

Véronique CARDAMONE
BTS Métiers de l'Audiovisuel - Cannes

Instagram: @carda_cinema
TikTok: @lecineauprogramme

FORMATION

ECOLE ET CINEMA

ARBRES

PORTRAITS: BEPPIE, ESPACE, LA SOLE ENTRE L'EAU ET LE SABLE

AUTOUR DU DOCUMENTAIRE

PLAN DE L'INTERVENTION

I. ESSAI DE DEFINITION ET HISTOIRE DU DOCUMENTAIRE

- a) De la définition du documentaire à sa limite
- b) Les théories du documentaire

II. LE RAPPORT A LA REALITE

- a) Le parcours des réalisateurs
- b) Arbres (La représentation de la réalité + pistes pédagogiques SDV)
- c) Portraits (La représentation de la réalité + pistes pédagogiques EMC)

III. DOCUMENTAIRE ET CREATIVITE

- a) Les métamorphoses de la réalité: représenter l'espace et le temps, récit étiologique, portraits et imaginaire
- b) Pistes pédagogiques: arts plastiques et littérature

IV. UNE THEMATIQUE TRANSVERSALE: LE TEMPS

- a) Mathusalem
- b) Le grand-père de Beppie
- c) « Les soles qui se cachent le mieux survivent. »

V. PROLONGEMENTS

RESSOURCES INTERNET

École et Cinéma 06 (2024-2025)

DISPOSITIF ÉCOLE ET CINÉMA 2024-2025

LETTRE DE CADRAGE 2024-2025

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMMATION 2024-2025

Thématique : À hauteur d'enfant
trimestre 1 : Maman pleut des cordes (C2&C3)
trimestre 2 : Rouge comme le ciel (C2&C3) / en VF pour le cycle 2, en VOSTF pour le cycle 3.
trimestre 3 : Le petit fugitif (C2) / Les 400 coups (C3)

PARTENAIRES CULTURELS POUR PRATIQUER LE CINÉMA

Si vous voulez monter un Projet d'Éducation Artistique et Culturelle autour de l'image et du cinéma, vous pouvez contacter les structures ci dessous.

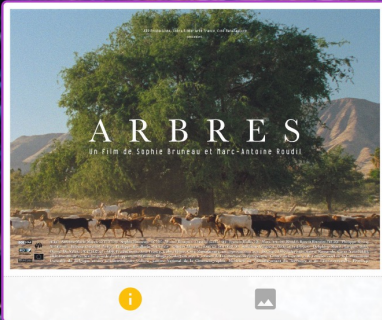

HÉLIOTROPE

Cette association, également coordonnatrice du dispositif École et Cinéma propose également des ateliers autour de l'image. Les ateliers avec la table Mashup et la mallette cinématique sont accessibles à tous les enfants de l'école primaire et l'atelier de réalisation pour le cycle 3.

ARBRES - Dispositif Ecole et Cinéma Loire

AFFICHE

RÉSUMÉ

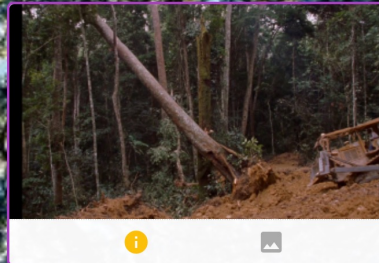
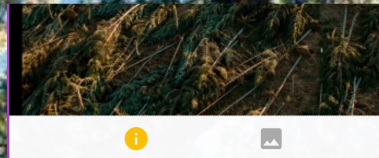
Arbres raconte l'histoire du règne végétal depuis ses origines mythologiques. Mâle et

BIBLIOGRAPHIE

SOPHIE BRUNEAU ET MARC-ANTOINE ROUDIL

La question de la rencontre est centrale dans le cinéma de Sophie Bruneau et de Marc-Antoine Roudil, coréalisateur d'Arbres et de tous leurs films jusqu'en 2011. Elle revient régulièrement : dans les entretiens, dans les débats avec le public, dans l'engagement commun des deux réalisateurs à ce que le spectateur, via le collectif de la salle, ne soit pas désemparé face aux formes de cinéma les plus exigeantes. Elle est présente, active, dans les récits des genèses de leurs différents films. La rencontre est parfois privée,

IMAGES

<https://digipad.app/p/783224/dbab754679b8e>

<https://digipad.app/p/492457/61895d7dc1706>

ESSAI DE DEFINITION: DE LA DEFINITION DU DICTIONNAIRE A SA LIMITE

documentaire

DÉFINITION

SYNONYMES

EXEMPLES

DÉFINITION

Définition de **documentaire** adjectif et nom masculin

1. Qui a le caractère d'un document, repose sur des documents. *Cette gravure présente un réel intérêt documentaire.*
  - locution À titre documentaire, d'information.
2. Film documentaire ou nom masculin un documentaire : film didactique, présentant des faits authentiques non élaborés pour l'occasion (opposé à film de fiction). Un documentaire sur le Sahara.
3. Qui a trait à la documentation. Stock documentaire. Recherche documentaire.

DÉFINITION

SYNONYMES

EXEMPLES

SYNONYMES

Synonymes de **documentaire** nom masculin

- reportage, enquête

GUY GAUTHIER

LE DOCUMENTAIRE, UN AUTRE CINÉMA

Histoire et création

5e édition

ARMAND COLIN

YANN KILBORNE

L'ANALYSE DU FILM DOCUMENTAIRE

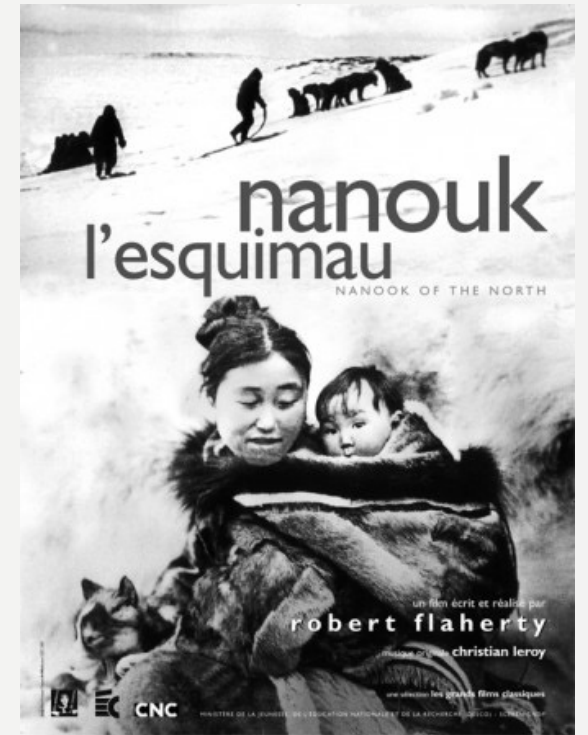
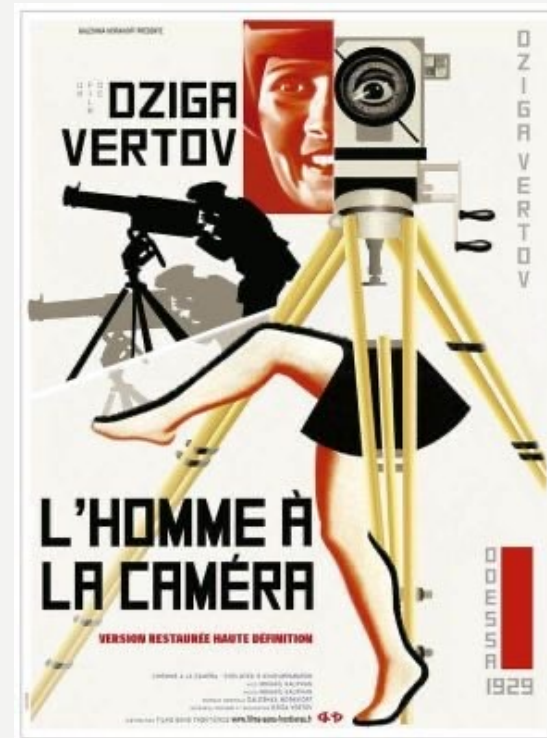
Préface de Michel Marie

ARMAND COLIN

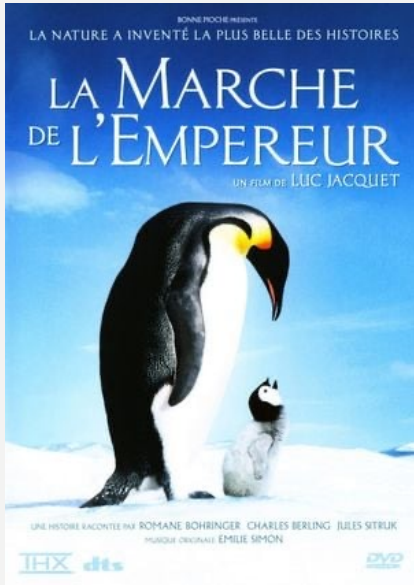
HISTORIQUE ET THEORIES DU DOCU

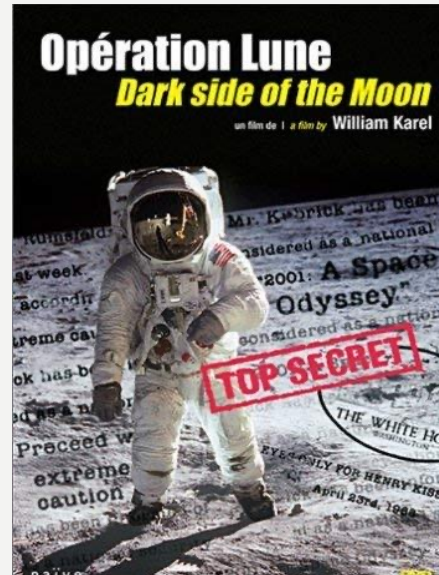
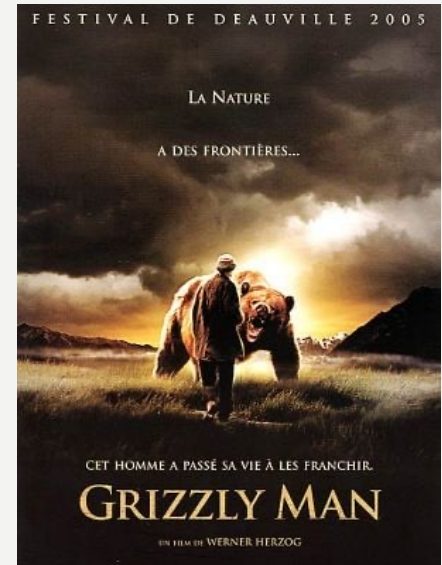
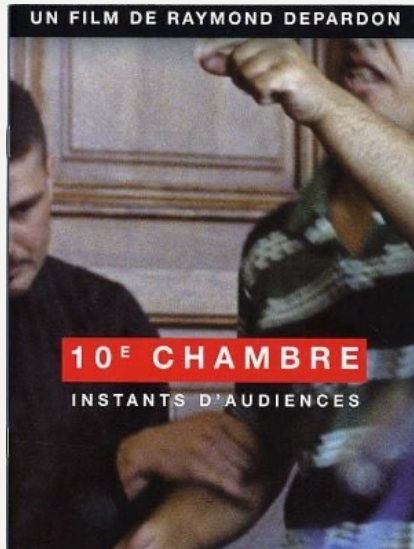
La sortie des Usines Lumière à Lyon

VERS UNE DEFINITION OXYMORIQUE

René Magritte
La trahison des images (1929)

« FILM AYANT POUR BUT DE
MONTRER, D'EXPLIQUER,
D'INTERPRÉTER OU DE SUBVERTIR
LA RÉALITÉ PAR L'UTILISATION
OU LA PRODUCTION DE
DOCUMENTS. SES FORMES
MULTIPLÉS VARIENT DE LA
TRANSCRIPTION DU RÉEL À SA
TRANSFIGURATION, ET DE
L'EFFACEMENT DE L'AUTEUR
JUSQU'À SON EXTRÊME
VISIBILITÉ. »

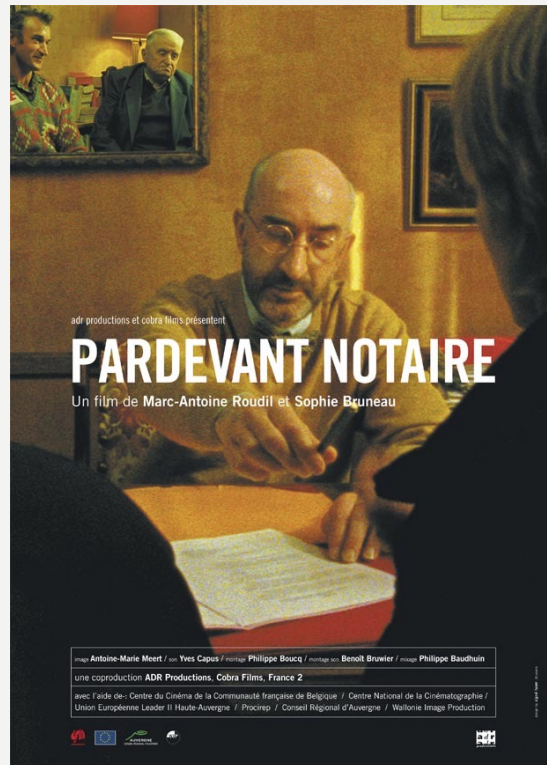
YANN KILBORNE

L'ANALYSE DU FILM DOCUMENTAIRE (PAGE 178)

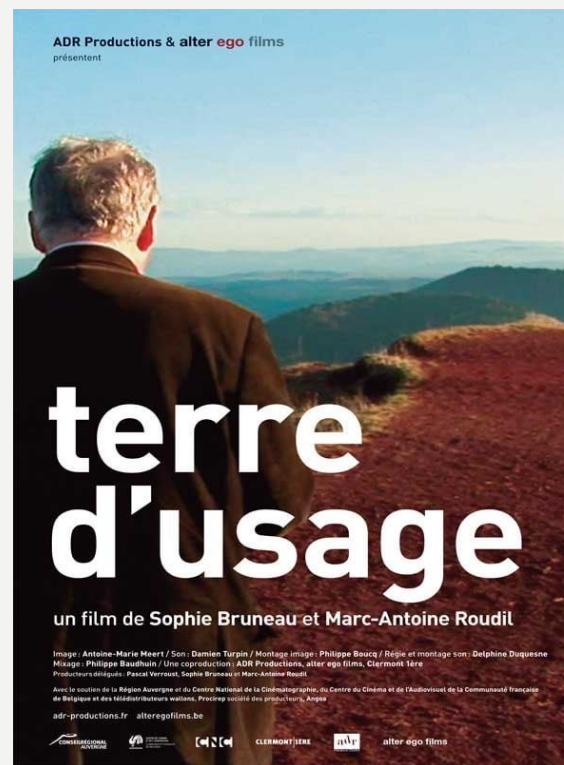
LE LIEN AVEC LA REALITE: LES PARCOURS DES REALISATEURS/TRICES

Sophie Bruneau
Et
Marc-Antoine Roudil

1999

2009

2011

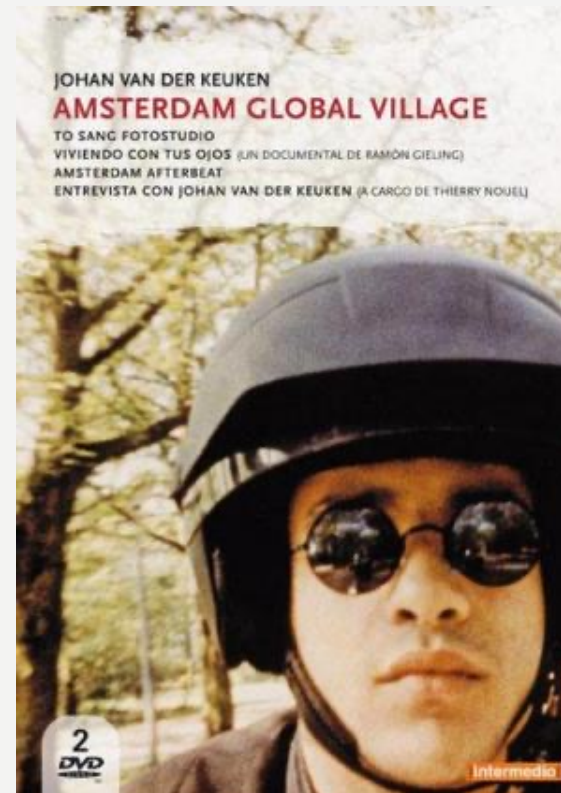
LE LIEN AVEC LA REALITE: LES PARCOURS DES REALISATEURS/TRICES

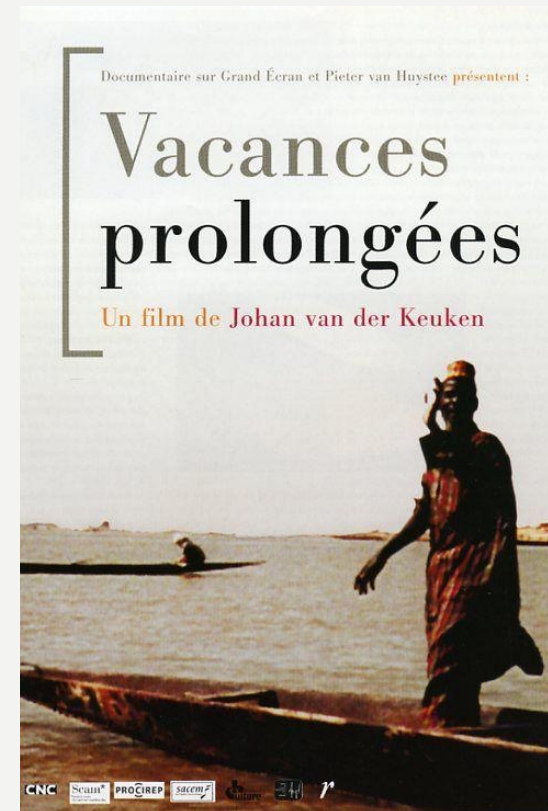
Johan van der Keuken

1964

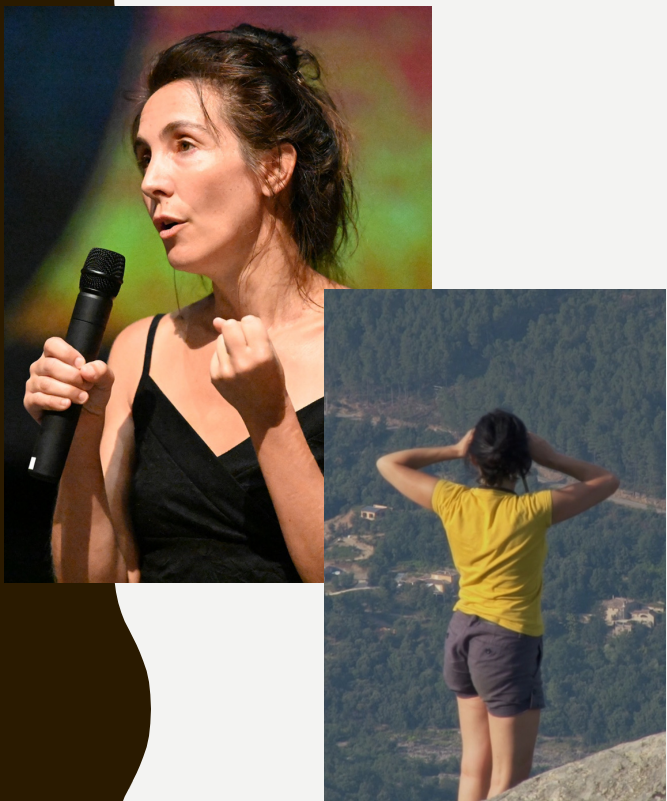

1996

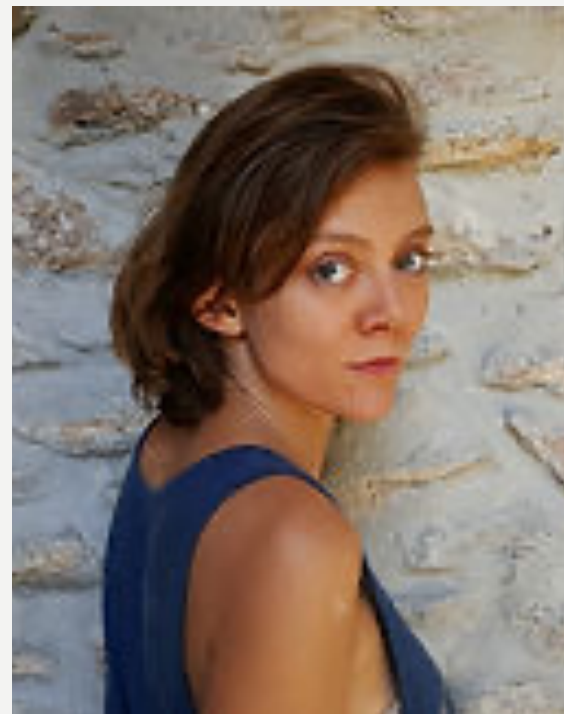
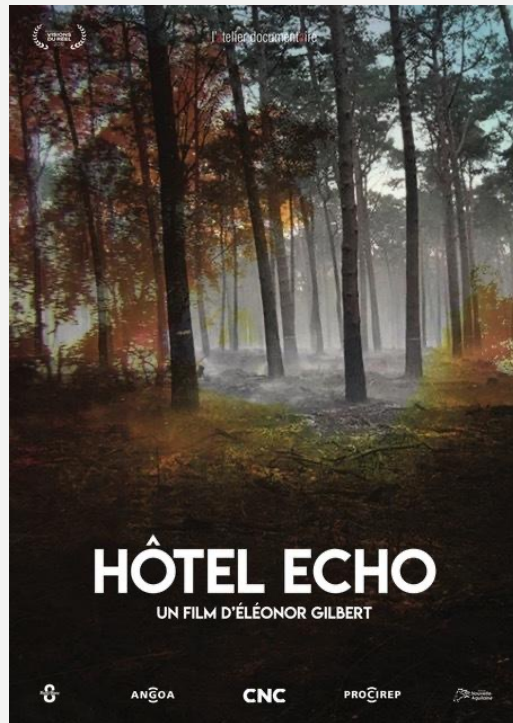

1998

LE LIEN AVEC LA REALITE: LES PARCOURS DES REALISATEURS/TRICES

Eleonor Gilbert

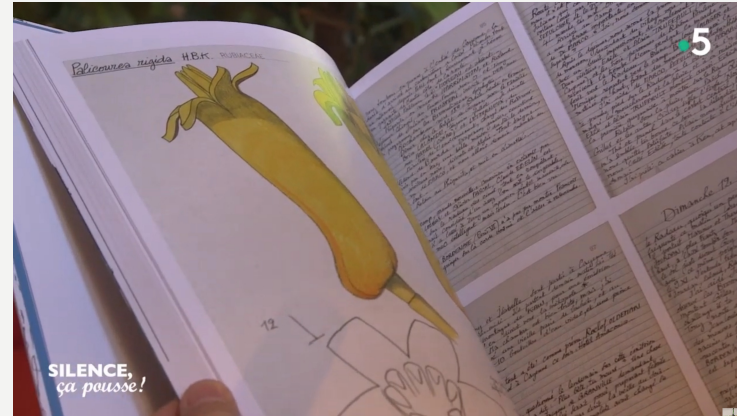

Angèle Giodo

La Télé (2009)
Collectif Babouchka

LE LIEN AVEC LA REALITE: ARBRES

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

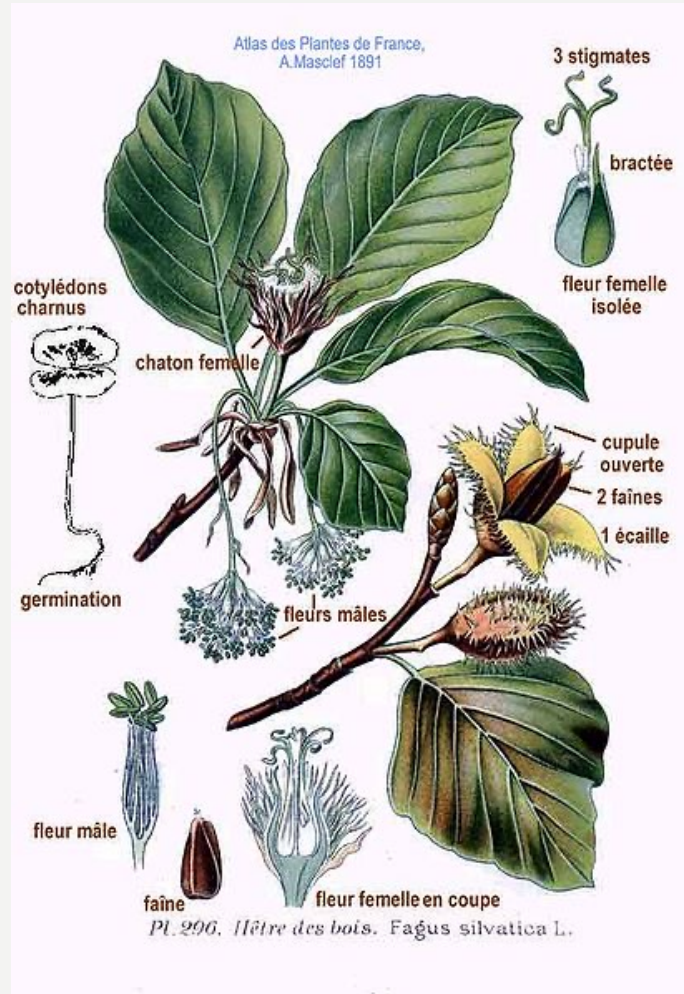
Francis Hallé
Conseiller scientifique

LE LIEN AVEC LA REALITE: « ARBRES » LE CADRE

LE LIEN AVEC LA REALITE: « ARBRES » LA VOIX OFF

« Demandons son nom scientifique au hêtre chandelier. Il répondra pour vous servir : espèce *sylvatica*, genre *fagus*, famille *fagaçaé*, ordre *fagales*, sous-classe *dicotylédone*, classe *angiosperma*, division *spermatofita*, règne végétal. »

ADR Productions présente :

*Ils marchent, Ils communiquent
Ils sont timides, Ils sont fous,
Ils sont virtuellement immortels
... Mais qui sont-ils ?*

avec la voix de Michel BOUQUET

ARBRES

un film de Sophie BRUNEAU et Marc-Antoine ROUDIL

PISTES PEDAGOGIQUES ENTRER DANS L'ŒUVRE PAR L'AFFICHE ET DEFINIR UN HORIZON D'ATTENTE

→ Les éléments iconiques

Qu'est-ce qu'on voit?

= La nature de l'image. Lister
dénotation/connotations

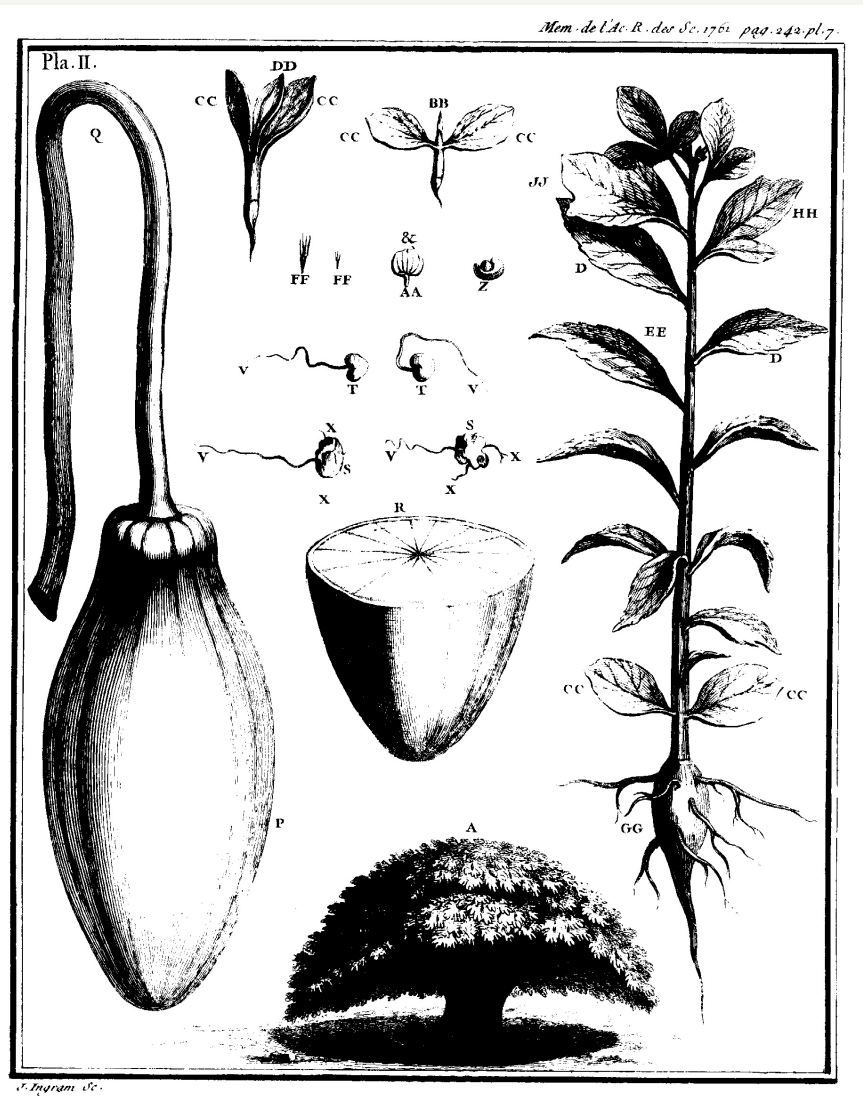
→ Les éléments plastiques

Comment l'image est-elle composée?

→ Les éléments linguistiques

Que lit-on? La personnification

Les réalisateurs, la production, la voix off

Michel ADANSON *Adansonia digitata*
(1750)

AUTRES PISTES PEDAGOGIQUES

→ « Le petit naturaliste » comme les explorateurs du XIXe Identifier les arbres: vocabulaire Monde du vivant – Arbres du film ou arbres de la cour.

→ Géographie: situer le continent africain ainsi que les différents pays/lieux. Situer les arbres de son espace proche: les arbres de la cour, les arbres de la ville.

LE LIEN AVEC LA REALITE: PORTRAITS LA PROXIMITE AVEC LES SUJETS

Beppie

Beppie a dix ans. Issue d'un milieu ouvrier, c'est une vraie gamine d'Amsterdam, drôle, pleine d'esprit. Spontanée, elle raconte pendant plusieurs mois ses aventures au cinéaste qui la suit dans sa vie quotidienne.

Espace

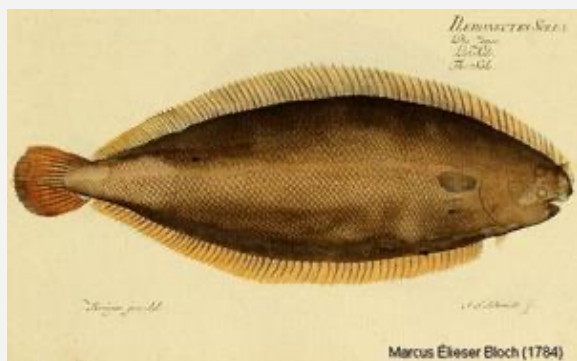
« Entretien réalisé par »

La sole entre l'eau et le sable

LE LIEN AVEC LA REALITE: L'ANALOGIE

Musée d'histoire naturelle de Londres

Solea solea, gravure.

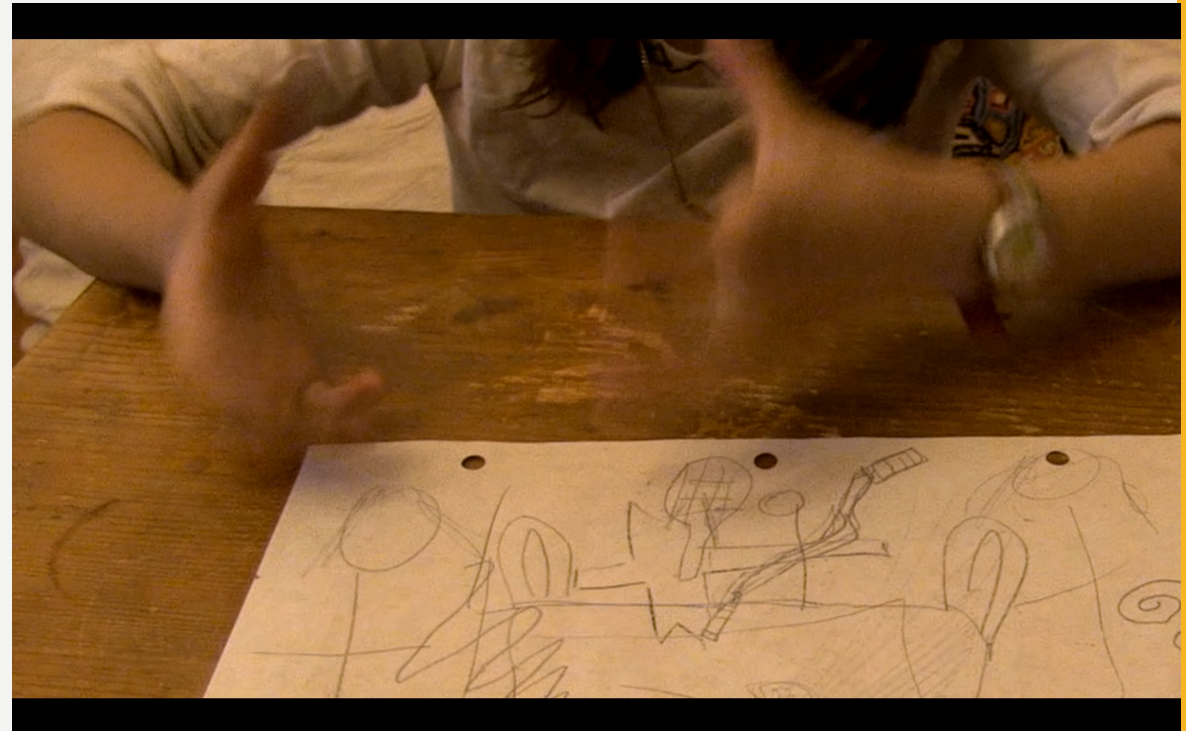
LE LIEN AVEC LA REALITE: CADRAGE

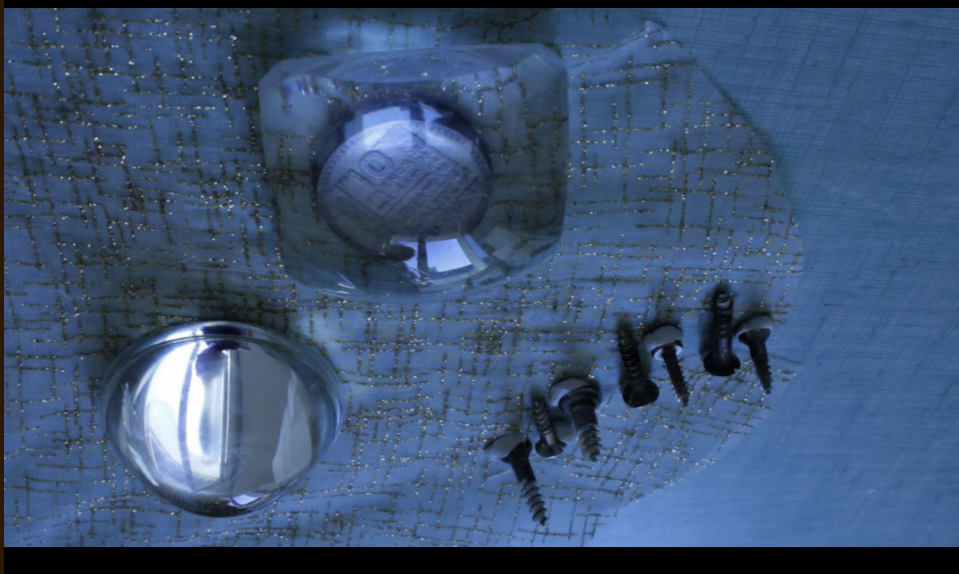
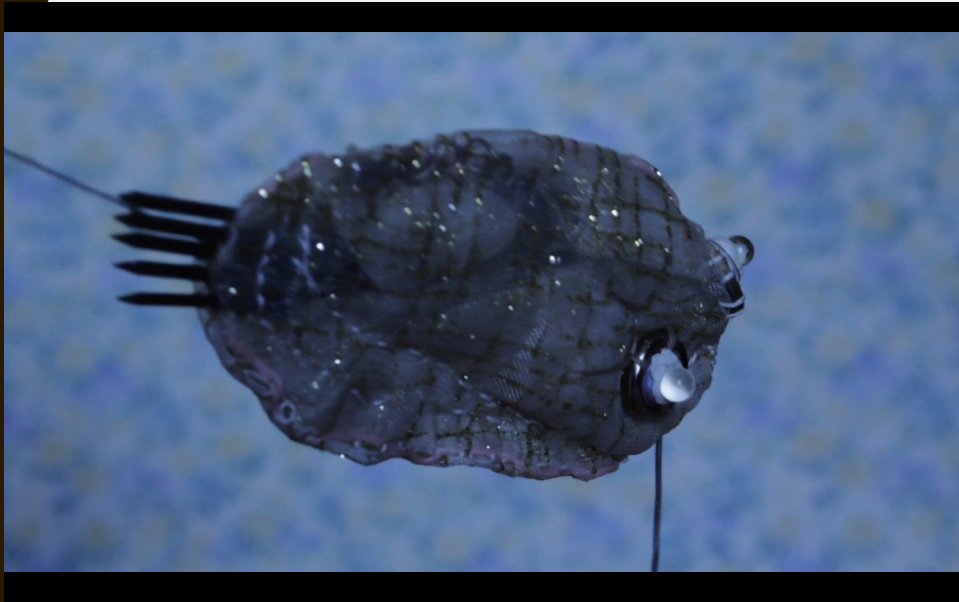
Quand il a de l'argent,
il en donne d'abord à ma mère...

LE LIEN AVEC LA REALITE: CADRAGE

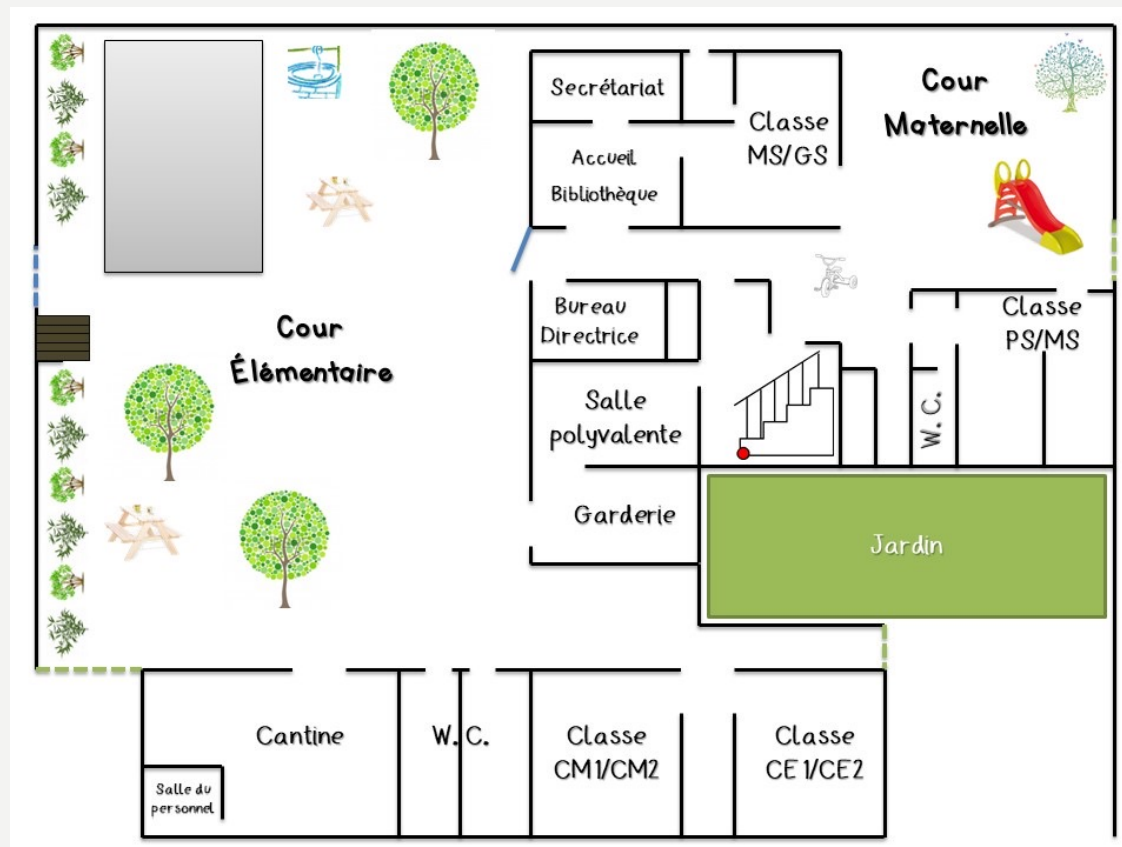
LE LIEN AVEC LA REALITE: CADRAGE

PORTRAITS ET REALITE: PISTES PEDAGOGIQUES

Enseignement moral et civique

- Comparer l'occupation de sa cour d'école à celle de Ni. Est-ce que cela révèle les mêmes inégalités?
- Comparer la vie de Beppie à la nôtre. Différences et ressemblances avec nos modes de vie.
- La question du regard sur l'enfant. La notion de droit à l'image, la notion de consentement.

« Ca m'énerve parce qu'à l'école les garçons nous interdisent de jouer. » « Les grands ils nous interdisent de jouer. » « Des fois il y a des filles qui interdisent (...) elles ne veulent pas qu'ils prennent les cordes à sauter. »

PORTRAITS ET REALITE: PISTES PEDAGOGIQUES

The screenshot shows the website for the Muséum Départemental du Var. The header is purple and features the logo of the Var Department and the text "MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DU VAR" and "PARTOUT, POUR TOUS, LE VAR ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN". Below the header is a navigation menu with the following items: "Visite", "Événements", "Collections", "Côté sciences", and "Jardin du Las". The main content area features a banner for the exhibition "MÉDITERRANÉE, MER VIVANTE" with the subtitle "EXPOSITION TEMPORAIRE". The banner image shows various fish specimens on display in a museum setting.

LE DOCUMENTAIRE: LA PART DE CREATION

LES METAMORPHOSES DE L'ARBRE

« Très vite, nous avons acquis la certitude que filmer un arbre ne va pas de soi. L'arbre est fixe et le cinéma est mouvement. L'arbre est vertical et le cadre du film horizontal. L'arbre est muet et le cinéma est parlant, l'arbre est discret et le cinéma est spectacle. Alors, comment filmer l'arbre ? »
(dossier pédagogique)

Une mise en œuvre non retenue
La ciné-bulle

LE DOCUMENTAIRE: LA PART DE CREATION

LES METAMORPHOSES DE L'ARBRE

Séquoias : arbres à la peau rouge et au nom de chef indien, arbres géants dont la puissance engendre le mystère.

« un essai poétique à fondement scientifique »

Gravure de Gustave Doré pour l'illustration des Contes de Perrault dans l'édition Hetzel de 1867.

LE DOCUMENTAIRE: LA PART DE CREATION DE LA SCIENCE A L'IMAGINAIRE

Analyse de séquence:
le figuier étrangleur

LA PERSONNIFICATION

LE DOCUMENTAIRE: LA PART DE CREATION LE RECIT ETIOLOGIQUE

« Les arbres sont des marchands d'histoires aux quatre coins du monde »

Arbres

DOCUMENTAIRE ET PORTRAITS

SAISIR AU-DELA DE L'APPARENCE PAR L'IMAGINAIRE

Beppie à la fête

La dissection de la sole

LA PART DE CREATION: REPRESENTER L'ARBRE

PISTES PEDAGOGIQUES

<https://perezartsplastiques.com/2019/08/29/larbre-dans-lart/>

ACCUEIL

ACCUEIL

MANUEL D'ARTS PLASTIQUES AU COLLÈGE CHEZ GÉNÉRATION 5

THÉMATIQUES DANS L'ART

LES CONSTITUANTS DANS LES ARTS PLASTIQUES

PLAN D'UN COURS D'ARTS PLASTIQUES

LEÇONS DISTANCIEL

ANALYSES D'OEUVRES D'ART

+

ANALYSES D'OEUVRES +

HISTOIRE DES ARTS +

A SAVOIR

ART ET MODE

BANDE-DESSINÉE +

L'ARBRE DANS L'ART

ART, ART THÉMATIQUES par ARTSPLASTIQUES - 29 AOÛT 2019

L'arbre est un sujet important dans l'art : il apparaît dans l'art Egyptien de manière stylisée mais aux essences bien identifiables. Dans l'oeuvre ci-dessous, l'arbre n'est pas représenté dans le même plan que le bassin. En effet, le bassin est vu d'en haut et les arbres de face.

L'arbre et la forme
L'arbre et la couleur
L'arbre et la lumière
L'arbre et l'espace
L'arbre et le geste

- METTRE EN EVIDENCE LA PICTURALITE DES PLANS
- S'INTERROGER SUR LA REPRESENTATION
- LE DOCUMENTAIRE N'EST PAS QU'UN DOCUMENT: C'EST UNE TRANSPOSITION DE LA REALITE

REPRESENTER L'ARBRE: FIGURATION ET ABSTRACTION

Musique élémentaire de concert de Costin Miereanu

Nicolas de Staël
Arbre rouge (1953)

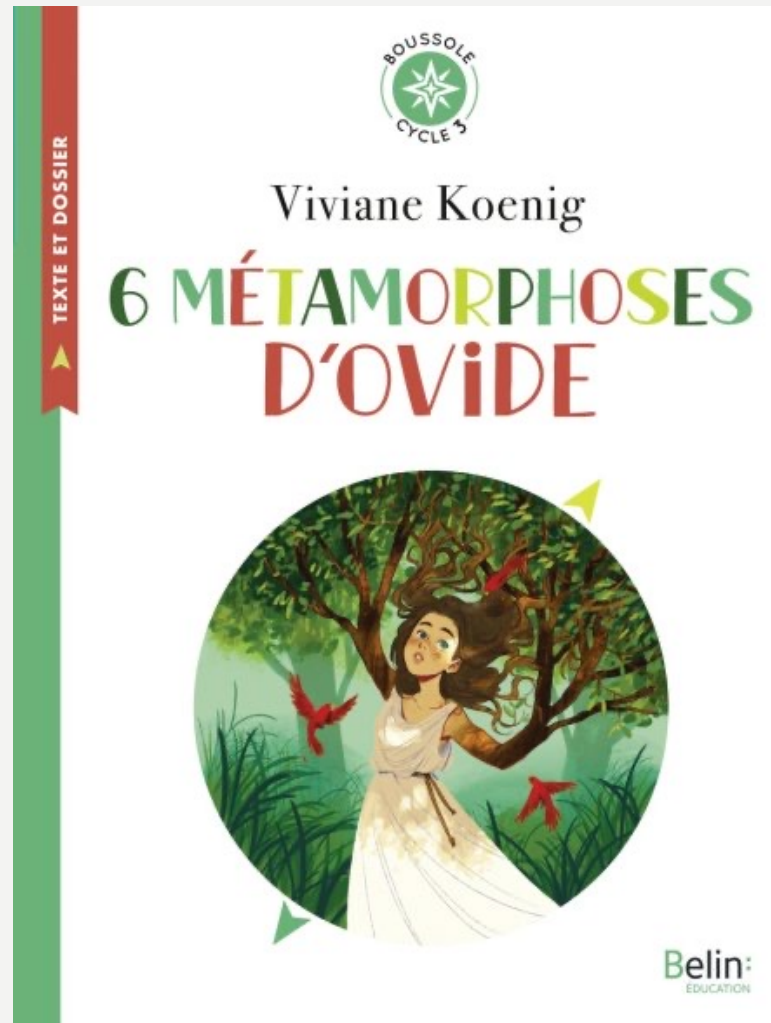
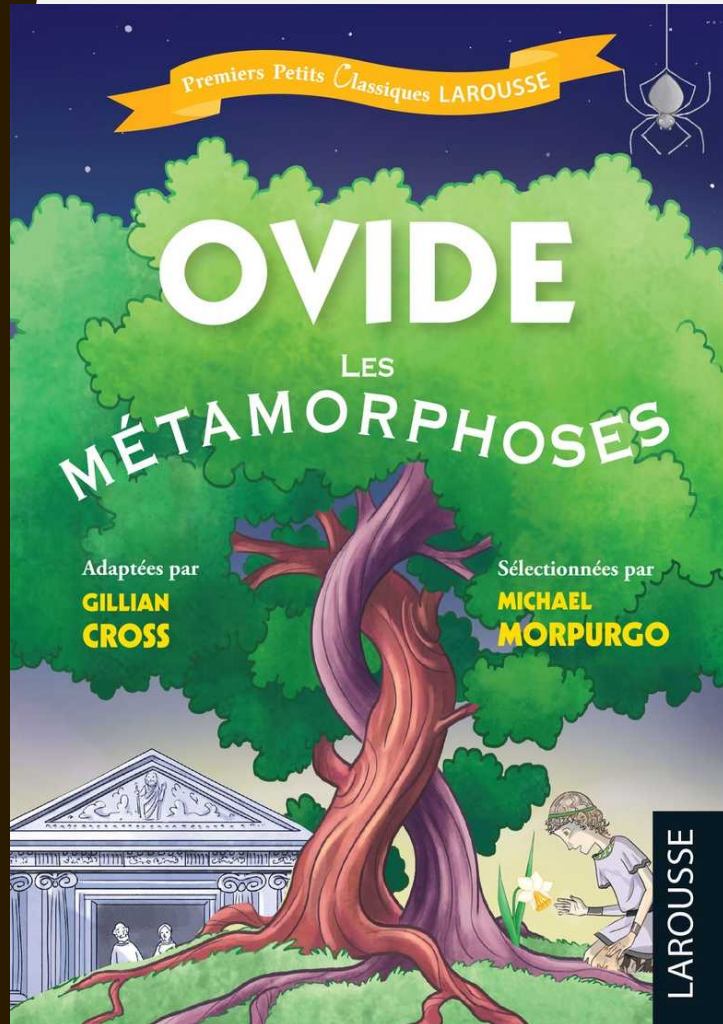

Travailler sur la dimension
plastique des plans fixes:
composition, couleurs,
place dans le cadre.

Mark Rothko *Orange and Yellow* 1956
231,1cm x 180,3

L'ARBRE ET LE RECIT ETIOLOGIQUE

PHILEMON ET BAUCIS
APOLLON ET DAPHNE
NARCISSE
CYPARISSUS

LE CYPRES

Nicolas de Staël Les Cyprès (1953)

Cyparissus (X, 106-142)

Extrait

Cependant il s'épuise par l'excès de ses pleurs. De son sang les canaux se tarissent. Les couleurs de son teint flétri commencent à verdir. Ses cheveux, qui naguère ombrageaient l'albâtre de son front, se hérissent, s'allongent en pyramide, et s'élèvent dans les airs. Apollon soupire : "Tu seras toujours, dit-il, l'objet de mes regrets. Tu seras chez les mortels le symbole du deuil et l'arbre des tombeaux".

OVIDE *Les Métamorphoses* Livre X

Cornelis Cort Cyparissus, from « The Rural Gods » 1565

LA PART DE CREATION: PISTES PEDAGOGIQUES « PORTRAITS » LE PORTRAIT COLLAGE

Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), *L'eau* – 1566 –
Huile sur bois – 66,5 x 50,5 cm –
Kunsthistorisches Museum, Vienne

Arman *Portrait Robot* d'Arman 1992
Divers effets personnels dans une boîte

THEMATIQUE TRANSVERSALE: LE TEMPS

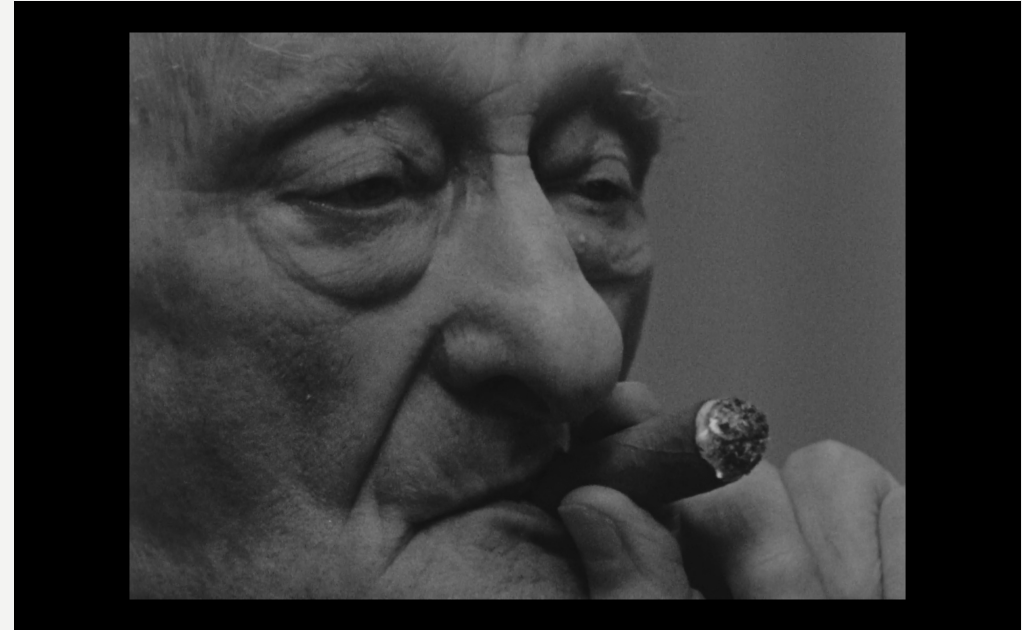
Travelling, panoramique et gros plan

« Dans un paysage de pierres, au sommet des montagnes blanches, se trouvent **les plus vieux des plus vieux arbres** vivant sur terre. Ce sont des « pinus aristata », perdus près de la **Vallée de la Mort**, des **squelettes vivants** en train de mourir depuis des millénaires. L'arbre le plus âgé, le **patriarche** de tous les arbres du monde, est un pin de 5 000 ans, à **moitié mort et à moitié immortel**. Il s'appelle **Mathusalem**. Comment imaginer que ce vieux pin de haute montagne, au tronc irrégulier et décharné, à l'écorce sèche et ridée, soit encore vert par certains bouts et concentre dans ses anneaux toute la mémoire du monde ? Mathusalem est greffier de l'Histoire depuis plus de 50 siècles. Il consigne les événements sans discernement : incendies, inondations, sécheresses, éruptions volcaniques... **Le plus vieil arbre du monde** paraît tourmenté, torturé, marqué par le passage du temps, mais **il meurt si lentement et depuis si longtemps qu'il peut vivre éternellement.** »

THEMATIQUE TRANSVERSALE: LE TEMPS

« Il faut s'enfoncer dans les couches de sédiments. »

« Les mains de grand-père rétrécissent et ça fait mal. Seulement les vieux deviennent comme ça, ils rétrécissent tous. »

« Et c'est ainsi que la sole a survécu depuis des millions d'années en imitant le sol.
- Alors le sol c'est du bois! »

PROLONGEMENTS « ARBRES »

Yann Arthus Bertrand
Arbre de vie, Kenya, 1993.
Chemins d'animaux en direction d'un arbre dans la savane.

Des forêts et des hommes
(2011 – Film officiel de l'année internationale des forêts)

L'enfance au cinéma : *Les 400 coups* de François Truffaut (1959).

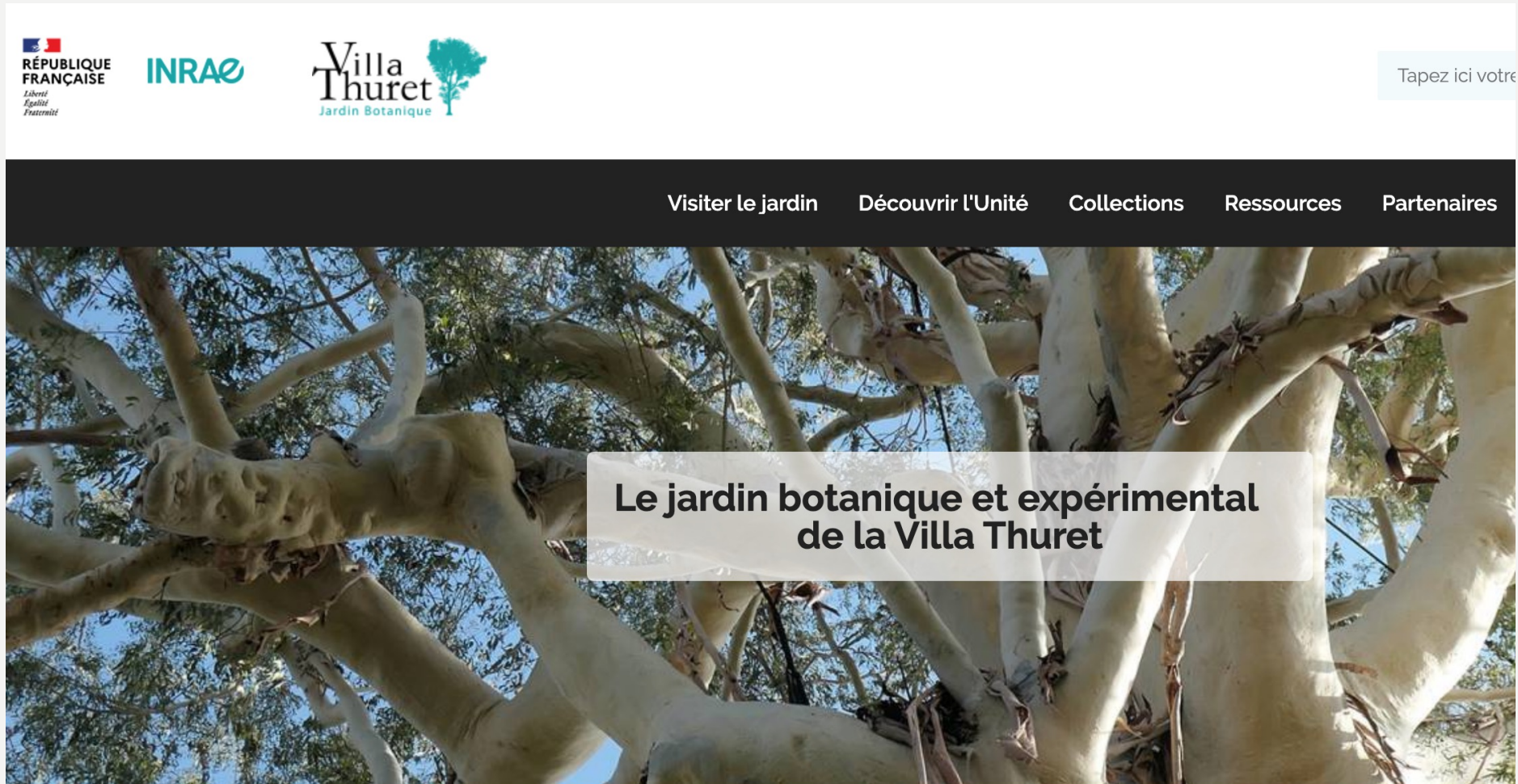
L'autoportrait : le début des Plages d'Agnes.

Le film officiel de l'Année Internationale des Forêts réalisé par Yann Arthus-Bertrand pour les Nations Unies, 2011. 7min30

- Le rôle essentiel des forêts dans la biodiversité
- La place et le rôle des hommes dans les forêts
- L'appel à préserver les forêts qui sont d'un grand intérêt pour la planète et l'humanité
- Plans aériens parfois illustratifs parfois plus abstraits
- Revenir sur la notion de documentaire

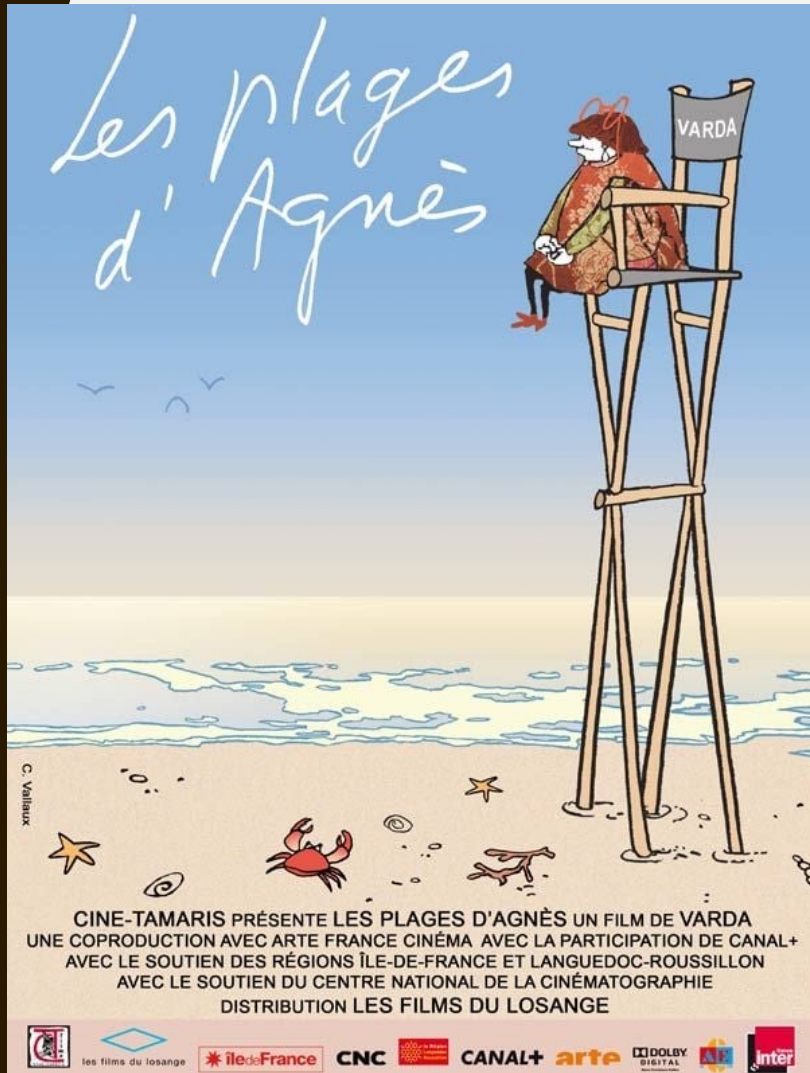
EXPERIMENTER EN SORTIE SCOLAIRE: LE JARDIN DE LA VILLA THURET A ANTIBES

Bienvenue sur le site de la Villa Thuret : Unité Expérimentale et jardin botanique

PROLONGEMENTS « PORTRAITS »

Agnès Varda, *Les Plages d'Agnes*, long-métrage documentaire, 2008

COCINOR présente
JEAN-PIERRE LÉAUD
 DANS

**PRIX DE LA MEILLEURE
 MISE EN SCÈNE
 AU FESTIVAL DE CANNES 1959**

**les
 Quatre cents
 coups**

UN FILM DE
FRANÇOIS TRUFFAUT
 AVEC **CLAIRE MAURIER** ET **ALBERT RÉMY**
GUY DECOMBLE - **GEORGES FLAMANT** - **PATRICK AUFFAY**
 SCÉNARIO DE **FRANÇOIS TRUFFAUT** - ADAPTATION DE **M. MOUSSY** ET **F. TRUFFAUT**
 DIALOGUES DE **MARCEL MOUSSY**
 DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE **HENRI DECAÉ**
 MUSIQUE DE **JEAN CONSTANTIN**

PRÉSENTÉ PAR **LES FILMS DU CARROSSE - S.E.D.I.F.**

PRINCE BELLAMY, 33, rue de Valenciennes, PARIS, 20^e

Sélection officielle Cannes 2002
 Maïa Films présente

Être et avoir
 un film de Nicolas Philibert

musique originale Philippe Hersant, images: Kateri Dizon, Laurent Didier, animateur: Hugues Genty, monteur: Justine Croquet, compositeur: Nicolas Philibert, assistant directeur: Thaddée Bertrand, directeur de production: Isabelle Pilloley, Sandrine, producteurs: Robert Gillet, Sandrine, producteurs associés: Sergio Lalou, une coproduction Maïa Films, Arte France Cinema, Les Films d'ici, Centre National de Documentation, Médiaparc de la Seine, le Canal+, le Centre National de la Cinématographie, le Gimagne, 4 rue de Valenciennes, Ministère de l'Éducation Nationale, le Centre National de la Recherche Scientifique, le Réseau d'Éducation de la Région de Lorraine, et de la Proximité, réalisé par Les Films du Losange

www.etreetaavoir.com

**QUATRE HISTOIRES VRAIES
 EXTRAORDINAIRES**

BARTHÉLÉMY FOUGEA
 présente

**Sur le
 Chemin de l'école**
 Un film de PASCAL PLISSON

LE 25 SEPTEMBRE AU CINÉMA

Aide et Action
 L'éducation change le monde

WILDS THADIS HÉRODIADÈ WILD BUNCH OCS

UNESCO

2 5 Télérama Journal des Femmes lintern@ute.com Le Parisien MONOPRIX RTL

**BONNE
PROJECTION!**