

VISUELS ET PROPOSITIONS D'EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

JEU D'IMAGE PETITE FORME

MARS 2018

Cette « boîte à film » nous propose 5 courts métrages. Ce sont des expérimentations cinématographiques. Norman Mac Laren intervient en plasticien sur la pellicule (Le merle, Caprice en couleur, Hen Hop). Il a d'ailleurs une formation à l'école des Beaux Art de Glasgow. Il travaille la pellicule et joue sur le changement d'échelle. Ce qui est tout petit devient immense par la projection sur un écran. Dans les courts métrages, Il aborde également de manière différente le sujet. Ainsi dans Hen Hop, Open Speech, Canon ce qui est filmé relève de la déconstruction d'action, du burlesque.

Le cinéaste

En 1933, aux beaux-arts de Glasgow, un étudiant, passionné de cinéma, trouve quelques bouts de pellicule. Il n'a pas de caméra. Alors, dans sa baignoire, il découpe le film jusqu'à le rendre transparent. Puis, au pinceau, il le recouvre de graffitis. On projette la bande. Légers, aériens, des points, des taches, des lignes sautillent joyeusement... Norman McLaren a 19 ans. Il vient de réaliser ses trois premières minutes de cinéma sans caméra ! ...

Il émigre au Canada où il s'installe définitivement en 1941.

A peine arrivé à Ottawa, il pousse encore plus loin ses recherches de peintre sur pellicule. Il était cinéaste sans caméra et peintre sans chevalet : il devient musicien sans instrument. En observant la piste sonore d'un film, il pense avec une belle logique que, si les sons font un dessin sur la pellicule, les dessins doivent pouvoir donner des sons. Muni d'un stylet, il grave à la main une bande-son et obtient d'étranges percussions. Le voilà ingénieur du "son dessiné".

Cela ne l'empêchera pas d'essayer toutes les techniques et de mêler, à plusieurs reprises, l'animation d'objets à la prise de vue avec acteurs.

Les courts métrages réunis dans Norman McLaren, Jeux d'images sont un exemple éblouissant de la variété de ses talents.

<http://www.telerama.fr/cinema/films/norman-mclaren-jeux-d-images,31488.php#eDTQ8lAbZsg2jdSX.99>

Les films qui vous sont présentés sont des films plastiques et non narratifs.

Les matériaux visuels de Mac Laren :

- Lettres et chiffres.
- Formes géométriques (Les animaux en sont eux-mêmes géométrisés et deviennent des signes graphiques. Ex : le merle)
- lignes ondulantes (Hen Hop)
- dessins de personnages (canon)
- objets (micro, escabeau, cubes... EX : Open Speech et Canon)
- humains (Open speech)

La musique :

Le répertoire utilisé est varié. Mc Laren établit un lien direct entre les images et le son. Pour l'auteur il y a un lien entre la main, l'œil et l'oreille dans la production et la réception des films:

- musique folklorique américaine (Hen Hop)
- chanson traditionnelle québécoise (le merle)
- mots (Open speech)
- jazz (Caprice en couleur)
- usage du canon et son synthétique (Canon)

Film mettant en scène le génie créatif de Norman Mc Laren :

https://www.nfb.ca/film/genie_createur_norman_mclaren/

AVANT LA SEANCE :

PREPARER LE REGARD DES ELEVES :

Prévenir les élèves que les films qui seront présentés ne sont pas narratifs mais plastiques.

- Repérages de passages sonores et faire traduire avec des moyens plastiques (craies, encre, pastels, peinture) sur différents supports. Travail du rythme lié avec l'intensité sonore, le ressenti.
- Repérage de gestes graphiques dans la pratique des élèves, les leur faire décrire.
- Leur faire découvrir des objets liés aux courts métrages : pellicule, micro, cubes, marteau, escabeau....
- Travail autour du Burlesque : Dupont et Dupont, Laurel et Hardy
-

ANALYSE DE L’AFFICHE

Que voyez-vous ?

- Observation des moyens plastiques utilisés au niveau :
 - De la place de l'écrit, la place du titre, la place du distributeur, la typographie
 - Du fond
 - Du personnage présenté (à quel film fait-on référence en priorité, hiérarchisation ou non ?)
 - Du cadrage (champ/hors champ ; personnages centré ou non)
 - Du rapport du personnage avec le fond (s'en détachent ou trame de fond uniforme)
 - Du rythme : effet statique ou mouvement
 - De la couleur (quelle harmonie, l'intensité des couleurs...)
 - De la matière (relief, aplat...)

Faire ressentir et comprendre qu'en fonction du choix de la composition l'accroche et la compréhension du spectateur n'est pas la même. Faire saisir l'INTENTION (signifiant/signifié ; dénotation/connotation)

Quels récits peut-on imaginer ?

Quels souvenirs cela fait surgir en nous ?

LES ENSEIGNANTS PREPARENT DES HORIZONS D’ATTENTE :

- Retrouver des musiques que l'on a entendues
- Retrouver des gestes faits en arts plastiques
- Quelles sont les couleurs utilisées ?
- Quelles formes géométriques sont utilisées ?
- Quels sont les animaux, objet, personnages présents ?

APRES LA SEANCE

QUELLES EXPLOITATIONS DES COURTS METRAGES EN CLASSE ?

Arts visuels & musique

Une mine de pistes dans cet ouvrage du SCEREN édité en 2011

Vocabulaire commun en arts plastiques et musique

	MUSIQUE	ARTS PLASTIQUES
Composition	Art d'organiser les sons, en suivant ou non des règles précises	Art d'organiser les éléments du tableau
Contraste	Fort/faible, rapide/lent	Clair/foncé, Fort/faible
Couleur	Timbre, blanches, noires	Primaires, complémentaires, secondaires, claire, foncée, pure, mélangée ou rompue
Forme	Structure du morceau. Organisation des événements sonores.	Élément privilégié qui apparaît sur le fond. Le fond, contraire de forme est une notion qui disparaît dans l'art moderne.
Harmonie	Sons qui s'enchaînent bien, en accords consonants.	Classique : couleurs qui se répondent bien selon un code, une convention ou une mode.
Intensité	Fort, faible	Pâle, intense, vif Transparent/opaque
Matière	Effet sonore obtenu par les moyens utilisés pour produire le son	Effet plastique obtenu par les moyens utilisés pour produire plastiquement.
Mesure	Repères sur la partition	Repères dans la composition, principalement dans l'art classique (exemple le nombre d'or)
Nuance	Différence d'intensité	Dans un mélange de teintes, différences d'intensité. Dans un camaïeu, passage par les différentes nuances ou intensités d'une couleur
Œuvre	Production de l'esprit et du talent	
Plan	Les instruments passent alternativement d'un plan à l'autre selon leur rôle Place de la musique ou du bruitage dans un enregistrement sonore	Premier plan /arrière plan Gros plan/plan large
Poly-	Polyphonie	Polychromie
Rythme	Organisation des éléments musicaux dans le temps, retour à intervalles réguliers des temps forts et des temps faibles dans une phrase musicale	Organisation des éléments dans l'espace
Technique	Vélocité et maîtrise instrumentale	Les procédés de travail, peinture, sculpture, gravure,... En art contemporain, on parle souvent de technique mixte
Touche	Partie de l'instrument sur lequel se pose le doigt de l'instrumentiste	Trace de l'outil, manière dont la couleur est posée sur la toile : touche légère, large, épaisse
Trait	Passage très rapide et techniquement difficile	Un dessin au trait n'indique que le contour des formes sans ombre ni modelé
Valeur	Blanche, noire	Clair, foncé

D'après la fiche dans "Arts visuels & Musique", SCEREN, 2011

OPEN SPEECH (discours de bienvenue) 1961, Canada 7 minutes

Réalisation : Norman McLaren

Technique utilisée : 35mm, noir et blanc. Prise de vue réelle, pixilation et animation.

Film à trucage avec un acteur (Norman Mc Laren) et animation d'objets.

Pixilation : technique d'animation en volume, donnant l'illusion de voir des objets animés et en mouvement. Cette technique s'appelle aussi le « Stop motion ». Entre chaque prise de vue les objets sont légèrement déplacés.

Résumé : Discours de bienvenue de Norman McLaren

À l'occasion du Festival international du film de Montréal, le cinéaste Norman McLaren tente de prononcer un discours de bienvenue, mais un micro récalcitrant l'en empêche.

Lien purifié : <http://viewpure.com/QJuoOzErHZM?start=0&end=0>

PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS

*travail sur la compréhension du récit :

- récit avec quelques paroles (mesdames et messieurs). Que voulait faire Mc Laren? Qu'est ce qui fait rire ?

Comment arrive-t-il à dire ce qu'il veut ?

- utiliser des images séquentielles pour reconstituer des moments choisis du récit et l'humour qui s'en dégage.

- Les personnages : Norman Mc Laren et le micro

* travail sur des images séquentielles pour comprendre la narration

* travail autour du burlesque : inventer des situations qui font rire.

* travail autour de l'écrit qui se substitue à la parole (je ne peux pas parler alors je l'écris avec mon corps sur l'écran de cinéma !)

- les différentes typographies : écrire des mots dans différentes typographies grâce aux TICE. Varier la taille des lettres.

- l'écrit dans différentes langues : écrire le même mot en différentes langues.

* travail sur le son : mots et des bruitages

* Travail autour de l'image :

- noir et blanc

- Vitesse, gestes rapides

- typographies

* lien artistiques: BD : Tintin. Film : Laurel et Hardy, Charlie Chaplin

Lien avec le mouvement surréaliste

- **Pour favoriser la mise en mémoire, la trace**

PEAC

Affichages

Cahier de vie

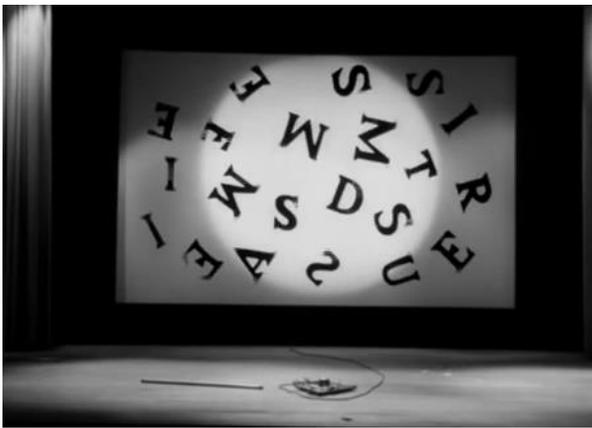
Karinne Charles, CPD arts plastiques.

Karinne Charles, CPD arts plastiques.

Karinne Charles, CPD arts plastiques.

Karinne Charles, CPD arts plastiques.

HEN HOP 1942, Canada 4 minutes

Réalisation : Norman McLaren

Technique utilisée : 35mm, couleur. Peinture sur pellicule. Images tracées directement sur pellicule. La couleur (Warnercolor) est ajoutée par la suite. Interprétation visuelle d'une musique de danses carrées canadiennes. Publicité pour les bons de la victoire.

Résumé : Une poule danse et se transforme au rythme d'une musique folklorique canadienne.

Lien purifié : <http://viewpure.com/UdlVc3JHth0?start=0&end=0>

PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS

*travail sur la compréhension déroulement :

- . Que se passe-t-il ?
- utiliser des images séquentielles pour reconstituer les changements de formes et de couleurs
- le personnage : une poule
- Réflexion sur ce qui permet de comprendre que ce qui nous est présenté est une poule. Quels sont les éléments constitutifs d'une poule (bec, pattes, ailes, forme ovoïde...)

* travail sur le son :

- musique traditionnelle américaine : comparer différentes musiques traditionnelles (canadienne, africaines, françaises, américaines, sud-américaine, océanienne...)

* lien avec la danse : travail sur les déplacements évoquant des oiseaux, des animaux. Se déplacer comme un petit... Se déplacer comme un grand... puis le faire sur des musiques différentes.

* Travail autour de l'image :

- Travail autour des couleurs complémentaires:

- Matisse
- Frantz Marc
- Rothko
- Johannes Itten
- Joseph Albers
- Claude Viallat

- Typographie :
 - Mouvement Dada
 - Apollinaire les calligrammes
 - Ben Vautier

- Travail de la ligne :
 - Arts visuels :
 - Travail autour du dessin, du trait
 - Travail en volume avec du fil de fer

Référents culturels :

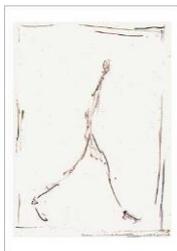
Morris LOUIS, SOTO (les pénétrables),

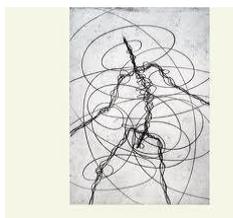
Picasso

Matisse

Giacometti

GORMLEY Anthony (sculpture)

- Pour favoriser la mise en mémoire, la trace

PEAC

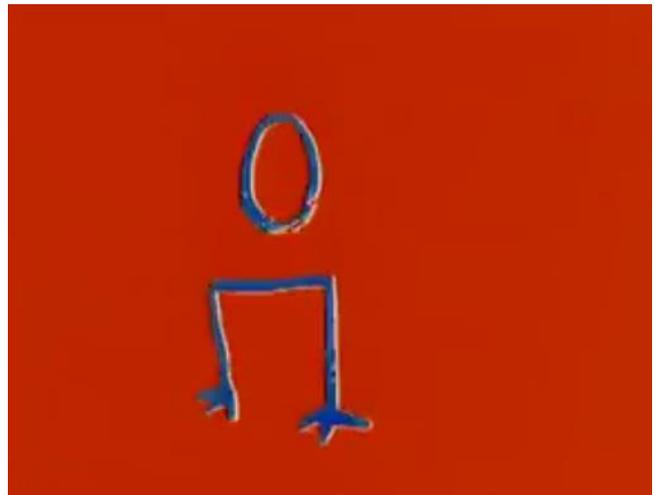
Affichages

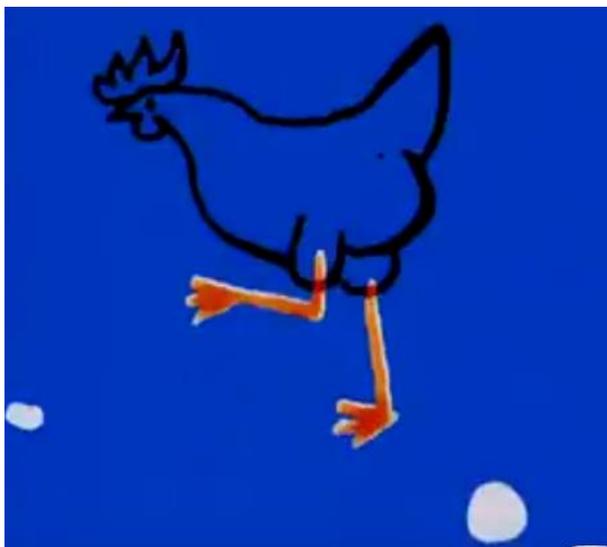
Cahier de vie

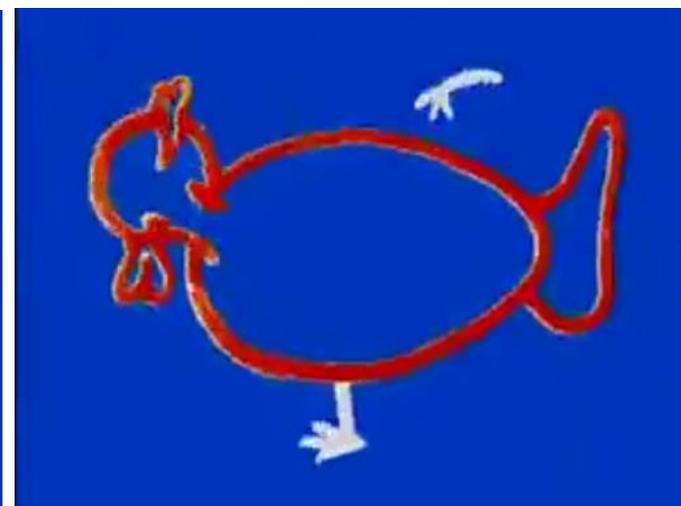
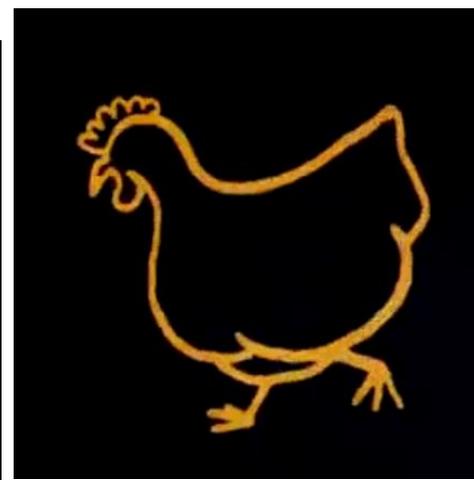
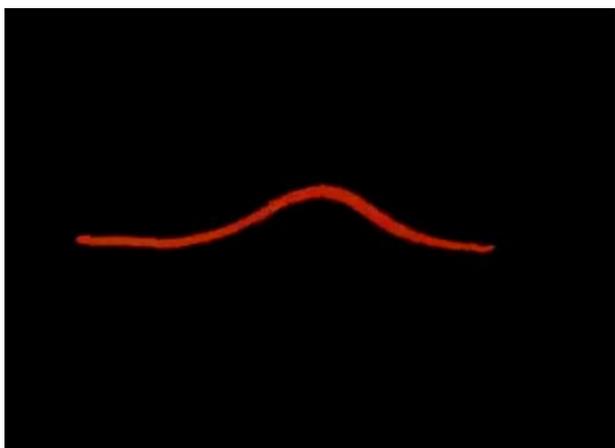
THE NATIONAL FILM BOARD OF CANADA PRESENTS AN EXPERIMENTAL FILM
LE COMITE NATIONAL CANADIEN DU FILM PRESENTE UN FILM EXPERIMENTAL
L'INSTITUTO CINEMATOGRAFICO CANADIENSE PRESENTA UNA PELICULA EXPERIMENTAL
КОМИТЕ ПРЕСТАВЛЯЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
LE NATIONALE FILM WAARD VAN CANADA PRESENTA UN FILM SPERIMENTAL
OFFICIO NAZIONALE CANADISE DEL FILM PRESENTA UN FILM SPERIMENTAL
CANADENSISKA FILMSTYRELSEN PRESENTERAR EN EXPERIMENTAL
LE NATIONALE FILM WAARD VAN CANADA VERTOONT EEN EXPERIMENTAL

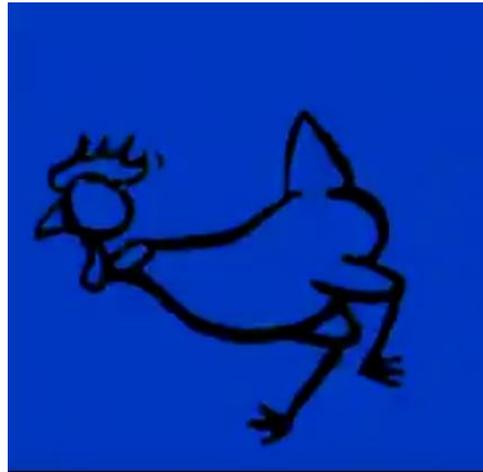
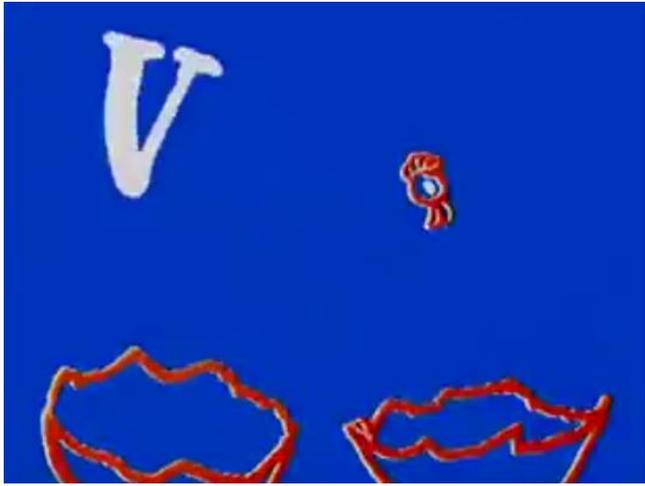
THE NATIONAL FILM BOARD presents

HEN
HOP

CANON 1963, Canada 9 minutes

Réalisation : Norman McLaren

Technique utilisée : 35mm, couleurs. Prise de vue réelle, pixillation et animation.

Résumé : Film didactique présentant trois illustrations des principes de la forme musicale du canon: la première réalisée en animant des blocs de bois sur un damier, la seconde en animant des éléments découpés et la troisième en filmant séparément des acteurs pour ensuite les placer dans une même image à l'aide d'une tireuse optique

Lien purifié : <http://viewpure.com/2VrnXw9waJI?start=0&end=0>

Personnages : hommes, femme, chats, papillons.

PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS

* travail sur le son :

Usage du canon et son synthétique : frères Jacques et diverses compositions

* Travail autour de l'image :

- travail sur fond noir et formes géométriques colorées en mouvement. Possibilité de faire des cartes à gratter.

- lien entre le mouvement (chorégraphie) et traces de peinture sur un grand fond.

- question de la répétition : photocopier le même objet plusieurs fois et transformer un détail différent.

* lien référents culturels :

- De Chirico:

<https://www.aparences.net/periodes/art-moderne/peinture-metaphysique/>

- **Pour favoriser la mise en mémoire, la trace**

PEAC

Affichages

Cahier de vie

LE MERLE 1958, Canada 4 minutes

Réalisation : Norman McLaren

Technique utilisée : 35mm, couleurs. Papiers découpés.

Résumé : Animation visuelle d'un oiseau blanc géométrisé faite de papiers découpés blancs sur fond de couleur. Le court métrage illustre une chanson traditionnelle québécoise racontant l'histoire d'un merle qui perd une à une les différentes parties de son corps.

Lien purifié : <http://viewpure.com/mc1DIBU18Fw?start=0&end=0>

PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS

*travail sur la compréhension du récit :

- court métrage sans paroles. Comment comprend-on l'action ?
- utiliser des images séquentielles pour reconstituer les moments importants du récit.
- le personnage : Le merle

* travail sur des images séquentielles pour comprendre la narration.

* Travail autour de l'image :

- création de personnages en papiers découpés. Référence à Matisse
- création de graphismes différents à partir de bâtons, verticales... prises photographique de chaque trouvaille.

référents culturels :

- Art africain : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_africain_traditionnel
- Masques :

<https://www.masque-africain.com/art-africain-kota.html>
<http://www.african-concept.com/antiquites-masque-afrique.html>

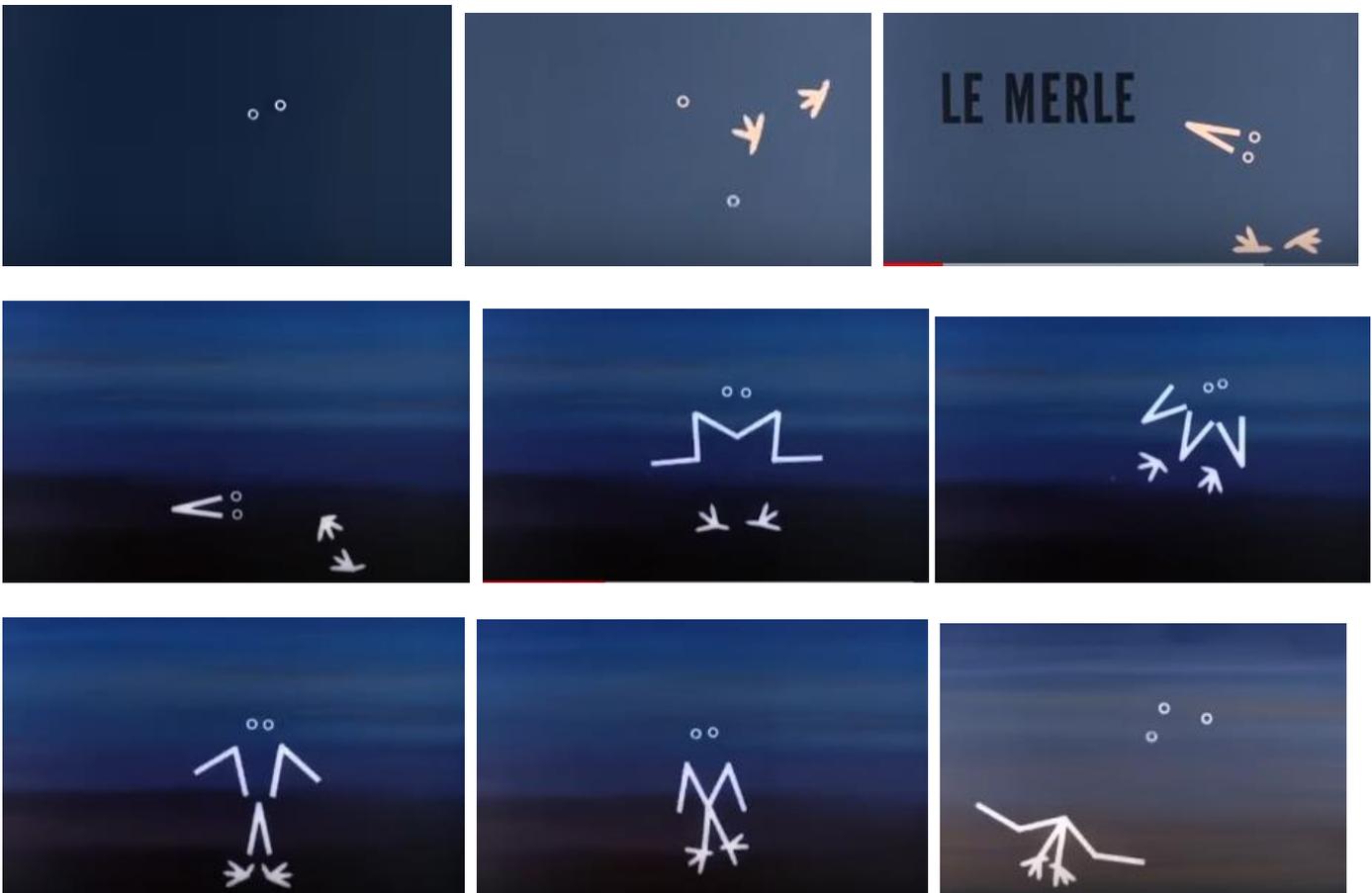
- Art/Sculpture cinétiques
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html>
<http://www.laboiteverte.fr/les-sculptures-kinetiques-de-anthony-howe/>
<http://artcinetique.blogspot.fr/>
- Moholy Nagy
<https://www.centrepompidou.fr/media/document/28/4b/284baa4e650242210d8926376768ada7/normal.pdf>
http://www.geh.org/fm/Amico99/HTMLSRC2/moholy_sum00004.html
- **Matisse**

MATISSE

- Pour favoriser la mise en mémoire, la trace

PEAC
 Affichages
 Cahier de vie

CAPRICE EN COULEURS 1949, Canada 8 minutes

Réalisation : Norman McLaren

Technique utilisée : 35mm, couleurs. Peinture sur pellicule. Lien avec la musique. Gestes opérés : peinture, dessin gravure sur pellicule.

Résumé : Trois variations cinétiques abstraites associées à une construction musicale jazz en trois mouvements.

Lien purifié : http://viewpure.com/xe_j-sPnqXg?start=0&end=0

Picasso s'est écrié en voyant « Caprice en couleur » : « Enfin du nouveau au cinéma ! »

PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS

*travail sur la compréhension de ce qui est offert au regard :

- Que se passe-t-il ? Que voit-on ?

* travail autour du ressenti: qu'avez-vous ressenti ? Que nous a dit la musique ? Que nous ont dit les images ?

* travail sur le son :

La musique : jazz (Caprice en couleur). Interprétation de 3 pièces de jazz très différentes jouées par le trio d'Oscar Peterson et composées par ce dernier.

* Travail autour de l'image :

Les propositions ci-dessous sont des expérimentations plastiques à faire vivre à vos élèves

- dessiner petit et projeter en grand (TBI ou rétroprojecteur,

Karinne Charles, CPD arts plastiques.

- gratter/ griffer/ des cartes noires avec différents outils (fourchette, bouchon, cuillère, cure dent, épingle, ...) pour faire apparaître le fond coloré.

- dessiner/peindre sur des transparents (rhodoïd, pochettes plastiques, film fraîcheur...)
-peindre sur une surface avec du scotch. Puis retirer les scotchs pour voir apparaître le fond préservé. Jeu sur les franges plus ou moins nettes en fonction du séchage de la peinture ou des encres.

- fond colorés et matière en poudre (sable, café, thé, sucre, gros sel, farine, pigments...) les recouvrant : faire des gestes différents qui révèlent le fond coloré. Prendre des photos, les comparer. S'exprimer sur les effets obtenus, les actions réalisées. Réaliser des images séquentielles à mettre en diaporama et y ajouter du son (audacity)

- sur une vitre ou du plexiglas : mettre différentes matières avec des gestes. Prendre des photos ou filmer avec le portable l'évolution du « dessin ». Faire varier l'orientation du support (vertical/horizontal) REF : film « Le mystère Picasso » de Clouzot : <http://viewpure.com/FSoJUMnLc1o?start=0&end=0>

- peindre sur des supports plus ou moins mouillés avec de l'encre pour créer des effets. Varier les supports, varier les outils de dépôt d'encre (plume, pinceau, fourchette, racloir...)

* Référents plastiques : les expressionnistes abstraits américains :

- Color field painting.

Sam Francis

<http://www.actuart.org/article-expo-peinture-contemporaine-sam-francis-ionone-past-present-117858821.html>

<http://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/sam-francis>

<http://www.moreeuw.com/histoire-art/sam-francis.htm>

<https://www.youtube.com/watch?v=RgH4AD9R5WM>

Clyfford Still:

http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/dossier-pedagogique1/fiches-d_oeuvre/still-ensavoirplus/?&view_zoom=1

<http://fr.phaidon.com/agenda/art/articles/2011/december/13/why-clyfford-stills-art-stayed-hidden-for-30-years/>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/oeuvres/sans-titre-3/>

<https://fr.pinterest.com/rsob5763/clyfford-still/>

Marc Rothko

<http://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/mark-rothko>

<https://www.youtube.com/watch?v=8eZtPu10Mwc>

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajrkgr/rMd5GB5>

Le monochrome: <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.html>

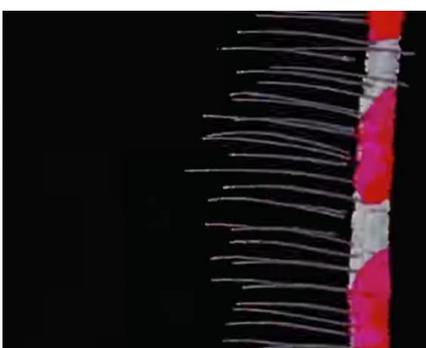
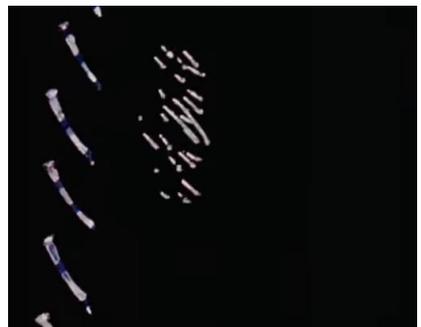
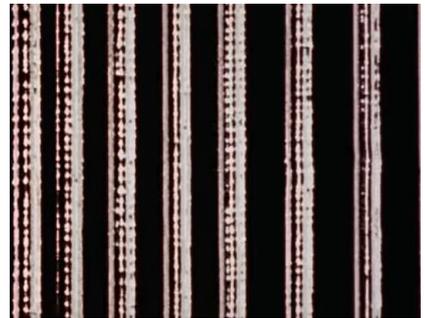
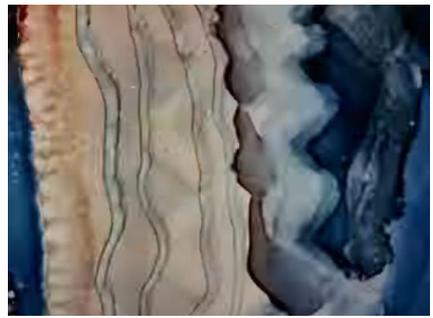
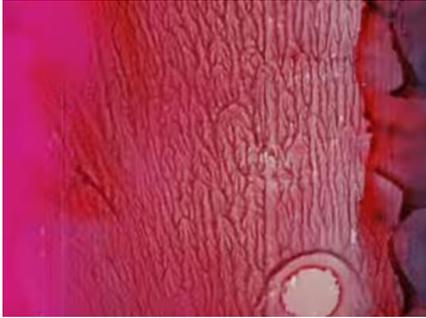
- Barnett Newman 3:32
<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cyjjaq7/r9nKzpn#undefined>
http://www.exporevue.com/magazine/fr/newman_mu.html
- Robert Motherwell
<http://viewpure.com/r2r6wHnyQcw?start=0&end=0>
- Jackson Pollock
<http://www.jackson-pollock.info/oeuvres-art.html>
<http://viewpure.com/JZ3glUYHa3Q?start=0&end=0>

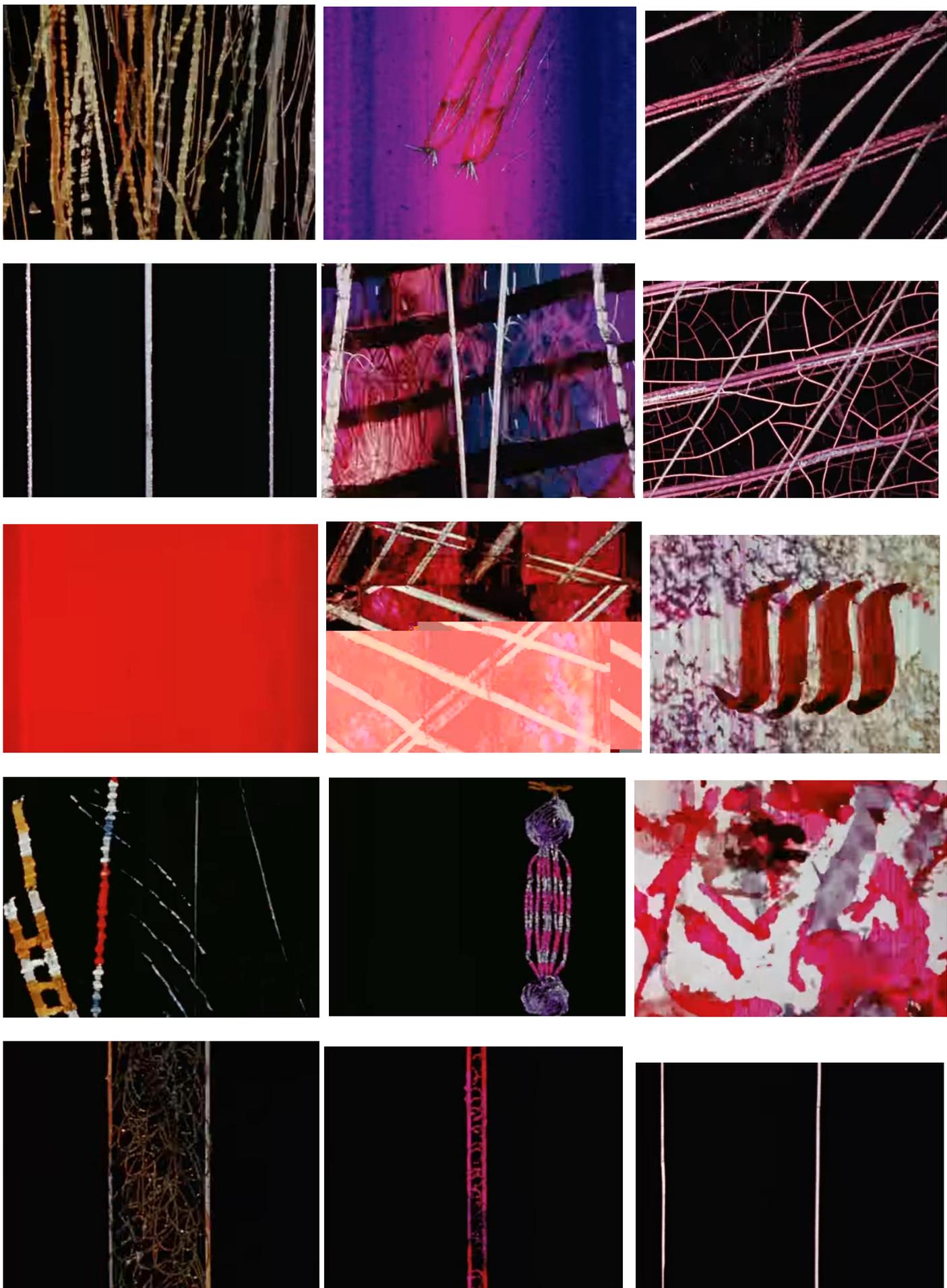
Pour favoriser la mise en mémoire, la trace

PEAC

Affichages

Cahier de vie

Karinne Charles, CPD arts plastiques.

