

ÉDUCATION À L'IMAGE DANS LES ÉCOLES

Champs d'action
pour une approche
moderne et captivante

ÉDUCATION À L'IMAGE : POURQUOI ?

À l'aube des années 2020, en Suisse, l'omniprésence médiatique est telle dans notre **ENVIRONNEMENT** qu'une séparation entre le monde dans lequel nous vivons et celui des médias paraît obsolète. L'audiovisuel en particulier imprègne notre quotidien étant donné l'abondance de nos appareils numériques. Sous des formes les plus variées, les films nous accompagnent à travers les divers canaux que sont le smartphone, l'ordinateur, la télévision et le cinéma. Documentaires ou fictions, séries visionnées en streaming, magazines en ligne, clips ou vidéos sur YouTube, ces contenus nous divertissent, nous informent, nous éduquent. Cela est particulièrement vrai pour les enfants et les jeunes qui grandissent dans un environnement de plus en plus médiatisé, produisent eux-mêmes des films avec leurs téléphones portables et les utilisent pour communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils génèrent des récits ou sont sources d'information, les films véhiculent des valeurs culturelles, offrent des modèles de vie et des représentations identitaires. Ils sont donc un facteur essentiel de la socialisation aux médias et de la formation de la personnalité.

Le **POUVOIR FILMIQUE** et ses portées sociales exigent une éducation spécifique : les connaissances et compétences en matière d'utilisation des médias audiovisuels et d'usage créatif du film doivent être encouragées de manière adaptée à l'école. Le nouveau plan d'études Lehrplan 21, actuellement en vigueur outre-Sarine, accorde davantage de place à l'éducation aux médias, et les compétences médiatiques y sont centrales. Partant, l'éducation à l'image et le film, principal média des 20 et 21e siècle, doivent bénéficier d'une revalorisation. Dans les écoles, le film est un média reconnu, fréquemment utilisé à tous les niveaux et dans toutes les matières. Il sert à la transmission des connaissances et de la culture, à illustrer certains sujets par l'audiovisuel, ou à divertir. Pourtant, ses propriétés médiatiques, son langage spécifique, son histoire et ses dimensions tant sociales que créatives sont rarement exploités en classe. Il serait judicieux de développer ainsi les compétences visant à une appréciation critique des médias audiovisuels.

Le personnel enseignant devrait donc davantage être formé, afin de pouvoir utiliser le film non seulement comme support didactique, mais aussi comme objet d'étude à part entière. **L'ÉDUCATION À L'IMAGE** favorise une connaissance fondamentale des médias et permet l'acquisition d'expériences pertinentes sur le plan de la formation dans de nombreux domaines : compétences en matière de perception et d'appréciation, de communication, de présentation, de compréhension des films (capacité à « lire » l'audiovisuel), connaissances de l'histoire et du développement des médias, utilisation créative du cinéma et développement du sens critique.

CHAMPS D'ACTION

COMPRENDRE UN FILM

Chaque rencontre avec un film est une expérience individuelle et suppose de se laisser embarquer dans l'œuvre, pouvoir la lire, la percevoir consciemment, se pencher sur elle. Comprendre un film, c'est décoder des images et des sons, chercher un message et s'interroger, interpréter le fond et la forme, et se faire sa propre opinion..

SAISIR L'INTRIGUE ET LE CONTENU

Que se passe-t-il dans le film et de quoi s'agit-il ? Quelles idées, quelles émotions et quelle atmosphère imprègnent le film ? Qui sont les personnages principaux de l'histoire ?

CONCEPTION ET LANGAGE FILMIQUE

Comment obtient-on certains effets grâce au cadrage (échelle des plans, perspectives, mouvements de caméra), au son, à la lumière, au décor, au jeu d'acteur-trice, à la création numérique et au montage ?

STRUCTURE NARRATIVE ET DRAMATURGIE

Quelle est la structure du récit ? Est-elle chronologique ? Comment l'intrigue et le suspense sont-ils construits ? Quel est le point de vue ? Comment les scènes (qui présentent une unité de lieu) et les séquences (constituées de plusieurs scènes) déterminent-elles l'action ? Comment les personnages sont-ils caractérisés et comment évoluent-ils ?

PROCESSUS DE PRODUCTION

Comment et dans quelles conditions le film a-t-il été réalisé ? Quel rôle joue le scénario ou le story-board ? Quelles techniques de montage ont-elles été utilisées ? Comment les images, les couleurs et les sons ont-ils été retravaillés à l'ordinateur ?

RÉFÉRENCES À LA RÉALITÉ, À L'ENVIRONNEMENT ET AUX VALEURS SOCIALES

À quelle société, quels événements, quels phénomènes et quelles temporalités le film se réfère-t-il ? Quelle position ou quelle posture adopte-t-il ? Un lieu de vie en particulier est-il thématiqué ? La représentation est-elle réaliste ou fantastique ?

RELATION AUX MÉDIAS

De quelle manière le film s'est-il inspiré ou a-t-il été influencé par d'autres médias, par l'actualité, par d'autres expressions artistiques telles que les jeux vidéo, la littérature, la photographie, la peinture ou le théâtre ? Dans quelle mesure le film influence-t-il d'autres médias ?

RÉFÉRENCES ET PRÉFÉRENCES INDIVIDUELLES

Quel est le rôle de ma situation personnelle sur l'expérience filmique ? En quoi le film me concerne-t-il ? Le film me plaît-il, atteint-il quelque chose en moi, et si non, pourquoi ? Quelles émotions, quels souvenirs ou associations d'idées le film déclenche-t-il en moi ?

ARTICULER, INTERPRÉTER ET DISCUTER L'EXPÉRIENCE FILMIQUE

Quel est le message principal du film ? Comment le comprendre et l'interpréter ? Quels critères permettent d'expliquer et de discuter le film ?

EXPLOITER LE CONTEXTE

Le contexte d'un film dépasse l'œuvre elle-même. Il s'agit alors de prendre en compte la genèse et les conditions générale de production, de distribution et de réception du film. Connaître le contexte permet de situer et de comprendre un film avec nuances. Cela peut aussi aider à réaliser son propre film.

SOCIÉTÉ, CULTURE ET HISTOIRE

Quels sont les thèmes abordés ?
Comment les films influencent-ils notre perception des phénomènes sociaux, culturels et historiques (historiographie par l'intermédiaire du film, de la propagande, des fake news, etc.) ?

CATÉGORIES, GENRES ET FORMATS

Quels critères et traits caractéristiques permettent de classer les films par catégories, genres et formats ? Quels sont les nouveaux formats numériques (par exemple la vidéo 360°, le film réalisé avec un smartphone, le vlog) qui complètent ou élargissent les formats cinématographiques dits « classiques » ?
Qu'est-ce que les cinéastes et le public retirent de la classification par genres ?

FICTION / NON-FICTION

Quelles sont les références à la réalité et comment sont-elles rendues ? Quels rôles jouent la forme de présentation du film et son contexte de réception ? Quelles formes hybrides entre réalité et fiction peut-il exister (par ex. biopic, docufiction, documentaire parodique, ou de vidéo gag) et à quoi faut-il être attentif·ve ?

FONCTION

Comment peut-on utiliser les films dans notre vie quotidienne (par exemple pour se former ou se divertir) ? Selon quelle intention un film est-il réalisé (publicitaire, informative...) ? Quels sont les dangers d'une mauvaise utilisation des images à prendre en considération ?

TECHNIQUE, DISTRIBUTION ET RÉCEPTION

Quelles sont les techniques utilisées pour faire un film et quelles nouvelles technologies favorisent l'expérimentation ?
Quels sont les médias et les canaux utilisés pour diffuser les films ? Quelle influence certaines formes de production et de diffusion (par ex. caméras VR, smartphones ou écrans vidéo dans les espaces publics) ont-elles sur le contenu, la conception ou la réception de l'offre cinématographique ?

HISTOIRE DU CINÉMA

Comment la technique, l'esthétique et le contenu des films ont-ils évolué au cours de l'histoire du cinéma ? Quelle importance les développements sociaux prennent-ils dans les domaines de l'art, de la culture, de l'économie et de la politique ? Quels sont les styles et les courants cinématographiques classiques et alternatifs à distinguer au niveau international ?

PAYSAGE CULTUREL ET ÉCONOMIQUE DU CINÉMA

Qui est responsable de l'encouragement du cinéma ? Quels rôles jouent les intérêts commerciaux, les institutions et associations privées et publiques, le journalisme et la critique cinématographique ainsi que les festivals ? Quelles sont les institutions responsables en matière de formation cinématographique et quel est leur plan d'études ?

CONCEVOIR UN PROJET

Un projet de film aboutit lorsque chaque phase de préparation est bien réfléchi et mise en œuvre de manière à obtenir un résultat significatif et pertinent.

IDENTIFICATION DU SUJET ET CADRE DE PRODUCTION

Que veut-on transmettre, à qui et de quelle manière ? Le film est-il le support adapté à notre projet (contenu, message), si oui pour quelles raisons ? De combien de temps dispose-t-on et quelles sont nos ressources humaines, financières et techniques ? Quelles compétences professionnelles et interdisciplinaires veut-on développer ? Où va-t-on montrer notre production et comment doit-on procéder ?

CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE

Veut-on communiquer, raconter, montrer, expliquer, mettre en scène ou présenter ? Quelle catégorie, quel genre s'y prête le mieux ? Quelle forme la production devrait-elle prendre, et quelle durée devrait-elle avoir ? Avec quel équipement va-t-on choisir de travailler (smartphone, appareil photo/vidéo, Action Cam, caméra 360°, enregistreur audio, etc.) ? Le matériel de production est-il opérationnel (caméra, table de montage, format final...) ?

DÉVELOPPEMENT DE LA NARRATION FILMIQUE

Quel cadre spatio-temporel et quelle tension narrative veut-on créer ? Comment résumer et concentrer nos idées pour aller à l'essentiel ? Comment décrire et visualiser notre projet en vue du tournage (traitement, storyboard, séquencier, scénario) ?

CLARIFIER LES DROITS

Dispose-t-on des déclarations de consentement et des autorisations de tournage nécessaires ? Peut-on utiliser de la musique ou des images protégées par le droit d'auteur ? Peut-on créer nous-mêmes de la musique, des sons et des images ou utiliser des contenus libres de droits ?

TOURNAGE

Dans quel ordre va-t-on tourner les plans des scènes prévues (calendrier de tournage, rapport de continuité) ? Comment enregistrer le son pour qu'il soit exploitable ? Est-on prêt à tourner (technique, matériel, personnel, responsabilités) ? Dispose-t-on de tous les rushes nécessaires à la post-production ? Comment sauvegarder et documenter les rushes ?

POSTPRODUCTION

Comment concevoir le film à partir des rushes, en tenant compte de la dramaturgie, de l'atmosphère, de l'effet et du message ? Comment procède-t-on concrètement au montage, par où commencer ? Comment reconnaître les scènes superflues ? Quel sera le produit final ? Comment veut-on archiver le projet ?

PRÉSENTER ET RENDRE PUBLIC

Où et comment rendre le film public (sur Internet, au cinéma, dans des festivals, par des séances scolaires...) ? Comment promouvoir le film ? À quoi doit-on faire attention sur les plateformes en ligne (activation ou non de la fonction des commentaires, droits d'auteur, licence Creative Commons, etc.) ?

INITIATIVE

Le présent projet d'incitation à l'éducation à l'image dans les écoles a été développé par cineducation.ch. Les auteur-es du groupe de travail des Hautes écoles ont contribué à sa conception :

Daniel Ammann, PH Zürich
Achim Hättich, HfH Zürich
Matthias Kuhl, PHBern
Beat Küng, PH Luzern
Björn Maurer, PH Thurgau
Dominik Roost, PH Zürich
Jan Sahli, Universität Zürich
Kurt Schöbi, PH Luzern
Edmund Steiner, PH Wallis
Richard Vetterli, PHBern
Angela Werlen, PH Wallis

Traduction en français : Association
Suisse La Lanterne Magique, janvier 2021

cineducation.ch
Verein zur Förderung der Filmbildung |
Association pour la promotion de l'éducation à l'image |
Associazione per la promozione dell'educazione all'immagine |

PHBern
Pädagogische Hochschule

PH LUZERN
PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE

Pädagogische Hochschule Thurgau.
Lehre Weiterbildung Forschung

HEPVS | PHVS
Haute école pédagogique du Valais
Pädagogische Hochschule Wallis

**PH
ZH** PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZÜRICH

 **Universität
Zürich** UZH