

CONCOURS ECOLE ET CINÉMA

remake suédé pas à pas

Le projet

Introduction au projet : Qu'est-ce qu'un film suédé ?

- **Définition** : Un film "suédé" est une version recréée d'un film ou d'une scène, avec des moyens artisanaux et un style humoristique ou inventif. Les élèves reproduisent les scènes avec des accessoires faits maison, des costumes simples, et parfois une ré-interprétation de la scène.
- **Objectifs pédagogiques** :
  - Développer la créativité et l'imagination.
  - Encourager le travail d'équipe et la coopération.
  - Travailler l'expression orale, la compréhension de l'image et du récit.
  - Acquérir des notions de mise en scène et de technique audiovisuelle.

Conseils pratiques pour la mise en œuvre du projet :

- **Simplifiez** : adaptez le projet aux capacités de vos élèves. N'hésitez pas à simplifier les dialogues ou les éléments de la scène.
- **Encouragez** : valorisez chaque contribution, qu'elle soit artistique, technique ou logistique.
- **Soyez flexibles** : l'essentiel est que les élèves s'amuse et s'approprient le processus de création d'un film.

En amont

Le suédage consistant en la recréation de plans, il est nécessaire que le groupe soit introduit aux notions de valeurs de plans, de mouvements de caméra et de cadre avant le début du tournage. Il découvriront la fonction du storyboard en le faisant. Pour anticiper, comprendre ce qu'ils doivent faire, ils doivent nécessairement être outillés avec un minimum de lexique spécifique qui leur permettra d'analyser, de dire et de penser ce qu'ils veulent faire. .

Les élèves devront filmer la scène. En fonction de vos objectifs vous pouvez également travailler sur ce qu'est une équipe de tournage avec les différents métiers qui la composent. Vous pouvez opter pour « recréer » un plateau de cinéma en distribuant différents rôles à vos élèves.

Pour préparer toutes ces connaissances avant de vous lancer dans la réalisation du remake suédé vous pouvez vous servir des fiches « apprendre le cadrage » et « les métiers cinéma » proposées en annexes et aller piocher dans les autres ressources pédagogiques présentes sur le digipad Cinéma à l'école 06, dans lequel vous trouverez de nombreuses vidéos et fiches sur lesquelles vous appuyer.

ETAPE 1 Montrer la scène du film à refaire.

Regardez la séquence en entier avec vos élèves :

Avant de se lancer dans l'analyse détaillée, projetez la scène une ou deux fois. Demandez aux élèves de partager leurs premières impressions :

- Qu'est-ce qui attire leur attention ?
- Comment se sentent-ils en regardant la scène ? (suspense, joie, tristesse, etc.)
- Quel est le sens de cette de scène ? Que raconte-t-elle ? Répondre à cette question est indispensable si on veut réinterpréter la scène tout en en gardant l'esprit.

Réactions : Notez les émotions et les sensations évoquées pour comprendre l'atmosphère que vous devrez recréer dans le remake.

ETAPE 2 : Première analyse de la scène

Cette étape a pour but d'identifier les éléments clés qui vont permettre de réaliser le story board. Les élèves vont devoir décortiquer ce qu'ils regardent en prêtant une attention particulière à différents éléments. On peut d'ailleurs imaginer que les élèves soient par groupes avec des points d'attention différents à collecter :

D'abord, en collectif, ce qui se passe, ce que l'on voit.

Séparer en segments : Divisez la séquence en parties plus petites quand vous regardez à nouveau la scène en classe pour une analyse plus facile. Chaque segment représente un moment clé (ex. : entrée d'un personnage, dialogue important, changement de décor).

Faire une liste des actions : Décrivez brièvement ce qui se passe dans chaque segment :

- Qui est présent ?
- Que font les personnages ?
- Comment évolue l'action ?

Ce travail peut avoir comme finalité un story board grand format et collectif, réalisé à partir de dessins ou de photogrammes de la séquence à analyser, présenté dans l'étape 3.

ETAPE 3 : réalisation d'un storyboard collectif

À propos du story board (cf fiche storyboard dans le digipad Cinéma à l'école 06) :

Organisation visuelle : Sur une feuille de storyboard (ou plusieurs), chaque case représente un plan de la séquence. Un **plan**, c'est ce que l'on voit entre le moment où la caméra commence à filmer, et le moment où elle s'arrête. Pour faire une **scène**, il faut filmer plusieurs plans que l'on met bout à bout lors du montage. Entre deux plans, on dit qu'il a une **coupe**. Chaque plan est représenté par un **dessin simple** ou un **photogramme** représentant le plan (l'emplacement des personnages, les gestes, les objets importants). *On dessine ce que l'on voit dans le cadre.*

Numéroter les cases : Ces numéros peuvent permettre dans un second temps d'organiser le tournage. Le film ne se tourne pas nécessairement dans l'ordre des scènes.

Les dessins ou photogrammes sont placés dans l'ordre de la scène sur le storyboard.

ÉTAPE 4 : analyse et storyboard par groupes

Une fois les plans déterminés et représentés dans les cases du story board, on peut mettre en place un travail de groupes. Chaque groupe se voit confier un point d'attention particulier à analyser afin de compléter l'analyse :

Du côté de la caméra.

Les plans et cadrages

- **Plan d'ensemble** : pour montrer le décor ou un groupe de personnages.
- **Plan rapproché** : pour capter les émotions d'un personnage.
- **Gros plan** : sur un objet important ou un détail significatif.
- **Mouvements de caméra** : zooms, travellings, ou caméra fixe.

Tâche pour le storyboard : Préciser chaque type de plan et noter son importance (ex. : « Gros plan sur le visage de l'acteur pour montrer la surprise »).

Le décor et les accessoires

- **Où se passe la scène ?** : Décrivez l'environnement (intérieur/extérieur, lieu précis).
- **Quels objets sont essentiels ?** : Listez les accessoires nécessaires pour reproduire la scène (ex. : un téléphone, un tableau, des livres).

Tâche pour le storyboard : Inclure une description ou un dessin du décor et indiquer l'emplacement des accessoires.

La lumière et les couleurs

- **Éclairage** : Est-ce lumineux ou sombre ? Y a-t-il des ombres marquées ? Une ambiance particulière (ex. : lumière tamisée pour une scène de suspense) ?
- **Couleurs dominantes** : Y a-t-il des couleurs spécifiques qui ressortent et qui renforcent une émotion ?

Tâche pour le storyboard : Préciser le type d'éclairage et la palette de couleurs à utiliser.

Les personnages et leurs mouvements

- **Analyse des personnages** : Comment sont-ils habillés ? Quelle est leur attitude ? Quelles expressions faciales ont-ils ?
- **Mouvements** : Comment se déplacent-ils dans l'espace ? Y a-t-il des gestes clés ?

Tâche pour le storyboard : Dessiner les personnages avec des flèches indiquant leurs mouvements ou leurs actions

Les dialogues et les sons

- **Dialogues** : Relevez les phrases importantes. Si nécessaire, simplifiez-les pour le remake tout en conservant leur sens.
- **Bruits et musique** : Y a-t-il des sons particuliers (ex. : musique de fond, bruits de pas, ambiance de rue) ? Notez-les pour le remake.

Tâche pour le storyboard : Écrire les dialogues sous chaque dessin et indiquer les effets sonores nécessaires.

Il s'agit de passer en revue le storyboard avec toute la classe pour vérifier qu'il est complet et compréhensible.

Viens ensuite un grand moment de Brainstorming pour savoir où nous allons filmer, ce que nous devons faire pour reproduire les éléments de la scène. C'est le moment où la créativité des élèves est mise à contribution pour refaire les décors, les costumes, les accessoires... C'est à cette étape que l'on va décider si des accessoires sont à trouver, à fabriquer....

Alors, quels choix faisons-nous ? On peut transposer la scène dans un autre lieu, à un autre moment tant que nous gardons l'intention du ressort de ce moment narratif.

Il faudra aussi se demander dans quel ordre les différents plans vont être tournés afin de construire **un plan de tournage**.

Selon la scène et l'âge des enfants :

- ❖ Vous pouvez filmer chaque plan dans leur ordre d'apparition dans la scène. Vous optez alors pour un tourné-monté si la scène s'y prête. Le montage sera plus facile mais vous perdez un pan de la réflexion sur l'écriture cinématographique.
- ❖ Vous reprenez les photogrammes ou les dessins du storyboard pour chercher ce qui relève de la même unité de temps et de lieu dans « la vraie vie ». On peut demander aux élèves de regrouper les plans qui peuvent être tournés ensemble en une seule fois. Ce qui a été filmé sera ensuite divisé, coupé au montage et replacé bon endroit dans la scène.

Répartir les rôles

- **Acteurs** : distribuez les rôles des personnages qui apparaissent dans la scène.
- **Équipe technique** : Vous pouvez si un de vos objectifs concernent les métiers du cinéma, attribuez des rôles comme le réalisateur, le preneur de son (*avec un vrai micro ou un micro fictif selon vos possibilités techniques*), le responsable des accessoires, etc.
- **Scénaristes** : pour simplifier les dialogues ou réécrire certaines phrases en fonction des capacités des élèves si la prise de son est directe.

Créer les décors et accessoires

- Utilisez des matériaux recyclés : cartons, tissus, objets de récupération. Encouragez la créativité pour recréer l'univers de la scène de manière simple mais évocatrice, utiliser les lieux et les objets que l'on trouve à l'école !
- Organisez des ateliers pour fabriquer les accessoires en classe si besoin, si des choses n'ont pas été trouvées. . Cela peut aussi faire partie d'un projet en arts plastiques.

Répétitions

- Faites plusieurs répétitions de la scène. Aidez les élèves à s'approprier leurs rôles, les dialogues, les placements et les mouvements.
- Travaillez sur l'expression et la diction pour que chaque réplique soit audible en cas de dialogue.

Technique

- Utilisez un téléphone ou une caméra simple avec une bonne qualité d'image (cf contraintes techniques) Assurez-vous que l'éclairage soit suffisant. Attention à ce que l'appareil qui filme soit stabilisé . L'idéal est d'utiliser un pied. Portez une attention particulière au son :
  - ❖ Soit après essai, le son est bien capté avec vos moyens techniques même quand les acteurs sont loin de la tablette ou du téléphone qui filme.
  - ❖ Soit vous optez pour une solution artisanale et d'autres élèves que les acteurs disent le texte en restant près de la tablette ou du téléphone qui filme.
  - ❖ Soit vous décidez de faire une sorte de playback de la bande son originale du film qui sera associée aux images au moment du montage.
  - ❖ Soit vous enregistrez le son en mode doublage dans le logiciel de montage.

Tournage de la scène

- Mettez en place un petit protocole de plateau de cinéma pour que tout le monde suive les opérations : *Silence plateau - Moteur (la caméra démarre) - Action (les acteurs jouent leur rôles) - Couper (fin de l'enregistrement)*.
- Filmez chaque séquence plusieurs fois si possible. Les erreurs ou les moments drôles font partie de l'expérience du "suédage" et ajoutent souvent un charme au projet final. Impliquez les élèves dans la vérification et le choix des prises pour les rendre actifs dans le processus créatif.

Montage

Vous pourrez suivre la formation pour apprendre à vous débrouiller avec les commandes basiques des logiciels de montage gratuits. Vous ne vous servirez que de peu d'actions : il faudra principalement placer les plans dans l'ordre sur la ligne de montage et éventuellement y ajouter du son.

Vous pourrez également être accompagnés dans la prise en main de cet aspect technique sur rendez-vous si vous souhaitez que nous montions le film avec vous.

Visionnage et évaluation

- Débriefez le projet avec les élèves : discutez des défis qu'ils ont rencontrés, de ce qu'ils ont appris, et ce qu'ils aimeraient améliorer ou refaire.
- Organisez une projection en classe ou un événement pour montrer le film suédé. Cela peut être ouvert aux parents ou à d'autres classes.