

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES DE LYCÉE CINEMA ET AUDIOVISUEL

1. OUTILS PEDAGOGIQUES

1.1. Ouvrages généraux

- Boussinot (Roger), *Encyclopédie du cinéma*, éd. Bordas, 1989.
- Fougea (Jean-Pierre), *Les 250 métiers du cinéma, de la télévision et des nouvelles technologies et les formations qui y conduisent*, éd. Dixit, 1999.
- Gauthier (Guy), *Le documentaire, un autre cinéma*, éd. Nathan, coll. "Université", 1995.
- Jost (François), *Introduction à l'analyse de la télévision*, éd. Ellipses, 1999.
- La Borderie (René), *Education à l'image et aux médias*, éd. Nathan, coll. "Repères pédagogiques", 1997.
- Noguez (Dominique), *Eloge du cinéma expérimental*, éd. Paris-expérimental, 1999.
- Pinel (Vincent), *Le siècle du cinéma*, éd. Bordas, 1994.
- Vanoye (Francis), Frey (F), Leté (A), *Le cinéma*, éd. Nathan, coll. "Repères pratiques", 1998.
- *Le regard documentaire*, éd. du Centre Georges Pompidou, 1993.
- Revue Cinémaction :
 - Le documentaire français*, n° 41.
 - Le cinéma d'animation*, n° 51.
 - Les grandes écoles esthétiques*, n° 55.
 - Les métiers du cinéma de la télévision et de l'audiovisuel*, HS, 1990.
 - Vingt cinq ans de sémiologie*, n° 58.
 - Les images numériques*, HS, 1994.
 - L'enseignement du scénario*, n° 61.

1.2. Esthétique et analyse filmique

- Aumont (Jacques), Bergala (Alain), Marie (Michel), *Esthétique du film*, éd. Nathan, coll. "Université", 1983.
- Aumont (Jacques) et Marie (Michel), *L'analyse des films*, éd. Nathan, coll. "Université", 1988.
- Aumont (Jacques), *L'image*, éd. Nathan, coll. "Université", 1998.
- Bellour (Raymond), *L'analyse du film*, éd. Albatros, 1980.
- Chion (Michel), *L'audiovision*, éd. Nathan, 1991.
- Metz (Christian), *Essais sur la signification au cinéma*, éd. Klincksieck, I - 1968, II - 1973.
- Odin (Roger), *Cinéma et production de sens*, éd. Armand Colin, 1980.
- Sorlin (Pierre), *Esthétiques de l'audiovisuel*, éd. Nathan, coll. "Université", 1992.
- Vanoye (Francis), *Précis d'analyse filmique*, éd. Nathan, coll. "128", 1992.

1.3. Ecriture

- Bonitzer (Pascal), Carrière (Jean-Claude), *Exercice du scénario*, éd. FEMIS, 1990.
- Carrière (Jean-Claude), *Raconter une histoire*, éd. FEMIS, 1993.
- Jenn (Pierre), *Techniques du scénario*, éd. FEMIS, 1991.
- Parent-Altier (Dominique), *Approche du scénario*, éd. Nathan, coll. "128", 1998.
- Vanoye (Francis), *Scénarios modèles, modèles de scénarios*, éd. Nathan, coll. Université, 1991.

1.4. Traitement de l'image et du son

- Alekan (Henri), *Des lumières et des ombres*, éd. Le Sycomore, 1984.
- Chevassu (François), *Faire un film*, éd. Edilig, 1987.
- Chion (Michel), *La voix au cinéma*, éd. Cahiers du cinéma, coll. "Essais", 1982.
- Chion (Michel), *Le son au cinéma*, éd. Cahiers du cinéma, coll. "Essais", 1994.
- Revault d'Allonnes (Pascal), *La lumière au cinéma*, éd. Cahiers du cinéma, coll. "Essais", 1971.
- Villain (Dominique), *L'œil à la caméra, le cadrage au cinéma*, éd. de l'Etoile, 1984.
- Wyn (Michel), *Le cinéma et ses techniques*, éd. Quincly, 1985.

1.5. Montage

- Durand (Paul), *Cinéma et montage, un art de l'ellipse*, éd. du Cerf, coll. "7^{ème}art", 1997.
- Jurgenson (Albert) et Brunet (Sophie), *Pratique du montage*, éd. FEMIS, 1990.
- Villain (Dominique), *Le montage au cinéma*, éd. Cahiers du cinéma, coll. "Essais".

1.6. Ecrits d'auteurs

- Barthes (Roland), *La chambre claire*, Cahiers du cinéma / Gallimard, 1980.
- Bazin (André), *Qu'est-ce que le cinéma?*, éd. du Cerf, coll. "7^{ème}art", 1999.
- Bory (Jean-Louis), *Des yeux pour voir*, éd. Ramsay, 1991.
- Bourdieu (Pierre), *Sur la télévision*, éd. Liber-Raisons d'agir, 1996.
- Bresson (Robert), *Notes sur le cinématographe*, éd. Gallimard, coll. "Folio", 1975.
- Daney (Serge), *Devant la recrudescence des vols de sacs à main*, éd. Ramsay, 1998.
- Godard (Jean-Luc), *Histoires du cinéma*, Gallimard / Gaumont, 1998.
- Hitchcock (Alfred), *Hitchcock / Truffaut*, éd. Ramsay, 1983.
- Renoir (Jean), *Ma vie et mes films*, éd. Flammarion, coll. "Champs-Contrechamps", 1974.

1.7. Outils vidéo

- Bergala (Alain), *Le cinéma, une histoire de plans*, Les enfants de cinéma / CNC.
- Produits distribués par le CNDP :

Charlot scénographe

La mise en scène documentaire

Le cadre

Le montage

Sauver les films

- Bessière (Edouard), *Lexique du langage cinématographique*, éd. CNED, 2000.

1.8. Cédéroms

- *L'encyclopédie multimédia du cinéma français*, B.I.F.I.
- *Apprendre à lire les images en mouvement*, Sauve qui peut le court métrage.

1.9. Site national internet

Ministère de l'éducation nationale : <http://www.education.gouv.fr>

pour accéder aux sites Educasource : <http://www.educasource.education.fr>

Educnet : <http://educnet.education.fr>

CNDP : <http://www.cndp.fr>

2. LOCAUX ET EQUIPEMENTS

L'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel nécessite des espaces et des matériels spécifiques qui, selon les moyens de l'établissement et les contenus d'enseignements ou d'activités, peuvent être graduellement acquis et améliorés. Le présent document signale en gras les éléments de base indispensables.

2.1. Les locaux

2.1.1. Salle(s) de travail

Cette salle, pourvue de prises et branchements informatiques complets et de rideaux occultants, doit permettre à la fois :

- le travail à la table (écriture, recherche et documentation) ;
- les essais de tournage ;
- le visionnement sur moniteur.

2.1.2. Petit studio de prise de vue

Ce studio éclairé et transformable doit comprendre un espace de rangement de décors.

2.1.3. Salle de rangement et d'archivage

Cette salle, protégée par un système de sécurité, doit permettre d'entreposer les matériels de prise de vue et de prise de son, les cassettes, etc.

2.1.4. Salle(s) de montage et labo-photo

Ces locaux doivent permettre un isolement suffisant de chaque équipe.

2.1.5. Salle de projection

La salle de projection devrait compter une centaine de places.

2.2. Les équipements

Recommandation générale :

L'évolution technologique amène à passer progressivement d'un équipement analogique à un équipement numérique, tant pour la prise de vue que pour le montage et la diffusion. Ceci n'exclut pas l'utilisation du matériel déjà acquis (analogique ou cinéma) pour des exercices et des expérimentations particulières. L'achat ou la récupération de matériels anciens peut constituer un fonds utile témoignant de l'évolution des techniques.

2.2.1. La prise de vue, fixe ou animée

- appareils photos (traditionnels, instantanés, numériques) ;
- unités de tournage, analogiques et numériques ; pieds ;
- moniteurs de contrôle ;
- matériel d'éclairage (mandarines, spots, gélatines...).

2.2.2. Le traitement du son

- Prise de son : micros, casques, perches, câbles... ;
- Enregistrement et écoute du son : magnétophones (DAT), lecteurs de cassettes et de CD... ;
- Production de sons : synthétiseurs, logiciels de création et de traitement du son...

2.2.3. Le développement, le montage et le mixage

- Images fixes : matériel de développement noir et blanc et/ou couleur ; logiciel de traitement d'images, imprimante couleur haute résolution ;
- Images animées : unités/stations de montage (analogique et numérique*) et ordinateurs équipés de cartes et de logiciels adaptés, banc-titre pour le cinéma d'animation et certains effets, unités de stockage numérique.

*Par exemple : unités de montage intégrées monobloc, dédiées à de petits groupes d'élèves, ou stations évolutives avec sorties broadcast pour diffusion.

On veille à ce que le nombre de ces équipements soit suffisant pour une utilisation pédagogique optimale.

2.2.4. La diffusion

- Images fixes : projecteur diapositives, rétroprojecteur ;
- Images animées, deux possibilités :
 - . diffusion sur grand écran : videoprojecteur (si possible informatique), écran mobile, le cas échéant projecteur cinéma ;
 - . vidéodiffusion sur "petit" écran : moniteurs, téléviseurs, magnétoscopes (VHS, numérique, lecteur DVD), écran d'ordinateur.

3. POINTS D'APPUI

3.1. Organismes nationaux

- BIFI (Bibliothèque de l'Image Filmothèque) : <http://www.bifi.fr>
100, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris
- CINEMATHEQUE FRANÇAISE : <http://www.cinematheque.tm.fr>
29, rue du Colisée - 75008 Paris
- CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et des Moyens d'Information) : <http://www.cleml.org>
391, rue de Vaugirard - 75015 Paris
- CNC (Centre National de la Cinématographie) : <http://www.cnc.fr>
11, rue Galilée - 75016 Paris
- CNDP : <http://www.cndp.fr>
29, rue d'Ulm - 75005 Paris
- DDAT (Délégation au Développement et à l'Action Territoriale) : <http://culture.gouv.fr>
2, rue Jean Lantier - 75001 Paris
- INA (Institut National de l'Audiovisuel) : <http://www.ina.fr>
4, avenue de l'Europe - 94366 Bry-sur-Marne
- SACD (Société des Auteurs-Compositeurs Dramatiques) : <http://www.sacd.fr>
11 bis, rue Ballu - 75017 Paris
- SACEM (Société des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de Musique) : <http://www.sacem.fr>
225, avenue Charles De Gaulle - 92521 Neuilly
- SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) : <http://www.scam.fr>
Hôtel de Massa - 38, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris

3.2. Organismes régionaux

- CINEMATHEQUE DE TOULOUSE : <http://www.cr-mip.fr/guide/conv/htm/festivals/>
69, rue du Taur - 31680 Toulouse cedex 6
- CRAC / Scène Nationale de Valence : <http://www.crac.asso.fr/image/>
- FORUM DES IMAGES (ex. Vidéothèque de Paris) : <http://www.vdp.fr>
Nouveau Forum des Halles Porte Saint-Eustache - 75001 Paris
- INSTITUT LUMIERE - 25, rue du premier film - Lyon : <http://www.institut-lumiere.org>

- M.G.I.(Maison du Geste et de l'Image) : <http://www.mgi-paris.org>
42, rue Saint-Denis - 75001 Paris

3.3. Ecoles nationales

- E.N.S.L.L. (Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière) : <http://perso.wanadoo.fr/cns.lumiere2/>
7, allée du promontoire - 93161 Noisy-le-Grand.

- E.N.S.M.I.S - *ex FEMIS* - (Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son) :
<http://www.femis.fr>

6, rue Francoeur - 75018 Paris.

- E.S.A.V. (Ecole supérieure d'Audiovisuel) / Université Toulouse - Le Mirail
<http://www.univ-tlse2.fr/esav/>

5, allée A. Machado - 31058 Toulouse.

3.4. Associations

- AGENCE DU COURT METRAGE : <http://www.cinecourts.com/archives/grosplan/>
2, rue de Tocqueville - 75017 Paris.

- DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN : <http://www.multimania.com/docgrandecran/>
52, avenue de Flandre - 75019 Paris.

- LES ENFANTS DE CINEMA (Ecole et Cinéma) : <http://www.crac.aso.fr/image/>
2, rue de Turenne - 75004 Paris.