

Axes du programme	Questionnements	Situations d'enseignements possibles	Pistes de références artistiques	
<p>« La notion de représentation du réel pour comprendre que la réalité filmée est transformée par l'ensemble des choix du réalisateur et des impératifs de commande et de production. »</p>	<p>● En quoi les choix et le traitement des images et du son influencent-ils la création d'une représentation filmique du réel ?</p> <p>● En quoi la représentation filmique peut s'affranchir de la référence à une réalité du monde ?</p>	<p>Le choix et le traitement du son et de l'image</p> <p>- <u>Exploration 1 (filmage + réalisation) :</u> « Dans une séquence, mettez en scène l'envol sans le montrer directement. » <i>ou :</i> « Réalisez une production audiovisuelle qui impliquera le corps dans le but de révéler / signifier / reproduire / représenter / traduire la notion d'envol. Vous trouverez le plus de solutions possibles. »</p> <p>- <u>Exploration 2 (réalisation + montage) :</u> « Proposez une courte séquence qui montrera les péripéties vécues par un oiseau en une journée. » <i>ou :</i> « Réalisez deux séquences qui montreront une poursuite : <ul style="list-style-type: none"> • du point de vue de la poursuivi • du point de vue du poursuivant.» <i>Contrainte :</i> Travail à deux.</p> <p>- <u>Exploration 3 (son) :</u> « Reprenez la séquence réalisée précédemment et proposez un traitement du son surprenant, inattendu, décalé. »</p> <p>- <u>Réinvestissement :</u> « Réalisez une séquence qui traitera la notion d'envol de la manière la plus poétique possible. » <i>Contrainte :</i> dans ce travail, le son jouera un rôle important.</p>	 <p><i>Délicieux</i>, Raymond Depardon, 1994 49 plans fixes : le réalisateur se veut le plus objectif possible.</p> <p><i>American Beauty</i>, Sam Mendes, 1999 Scène du sac en plastique : le réel le plus banal s'immisce dans la fiction, ce qui donne un ton surréaliste à la scène.</p> <p><i>Le chant du styrène</i>, Alain Resnais, 1958 Le réalisateur traite son sujet (le plastique) de façon originale et poétique, la référence au réel est indirecte.</p>	 <p><i>Festen</i>, Thomas Vinterberg, 1998 Dogme 95 : « faire sortir la vérité de mes personnages et de mes scènes ».</p> <p><i>The Jinx</i>, Andrew Jarecki, 2015 Série documentaire Scène finale : un plan fixe sur le décor concentre l'attention sur le son off : le suspect avoue son crime alors qu'il supposait son micro éteint.</p> <p><i>A Bout De Souffle</i>, Jean-Luc Godard, 1960 Le réel dans la fiction : décors et passants réels.</p>

« La réalité filmée est transformée par l'ensemble des choix du réalisateur et des impératifs de commande et de production. »

• **En quoi la nécessité d'un montage implique-t-elle un engagement de la part du réalisateur ?**

• **En quoi les démarches de manipulation du réel filmé peuvent-elles influencer le regard du spectateur sur cette réalité ?**

• **En quoi la réalité constitue le point de départ de la fiction ?**

Le montage, les durées, le rythme

- Exploration 1 :

« Réalisez une séquence de 30 secondes qui joue sur la notion de temps. »

ou :

« A partir d'un extrait sonore imposé, réalisez un montage d'image qui sera en résonance avec la bande sonore fournie. »

Contrainte : un morceau de musique est imposé aux élèves. La bande son ne sera pas modifiée.

- Exploration 2 (rythme et durée) :

« En jouant sur le rythme et la durée, montrez dans une séquence, une atmosphère de plus en plus tendue. »

- Réinvestissement :

« A partir d'images de nature variées, créez le montage cohérent qui fera le récit d'un évènement. »

Contrainte : votre séquence suivra un schéma narratif de la pyramide de Freytag (une exposition, une action, un climax, un dénouement).

Mettre à disposition des élèves des images d'archives, vidéosurveillance, coupures de journaux, animations graphiques...

Empire, Jonas Mekas, 1964
Jonas Mekas et Andy Warhol filment l'Empire State Building pendant 8 heures.

Les Enfants Henri Desfontaines, de France pendant la guerre, 1918

Ce film propose une structure narrative originale à travers un assemblage astucieux de plans mis en scène et de vues d'actualités.

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Steven Spielberg, 2008.

Référence à des images d'essais nucléaires datant de 1955 pour ancrer

Mauvais sang, Leos Carax, 1986
Scène de la course avec Denis Lavant : le motif de la palissade en arrière-plan donne un rythme saccadé au plan, en accord avec la musique de David Bowie et les sentiments du personnage.

Apocalypse, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, 2009

Utilisation des nouvelles technologies : le montage, colorisation et sonorisation rendent les images du réel plus attrayantes pour le grand public.

« La notion de représentation du réel, donnée à voir et à entendre dans une dimension nouvelle qui révèle au spectateur et la réalité représentée et le regard porté sur cette réalité. »

● En quoi le réalisateur apporte sa vision personnelle en captant le réel ?

● En quoi la captation du réel donne une dimension différente à la réalité ?

- Exploration 1 (filmage) :
« Captez en quelques plans le plus fidèlement possible la réalité de votre environnement quotidien (le lycée). »

Constat : toute prise de vue est subjective.

- Exploration 2 :
« A partir de la réalisation précédente et en jouant sur des effets graphiques, colorés, ajoutez une poésie à cet environnement quotidien ».

Constat : intervention du réalisateur, graphisme, fiction.

- Réinvestissement :
« Avec un parti pris original, réalisez une séquence filmique qui montrera une réalité de l'environnement du lycée. »

Contraintes : Réalisez un story-board préparatoire.

Constat : rythmes, fiction, montage.

- Exploration 3 :
« Réalisez une séquence filmique qui donne à voir et à entendre l'ambiance effervescente du lycée. »
ou :
« Réalisez une séquence filmique qui montrerait les flux, les différents mouvements du lycée. »

Contraintes : technique du tourné-monté, le montage doit être réalisé au tournage en filmant dans l'ordre chronologique les différents plans. Votre séquence durera 15 secondes

- Réinvestissement
Travaillez un montage captivant, intrigant et singulier à partir des séquences réalisées lors des explorations précédentes et sans ajouter de nouvelles images.

Microcosmos, Claude Nuridsany et Marie Pérennou, 1996. Plans macroscopiques, motion control, time-lapses, slow motion, montage, scénario, décors de studio, univers sonore très travaillé.

Animated Conversation, Peter Lord et David Sproxton, 1978
Films en stop motion, construits autour de conversations enregistrées.

Georges Franju, *Le sang des bêtes*, 1949
Au lendemain de la guerre, après le choc des images rapportées du front et des camps, le réalisateur montre une violence devenue presque banale.

Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008

Le travail de préproduction d'un documentaire filmé a abouti à un film d'animation.

The act of killing, Joshua Oppenheimer, 2011

Les scènes de massacres sont reconstituées par leurs auteurs à travers une mise en scène surréaliste.

Making a Murderer, Laura Ricciardi et Moira Demos, 2015

Série de 10 épisodes reprenant les codes de la série de fiction : montage, musique, diffusion en VOD. La réalité des faits est révélée au spectateur à mesure que l'enquête policière progresse à travers des images d'archive, des reconstitutions, des animations...

