

Collège

Matières possibles : EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire), Français, Arts visuels, Enseignement moral et civique, Technologie

S2 : Silence...moteur...action ! (Séquence)

Objectif d'apprentissage visé :

Permettre aux élèves de découvrir, comprendre et expérimenter les différentes étapes de création d'un film (de l'écriture à la projection).

Matériel :

TBI ou vidéoprojecteur avec une connexion internet

- Crayons et feutres
 - Un téléphone portable ou une tablette (ou tout autre matériel permettant de filmer les scènes)
- Remarque : Il est possible de faire une demande à Canopé ou à la DSDEN (contacter l'ERUN de circonscription) afin de pouvoir, par exemple, avoir accès à une « Classe tablettes »
- Document élève : Storyboard (4 ou 6 cases)
 - Document élève : Décors
 - Document élève : Mon rôle

- Annexe vidéo : Extrait *La Fée aux Choux* :

<https://vimeo.com/1098447358/75f78f21ee?share=copy>

- Annexe vidéo : Extrait *Ballerina* : <https://vimeo.com/1098447756/cdec199be4>

- Annexe : Storyboard de *La Fée aux Choux*

- Annexe : Storyboard de *Ballerina*

- Annexe : les plans du cinéma

- Annexe : les métiers du cinéma

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 30/35 MIN

1. Introduire la notion de storyboard 3/4 min

- Interrogez les élèves : « Avez-vous déjà vu un dessin animé ou un film d'animation ? À votre avis, comment fait-on pour préparer toutes les images avant de les filmer ou de les animer ? »
- Laissez-les s'exprimer et, au besoin, relancez la discussion : « Est-ce qu'on écrit tout en texte, ou bien on commence déjà à dessiner ce qu'on va voir ? »
- Puis guidez-les vers la notion de storyboard en expliquant : « Avant de faire un film, on écrit une histoire. Mais ensuite, on a besoin de la transformer en images, scène par scène. Le storyboard, c'est une sorte de bande dessinée sans paroles, qui permet de voir à quoi ressemblera le film. Il montre les personnages, leurs actions, les décors, les émotions, les mouvements de caméra. En anglais "storyboard" veut dire "tableau de l'histoire" ou "planche de l'histoire". Il existe un mot français "scénarimage" mais il est peu utilisé. »

2. *La Fée aux Choux* 7/8 min

- Montrez ou projetez le storyboard de *La Fée aux Choux* et annoncez : « Voici un film datant de 1900. Il a été réalisé par Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma en France. »
- Laissez une minute d'observation aux élèves puis demandez : « À votre avis, de quoi peut parler ce film ? Que comprenez-vous en regardant ces images ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on arrive à suivre l'histoire même s'il n'y a pas de texte ? »
- Faites visionner ensuite le film *La Fée aux Choux*.
- Après le visionnage, revenez rapidement sur celui-ci : « Est-ce que vous aviez imaginé cette histoire en regardant le storyboard ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a aidé à comprendre sans les paroles ? »

3. *Ballerina* 10 min

- Présentez ensuite le storyboard d'une scène de *Ballerina* et dites : « Maintenant, voici un film d'animation beaucoup plus récent : *Ballerina*. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Félicie, qui rêve de

- TBI ou vidéoprojecteur avec une connexion internet
- Annexe : Storyboard de *La Fée aux Choux*
- Annexe : Storyboard de *Ballerina*
- Annexe vidéo : Extrait *La Fée aux Choux* : <https://vimeo.com/1098447358/75f78f21ee?share=copy>
- Annexe vidéo : Extrait *Ballerina* : <https://vimeo.com/1098447756/cdec199be4>

Découverte du projet

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

devenir danseuse à l'Opéra de Paris. »

- Laissez une minute d'observation aux élèves, puis demandez : « Que se passe-t-il ? Que ressentez-vous à travers les dessins ? Quelles différences remarquez-vous avec le premier storyboard ? »

- Visionnez ensuite le court extrait correspondant du film *Ballerina*.

- Puis menez une comparaison guidée : « Qu'est-ce que vous avez reconnu ? Est-ce que vous trouvez que le storyboard prépare bien la scène ? Est-ce que les émotions passent déjà dans les dessins ? »

4. Les métiers du cinéma 5/6 min

Enfin, ouvrez la discussion sur les métiers du cinéma et de l'animation : « À votre avis, combien de personnes travaillent pour qu'on puisse faire un film comme celui-ci ? »

Laissez les élèves citer des idées et des noms de métiers qu'ils connaissent, puis élargissez (si nécessaire) : « Il y a ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui dessinent, ceux qui animent les personnages image par image, ceux qui enregistrent les voix, la musique, ceux qui filment, ceux qui montent... »

Concluez en disant : « Pour faire un film, il faut qu'un très grand nombre de personnes travaillent ensemble, un peu comme une équipe de sport : chacun a un rôle différent, mais tout le monde doit bien se coordonner pour que le résultat soit réussi. Dans certains blockbusters (gros films) Hollywoodiens, plus de mille personnes peuvent être impliquées ! »

Distribuez une fiche récapitulative des métiers du cinéma : « Voici une fiche pour mieux comprendre quelques-uns des métiers qui rendent un film possible. »

Proposez-en une lecture collective ou individuelle.

5. Le projet 5/6 min

- Annoncez : « Dans les prochaines semaines, nous allons créer notre propre film. Chacun pourra participer en fonction de ses idées et de ses envies. »

- Ajoutez : « Après tout ce que vous venez de découvrir lors de cette séance, que faudrait-il, selon vous, pour faire notre propre film ? Qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas oublier ? »

- Notez au tableau ou sur une grande affiche les idées qui émergent.

- Relancez si besoin en vous aidant des questions suivantes : « Est-ce qu'on commence par filmer ou par imaginer ? », « À quel moment choisit-on qui fait quoi ? », « Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux organiser le tournage ? », « Et une fois qu'on a filmé, c'est terminé ? »

- Ensuite, répétez clairement les étapes ou demandez aux élèves de le faire :

« Voilà dans quel ordre nous allons avancer pour fabriquer notre film :

- Imaginer une histoire à raconter.

- Écrire le scénario.

- Le transformer en images avec un storyboard.

- Penser aux décors, aux lieux, aux accessoires.

- Répartir les rôles : Qui joue ? Qui filme ? Qui organise ?

- Tourner les scènes.

- Faire le montage, pour assembler toutes les images, les sons et créer un vrai film. »

- Terminez cette séance en disant : « Ce projet, nous allons le réaliser pas à pas, comme une véritable équipe de tournage. »

- Annexe : les métiers du cinéma

SÉANCE 2 : 40/45 MIN

Séance 2 : Des idées plein la tête

- Imaginer et écrire un scénario

40 / 45 min

1. Présentation 3/4 min

- Introduisez la séance : « Maintenant que nous savons ce qu'est un storyboard et comment on prépare un film... il nous faut une histoire. Si vous pouviez raconter n'importe quelle histoire au cinéma, que se passerait-il

- Crayons et feutres

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

? »

- Laissez les élèves proposer des idées et listez celles qu'ils retiennent au tableau.
- Puis ajoutez : « Il faut une histoire qui soit simple, faisable ici ou autour de l'école, avec peu de décors ou d'effets spéciaux, mais qui soit visuelle et expressive. »

2. Découverte de la structure d'un récit 5/6 min

Présentez au tableau la structure simplifiée suivante :

1. Situation de départ
2. Élément perturbateur
3. Péripétie
4. Résolution
5. Situation finale

Expliquez brièvement chaque étape avec des exemples concrets issus des deux films présentés lors de la séance précédente, par exemple.

3. Création de l'histoire commune 5/6 min

- En vous appuyant sur les idées retenues, construisez collectivement le résumé très court de l'histoire.
- Puis, précisez ensemble les grandes lignes de chaque étape du récit, en gardant une cohérence (Qui est le personnage principal ? Que lui arrive-t-il ? Comment réagit-il ? Comment ça se termine ?)
- Notez les grandes idées au tableau.

4. Travail en petits groupes 20 min

- Formez 4/5 groupes. Chaque groupe s'occupera d'écrire le scénario d'une partie de l'histoire (une étape de la structure).
- Écrivez au tableau une aide permettant à chaque groupe de structurer son travail : Quels personnages sont présents ? Que font-ils ? Que disent-ils ? Où se passe la scène ? Comment l'histoire avance-t-elle dans cette scène ?
- Passez dans les groupes pour aider à formuler, à simplifier ou à relier les idées entre elles. Encouragez-les à penser en images : « Est-ce qu'on voit ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est filmable ? »

5. Mise en commun 10 min

- Chaque groupe lit (ou raconte) sa scène à voix haute. Notez brièvement au tableau les enchaînements pour vérifier que tout fonctionne.
- Concluez en disant : « Nous avons maintenant l'histoire complète de notre film, écrite scène par scène. Lors de la prochaine séance, nous allons la transformer en storyboard pour imaginer les images de chaque moment. »

SÉANCE 3 : 40/45 MIN

De l'écrit à l'image -
Dessiner le story-board

1. Rappel de la séance précédente 5/6 min

- Faites rappeler aux élèves ce qui a été vu et fait lors de la séance 2 puis résumez : « La dernière fois, chaque groupe a imaginé une partie de notre film. Aujourd'hui, on va transformer ces scènes en images, pour préparer le tournage. »

Montrez à nouveau les deux exemples de storyboard (séance 1) : « Pour rappel, voici à quoi ressemble un storyboard : c'est comme une bande dessinée sans bulles. On dessine les moments importants d'une scène, en indiquant ce qu'il se passe, qui est là, et parfois ce qu'on entend ou ce que la caméra fait. »

Remarque : Vous pouvez aussi présenter aux élèves d'autres storyboards.

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

2. Travail en petits groupes 25/ 30 min

- Demandez aux élèves de former les mêmes groupes et distribuez-leur le scénario qu'ils avaient écrit.
- Distribuez ensuite une fiche support de storyboard à chaque groupe (3 à 6 cases maximum selon la durée et la simplicité de la scène ainsi que l'annexe consacrée aux plans de cinéma (-dans laquelle ils pourront trouver des idées de plans pour leur storyboard-)).

- Expliquez : « Vous allez illustrer votre scène en choisissant les moments-clés : ce sont ceux qu'on devra absolument filmer pour que l'histoire soit compréhensible. Pour chaque case, vous devez : dessiner ce qu'on voit, écrire ce qu'il se passe (action, mouvement, émotion), noter (facultatif) un son ou une phrase si c'est important. »

Encouragez-les à se répartir les rôles : un ou deux dessinateurs, un rédacteur, un organisateur.

Passez de groupe en groupe pour les aider à synthétiser, clarifier, choisir les bonnes scènes à illustrer.

3. Mise en commun 10/15 min

- Quand tous les storyboards sont prêts, rassemblez-les dans l'ordre de l'histoire (au tableau).

- Faites une lecture collective en montrant les images une par une et en demandant à chaque groupe d'expliciter rapidement leur travail.

- Posez quelques questions si nécessaire pour engager le groupe : « Est-ce qu'on comprend bien l'histoire ? », « Est-ce qu'il manque un passage ? », « Est-ce qu'on a besoin d'ajouter une image quelque part ? ».

- Concluez : « Grâce à vos idées et à votre travail, on a maintenant tout le film découpé en images. Lors de la prochaine séance, nous irons repérer où et comment tourner les scènes : quels décors, quels objets... »

SÉANCE 4 : 30/35 MIN

1. Rappel de la séance précédente 5/6 min

- Rappelez ou faites rappeler aux élèves brièvement le travail précédent : « Maintenant que nous avons notre storyboard et notre scénario prêt, il est temps de penser aux lieux où nous allons filmer. Où allons-nous tourner notre film ? Quels objets ou décors devons-nous prévoir pour que l'histoire soit crédible et agréable à regarder ? »

- Expliquez le rôle du décor dans un film : « Le décor, ce sont les éléments visuels qui permettent de situer l'action : des objets, des meubles, des fonds, des accessoires... C'est aussi l'endroit où les personnages vont évoluer. »

- Présentez quelques exemples simples de décors de films, pour que les élèves comprennent la diversité des choix possibles.

2. Travail en groupe 20/25 min

- Chaque groupe doit maintenant réfléchir à son décor en fonction de sa scène. Remettez-leur la fiche "Décors".

- N'hésitez pas à proposer à la classe de se déplacer directement vers le lieu de tournage choisi s'il est à proximité pour s'en inspirer (cour de récréation, espace vert proche, classe, gymnase, etc.).

- Puis, les élèves doivent discuter et dessiner un croquis simple du décor (même schématique), en indiquant où se passeront les actions principales de la scène.

3. Mise en commun 5/6 min

- Chaque groupe présente son décor en expliquant son choix. Les autres groupes peuvent poser des questions ou proposer des améliorations.

- Encouragez la discussion sur les aspects pratiques auxquels les élèves n'auraient pas pensé : « Si vous avez choisi de filmer dehors, est-ce qu'il y a des bruits qui pourraient perturber l'enregistrement ? », « Si vous filmez dans cette pièce, comment gérer l'espace pour que tous les personnages soient visibles ? »

- Concluez : « Vous avez maintenant choisi vos décors et repéré vos lieux de tournage. La prochaine étape sera de préparer le matériel et les accessoires. Nous allons aussi réfléchir au rôle de chacun pendant le tournage. »

- Document élève : Décors

Place au décor - Repérage et création des lieux de tournage

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

SÉANCE 5 : 35/40 MIN

A chacun son rôle - Casting

1. Rappel de la séance précédente 3/4 min

- Rappelez ou faites rappeler aux élèves brièvement le travail précédent :
« Maintenant que nous avons notre storyboard, notre scénario prêt, ainsi que nos décors et les lieux de tournage, que doit-on faire ? »
- Laissez les élèves s'exprimer.

2. Le casting 5/6 min

- Expliquez ce qu'est un casting : « Avant de tourner un film, on organise un casting. C'est un moment où l'on choisit les personnes qui vont incarner les personnages de l'histoire, mais aussi celles qui vont s'occuper de tout ce qu'il y a derrière la caméra : filmer, tenir le micro, gérer les costumes, les décors, etc. »
- Soulignez que tous les rôles sont importants : « On ne peut pas faire un film sans caméra, sans décor ou sans son. Ce n'est pas seulement jouer un rôle : c'est travailler ensemble. »
- Écrivez au tableau les rôles nécessaires :
 - Personnages principaux, secondaires, figurants
 - Rôles techniques : cadreur, ingénieur son, régisseur, accessoiriste, décorateur, script (celui qui suit ce qui a été tourné), costumier, etc.

3. Choix des rôles 10/15 min

- Commencez par demander à chaque groupe de se réunir autour de son storyboard. Chaque groupe réfléchit aux points suivants auxquels il répondra sur une feuille et pourra s'aider de la fiche élève « Mon rôle ».
 - Quels sont les personnages de notre scène ?
 - Quels sont les besoins techniques pour la réaliser (caméra, décors, accessoires, sons...) ?
 - Qui aimerait jouer un rôle ? Qui préfère participer à la technique ?
- Une fois ce travail préparatoire effectué, faites une mise en commun rapide au tableau, scène par scène.

- Document élève : Mon rôle

SÉANCE 6 : 35/45 MIN

3, 2, 1... on tourne ! -
Réalisation du film**1. Introduction 3/4 min**

Rappelez ou faites rappeler aux élèves les étapes parcourues jusqu'ici : « Nous avons une histoire, un scénario, un storyboard, des décors et un casting complet. Aujourd'hui, on entre dans la phase de tournage : c'est le moment de filmer nos scènes, comme pour un vrai film. »

Insistez sur le travail d'équipe : « Chacun a un rôle précis : il faut bien écouter, coopérer et se respecter les uns les autres. Une scène peut demander plusieurs prises, et c'est normal. »

2. Tournage 30/35 min

- Faites tourner les scènes groupe par groupe. Chaque groupe filme sa scène (si c'est possible), pendant que les autres peuvent observer (et apprendre des techniques utilisées par leurs camarades), ou préparer leur décor/costume, ou bien encore s'entraîner, et même tenir un journal de bord du tournage (facultatif, on pourra l'utiliser pour une production d'écrit finale ou pour le making-off du tournage).
- Faites tourner une première prise. Visionnez-la rapidement (Faut-il recommencer ? Améliorer quelque chose ?). Puis faites-leur tourner une ou deux autres prises si nécessaire.
- Encouragez les élèves à faire preuve d'autonomie dans la gestion du plateau, tout en étant disponible pour cadrer ou aider si besoin.

- Un téléphone portable ou une tablette (ou tout autre matériel permettant de filmer les scènes)

PHASES

DÉROULEMENT

MATÉRIEL

3. Conclusion 3/4 min

- Faites un retour rapide avec les élèves :
 - Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
 - Qu'est-ce qui a été plus difficile ?
 - Que faut-il penser à améliorer ou à prévoir pour la suite ?
- Expliquez : « La prochaine étape sera de monter le film, c'est-à-dire assembler toutes les scènes, ajouter le titre, une musique ou des transitions (facultatif). »

SÉANCE 7 : 35/45 MIN

Clap de fin - Montage et finalisation du projet

1. Introduction 3/4 min

- Demandez aux élèves ce qu'est le montage au cinéma. Laissez-les s'exprimer puis proposez-en une définition claire : « Une fois les scènes filmées, il faut les rassembler dans le bon ordre, parfois couper ce qui ne sert à rien, ajouter des éléments comme des musiques, un titre, le nom des participants... C'est ce qu'on appelle le montage. »
- Montrez un extrait très court de film avant/après montage.

2. Montage 30 à 40 min

- Selon les outils à disposition (ordinateur, tablette ou logiciel de montage), faites un montage en direct avec la classe entière, à partir des scènes tournées.
- Autre possibilité : Divisez les élèves par petits groupes pour qu'ils participent à différentes étapes (choix des musiques, découpage, insertion du titre, vérification de la chronologie...)

SÉANCE 8

Visionnage du film réalisé

Proposez un moment fort pour clôturer le projet en organisant une projection du film dans la classe.

Prolongement possible :

- Une séance au cinéma pour emmener les élèves découvrir *Ballerina* et le programme de films d'Alice Guy (comprenant *La Fée aux Choux*), pour savoir comment organiser votre séance rendez-vous sur le site *Alice et Léon*.
- Festival de « **Nom de l'école** », Sélection officielle : Invitez une autre classe, des parents à visionner le film. Les élèves pourront ensuite présenter le projet, dire comment il a été construit, et même répondre à des questions à la fin comme dans un mini festival.
- Invitez une autre classe, les parents à visionner le film.

