

Cinéma et Maternelle

La magie de Karel Zeman – janvier 2018

L'enfant voit tout en nouveauté, le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté.

Baudelaire

L'éducation artistique et culturelle à l'école

- Le parcours d'éducation artistique et culturelle
- « L'éducation artistique et culturelle contribue à **la réussite et à l'épanouissement des élèves**,
 - par le développement de l'autonomie et de la créativité,
 - par la diversification des moyens d'expression
 - par l'appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs. »

L'éducation artistique et culturelle à l'école

L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs :

- permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire
- développer et renforcer leur pratique artistique
- permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels

L'éducation artistique au cinéma dès la maternelle

Elle permet :

- le développement d'une **sensibilité artistique** au contact des œuvres, de l'imaginaire
- la pratique de **divers moyens d'expression** à partir d'une expérience artistique (un film en salle de cinéma)
- la construction d'un **regard personnel sur le monde** (approche personnelle d'un point de vue).
- de prendre le temps **de comprendre et d'analyser** (notamment les intentions qui président à la création d'une image, d'une séquence, d'une œuvre entière).

Que montrer à des élèves de maternelle ?

Des programmes constitués de films courts ou de moyens métrages, d'une durée totale n'excédant pas 45 minutes.

- Le format court permet de se poser les **questions de la répétition**, de revoir un film, élément fondamental dans l'apprentissage des enfants.
- Ne pas confronter un enfant à une œuvre trop longue ne veut pas dire ne pas le **confronter à une grande œuvre**.
- **Films qui parlent à l'imaginaire** des élèves avec des thèmes adaptés : animaux, famille, enfants, relations enfants /adultes, personnages de contes, la nature, le monde, les valeurs morales ...
- **Une approche diversifiée du cinéma**, mêlant les genres et les époques
- **Bande son** : musique, voix, onomatopées, intonation, bruitage, répétition, ambiance ...

Les objectifs langagiers

- échanger, s'exprimer : mettre des mots sur des images, mettre en mots des idées : « acquisition d'un langage oral riche, organisé et compréhensible par l'autre. »
- structurer le langage : acquisitions lexicales, syntaxiques
- organiser sa pensée : compréhension
- se familiariser avec l'écrit
- découvrir le monde, comprendre : nommer, identifier, questionner, raconter, expliquer, penser, évoquer
- mémoriser un ou plusieurs passages et les restituer oralement

Des activités en amont de la séance

- un questionnement à partir de l'affiche
- la lecture des titres avec des émissions d'hypothèses
- raconter succinctement les histoires du programme sans image ni extrait
- un questionnement à partir d'un extrait ou d'un photogramme
- commencer une mise en réseau (littérature jeunesse, œuvres d'art,...) sur les thèmes, les personnages, les acteurs, ...

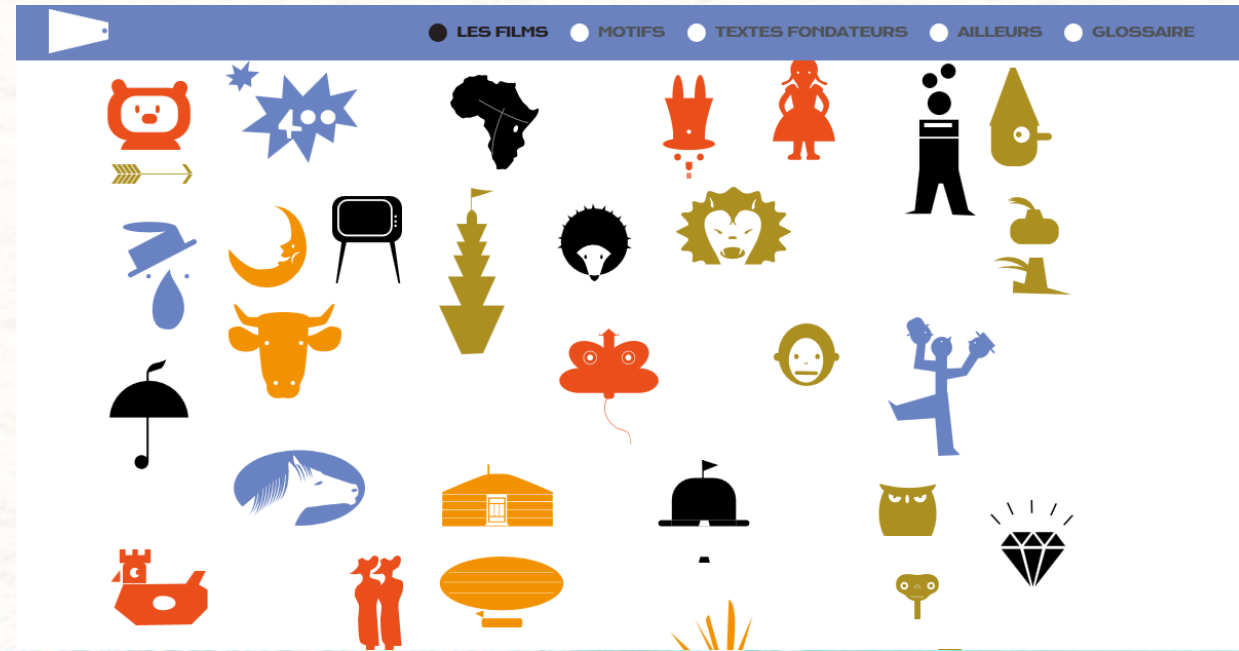
Les élèves ayant eu une pratique réflexive en amont de la séance de cinéma ont une meilleure compréhension, une rencontre plus sensible et une implication plus forte dans le projet ; Il faut les aider à « mieux voir » et « mieux entendre » le film.

Des activités en aval de la séance

- garder une trace de la séance par des photographies (notamment de la salle de cinéma) ou des dessins placés dans le cahier d'art des élèves.
- mettre en place des ateliers prenant appui sur des photogrammes : ordre chronologique, loto, affiches de lexique, les faire dessiner,
- des ateliers de langage : personnages, les lieux, les actions, les émotions, ...
- des ateliers plastiques : créer les personnages par modelage, fabriquer des décors, mettre en scène des personnages, faire une affiche, réaliser un film d'animation,
- des activités "théâtrales" : rejouer des scènes (mimes, mises en voix, apprentissage des dialogues, intonations, postures ; doubler avec les vraies paroles ou en improvisant ; filmer, prendre des photos).
- poursuivre la mise en réseau sur les thèmes, les personnages, les acteurs, ...

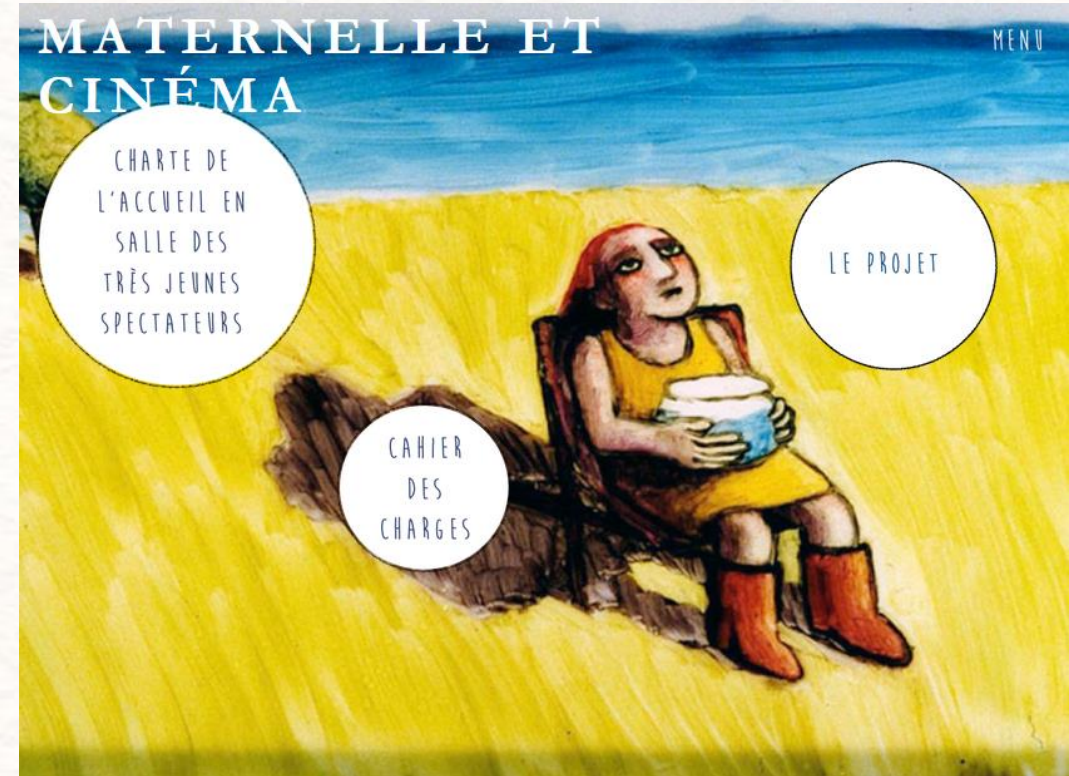
Deux sites indispensables

- [Maternelle et cinéma](#)
- [Nanouk](#)

La charte du très jeune spectateur

- faire le noir progressivement
- moduler la puissance du son
- proposer un accueil humain
- présenter les films
- avoir une jauge restreinte

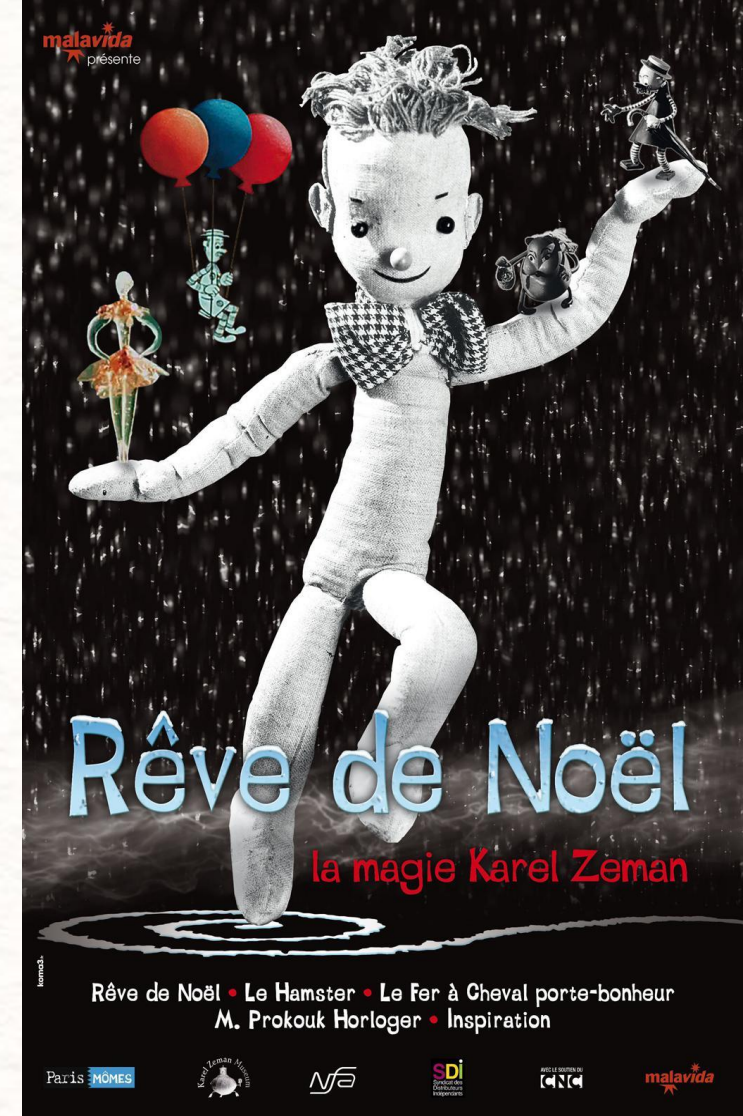
Il s'agit d'attentions particulières qui déterminent la réception de l'œuvre.

Karel Zeman

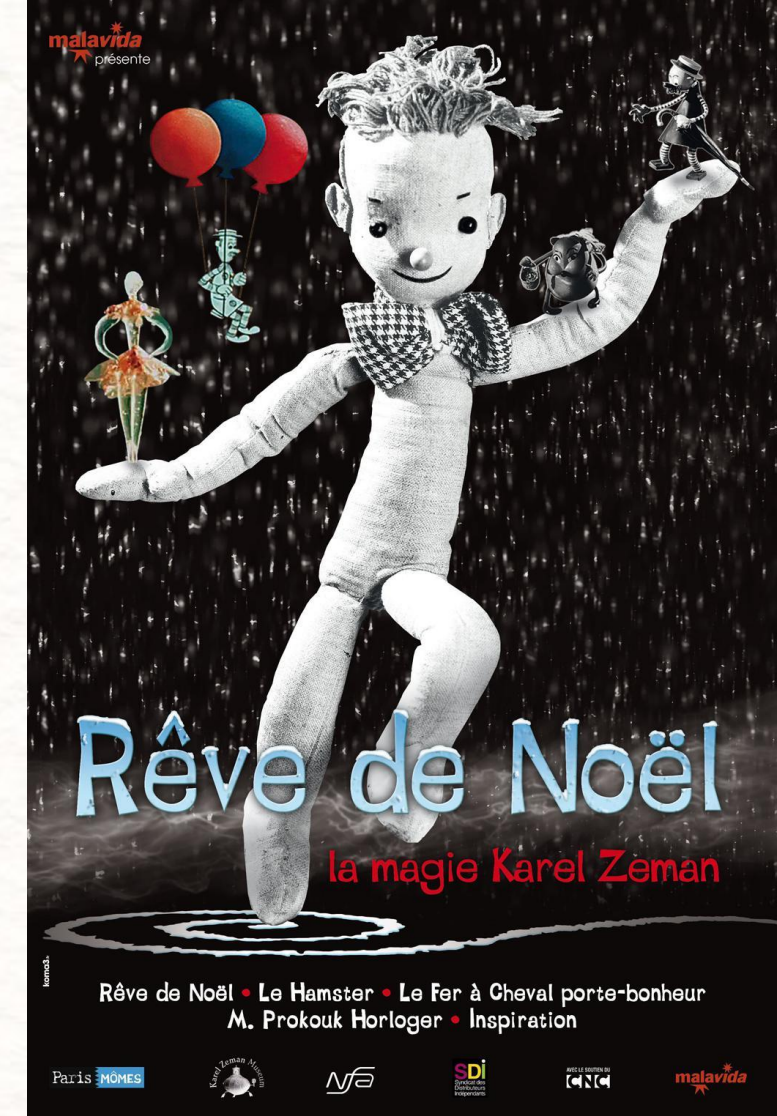
Avant la séance – l’affiche

- **Approche sensible** : qu’est-ce que je ressens en la regardant? à quoi me fait-elle penser ? Qu’est-ce que j’imagine ?
- **Analyse et hypothèses** :
L’image : que voit-on ? Un pantin de chiffon qui sourit ; il est sur un pied, que fait-il ? (il court ? il danse ? il saute ? la pointe de son pied est posée juste au centre d’une spirale blanche). Il y a des personnages sur ses mains, que peut-on en dire ? (Sur une main il tient une danseuse, sur l’autre un monsieur avec un chapeau et une canne, et sur son bras on peut voir un petit animal : peut-on deviner ce que c’est ? - un hamster). Il y a aussi un personnage au-dessus de son autre bras, que fait-il ? (il vole sur une chaise portée par 3 ballons). Tous ces personnages sont-ils dessinés ? Peints ? Photographiés ? Y a-t-il de la couleur ? (c’est un photomontage, essentiellement en noir et blanc, composé des images des personnages principaux de chacun des 5 films).
Le fond : il est noir avec des petits points blancs, qu’est-ce que c’est ? (un ciel ? de la pluie ?).

Avant la séance – l’affiche

- **Le texte** : le titre du programme est écrit en grand et en bleu sur l’image, à la hauteur des jambes du personnage. Juste en-dessous est écrit en rouge « 5 perles de l’animation tchèque ». En plus petit et en blanc, les titres des 5 films se situent sous la spirale. Trois couleurs de texte donc : rouge, bleu et blanc (les couleurs du drapeau tchèque).
- **Le titre** : « la Magie Karel Zeman ». Est-ce que je sais ce que c’est la magie ? Karel Zeman, c’est le nom du réalisateur, est-ce que c’est un magicien ? Le titre de ce programme peut se comprendre car on y retrouve la magie du cinéma : les objets qui s’animent, le temps qui s’écoule (bougie qui fond en 3 secondes, fleurs qui poussent instantanément,...).
- Annoncer qu’on va voir cinq petits films qui racontent chacun une histoire.

Avant la séance – mettre les élèves en recherche

- Vous allez voir cinq histoires différentes, essayez de trouver le héros ou l'héroïne ou le personnage le plus important de chacune.
- Essayer de trouver le moment où vous verrez un troïka qui ressemble à celle-là.

Après la séance

Se rappeler :

- reprendre les hypothèses de la séance en amont
- retrouver les cinq héros/ héroïnes et le passage avec la troïka.
- les émotions : « Connaissez-vous des sentiments, des émotions ? »
Demander aux élèves s'ils se souviennent d'un film ou d'un personnage ou d'un moment qui fait peur ou qui fait rire ou qui rend triste ou qui parle d'amour/d'amitié.... »
- à l'aide de quelques images, retrouver la chronologie d'une ou des différentes histoires du film.
- exprimer son ressenti sur les 5 courts-métrages.

Après la séance

Faire des appariements en lisant les synopsis de 5 courts métrages et en les liant à des photogrammes.

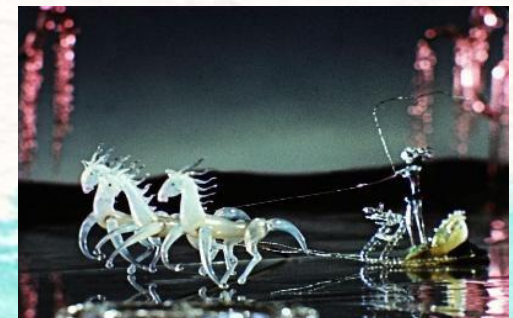
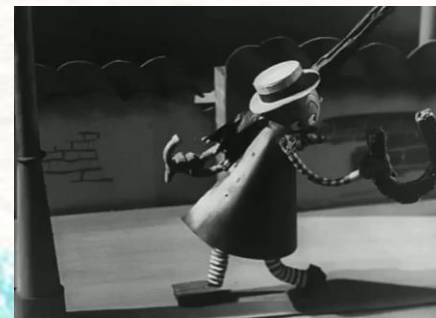
Rêve de Noël : une petite fille découvre de nouveaux jouets et délaisse son pantin en tissu préféré. La nuit, le pantin lui apparaît en rêve et met en scène un véritable spectacle acrobatique pour regagner les faveurs de son amie

Le hamster : Tandis que tous les animaux s'apprêtent à faire face à une inondation, il refuse d'aider les autres et de mettre en commun les biens qu'il a amassés

Le fer à cheval porte-bonheur : il trouve un fer à cheval. Tout content, il le rapporte chez lui pour l'accrocher sur son seuil. Mais le porte-bonheur ne fonctionne pas comme prévu

M. Prokouk horloger : Plutôt que de réparer des réveils dans son atelier, il rêve d'achever la construction de sa maison de campagne. Mais quand les animaux eux aussi se mettent à afficher « Je reviens tout de suite », il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond

Inspiration : Un jeune artiste verrier travaille à la conception de nouveaux personnages. Peinant à trouver l'inspiration, il s'accoude à sa fenêtre, rêveur : à l'intérieur d'une goutte d'eau se joue un drame féérique dont les héros sont Pierrot et Combinaison.

Après la séance – produire des écrits

- Choisir un des cinq courts-métrages et raconter l’histoire. S’aider des photogrammes disponibles sur le site *maternelle et cinéma*
- Réaliser un mur d’images, de mots, de phrases, de textes
- Réaliser la boîte du film pour un ou plusieurs courts métrages : une boîte en carton qu’on habille avec les couleurs du film, son titre et dans laquelle on rassemble objets, images, sons, mots, poèmes, albums... qui évoquent le film.

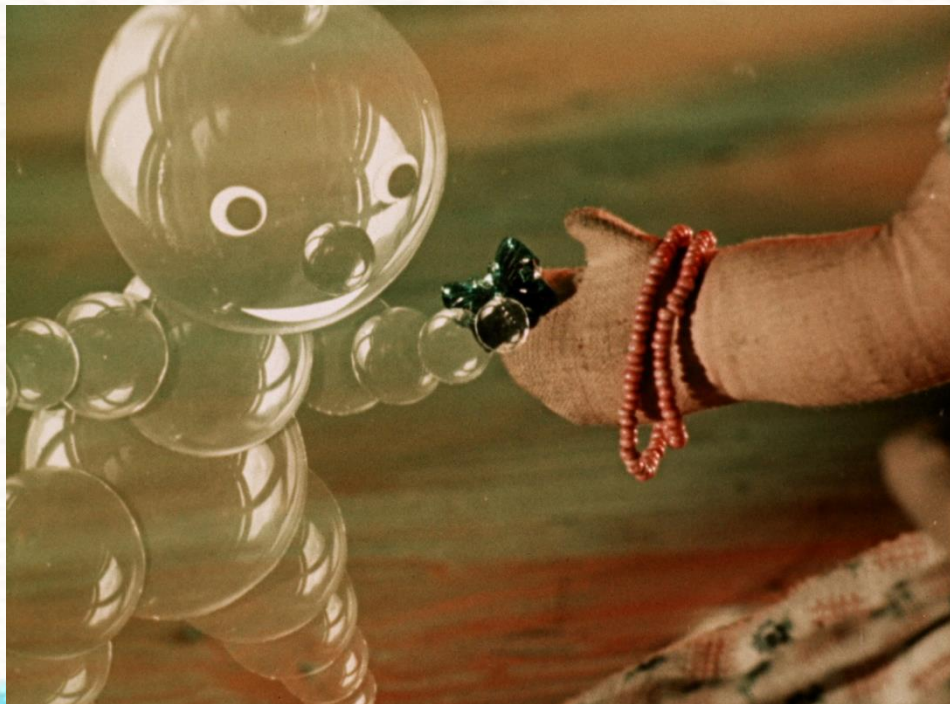
Rêve de Noël

Le bonhomme de neige – Dianne Jackson

Toy Story – John Lasseter

Le petit parapluie – B. Pojar

Monsieur Monsieur – B. Pojar

Rêve de Noël

Que pensent-ils de l'attitude de la petite fille ? Ont-ils un vieux jouet/doudou auquel ils sont attachés ou au contraire dont ils se sont débarrassés.

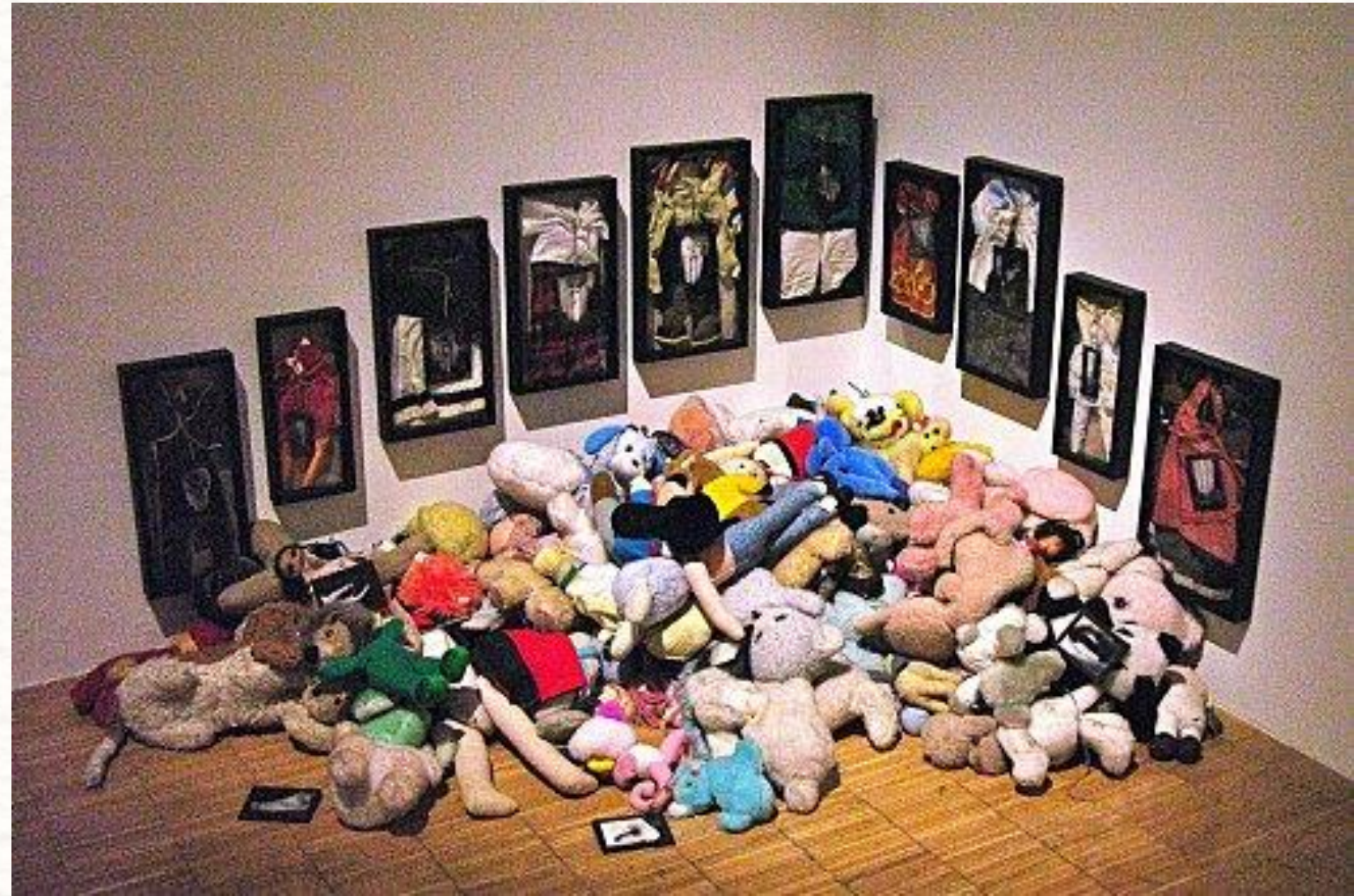
Rêve de Noël

Référence possible : La nounou de Garri Bardin

Rêve de Noël

Une **image ricochet** est une réalisation plastique en écho à un film. Elle n'est pas redondante, elle est dans le registre « cela me fait penser à.. » ou « en hommage à... »

Annette Messager, *Mes petites effigies*, 1990

Rêve de Noël

Technique : prises de vues réelles et animation en volume.

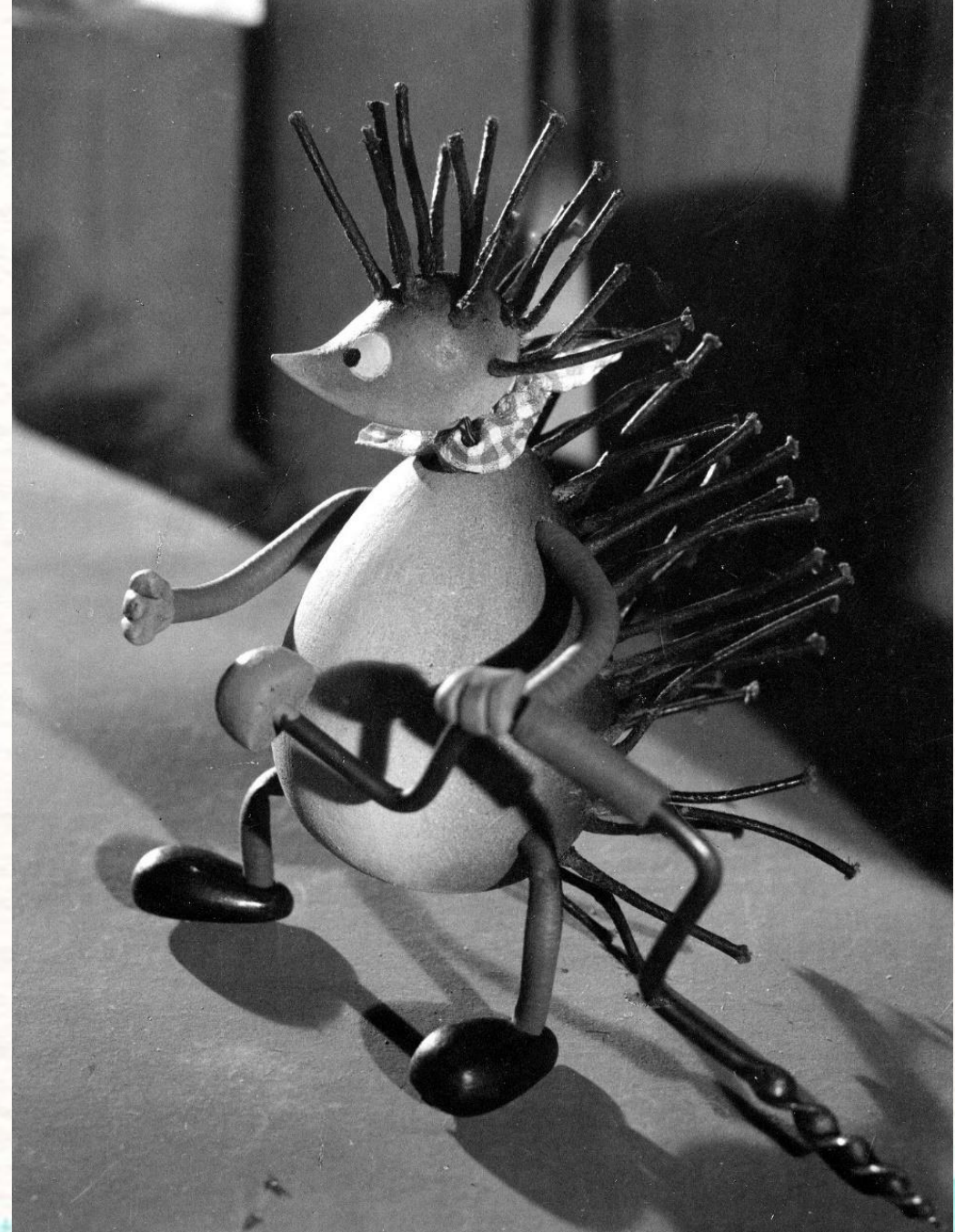
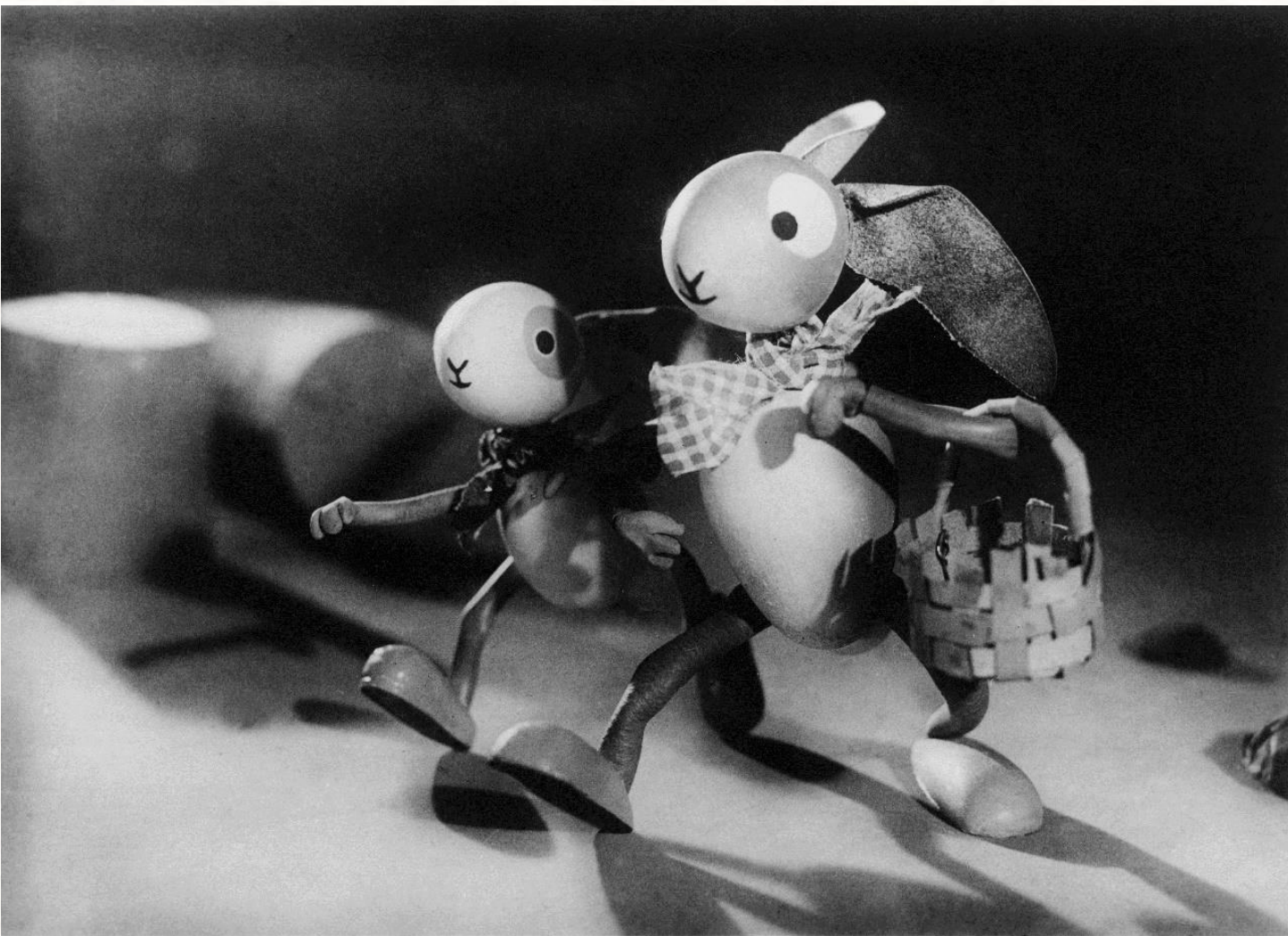
- On est dans la magie du monde des rêves, tout est possible :

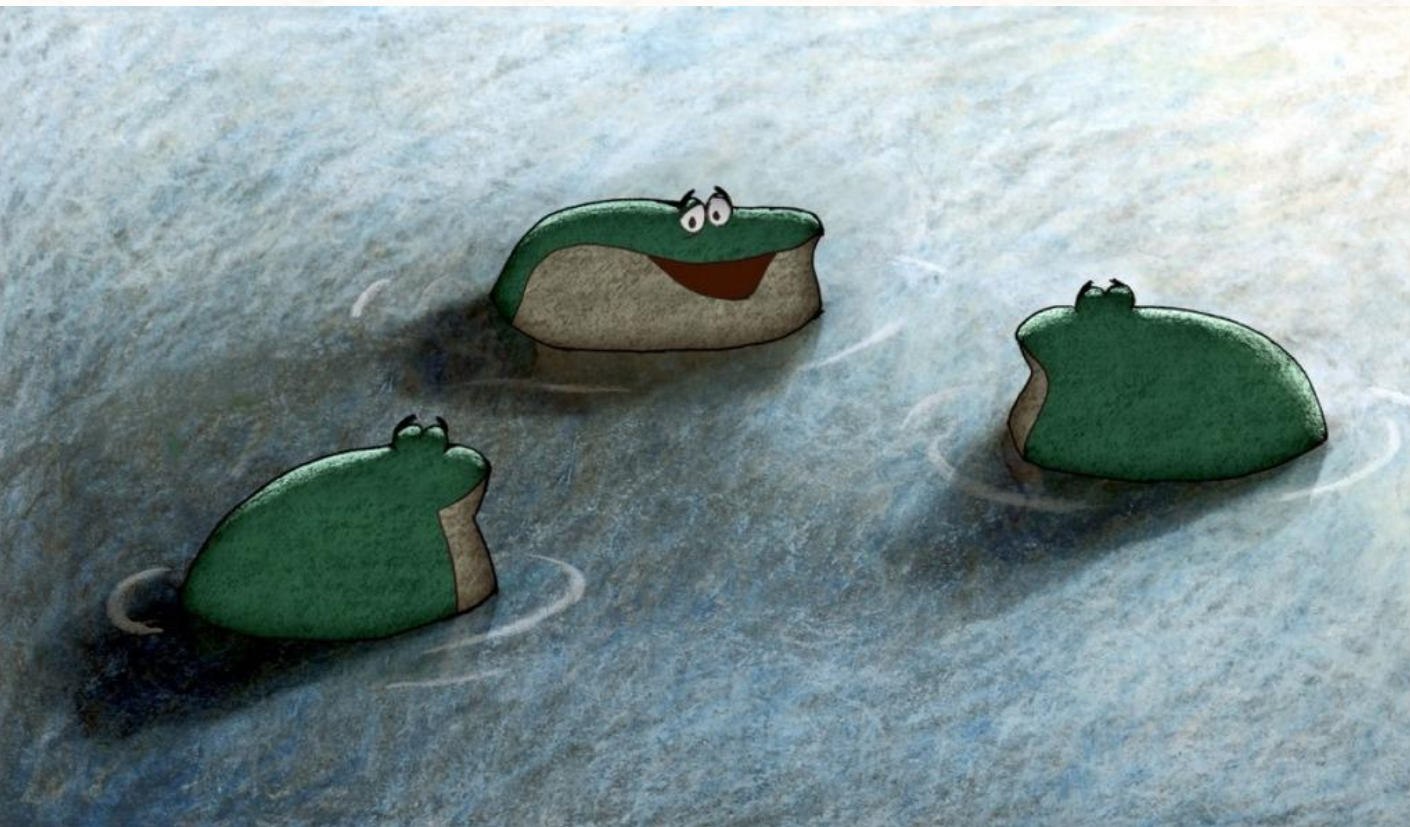
Comment est créée la tempête ? Comment est-elle montrée ? Elle est déclenchée par le pantin qui actionne le ventilateur orienté vers un cadre représentant un bateau, il en gonfle les voiles et celui-ci se met à voguer sur les flots dessinés. Que dire de la musique ?

[Voir l'extrait](#)

Comment est montré le temps qui passe ? Le temps qui passe est « montré », par exemple par une bougie qui se consume à vue d'œil. [Voir l'extrait](#)

Le hamster

La prophétie des grenouilles – Jacques-Rémy Girerd

Drôle de grenier – Jiri Barta

Le hamster

Que fait la grenouille ? Pourquoi a-t-elle une bouche et des yeux énormes ? Elle donne l'alerte. Elle a donc deux gros yeux pour voir le niveau de l'eau et une bouche pour donner l'alarme.

Que se passe-t-il lorsque l'eau redescend ? Dès que le soleil apparaît, la vie reprend et tout refleurit.

Le conte a une morale : « ceux qui ont travaillé honnêtement sont sauvés, celui qui est égoïste finit mal ». En discuter avec les élèves en abordant les valeurs de solidarité, d'entraide et de partage. Evoquer des situations où eux mêmes auraient mis en œuvre ces valeurs.

Le fer à cheval porte-bonheur

Le fer à cheval porte-bonheur

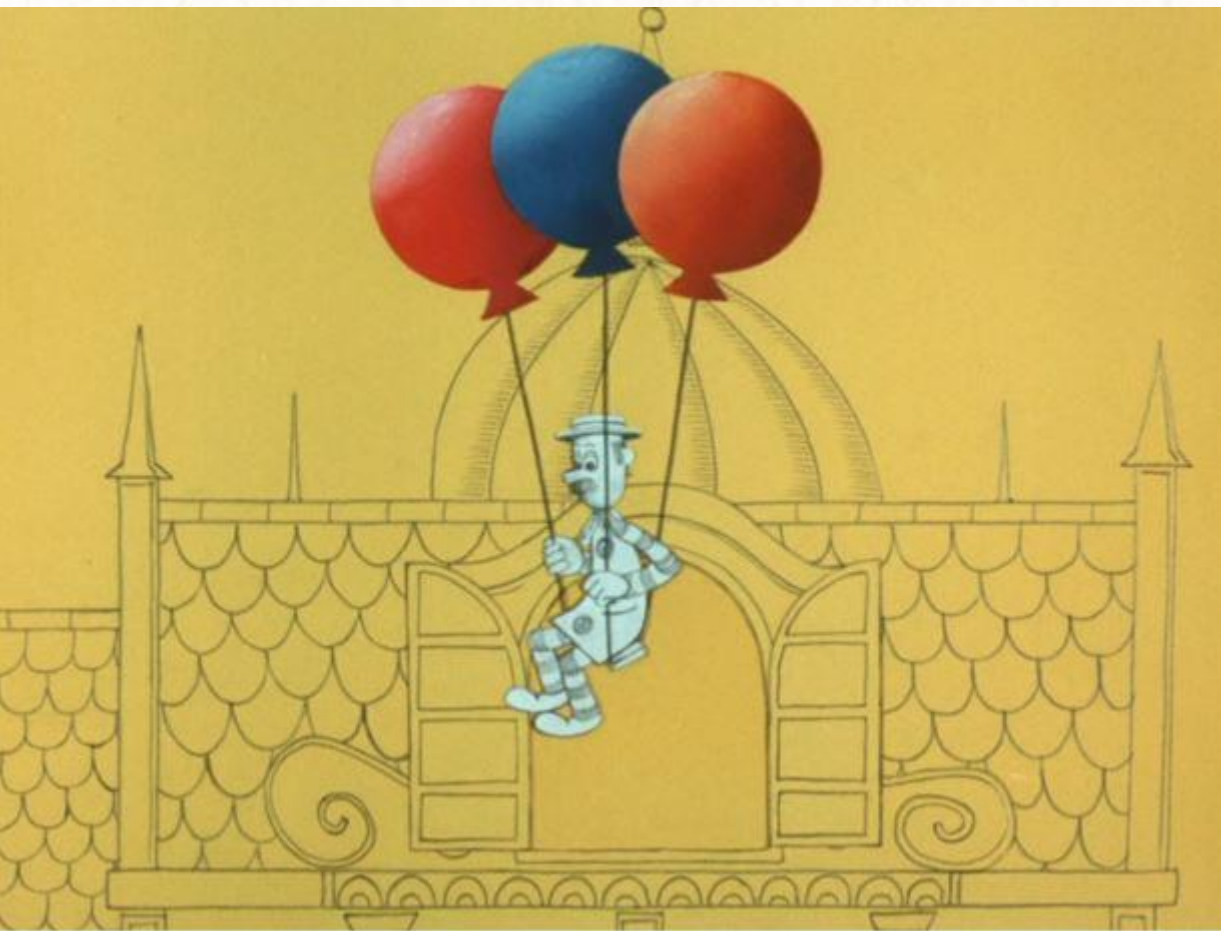
Relever les différentes mésaventures de M. Prokouk après qu'il a récupéré le fer à cheval.

- Il se cogne dans le lampadaire.
- Il tombe du banc en accrochant un clou.
- Il casse son armoire.

**Qu'est ce qu'un porte-bonheur ? Les élèves en connaissent-ils ? Est-ce que ça marche ?
Comment trions-nous nos déchets ? Que deviennent-ils ?**

M. Prokouk horloger

Le dirigeable volé – Karel Zeman, 1967

Là-haut, Pete Docter et Bob Peterson

Les temps moderne, Charlie Chaplin

La maison démontable, Buster Keaton

M. Prokouk horloger

Œuvres du sculpteur Arman

M. Prokouk horloger

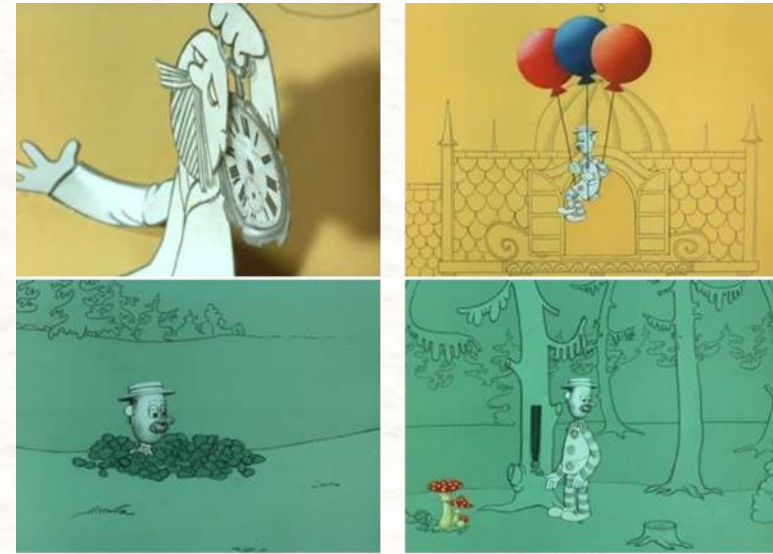
Arts plastiques

- **Technique de l'accumulation :**

- des images d'un type d'objet (montres, chaises, parapluies, livres, ustensiles de cuisine, appareils photographiques, couverts en plastique...) et les coller sur un support jusqu'à saturation (notions de juxtaposition, superposition, composition). On veillera à ne pas donner un support trop grand, sauf en cas de collage collectif).
- des objets de même type (bouchons de plastique, capsules, rouleaux de carton, ...). Ces objets pourront être soit empilés dans une boîte dont une partie est transparente (certaines boîtes de chocolats ou barquette de fruits-légumes), soit collées ensemble pour réaliser un volume.

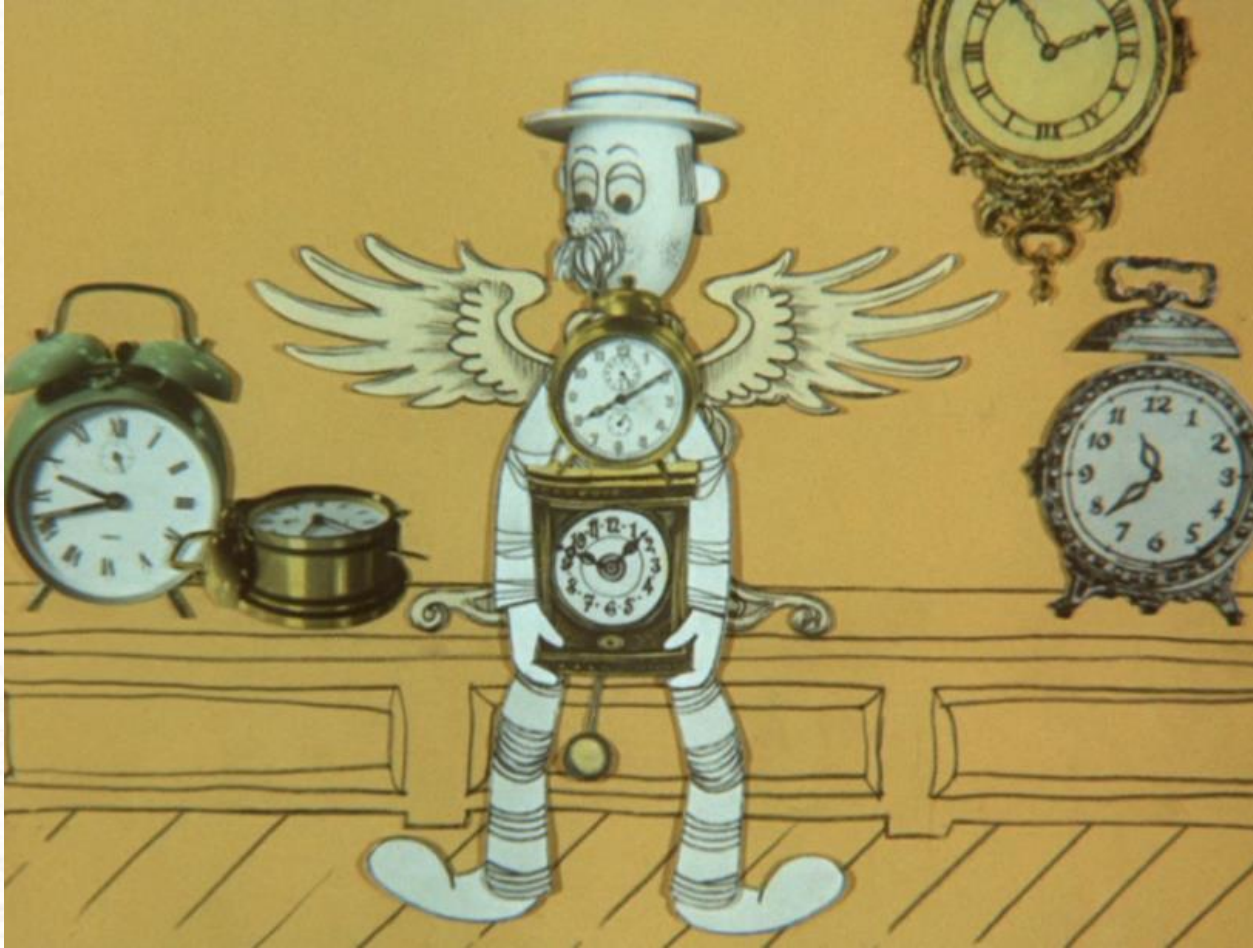
- **Utiliser les technique mixtes dessins /collages**

M. Prokouk horloger

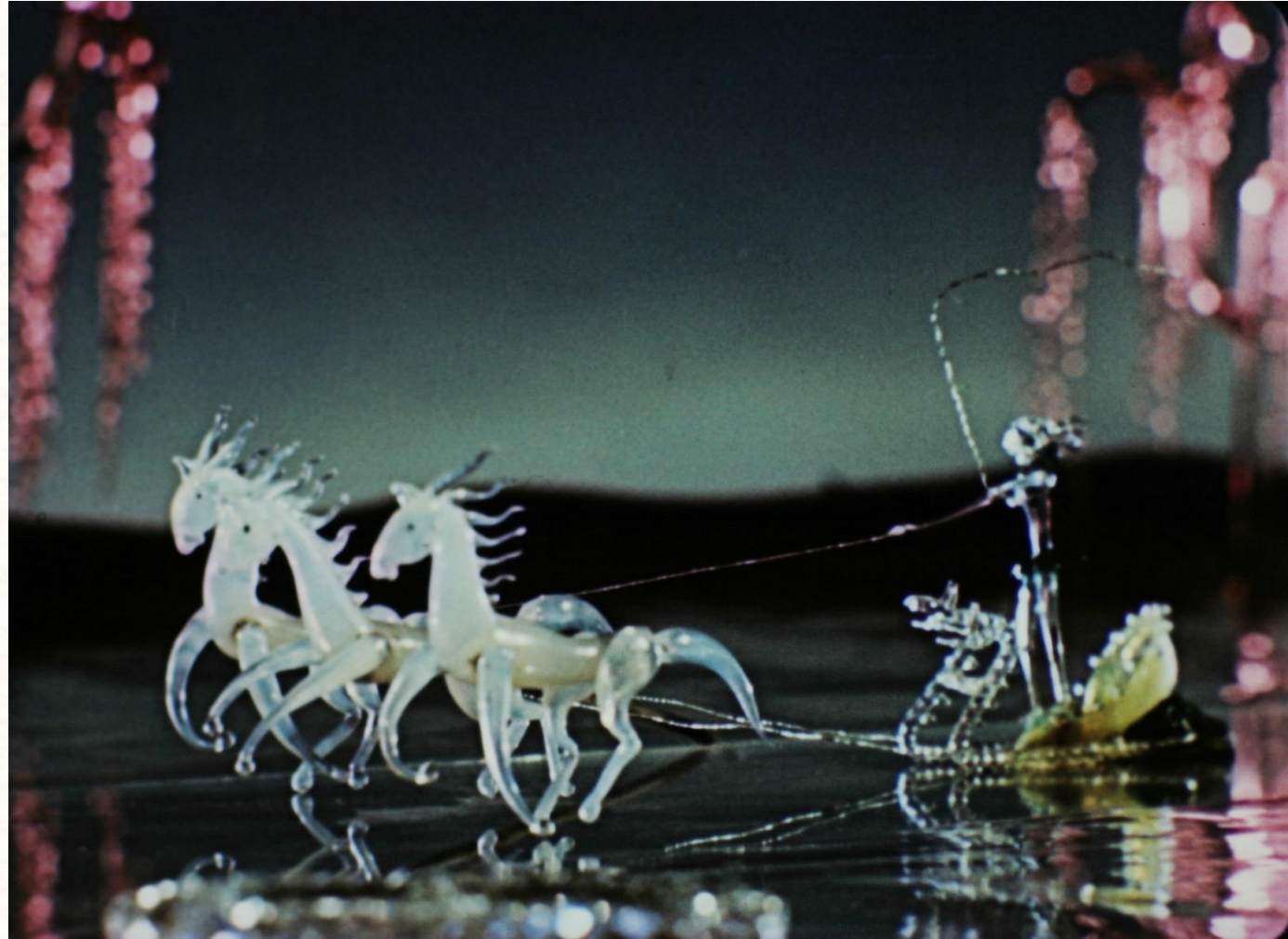
- Retrouver ce qui se passe sur Terre quand M. Prokouk est en l'air :
 - Une dame vole un billet.
 - Une ambulance fonce dans le poteau d'un lampadaire.
 - Deux voitures se foncent dedans.
- Retrouver les différents métiers des personnages qui sortent de chez le peintre avec la pancarte : « Je reviens tout de suite. »

M. Prokouk horloger

En quoi est représenté M. Prokouk et pourquoi ?

Inspiration

The glassworks – Aurèle Klimt

Edward aux mains d'argent, Tim Burton

Inspiration

Arts plastiques

- **la notion de reflet** : en jouant avec des miroirs pour faire se refléter des objets, ou des éléments végétaux lors d'une sortie au jardin ou en forêt. Photographier les reflets.
- **la notion de flou** : dessiner au fusain et estomper le trait au doigt ; plaquer un calque sur un dessin ou une peinture très contrastés (pour qu'on les distingue à travers le calque).
- **la pluie sur les vitres** et sa façon de modifier le paysage : faire des photographies par temps de pluie, depuis la classe vers l'extérieur, depuis l'extérieur vers l'intérieur de l'école.