

INTRODUCTION	1
--------------------	---

1. LES IMAGES, LE CINÉMA ET LES FILMS

1.1. CASIMIR ET L'ÎLE AUX ENFANTS	7
— L'Enfant et la télévision	7
— L'Enfant devant l'écran	8
— L'Enfant derrière les caméras	9
1.2. LES FILMS POUR ENFANTS ET LES CINÉ-CLUBS DE JEUNES.	11
— Les Cahiers de doléance	11
— Les Ciné-Clubs de jeunes enfants	14
— Pratique des revues de cinéma	18
1.3. LE CINÉMA, L'ARGENT ET LE POUVOIR : L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE	20
— La production française	20
— Pouvoir et cinéma	21
— La fabrication des films	25
1.4. ART ET TECHNOLOGIE : LA TECHNIQUE CINÉMATOGRA- PHIQUE	31
— « Camera obscura » et perspective	31
— Écrans et formats	32
— Qui fait quoi et comment ? Les métiers du cinéma	34
— Le travail de studio	38
1.5. CINÉMA / SOCIÉTÉ / CINÉMA	42
— Cinéma et société ou Société et cinéma ?	42
— Cinémas nationaux et connaissance des peuples	43
— La société française à travers son cinéma	44
1.6. LES GENRES CINÉMATOGRAPHIQUES	47
— La notion de genre	47
— De John Ford à Sergio Leone : le western	48
— Le thriller : du « film noir » au cinémascope en couleurs	49
— Le fantastique : sujet ou regard ?	52
— Surnaturel, horreur et science fiction	54
1.7. LA VIDÉO : VERS UN 8 ^e ART ?	55
— Un problème de support : la vidéo complément ou concu- rent du Super 8 et du 16 mm	55
— La vidéo pour quoi faire ?	58

2. PÉDAGOGIE ET LANGAGE

2.1. LES IMAGES DANS LA CLASSE	62
2.1.1. <i>LE CHOIX DES MÉDIAS</i>	62
— Du daguerréotype au cliché de grand magazine	63
— Diaporama ou documentaire de création	64
— Un ensemble multi-média	65
2.1.2. <i>LE FILM AU SERVICE DES TECHNIQUES D'ÉVEIL : CINÉMA ET DIDACTISME</i>	66
— Film pédagogique / documentaire / militant	66
— Cinéma et histoire	68
2.1.3. <i>ŒUVRES DE MOTIVATION ET PROJETS PÉDAGOGIQUES</i> ...	71
— Qu'est-ce que motiver ?	72
— Comment motiver ?	74
2.1.4. <i>VÉRITÉ, VRAISEMBLANCE ET RÉALISME</i>	82
— Les archétypes du réalisme	82
— Le cadrage et la mise en scène du réel	85
— Une image : le pavé de presse, le document photographique	88
— Le film : une chaîne d'images	89
2.1.5. <i>LE LANGAGE AUDIO-VISUEL : QU'EST-CE QUE LA MISE EN SCÈNE ?</i>	90
— Comment se crée le sens ?	90
— <i>Dora et la Lanterne Magique</i>	97
— <i>La Plaine du Var</i>	99
2.2. LA CRÉATION DES IMAGES	104
2.2.1. <i>LE CINÉMA EN SUPER 8</i>	105
2.2.2. <i>DESSIN ANIMÉ ET ANIMATION</i>	108
— Principes de base et matériel nécessaire	108
— Le dessin sur cellulose	110
— Les films de marionnettes	111
— Les papiers découpés	113
— De l'animation « vite et bien » à l'animation « raréfiée »	115

2.2.3. <i>LE CINÉMA SANS CAMÉRA</i>	117
— Norman MacLaren : un cinéma d'expression par le mouve- ment	117
— Une partition visuelle	119
— De la géométrie à la poésie	119
2.2.4. <i>FICTION OU « NON FICTION » ?</i>	124
— Motiver par le choix d'un sujet	124
— Documentaire et approche poétique	125
— Le scénario de fiction	126
2.2.5. <i>ÉCRIRE UN FILM : LITTÉRATURE ET CINÉMA</i>	128
— Les textes préparatoires	128
— L'écriture par l'image	130
— Les supports littéraires de la création cinématographique.	131
2.2.6. <i>LES AUXILIAIRES DE CRÉATION</i>	132
— Nature et fonction du décor de film	132
— Historique, esthétique et pratique du son au cinéma	135
— Défense et illustration de la musique de film	137
2.2.7. <i>PRISES DE VUES ET MISE EN SCÈNE</i>	140
— Cadrage, éclairage et mouvements d'appareils	140
— Du grand angle au téléobjectif	142
— Profondeur de champ et usage du flou	143
— Fonction du « regard »	146
2.2.8. <i>DÉCOUPAGE OU MONTAGE ?</i>	153
— Du découpage au montage	153
— Montage narratif, montage expressif	154
— Nature et agencement des plans : le rythme	156
— Raccords et plans de coupe	157
CONCLUSION	159
<i>INDEX DES FILMS ET DES RÉALISATEURS</i>	160
<i>INDEX DES PRINCIPAUX TERMES TECHNIQUES, INSTITU- TIONS ET FONCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES</i>	164