Grille d'analyse d'une œuvre cinématographique

Film (titre, réalisateur, date, producteur, pays, durée) : .....

Séquence étudiée : .....

Regard objectif
Qu'est-ce que je perçois ?

« Ce que je vois, ce que je peux observer »
Décrire l'œuvre sans jugement, en reliant la dimension iconique et la dimension esthétique.

DIMENSION ICONIQUE

- *Qu'est-ce que j'ai vu, entendu ? Qu'est-ce que j'ai compris du sujet du film ? Qu'est-ce que je peux dire de l'histoire et des personnages ?*
- Discerner la logique du film (cohérente ou non).
- Récit du film : lieu, époque, durée, personnages principaux, action, situation.
- Décrire les éléments importants de la bande son.
- Imaginer qu'on raconte le film à quelqu'un qui ne l'a jamais vu.

DIMENSION ESTHÉTIQUE

- *À quel type de film a-t-on affaire ? Quels moyens le réalisateur a-t-il utilisés pour faire son film ?*
- Utiliser un premier vocabulaire spécifique.
- Analyser le genre du film (fiction, documentaire, animation) et quelques caractéristiques de l'œuvre : quels effets sont produits, comment ont-ils été obtenus ?
- Dégager seulement quelques éléments remarquables, parmi :
  - **l'image** : couleur, mise en scène, plans, cadrage, montage ;
  - **les traces écrites** : signification, forme ;
  - **les voix** : muet ou parlant, présence ou non de la voix, relation aux autres éléments visuels ou sonores ;
  - **les bruits ou le silence** : à quoi ils font référence, comment les caractériser, relation aux autres éléments visuels ou sonores ;
  - **la musique** : genre, forme, instruments ; présente ou discrète ; redondante avec l'action ou en contrepoint, poésie ; relation aux autres éléments visuels ou sonores.

Regard subjectif
Qu'est-ce que j'en pense ?

« Ce que j'en comprends »
Décrire l'œuvre selon son ressenti et son interprétation personnelle.

DIMENSION PERSONNELLE

- *Qu'est-ce que j'ai ressenti ? À quoi cela me fait-il penser ? Qu'est-ce que j'en déduis ?*
- Évoquer ses sensations et ses opinions sur le film.
- Associer le film à des vécus, des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances…
- Quels sont les objectifs du film ? Quel est le point de vue du réalisateur ? Film informatif, pédagogique, institutionnel, militant, théorique, de témoignage…

Regard culturel
Qu'est-ce que je sais ?

« Ce que j'apprends pour mieux comprendre »

DIMENSION CULTURELLE

- *Qu'est-ce que j'apprends à partir de la rencontre avec cette œuvre ?*
- Références à la filmographie du réalisateur, à la période cinématographique, à l'actualité de l'époque.
- Mise en réseau avec d'autres images, d'autres œuvres, cinématographiques ou d'autres domaines artistiques.
- Apport de vocabulaire et de repères, par des recherches documentaires ou par l'enseignant, au sujet :
  - d'un réalisateur ;
  - d'un métier du cinéma ;
  - d'un genre et d'une technique cinématographiques ;
  - du contexte historique, culturel, social, scientifique ;
  - des significations et des usages de l'œuvre.

Pratique artistique

En pratiquant la vidéo ou la photographie, aborder les notions essentielles de l'image :

- photographier ou filmer une même scène avec des points de vue, des cadrages différents ;
- retoucher l'image avec un logiciel : passer de la couleur au noir et blanc, saturer ou désaturer les couleurs… ;
- créer des effets spéciaux avec un logiciel de montage ;
- …

Document réalisé par les conseillers pédagogiques en arts visuels de la Gironde.