

Dossier pédagogique

Un regard sur le cinéma : le décor

DU CINEMA, DES THEMES, DES DEVELOPPEMENTS

« Ce qui m'aide à trouver des idées, c'est le décor » Jean Luc Godard – *Les cahiers du cinéma*, 1962

PLACE DE LA CONCORDE

LES OPERATEURS LUMIERE

Le film

Place de la Concorde, opérateurs Lumière

Documentaire 1896-1897 muet noir et blanc , durée 3min

Cette vue montre la circulation des véhicules et des piétons sur la place de la Concorde avec l'Obélisque et les fontaines (Lumière 693) (25 octobre 1896) - (7 novembre 1897).

Séquences : Vue intégrale.

Cinéma : mots clés

Photosensibilité des films / entraînement du film / plan fixe / optique fixe / noir et blanc.

Thèmes : mots clés

Invention du cinéma, 1895 / opérateurs Lumière / industrie cinématographique.

Développements : filmographie

Vues Lumière / films Edison / films Méliès.

PLACE DE LA CONCORDE

UN AMATEUR

Le film

Estévez, cinéaste amateur, de Louis Estevez

documentaire 2003 muet noir et blanc, durée 25 minutes

Un montage d'images muettes tournées dans les années vingt par un cinéaste amateur, à l'aide d'une caméra Pathé Baby. L'arrivée d'un train à vapeur en gare Saint-Lazare, la circulation dans Paris filmée depuis une automobile en un formidable travelling, ou encore de nombreux portraits d'ami(e)s, composent un émouvant album d'images animées de la haute société parisienne du début du XXe siècle.

Séquences : La circulation dans Paris, de la place de la Concorde (8e) au bois de Boulogne (16e), filmée au coeur du trafic depuis une automobile.

Cinéma : mots clés

Mouvements de caméra / netteté / flou de bouger.

Thèmes : mots clés

Modernité / cinéma d'avant-garde / années 20-30 / pratique amateur.

Développements : filmographie

Rien que des heures –Cavalcanti, 1926 / Symphonie d'une grande ville – Walther Ruttmann, 1927 / L'Homme à la caméra – Dziga Vertov, 1929 / A propos de Nice –Jean Vigo, 1930.

PLACE DE LA CONCORDE

LA NOUVELLE VAGUE

Le film

A bout de souffle, de Jean-Luc Godard

fiction 1959 noir et blanc, durée 1h26min

Un jeune voyou (Jean-Paul Belmondo), traqué par la police à Paris, cherche désespérément à se faire aimer d'une étudiante américaine qui vend le "New York Herald Tribune" sur les Champs-Élysées (8e). Avec ce premier long métrage tourné exclusivement en décor naturel et avec une caméra légère, Godard emprunte les règles du reportage d'actualités et signe le manifeste de la Nouvelle Vague.

Séquences : La place de la Concorde la nuit, une agence de voyages et la rue Campagne Première

Cinéma : mots clés

Photosensibilité / caméra de reportage d'actualités cinématographiques / décor, l'espace réel.

Thèmes : mots clés

Nouvelle vague / critiques cinéma / la ville / Cahiers du cinéma / Cinémathèque, Henri Langlois.

Développements : filmographie

Paris nous appartient – J. Rivette, 1958 / Le Beau Serge – C. Chabrol, 1958 / Les 400 coups, 1959 – François Truffaut.

PLACE DE LA CONCORDE

LA TECHNIQUE DE L'INCRUSTATION NUMERIQUE

Le film

L'Anglaise et le duc de Eric Rohmer
fiction 2001 couleur durée 2h08min

Du 14 juillet 1790 à la chute de Robespierre, quatre ans plus tard, la Révolution française vue par une aristocrate anglaise protégée du Duc d'Orléans, son ancien amant, dont elle réproouve les idées révolutionnaires.

Tourné en vidéo numérique, ce film restitue remarquablement le Paris de l'époque en faisant évoluer les personnages sur fond de toiles peintes. Adapté des mémoires de Grace Elliott, il constitue une réflexion originale sur l'histoire et sa représentation.

Séquences : la traversée de la Place Royale (place de la Concorde aujourd'hui) par l'anglaise et sa domestique au milieu d'un massacre.

Cinéma : mots clés

Incrustation en chrominance –fond vert /
infographie 2D / point de vue caméra / éclairage.

Thèmes : mots clés

Perspective optique / image matricielle / pixel /
Révolution française / recherche iconographique.

Développements : filmographie

Tron –Steven Lisberger, 1982 / Jurassic Park –Steven Spielberg, 1993 / Amour –M.Haneke, 2012.

EN VOLUME, DECOR NATUREL OU DECOR RECONSTITUE

DECOR RECONSTITUE, LE STUDIO

Le film

L'argent, de Marcel L'Herbier

fiction 1928 muet noir et blanc durée de 3h06min

Le banquier Saccard est au bord de la banqueroute. Pour échapper à la ruine, il finance le projet audacieux d'un jeune aviateur qui tente la traversée de l'Atlantique à la recherche de mines d'or. Rendue célèbre par ses somptueux décors art-déco et par les séquences tournées à la Bourse aux moyens de caméras portatives placées aux endroits les plus surprenants, cette adaptation d'un roman de Zola marque l'aboutissement des techniques visuelles des années 1920 et l'apogée du cinéma muet.

Séquences : L'introduction de Macias, agent d'information auprès du banquier Gunderman.

Cinéma : mots clés

Studio de cinéma / construction décor / éclairage / mise en scène / mouvement de caméra / point de vue.

Thèmes : mots clés

Symbolique des formes -cercle, réseau, damier / Lazare Meerson / réalisme poétique / expressionnisme.

Développements : filmographie, réalisateur, actrice

Sous les toits de Paris –R.Clair, 1930 / 14 juillet –R.Clair, 1932 / La kermesse héroïque – J.Feyder, 1935 / Marcel L'Herbier / Brigitte Helm.

EN VOLUME, DECOR NATUREL OU DECOR RECONSTITUE

UNE « VRAIE » CHAMBRE DANS PARIS

Le film

A bout de souffle, de Jean-Luc Godard

fiction 1959 noir et blanc durée de 1h26min

Un jeune voyou (Jean-Paul Belmondo), traqué par la police à Paris, cherche désespérément à se faire aimer d'une étudiante américaine qui vend le "New York Herald Tribune" sur les Champs-Élysées (8e). Avec ce premier long métrage tourné exclusivement en décor naturel et avec une caméra légère, Godard emprunte les règles du reportage d'actualités et signe le manifeste de la Nouvelle Vague.

Séquences : Michel réfugié dans la chambre de Patricia.

Cinéma : mots clés

Angle de prise de vue / contrainte de la réalité / sensibilité pellicule / caméra épaule / lumière naturelle / scénario / dialogue.

Thèmes : mots clés

Improvisation / reportage / Raoul Coutard / politique des auteurs.

Développements : filmographie

Adieu Philippine –J.Rozier, 1962 / Antoine et Colette –F.Truffaut, 1962.

DECOR RECONSTITUE ENTRE VOLUME ET EN 3D

LE VOLUME

Le film

Le Pont-Neuf des amants, de Laurent Canches
documentaire 1991 couleur durée 54min

L'histoire du décor du film "Les amants du Pont-Neuf" de Léos Carax, filmé depuis les débuts du chantier, en 1988, jusqu'à sa destruction, en 1991, le tournage enfin terminé. Ponctuées d'interviews, des images souvent spectaculaires retracent les étapes successives de la reconstitution monumentale du Pont-Neuf et de ses abords, dans les environs de Montpellier, le plus grand décor du cinéma français.

Séquences : Projet, maquette, lieu de tournage, mise en œuvre technique, tournage la nuit.

Cinéma : mots clés

Décor en extérieur / aménagements / corps de métiers / apparence / contraintes des lieux.

Thèmes : mots clés

Pont-Neuf / économie de la production cinématographique / vraisemblance et réalité.

Développements : lien internet

<http://www.slate.fr/lien/41701/decor-shining-realiste>

DECOR RECONSTITUE ENTRE VOLUME ET EN 3D

LA 3D

Le film (voir fiche documentaire du film)

Renaissance, de Christian Volckman

fiction 2006 noir et blanc, durée de 1h35min

Dans le Paris labyrinthique de 2054 dominé par la multinationale Avalon (entreprise spécialisée dans les soins de beauté et de rajeunissement), une brillante généticienne est enlevée. Karas, le policier chargé de l'enquête se retrouve plongé dans un vaste complot, la jeune femme étant la clef d'un protocole mettant en cause le futur du genre humain. Ce film d'animation français en noir et blanc conjugue 3D et motion capture (capture de mouvements de comédiens) de manière révolutionnaire.

Séquences : Prologue du film, fin d'une course poursuite qui s'achève devant Notre Dame de Paris.

Cinéma : mots clés

Modélisation / animation 3D / capture de mouvement / montage de séquence.

Thèmes : mots clés

Infographie 3D / projection futuriste / image vectorielle / images de synthèse.

Développements : filmographie, lien internet

Tron –S.Lisberger, 1982 / Toy story –J.Lasseter, 1995

<http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1239022244224/image-numerique/>

LIENS AVEC LES PROGRAMMES (COLLEGE / LYCEE)

L'HISTOIRE DES ARTS

L'enseignement de l'histoire des arts concernent toutes les disciplines. Il y a six grands domaines artistiques. Cet atelier touche trois domaines

- art de l'espace : architecture, art des jardins
- art du visuel : cinéma
- art du quotidien : design, objets d'art

PHYSIQUE CHIMIE

Programme 5è

- la lumière source et propagation rectiligne

SOURCES DE LUMIÈRE - VISION D'UN OBJET :
Comment éclairer et voir un objet ?

ARTS PLASTIQUES

Programme de 3ème

- La prise en compte et la compréhension de l'espace de l'œuvre
- L'expérience sensible de l'espace
- L'espace, l'œuvre et le spectateur dans la culture artistique

Programme de 4ème

- **Les images et leurs relations au temps et à l'espace.** Cette entrée permet de travailler la durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse) ; elle permet d'étudier les processus séquentiels fixes et mobiles à l'œuvre dans la bande dessinée, le roman-photo, le cinéma, la vidéo.
- **Les images dans la culture artistique.** Il s'agit d'aborder la question des supports et des lieux de diffusion des images artistiques ; de comprendre la place de l'art, acteur et témoin de son temps ; d'interroger les relations entre les images et les pouvoirs

Programme de 5ème

- **La construction, la transformation des images :** les interventions (recouvrement, gommage, déchirure...), le détournement, ouvrent les questions et les opérations relatives au cadrage, au montage, au point de vue, à l'hétérogénéité et à la cohérence.
- **L'image et son référent.** Cette entrée permet d'explorer le sens produit par la déformation, l'exagération, la distorsion et d'ouvrir sur les questions de la ressemblance et de la vraisemblance, de la citation, de l'interprétation.
- **Les images dans la culture artistique.**

Cette entrée aborde la question du statut de l'image (artistique, symbolique, décorative, utilitaire, publicitaire), interroge ses significations, les symboliques auxquelles elle réfère, ses relations avec les mythologies.