

Cinéma et alphabétisation

Décembre 2011

« Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. » Jean-Luc Godard

PRESENTATION

Cette bibliographie propose documents et références internet pour, d'une part, entrer dans la lecture d'images et comprendre le langage spécifique du cinéma, d'autre part, promouvoir son utilisation comme outil d'alphabétisation et d'émancipation.

La lecture des ouvrages sélectionnés permettra de trouver des éléments de réponses aux questions suivantes : Qu'est-ce qu'une image ? Comment l'interpréter ? Comment la regarder, la décrypter, l'analyser ? Comment un film est-il élaboré ? Que peut exprimer un mouvement de caméra ? Comment utiliser un film comme outil d'apprentissage en langue, comme support de débat ? Comment « devenir un des spectateurs experts au regard critique sur un objet culturel aussi complexe qu'un film ? » Pour les lecteurs pressés, citons nos deux coups de cœur : *Cinq contes de Fred* et *Une leçon de cinéma*.

Une réalisation du Centre de documentation du Collectif Alpha ASBL

12 rue de Rome - 1060 Bruxelles - Tél. 02/533.09.25 - cdoc@collectif-alpha.be - www.collectif-alpha.be

BIBLIOGRAPHIE

Lire les images / Comprendre le langage cinématographique

FOZZA Jean-Claude, GARAT Anne-Marie, PARFAIT Françoise, **Petite Fabrique de l'image**, Magnard, 2003, 288 p. COTE : O VISU

« Outil pédagogique et livre d'art, cet ouvrage est destiné à la communauté éducative, aux structures culturelles, aux artistes, et à tous ceux qui attendent une réflexion exigeante sur la culture de l'image. » Ses objectifs : apporter des informations théoriques et proposer des pratiques (plus de 240 exercices) adaptables à tous niveaux et à toutes disciplines, développant, de façon ludique et inventive, l'aptitude à l'expression et à la création. **Les chapitres 9 et 10 sont consacrés au cinéma : historique et fabrication de film d'une part et aspect socio - économique d'autre part.**

FAURY Geneviève, **50 activités pour comprendre les images à l'école maternelle**, CDDP Tarbes-Midi-Pyrénées ; Scérén, 50 activités, 2002, 190 p. COTE : O VISU

Découvrir le monde des images favorise l'enrichissement de l'expérience sensible de la personne et l'accomplissement de son pouvoir créateur dans un contexte favorable à la prise de parole, à l'argumentation et à la création. Travailler avec et sur l'image, c'est multiplier les occasions de se confronter à ce matériau omniprésent dans notre environnement, moyen d'expression privilégié dans notre société. Cet ouvrage donne à rechercher, utiliser, analyser et produire la plus grande variété possible de documents-images, qu'ils appartiennent aux grands thèmes de la littérature ou au quotidien. **Les pages 74 à 99 sont consacrées au cinéma et présentent des activités pratiques.**

CADET Christiane, CHARLES René, GALUS Jean-Luc, **La communication par l'image**, Nathan, Repères pratiques ; 9, 2009, 160 p. COTE : O VISU

Divisé en six parties (techniques, peinture, dessin, photo, cinéma/vidéo, arts graphiques), cet ouvrage s'organise en doubles pages. A gauche, une synthèse apporte toutes les informations pour comprendre le sujet. A droite, une explication développe un point particulier qui illustre et complète la page de gauche. **Le thème cinéma se trouve pp. 120-143 et aborde l'élaboration du film, les mouvements de caméra, les effets spéciaux et les trucages.**

GERVEREAU Laurent, **Images : Une histoire mondiale**, Scérén ; Nouveau Monde, 2008, 278 p. COTE : O VISU

Ce livre, remarquablement illustré, est à la fois une introduction aux différents types et supports d'images à travers les civilisations et un outil pédagogique pour se repérer parmi les milliards d'images qui circulent. **Le chapitre 5, intitulé l'ère de la projection, développe quatre points : le public (le cinéma comme spectacle collectif diffusé), le temps (montage et narration), l'espace (champ et vertige physique ou mental), l'imaginaire (les stars !).**

Le Nouvel éducateur - 161 : Maître en images, [REVUE] 01/09/04,

« La magie de l'image, nul n'y échappe, mais c'est plutôt sa fonction culturelle que nous développons dans ce dossier. [...] Ce dossier démarre par une série de témoignages de pratiques autour de la mise en relation d'images. Pourquoi mettre en relation des images ? Pour en parler sans les mots, pour que le choix d'une image réponde à une autre image, dans une démarche qui nous est chère, celle du 'passeur de culture'. S'il est indispensable de créer des images et de les transmettre, il est nécessaire aussi d'apprendre

à les regarder et à les comprendre. C'est là qu'entrent en jeu les projets de type 'école et cinéma' [...] qui veulent faire de tous des spectateurs avertis [...] Le volet cinéma se trouve pp. 16-20. Il aborde les éléments suivants : histoire du cinéma ou la cinémathèque coopérative de l'enseignement laïc (disponible en PDF) ; organisation de lycéens au cinéma ; utilisation du cinéma dans un cours d'histoire-géographie au lycée avec des encarts sur la méthodologie de la lecture d'un film, préparation d'une séance de cinéma ; lecture d'images à partir de vidéos en maternelle.

Les articles de ce numéro du *Nouvel Éducateur* sont téléchargeables à la page : <http://freinet.org/ne/som-ne161.htm>

Le cinéma, PEMF, Périscope. 30 mots clés, 1995, 96 p. COTE : DIV CULT

Un lexique illustré du vocabulaire technique de base.

Exploiter un film / Utiliser un film comme outil d'apprentissage

CONDE M, FONCK V, VERVIER Anne, **A l'école du cinéma : Exploiter le film de fiction dans l'enseignement secondaire**, De Boeck & Larcier, Action !, 2006, 226 p. COTE : DIV CULT

Comment exploiter de façon pédagogique la vision d'un film? À quoi le film va-t-il servir en classe? Sera-t-il sujet de discussion, d'appréciation, de réflexion ou encore d'analyse? Comment conduire en classe de telles discussions, réflexions ou analyses? Comment amener les spectateurs à dépasser le simple plaisir cinématographique pour tirer un enseignement - au sens le plus fort du terme - de ce qu'ils ont vu?

THYRION Francine, AUQUIER M., BLOMART M.-Ch., **Couleurs Français 1ère année du secondaire**, De Boeck, 2008 COTE : O PRAT

Un cours de français en six parcours liés à un contexte extrascolaire dans un manuel ouvert à la richesse culturelle de la francophonie. Le dossier cinéma pp. 157-159 permet d'élaborer une fiche technique, une affiche, de rédiger une critique ou tout autre document lié au monde du cinéma.

HUET Anne, **On tourne ! : Ecrire avec le cinéma**, Scérén ; Gallimard, Les petits carnets d'écriture ; 4, 2005, 80 p. COTE : E ATEC

L'objectif de la collection *Les petits carnets d'écriture* est de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche. Chaque ouvrage, conçu de façon progressive, croise l'écriture et une expression artistique. « On tourne ! » associe l'écriture à l'univers du cinéma. Des encarts donnent des explications, proposent des termes techniques, apportent des précisions culturelles. Les exercices proposés : écriture de scénarios, de critiques, création de titres, de fiches de présentation, analyse d'affiche, etc.

YANG Tiphaine, LUCAS Frédéric, **Une leçon de cinéma** [article], in *Les Actes de Lecture* n° 104, 2008, pp. 78-36

Plusieurs volets à cette mémorable leçon : passer du message au code, comprendre les intentions du réalisateur et identifier les moyens mis en œuvre ; s'approprier le langage cinématographique, construisent des compétences de lecteur d'images pour devenir des spectateurs « experts » au regard critique sur un objet culturel aussi complexe qu'un film ; aborder une œuvre cinématographique comme on aborde une

œuvre littéraire à la manière de la leçon de lecture. La démarche pédagogique est en ligne sur http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL104/AL104p078.pdf

Cinq contes de Fred, Editions En 1 Mot, 1989, Conception et textes Jean-Pierre Dupuy et Laurent Seyral, Illustration de Fred COTE O MET

Un document remarquable, décliné en sept coffrets thématiques. Chaque coffret contient un recueil d'histoires, une vidéo et une trentaine de fiches pédagogiques. Par coffret : cinq histoires courtes de plus ou moins cinq pages accompagnées par autant de séquences vidéo de plus ou moins cinq minutes. Outre une analyse du langage cinématographique, les *Contes de Fred* peuvent servir de support à de nombreuses démarches pédagogiques : compréhension de la langue ; expression et communication orale (notamment le dialogue) ; construction narrative (notion de rôle et de personnage, d'espace et de temps), vocabulaire, jeux de mots, etc.

La qualité des scénarios (où se mêlent réel et imaginaire), la finesse des illustrations (celles de Fred l'auteur de la BD *Philémon*), l'excellence de la bande sonore (Gabriel Yared, Michel Portal, entre autres), des réalisateurs et des comédiens (Claude Piéplu, Nadine Trintignant, Catherine Jacob, pour ne citer que ceux-là), tout concourt à faire de ce matériel audio-visuel un véritable petit bijou.

Les mots du ciel réalisé par Daniel VIGNE

Les mots du temps réalisé par Jacques ROUFFIO

Les mots de l'argent réalisé par Pierre-Henry SALFATI

Les mots de l'eau réalisé par Gérard ZINGG

Les mots de la musique réalisé par Daniel VIGNE

Les mots du voyage réalisé par Laurent HEYNEMANN

Les mots de la peinture réalisé par Nadine TRINTIGNANT

Nous sommes au regret de vous annoncer que les vidéos ont perdu en qualité de son et d'images. Une tentative de sauvegarde sur DVD est en cours. Pour compenser, on peut utiliser le document ci-dessous paru quelques années plus tard.

COMTE Christian, OLLIER Maurice, **LIR : Langage Image Ressources**,
IPTR ; FREDIDM, 2000 COTE : O MET

Outil pédagogique audiovisuel dont les supports sont des films de fiction réalisés par de grands noms du cinéma français. Les films sont exploités d'une part, à l'écran par des séquences animées interactives et d'autre part, par des fiches d'exercices

Description technique : - quatre cassettes vidéo (chacune d'une durée totale d'environ 1h 20) et - un classeur contenant le texte de chaque scénario et les exercices d'application (soit 180 fiches).

Contenu : LIR se compose de 4 modules qui correspondent à un fil conducteur : module 1 : "situer", module 2 : "analyser - expliquer" module 3 : "reconnaître - comprendre", module 4 : "réussir".

A chaque module, correspond une cassette vidéo dans laquelle les films supports sont exploités au moyen d'une suite de séquences animées interactives. Des signaux (sonores et visuels) permettent d'interrompre la projection : "pause" permet au groupe de s'exprimer oralement, "stop" renvoie à des applications écrites correspondant aux fiches contenues dans le classeur du module.

Résonances en alpha

ROSENBERG Monique, **L'utilisation du cinéma comme outil pédagogique en alphabétisation d'adultes à Lire et Ecrire Bruxelles** [article], in Dialogue n°132, Culture. Combats pour l'émancipation, 2009, 5 p. en document PDF à lire sur http://bruxelles.lire-et-ecrire.be/images/documents/articlecineclub_gfen.pdf

Le cinéma peut s'avérer être un merveilleux support pour appréhender le monde et comprendre certains enjeux socio-politiques et économiques. La sélection de films qui touchent l'univers des apprenants, leurs expériences et leurs problèmes est primordiale. C'est à partir de l'expérience des Jeudis du cinéma, cinéclub organisé par Lire et Ecrire Bruxelles, que l'auteure développe son propos. La question des chocs culturels et toute la réflexion pédagogique autour de cette question y ont une large place.

PETRI Julia, ALLAL Chafik, **Le cinéma : outil de conflictualisation interculturelle ?**, 2009, [article], in Dialogue n°133, en document PDF à lire sur http://www.iteco.be/var/www/iteco/www.iteco.be/IMG/pdf/Cinema_outil_interculturel.pdf

Cet article répond au précédent et souligne les opportunités d'application pratique de la construction d'une démocratie participative à travers les activités cinéma. Construire du dialogue dans les groupes et, ainsi, de contribuer à la construction du vivre ensemble; conflictualiser les situations en vue de mieux se connaître à partir des lieux d'où on parle et où on vit ; et finalement, avoir des moments pour avancer vers les objectifs initiaux du projet - conscientisation et émancipation.

PIRLET Christian, ROSENBERG Monique, **Atelier « Le cinéma, support à un travail d'éducation populaire en alphabétisation »** [article], in Dialogue n°141, juillet 2011, pp. 37-38

Cet article rend compte d'un atelier ayant rassemblé des formateurs en alphabétisation pour leur permettre de partager leur expérience des Jeudis du cinéma, en lien avec les questions évoquées dans les deux articles qui précèdent.

Le Journal de l'Alpha - 181 : Le cinéma comme pratique culturelle en alphabétisation, , nov.-déc.2011, 98 p.

« Les films constituent un outil fabuleux pour développer la compréhension et l'expression orale, ainsi que pour analyser les codes de l'image et les codes culturels dont la connaissance est indispensable pour réellement s'approprier et partager une langue et une culture commune ».

Réflexions sociologiques

JEANNE Boris, **Caméras croisées** [article] in **Métissages**, Scérén, Textes et documents pour la classe école ; 26, 2008, pp.21-22 COTE : DIV CULT

Art nomade par excellence (les bobines sont dupliquées et envoyées aux quatre coins du monde), le cinéma est particulièrement propice aux métissages en tous genres. Influences réciproques emprunts, décalques, brassage finissent par créer un « objet filmique », véritable révélateur historique.

VIDAL Dominique, **Cinéma engagés**, Le Monde, Manière de voir ; 88, 2006, 98 p. COTE : DIV CULT

Ce numéro dresse un panorama du « cinéma engagé » sous deux de ses aspects. En première partie, on examine la façon dont le cinéma, dans différents pays et à différents moments de son histoire, approche le plus chargé de tous les thèmes sociaux, celui de la guerre. En seconde partie on propose un état de l'engagement qui caractérise tant de cinémas nationaux à travers le monde.

SCHAPIRA Catherine, REYT Claude, **Quel cinéma !**, AUTREMENT ; Scérén, Série Arts, 2003, 64 p. COTE : DIV CULT

Le cinéma semble être proche de nous : affiches, cassettes vidéo ou DVD, films à la télévision... envahissent notre quotidien. Mais le cinéma n'est-il pas aussi et surtout ailleurs ? Des images projetées, en mouvement, qui montrent le monde ou racontent une histoire, avec du son, des acteurs, des décors...

BIBAS Cyril, SILBERBERG Valérie (avec la collaboration de), **Entre les images : Enjeux et réflexions autour de l'éducation à l'image [dossier]**, in Éduquer ; n° 65, 32 p.

« Pour contrer ce que les plus alarmistes décrivent comme un formatage des esprits ou une dictature du divertissement, la compréhension des images, la distinction entre réalité et représentation, sont un remède radical, et l'éducation à l'image, au cinéma ou aux médias, pourrait se résumer à un objectif : l'éducation du regard. » En complément d'articles sur la découverte et l'analyse de films, ce dossier de sensibilisation aux enjeux culturels et éducatifs de l'éducation à l'image affirme que si l'école est le lieu privilégié de l'éducation à l'image, elle doit pouvoir s'ouvrir à d'autres publics que le seul public scolaire.

Téléchargeable : www.ligue-enseignement.be/default.asp?V_DOC_ID=2274

WEBOGRAPHIE

Promouvoir l'utilisation du cinéma comme ressource pédagogique

<http://www.grignoux.be/ecran-large>

... où on accède à une sélection de films accompagnés de la présentation d'un dossier pédagogique (le dossier complet est à commander). Ces films ont été retenus à la fois pour leur caractère accessible à un large public, pour la richesse de leur mise en scène ou l'intérêt des thèmes abordés. Il s'agit d'une initiative du Centre culturel Les Grignoux de Liège. En partenariat avec des cinémas situés un peu partout en Communauté française, des projections de films présentés sur le site sont régulièrement organisées sous forme de séances scolaires.

<http://www.cinemafrancais-file.com/>

... où sont proposés : histoire du cinéma, présentation de films, de thèmes, quizz, dialogues. Les dialogues, petites séquences d'une dizaine de minutes, sont un support original de compréhension en langue orale.

<http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/>

... où on trouve : glossaire et grille d'analyse de séquences filmiques.

<http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=136141#Rub1453>

... où le CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique) dans la rubrique Education et image(s) fournit des fiches pédagogiques à adapter à un public alpha.

<http://www.guideetfilm.fr/>

... où sont rassemblés ressources pédagogiques et articles de presse sur quantité de films. Un nouvel outil très pratique pour entamer l'étude de divers thèmes comme l'environnement ou les faits de société.

<http://www.zerodeconduite.net/>

... permet la recherche par réalisateur, par titre et l'accès aux archives des dossiers pédagogiques déposés. Le dossier d'accompagnement est proposé en téléchargement.

Découvrir l'actualité du cinéma en Belgique

<http://www.cinenews.be/index.cfm?lang=fr>

Connaître le programme des jeudis du cinéma

<http://bruxelles.lire-et-ecrire.be/content/blogcategory/76/344/>

Ciné club les jeudis du cinéma : demandez le programme !

