

Apprendre à devenir Critique

Mode d'emploi

L'Occe du Bas-Rhin (67) vous propose ce document de référence pour apprendre à vos élèves à regarder. Vous pouvez retrouver l'original de ce document ici :

www.occe.coop/~ad67/fvs/docs/dossierCritiques.pdf.

L'Occe 67 organise depuis 1988 un festival national de la vidéo scolaire : **Lire et Ecrire des images** (<http://www.occe.coop/~ad67/fvs/>) auquel vous pouvez participer

Apprendre à devenir Critique

Mode d'emploi

Nous vous proposons une progression complète partant des représentations des élèves pour aboutir à la rédaction de la critique collective. Les annexes vous donneront les pistes et les documents à renvoyer nécessaires à votre démarche.

Naturellement, cette progression devra être modulée en fonction du temps disponible (au minimum étapes 4 et 5) et du niveau des élèves.

Progression proposée

- Définition
- Représentations initiales
- Exercices
- Visionnage des compilations
- Rédaction de la critique

1. Définition

Qu'est-ce qu'une critique ?

« Jugement porté sur un ouvrage de l'esprit, sur une œuvre d'art » (définition du petit Robert).

La critique cinématographique a donc pour objet d'informer les spectateurs potentiels sur le sujet et la qualité d'un film qu'ils seraient susceptibles d'aller voir. Il y aura donc lieu de pouvoir faire saisir le contenu du film, ses « ingrédients » et d'argumenter un avis qualitatif sur l'œuvre.

A qui est-elle destinée ?

Le jury des critiques du Festival permet de diffuser la critique de trois façons :

Les auteurs de la réalisation reçoivent systématiquement les critiques de leur film. (le comité d'organisation se réserve le droit de ne pas le faire, en cas de message trop outrageant...). Rien n'empêche les deux classes ou les deux enseignants de rester en contact !

Le site du Festival, www.occe.coop/ad67, mettra en ligne les critiques envoyées sous forme électronique (voir les liens dans la rubrique « compilations »). Ainsi elles seront largement diffusées...

Certaines critiques seront exposées lors des cérémonies de clôture du festival.

2. Représentations initiales

Les stratégies proposées pour faire émerger les représentations initiales des élèves quant au langage cinématographique et audiovisuel en général pourront également servir à une évaluation en fin de démarche. Nous vous proposons de partir d'une de ces questions :

- **Comment fait-on un film ?**
- **Qu'est-ce que j'aime et je n'aime pas dans un film ou une émission télé ?**
- **C'est quoi une critique ?**

Stratégies

2a. Enquête à la maison (tous cycles)

Cette phase vise aussi à partager ses goûts et ses représentations de l'univers télévisuel.

- Parler d'une émission vue : découper son annonce dans le programme télé, la lire et la montrer aux autres élèves en précisant ce qui a été aimé ou pas. Est-ce une critique ?

2b. Enquête critique (cycle 3 et collège)

La démarche est la même mais en partant à la recherche d'une critique de film dans un magazine ou sur internet.

- Rapporter une critique en classe et chercher à savoir avec le groupe à quoi sert une critique et comment cela se construit.

- Chercher sur la toile le plus de critiques se rapportant à un film connu de plusieurs (par exemple un film vu dans le cadre des dispositifs « Ecoles au cinéma » ou « Collèges au cinéma »). Les critiques seront affichées et commentées tant sur la forme que sur le fond

2c. Photo langage (tous cycles)

- A partir des images d'émissions télévisées ou d'affichettes de films découpées dans des programmes et rapportés par les élèves ou l'enseignant, donner et argumenter un avis sur l'émission ou le film. Classer les émissions ou les films par genre (voir annexe). ..

2d. Mots jetés (cycle 3 et collège)

Choisir une problématique : Comment fait-on un film ? ; C'est quoi une critique ? ... Noter tous les mots évoqués par les élèves sur une affiche. Susciter la discussion et débiter un classement par « famille » (genre des films ou émissions, métiers du cinéma ou de la télé, personnalités...).

2e. Le questionnaire

Deux stratégies sont possibles :

- préparer une fiche avec des questions ouvertes ou non, voire un QCM pour tester les connaissances des élèves sur le sujet (critique et/ou langage filmique), ce questionnaire pourra servir d'évaluation en fin de projet.
- à partir d'un petit extrait filmique (2' maximum), préparer un petit questionnaire que l'on distribue après le visionnage et portant sur le sens, la forme ou l'impact du document. Il est pertinent de revoir l'extrait dans un deuxième temps (en ayant connaissance des questions) et de compléter les réponses (avec une autre couleur par exemple.) avant une correction collective.

3. Exercices

Cette phase vise à « affiner » les perceptions et avis que l'on va être amené à porter dans l'exercice de la rédaction de la critique.

Elle vise notamment à l'élaboration de la grille des avis (voir annexe) qui permettra de recueillir les évaluations individuelles et collectives ainsi qu'au développement de la capacité à « transcrire » verbalement un document filmique.

- **Visionner** deux ou trois films qui semblent « parler aux élèves ». Dans notre cas, il sera judicieux de partir sur des réalisations scolaires..
- **Discuter** « à chaud » (ce que l'on a compris du film, ce qui « fonctionne »..)
- **Résumer** le film en une ou deux phrases, on pourra comparer le résultat au synopsis *
- **Reconstituer la structure du film :**
 - Proposer un découpage par séquences *
 - Construire une frise chronologique (écrite et/ou dessinée)
- **Analyser les codes filmiques** (du plan, de l'image, du son..)

L'enseignant ou l'animateur aura à saisir les opportunités offertes par la production pour rebondir sur les codes et les effets filmiques. Cela englobe aussi bien les codes de l'image (angles et échelles de prise de vues, mouvements de caméra, éclairage...) que ceux du son (bruitages, voix-off, musique..) ou du montage (rythme, raccords.). *

- **Définir des critères d'analyse et d'évaluation.**

Il est très difficile de demander d'évaluer un film tant son impact est souvent subjectif et personnel et s'adresse au ressenti de chacun. Il ne s'agit donc pas d'un outil servant à « noter » un film, mais plutôt de rendre attentif à tous ses composants et de permettre de comprendre un peu mieux pourquoi un film « fonctionne » ou ne « fonctionne » pas. La rédaction de cette critique est toutefois l'occasion de confronter les ressentis de chacun en explicitant ce que l'on aime ou pas et d'en faire ressortir les points faibles et les points forts du film au yeux du groupe.

- **Construire la grille des avis.**

Il ne reste plus qu'à élaborer une grille des avis qui permettra d'évaluer individuellement ou collectivement le film. Vous pouvez vous inspirer de la grille vierge ** ou de la grille complétée* * si vous n'avez pas établi de critères propres. Dans les deux cas seront notés en plus le titre et genre du film ainsi que ses points forts et ses points faibles. La grille des avis se construit avec les élèves autour de 4 principaux domaines en fonction du temps dont vous disposez :

- **Domaine de l'histoire** : les différentes étapes (introduction, déroulement, chute ..), la compréhension, le rythme, le message..
- **Domaine des acteurs** : le jeu (l'expression), la prononciation, la posture..
- **Domaine de l'image** : les décors, les costumes, les mouvements de caméra, les raccords, la lumière ...
- **Domaine du son** : qualité générale, articulation des acteurs, ambiance sonore, bruitage, choix des musiques

Pistes pédagogiques pour s'exercer

Domaine de l'histoire :

- Compléter un récit 1
 - Visionner une séquence
 - Sous forme de scénario faire imaginer la séquence précédente et la suivante.
- Compléter un récit 2
 - En recopiant un enregistrement vidéo, remplacer un plan image ou un plan sonore par un blanc (ou avancer de quelques secondes)
 - Demander aux élèves d'imaginer ce qui manque.

Cet exercice permet aussi d'évaluer, chez les élèves, la capacité de compréhension d'un message audiovisuel.

Les exercices suivants se rapportent au visionnage d'une séquence courte

Domaine des acteurs :

Masquer le son pour juger de la gestuelle et de l'expression des acteurs..

Domaine de l'image :

- Repérer les échelles de plans, les raccords..
- «Transcrire» chaque plan par une phrase
- Repérer les lieux de tournage et les positions des caméras sur un plan en vue
 - verticale...

- **Domaine du son** : Apprendre à écouter, à comprendre comment est créé un espace sonore
 - faire repérer les différents sons : in, off, musique, réalisés en direct, en studio...
 - faire repérer les sons très présents et les sons plus éloignés. Comment a-t-on procédé pour obtenir ce relief sonore ?
 - faire repérer les ruptures de plans sonores par rapport aux ruptures de plans images et montrer que ces décalages favorisent la continuité du récit.
 - masquer l'image pour mieux déterminer l'impact du son...

Penser le son

Visionner une séquence dont on aura coupé le son

Demander aux élèves de prévoir (sur papier) la bande son (dialogue, son d'ambiance, musique).

Sons : où est l'information ?

- Présenter une séquence sans l'image avec le son (régler la luminosité de la télé et demander aux élèves de noter les informations complémentaires livrées par la bande son (genre du film, dialogues, nombre de personnages, lieu, époque.)
* voir annexe « grammaire de l'image » ** voir annexes « grille des avis »

4, Visionnage de la compilation

Le visionnage des films de la compilation ne peut pas s'effectuer en une séquence, c'est trop long et l'attention finit par décrocher. Il y a donc lieu d'organiser la classe pour pouvoir regarder et évaluer les productions en toute impartialité.

Quelques conseils

- **Répartir la classe en petites équipes (3-5) pour toutes les phases suivantes.** Cela permettra au plus grand nombre de s'exprimer et de rechercher un consensus dans les choix à effectuer. La synthèse sera aussi plus facile à faire ! Pour rendre ce jury plus vivant, chaque équipe peut se trouver un nom, par exemple en rapport avec le cinéma..
Chaque groupe définit un secrétaire qui note une feuille d'avis sur les films vus. Garder une trace de chaque film vu (titre ou image imprimée pour les non-lecteurs) pour y faire référence.
- Chaque groupe peut éventuellement noter ses questions aux auteurs sur la fiche contact.
Un petit temps de mise en commun des réflexions de chaque groupe peut s'effectuer après chaque film. Penser aux présentations des équipes !
- L'enseignant peut éventuellement ne présenter qu'une sélection des films qu'il aura visionné au préalable, si le temps imparti à l'organisation de ce jury est trop court.

Choix du film préféré et du film à critiquer

Là encore, l'organisation coopérative par petite équipe facilite la tâche ! Une des stratégies consiste à faire délibérer chaque équipe pour proposer un ou deux films préférés et à critiquer (pas forcément les mêmes !). Un vote permettra alors de déterminer le choix collectif.

C'est aussi le moment de décider de remplir les « fiches contact » pour poser des questions aux auteurs. Soit la classe se détermine sur les auteurs à contacter, soit chaque groupe peut prendre en charge une partie des films.

Pour les élèves non-lecteurs, le travail par groupe est possible, à condition qu'ils puissent identifier chaque film par une image capturée ou photographiée sur l'écran. La fiche contact devra bien sûr être dictée à l'adulte.

Remarque : une classe peut aussi faire le choix d'envoyer plusieurs critiques..

5, Rédaction de la critique

La critique est la synthèse du travail que vous avez effectué. Cette question pose d'emblée trois interrogations :

- **qu'est-ce qu'une critique ?**
- **à qui est-elle destinée ?**
- **comment arriver à mettre en forme un avis collectif ?**

Il est évident que les stratégies d'animations de la classe ou du groupe seront très différentes en fonction du niveau de la classe, aussi nous vous proposons un canevas synthétique et général, accompagné de remarques pour les groupes de non-lecteurs (cycles 1 et 2). Garder si possible la dynamique des équipes (3-5 élèves) créées dans la phase précédente. Chacune peut alors produire une critique. Lors de la lecture et de la mise en communs de ces textes, la classe pourra alors s'exprimer et voter les propositions qui lui paraissent plus pertinentes.

5a. Résumer la production

Nous sommes là dans l'exercice de transcription d'un message audiovisuel (film) en message oral (discussion) puis écrit ou pictural.

Revisionner la production autant de fois que c'est nécessaire, arrêter l'image pour revenir sur ce qui vient d'être montré...

- Après une discussion en grand groupe, demander à des petits groupes (de 4 ou 5), de résumer le film en quelques phrases.
- Faire exposer les résumés, afficher, voter...
- En profiter pour introduire éventuellement les notions de synopsis, de découpage par séquences à partir des étapes du récit..

5b. Emettre et argumenter un jugement

La grille des avis peut servir de canevas à cette phase. Une autre stratégie consiste à donner à chaque élève un petit tableau à deux colonnes : « j'aime » et « je n'aime pas ».

- Faire une première synthèse collective par petit groupe, ne retenir qu'un nombre limité de phrases.
- Noter sur un grand tableau les arguments retenus par chaque groupe
- Rebondir sur les questions ouvertes en visionnant encore le document, en introduisant des termes techniques et en visionnant éventuellement des œuvres professionnelles du même genre ou de forme comparable..
- Voter sur les arguments à retenir.

5c. Mettre la critique en forme

La critique sera autant appréciée sur sa forme que sur son fond. Partant de là, et

ayant déterminé ensemble tous les « ingrédients » de la critique collective, nous pouvons réfléchir à la forme qu'elle pourra prendre.

Rechercher avec les élèves différentes formes de textes possibles (enquête policière, recette de cuisine, compte rendu sportif, texte de loi, poème, mode d'emploi, texte de reportage, etc.)

- Proposer par petits groupes des « adaptations » du contenu défini.
- Voter et affiner éventuellement.
- Ne pas hésiter à décorer, à personnaliser le document!

5d. Cas des élèves non lecteurs (cycle 1 et 2)

Les différentes étapes décrites ci-dessus restent valables pour des élèves non lecteurs, en remplaçant le message écrit par :

- des phrases verbales (éventuellement enregistrées ...)
- des textes dictés à l'adulte.
- des dessins correspondant à une séquence ou à un plan. La forme de la critique peut ainsi évoluer vers :
 - une succession de dessins correspondant à la chronologie des séquences du document
(sous forme de livret ou « d'accordéon » repliable (voir annexe 6).
une succession de dessins annotés par dictée à l'adulte.
une succession d'images du film (photos numériques de l'écran ou capture vidéo...)
avec l'avis des élèves dictés à l'adulte.
 - un enregistrement audio ou vidéo !!!

Ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans le film

					
Genre :					
L'histoire					
le récit					
les personnages					
la morale					
les décors					
les costumes					
Titre :					
Les acteurs					
le jeu des acteurs					
les rôles					
leur prononciation					
Les images					
l'éclairage					
les cadrages					
les mouvements de la caméra					
les raccords					
Le son					
qualité générale					
articulation des acteurs					
ambiance sonore, bruitages					
choix des musiques					
Autres remarques					
Points forts :					
Points faibles :					

La grammaire de l'image en mouvement

Du langage écrit au langage audiovisuel

Quelques éléments de correspondance entre le langage écrit d'un livre et le langage audiovisuel d'un film.

livre	film	stratégies
mot	élément du plan (décor, durée, acteur, éclairage, action...)	arrêt sur image, décrire les éléments du plan
phrase	plan (unité narrative qui ne présente pas de discontinuité dans le temps ou dans l'espace, au montage, portion de film comprise entre deux coupes)	faire remarquer chaque changement de plan (raccord) en levant le doigt, par exemple... Chronométrer les plans... Etablir le parallèle image/son
chapitre	séquence (unité narrative constituée en principe de plusieurs plans)	après visionnement successif, identifier verbalement puis par écrit les différentes séquences d'un document.
résumé	synopsis (quelques phrases résument le document)	un visionnage peut suffire à dégager le synopsis...

En règle générale, et en fonction de l'âge des enfants, il peut être intéressant de retranscrire les différentes parties analysées:

- sous forme verbale;
- sous forme écrite descriptive;
- sous forme picturale (dessin d'un plan arrêté...)
- sous forme mixte (dessin d'un côté, remarques -son, mouvements de caméra, dialogues, action...- de l'autre...). Attention à respecter le format de l'image (4/3 en proportion longueur/largeur pour une image tv). On retrouve alors le **story-board** (proche d'une BD) utilisé souvent par les scénaristes pour écrire leurs films...

Codes du plan

- mouvement de caméra :

- **plan fixe** : la caméra ne bouge pas (les éléments du plan peuvent être mobiles, on parle de mouvement dans le cadre).
- **panoramique** : la caméra pivote sur son pied, sans se déplacer dans l'espace. (Panoramique vertical, horizontal, d'accompagnement).
- **travelling** : la caméra se déplace dans l'espace (déplacements du cadreur, chariot, grue...)
- **zoom** (ou travelling optique), permet de se «rapprocher» (zoom avant) ou de «s'éloigner» (zoom arrière) d'un sujet par un réglage de la caméra.
- **caméra subjective** : la caméra simule la vision d'un personnage, auquel le spectateur peut s'identifier.

- angles de prise de vue :

plongée	contre-plongée	horizontal
écrase le personnage...	magnifie, rend le sujet dominant	à la hauteur du sujet

- cadre/champ : le cadre (image:2 dimensions) correspond à l'image captée dans le champ (espace:3 dimensions). Un objet dans le champ, par exemple, peut être hors-cadre (caché, pas visible...).
- raccord: transition entre deux plans, il peut être brusque (cut) ou par effet de transition (fondus, volets...).
- La grammaire de l'image impose certaines règles aux raccords, afin de préserver la cohérence du document (30° d'angle minimum entre chaque prise de vue dans un champ...).

champ contre-champ :

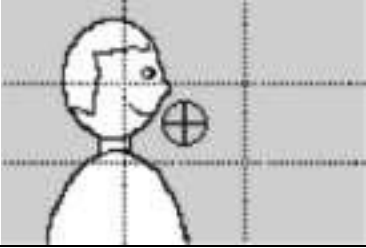

prises de vue croisées et alternées entre deux personnages (dialogue). Stratégie pédagogique possible: représenter la scène vue d'en haut en situant les éléments du plan et la caméra, ainsi que ses mouvements éventuels...

Codes de l'image

- **net/flou** : certains éléments dans le cadre peuvent être nets ou flous en fonction de leur distance à l'appareil de prise de vue ou de leur mouvement.

- **échelle de plan** : codifie la proportion du sujet dans le cadre (voir schéma)

- **composition** : «l'art» d'assembler dans le cadre les éléments les uns par rapport aux autres, voici deux compositions classiques:

	
composition «au tiers»	composition en diagonale

Autre exemple classique: un personnage qui avance ou qui regarde dans une direction doit avoir de la place devant lui...

Stratégie pédagogique possible: arrêter une image sur le magnétoscope, identifier et décrire les éléments du plan et dessiner au feutre effaçable les lignes fortes sur la télé.

Codes du son

- **VOix Off** : voix d'un personnage non présent dans le cadre.

Stratégie pédagogique possible: identifier les éléments sonores (en supprimant l'image, par exemple), sonoriser une séquence muette (couper le son sur la TV).

Le story-board

Plan ou séquence (N° ou nom...)	Dessin ou Photo de l'image du plan ou de la séquence	Texte correspondant (Résumé du plan ou de la séquence, dialogues, son...)

Les différents genres

L'inventaire qui suit n'est pas exhaustif mais permet d'affiner un travail de classement réalisé avec les élèves.

Les genres cinématographiques

- **Les fictions**
 - Les comédies
 - Les films burlesques (muets - Chaplin - H Loyd - B Keaton...)
 - Les comédies musicales
 - Les films d'aventure
 - Historiques (Péplums, cape et d'épée, westerns...)
 - Les policiers (films noirs, d'espionnage...)
 - Les films d'horreur, d'épouvanté
 - Les films historiques
 - Reconstitutions, fresque, films de guerre...
 - Les tragédies
- **Les reportages**
 - Les documentaires
 - Les films animaliers
- **Les films d'arts et d'essai**
- **Les films d'animation**

Les genres télévisuels

L'information

Les journaux télévisés, la météo

Les magazines d'actualité

La communication institutionnelle (allocutions, débats parlementaires...)

La fiction

Les films (voire genres cinématographiques)

Les séries (feuilletons, sagas...)

Les docu-fictions

La promotion

Les publicités

Les bandes-annonce

Le reportage

Direct (sportif, événementiel...)

Le documentaire

La télé réalité

Les dessins animés

Les émissions de plateau

Débats

Jeux

Émission thématiques (littéraires,

Les émissions sportives

Les variétés

Retransmissions culturelles (cirque, théâtre, concerts, danse, expos...)

Le clip musical

Les variétés « de studio »

Liens

www.ac-creteil.fr/isl/idees/welcome.html Education à l'image en général

www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/index.htm bibliographie, législation, outils ...

www.education.gouv.fr/arts/cinema.htm Textes officiels, filières

www.culture.fr/Cinema/cl89 Education au cinéma...

www.educlit.education.fr/Plan.asp?Noeud=44 Textes officiels

www.clemi.org/index.html Education aux médias

www.adav-assoc.com Catalogues de films et documents diffusables

www.crdp-lyon.cndp.fr/c/c4/c42/c42.html CRDP pour l'Image et le Son dans l'Enseignement

www.carrousel.qc.ca/biblio/index.htm Vocabulaire grammaire et métiers de l'image

www.apte.asso.fr Association pour l'éducation à l'audiovisuel...

Et bien sûr

www.occe.coop/ad67/fvs Site du Festival Vidéo Scolaire OCCE

Bibliographie

En réseau CNDP- SCEREN

La vidéo avec les élèves 2ème édition : lire, écrire, produire des images et des sons

Collectif d'enseignants de l'Académie de Créteil

L'hypothèse cinéma : Petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs

Alain BERGALA

Télévision, mode d'emploi - CNDP-CLEMI (2002)

CD- roms, DVD

Produire des images à l'école maternelle (DVD)

Collection « EDEN Cinéma » série de DVD d'éducation au cinéma utilisables en classes

Alain BERGALA

Lire des images en mouvement « pincés à linges » - CD rom et vidéo VHS

Autres éditeurs

Fichier activités TV Vidéo (Les Francas)

La petite fabrique de l'image (édition Magnard) : JC FOZZA, A-M GARAT, F. PARFAIT