (arc, course, voyage).

1 - Sur la musique, faire un exercice de mouvement du groupe (en s'inspirant des mouvements du personnage) :

- 1er groupe > principe de la chaise musicale
- 2ème groupe > en courant
- 3ème groupe > en sautillant

Refaire le même exercice pendant la projection de l'extrait. Cela va mettre en valeur les déplacements des personnages en lien avec la musique.

2 – On diffuse ensuite les extraits sans sons

- Chaque groupe propose une mise en percussion corporelles de sa séquence.

Cet atelier permettra de prendre conscience de la musique, de mettre en valeur le lien entre personnage et musique, mais aussi le rôle de la musique dans les films en général.

Les Marionnettes

Flora DCMPC

Déroulement :

On commence par regarder le court-métrage en entier.

S'en suit une discussion sur le sens général.

Puis on se concentre sur la séquence, en essayant de trouver le sens qu'on en tire.

Les élèves sont ensuite répartis par groupe de 4.

On leur propose :

- des décors déroulants
- des personnages-marionnettes sur piques à brochettes (moine + poisson)
- cadre mobile

Chaque groupe va tenter de reproduire un plan du film.

L'ensemble du plan sera pris en compte : mouvements individuels et cohésion d'ensemble.

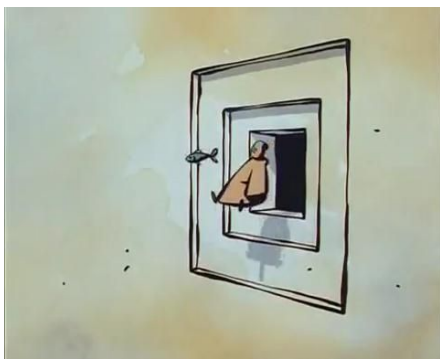
Une fois le plan répété, ils est montré aux autres.

Pour plus de visibilité, il y a la possibilité de faire avec une vraie caméra projetée en direct sur l'écran.

Cet atelier permettra aux enfants d'avoir une analyse fine et attentive de chaque plan du film et de considérer chaque détail comme important.

La séquence : Le vol (5'20 > 6'34)

Le Public : **Séance Jeune Public – Familles**

Expression Corporelle

Flora ACPG

Déroulement :

On montre le film une première fois.

S'en suit une discussion sur l'histoire du film et la manière dont il se finit.

Chacun propose une interprétation. C'est une fin ouverte.

On peut aider les spectateurs en posant quelques questions : Est-ce triste ou joyeux, les personnages ont-ils atteint leur but ? Etc.

On revoit ensuite la séquence de la poursuite et du vol.

On oriente l'analyse vers le thème du rêve.

On met ensuite les enfants ou adultes sur la scène, ils ferment les yeux et on passe la musique et le film.

On leur propose de danser pour ressentir le rythme et la transition entre les deux séquences.

Chacun peut faire plusieurs propositions de danse (on repasse la séquence plusieurs fois).

On discute sur ce qui s'est passé.

Le médiateur mettra cette discussion en lien avec celle du début (les interprétations de chacun).

Puis, il interrogera sur ce qu'apporte le cinéma en plus de l'expérience dansée.

On pourra alors remonter la dernière partie avec des photogrammes ou un arrêt sur image : on mettra en valeur des éléments cinématographiques en lien avec la danse (par exemple, le voyage, le cadre qui se libère etc.).

Sera programmé à la suite de cette analyse, un programme de courts-métrages sur la thématique du rêve.

Ciné-Philo Adultes/Enfants

Cécile

Il s'agit ici de faire s'exprimer autant les adultes que les enfants.

Déroulement :

1 - On regarde la séquence plan par plan et on recherche une description et une interprétation. On amènera chaque spectateur à se poser la question philosophique : Qu'est ce que la liberté ? On interrogera les spectateurs sur le sens de la séquence, en étudiant l'évolution de l'action dans chaque plan (eau/air, lien moine et poisson, espace et temps, but à leur voyage, après la fin du film, absence de paroles > sens du film)

Tout cela sera exprimé à l'oral.

2 - Faire un dessin sur la liberté

Dans son second temps, chacun pourra exprimer par le biais d'un dessin sa propre vision de la liberté, enfants comme adultes.

3 - Passer un autre court-métrage de Dudok de Wit > *The Aroma of Tea*

Cet atelier permettra une introduction pour un second film de Dudok de Wit, plus exigeant et abstrait que le premier...

Contact

Les Grands Espaces

Ancienne Gare
24120 Villac

www.les-grands-espaces.net

Marie Courault – Coordinatrice Education à l'Image
06 20 67 05 00
marie@les-grands-espaces.net

