

La Tortue Rouge, Cléo de 5 à 7 et Ready Player One Art ? ou industrie ? films à visée artistique ? ou à visée commerciale ?

- séquence pédagogique terminale spécialité -

Que vont apprendre les élèves ?

Par l'observation et la comparaison de différentes formes et contextes de production de 6 films, dont les 3 films du programme limitatif, les élèves pourront mesurer en quoi le cinéma est un art singulier qui intègre une dimension économique essentielle.

Ce que dit le programme de terminale spécialité CAV

“ En prenant appui sur l'analyse de l'œuvre ou des œuvres du programme limitatif inscrite(s) dans ce questionnement, l'élève interroge les tensions entre les modes de création et les modes de production sur l'ensemble de la chaîne économique (fabrication, distribution, exploitation) ; il explore les relations complexes qui se développent entre art et industrie. Il découvre la spécificité d'un secteur à travers quelques questions clefs : les grands studios américains (Majors), les contrats liant des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs à un studio, les modifications imposées par les producteurs, le droit à la décision finale sur le montage (final cut), l'économie des superproductions (blockbusters), les contraintes de l'échec ou du succès commercial (box-office), le système des franchises, le développement actuel des plateformes de visionnage en ligne (streaming), les « exceptions culturelles », les formes de soutien au cinéma de création, etc. Il comprend les limites d'un tel système, la réduction des marges de liberté artistique qu'il peut induire et les enjeux de la conquête d'une autonomie créatrice au sein ou en marge d'un système. Il prend conscience de la complexité des circuits et des dynamiques qu'il serait simpliste d'opposer : réalisateurs circulant entre différents systèmes de production, producteurs ou studios alternant les projets d'ambitions variables pour mieux se positionner sur un marché, etc. Au fil de l'année et de sa progression, l'élève est capable de mobiliser les ressources des études économiques pour analyser de manière plus précise la spécificité et la valeur d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle. Il peut réfléchir avec plus d'acuité aux contraintes qui sous-tendent ses propres choix de création, mais aussi à ses pratiques de spectateur, aux salles qu'il fréquente, aux jugements qu'il porte sur les œuvres. Il sait interroger, selon différentes perspectives, les processus de légitimation des films et des œuvres audiovisuelles.

Séance 1 : problématique et consignes de travail

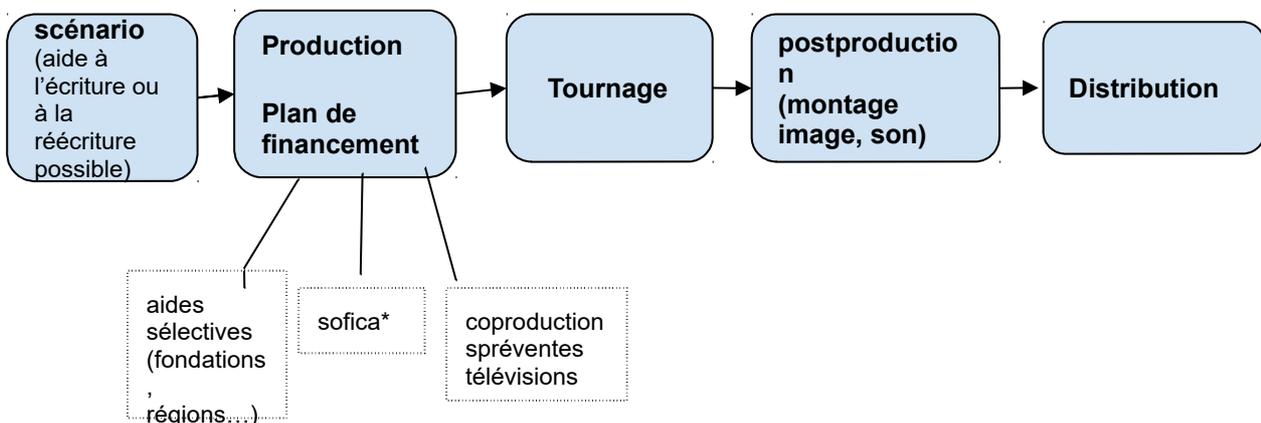
Le cinéma art ou industrie ?

Début de réflexion à partir de l'extrait de *L'économie du cinéma*, de Laurent Creton (1994).
-Distribuer à tous les **2 pages extraites du livre** qui permettent de lancer le questionnement (voir PDF).

“Du point de vue des arts du spectacle le cinéma apparaît comme relativement industriel. Et du point de vue industriel, le cinéma semble fortement marqué par l'artistique.”

-Définir “art” , “industrie”

-Faire avec les élèves une carte mentale pour retracer les étapes économiques de la création d'un film en France depuis l'écriture du scénario, jusqu'à la distribution en salle en passant par la production.

*Les SOFICA sont des Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle destinées à la collecte de fonds privés consacrés exclusivement au financement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

-Observation et prise de notes des extraits de l'étude du CNC disponible en ligne : *Les coûts de production des films en 2018* https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/bilans/les-principaux-chiffres-du-cinema-en-2018_987414

- Distribution du document de synthèse "**repères en économie du cinéma en France en 2018, avant la crise du Covid**" (1 page), synthèse élaborée à partir du document du CNC précité.
- Préparation de la rencontre avec un producteur, quelles questions lui poser ?

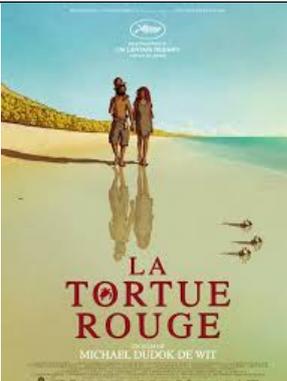
Séance 2 : rencontre avec un producteur. Prise de notes pendant la rencontre.

Séance 3 : Lancer les études de cas sur 6 films, dont les 3 films du programme limitatif. Consignes et répartition des tâches en fonction des groupes.

Consignes : la classe va être divisée en 6 groupes de 3 à 4 élèves. Chaque groupe va travailler sur un film pour analyser ce qui, dans le film objet d'étude, relève de l'art ou de l'industrie et formulera une réponse à la question : qu'est-ce qui, dans la fabrication et l'exploitation du film relève de l'art ou de l'industrie ? **Il s'agira de proposer un exposé, sous forme d'un diaporama**, qui s'appuiera sur des documents précis pour présenter le film, son contexte de production, ses caractéristiques esthétiques et économiques, et proposer une réponse à la question. **Un extrait du film sera montré au cours de l'exposé** (max 6 min). Tout le monde prendra la parole.

- Définir les responsabilités dans chaque groupe et présenter l'ensemble des exposés via le tableau ci-dessous. Les documents sont remis au responsable de chaque groupe sous forme d'un dossier numérique sur clé USB. Le dossier contient le film et les documents à étudier en bleu.
- Répartition des tâches dans chaque groupe. Remplir le tableau avec les noms des élèves.
- Établir l'agenda pour les exposés. Laisser le temps pour voir le film et que chacun s'approprie les documents qu'il a à travailler et les recherches qu'il a à faire.
- Prévoir des séances en cours pour faciliter les rencontres, élaborer le diaporama et permettre une évaluation individuelle du travail dans le groupe.
- Distribuer la grille d'évaluation individuelle qui fixe des objectifs de travail.

Objets d'études et pistes de ressources à exploiter	Noms des élèves
Ready Player One, S. Spielberg, 2018 Blockbuster contemporain	
 <p>Ready Player One, S. Spielberg 2018</p>	<p>Réception critique -article Cahiers du Cinéma en PDF -article Positif en PDF -article Première en PDF</p> <p>À propos des effets spéciaux - voir le blog : https://www.e-tribart.fr/blog/entertainment/cinema-entertainment/ready-player-one - en anglais : https://www.fxguide.com/fxfeatured/ready-player-one-inside-the-oasis/</p> <p>La genèse du film, comment Spielberg devient réalisateur ? voir page Wikipedia du film -le roman <i>Player One</i> d'Ernest Cline (2011), Budget du film, économie du blockbuster. -comparaison avec les films français sortis en 2018 (tableau « devis moyen des films français en 2018 ») - le document « Industrie du cinéma aux USA ».</p>
Les dents de la mer, S. Spielberg, 1975 Premier Blockbuster	
 <p>Les Dents de la mer, S. Spielberg 1975</p>	<p>Réception critique - https://www.lemagducine.fr/cinema/analyses/il-y-a-42-ans-les-dents-de-la-mer-de-steven-spielberg-102815/</p> <p>À propos du tournage - Article : "L'histoire apocalyptique du tournage des "Dents de la mer". Loison, Guillaume pour l'OBs (site web) 28/01/2018 - Il y a 40 ans, "Les Dents de la mer" terrorisait le monde, Le Point, 20/06/2015</p> <p>La genèse du film, contexte de réalisation -Le chapitre consacré au film dans la biographie du réalisateur, <i>Citizen Spielberg</i> par John Baxter.</p> <p>Économie du blockbuster -article "Le blockbuster ou l'arme fatale", Express, Juin 2015 -document distribué "industrie du cinéma aux USA, repères historiques et structurels"</p>
Cléo de 5 à 7, A. Varda film d'auteur de la Nouvelle Vague	
 <p>Cléo de 5 à 7 A. Varda</p>	<p>Réception - chapitre « réception » dans l'ouvrage de B. Bastide aux éditions Canopé</p> <p>La genèse du film, contexte de réalisation -1962 au cinéma, page Wikipedia.</p> <p>À propos du tournage -Varda par Agnès, chapitre consacré à Cléo de 5 à 7</p> <p>Un film d'auteur de la Nouvelle Vague -Chapitre « La Nouvelle Vague, renouveau du cinéma français [1959-1963] » extrait de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda par B. Bastide, Canopé, 2019. - Agnès Varda, une auteure au féminin singulier, article de B.</p>

1962	Bastide	
Mélodie en sous-sol, H. Verneuil, 1963		Un film de studio français dans les 60s
 <p>Mélodie en sous-sol, H. Verneuil 1963</p>	<p>Réception critique</p> <p>Le cinéma d'Henri Verneuil, « le cinéma de qualité » 7 premières pages en PDF du livre d'E.Laborie consacrée à Verneuil.</p> <p>Alain Delon, l'acteur, son rôle dans Mélodie en sous-sol, ce qu'il apporte au film, rcherches personnelles.</p> <p>Jean Gabin, l'acteur, son rôle dans Mélodie en sous-sol, ce qu'il apporte au film, recherches personnelles</p> <p>La genèse du film/contexte de production</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archive INA « Jean Gabin sur le tournage de Mélodie en sous-sol » - 1963 au cinéma, page Wikipedia. <p>Analyse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation du film par Olivier Père https://www.cineserie.com/news/cinema/spider-man-new-generation-un-vilain-de-retour-dans-la-suite-2493613/ 	
	La tortue rouge, M. Dudok de Wit, 2016	
 <p>La Tortue Rouge, M. Dudok de Wit, 2016</p>	<p>Réception critique</p> <p>Pdf de la page 2 et 20 du livret élève du CNC</p> <p>À propos du tournage https://www.cnc.fr/documents/36995/159675/La+Tortue+rouge+de+Michael+Dudok+de+Wit.pdf/151443b0-d8ce-5831-6b7f-b83f332edbee</p> <p>La genèse du film</p> <p>présentation du film par le réalisateur -http://www.transmettrelecinema.com/video/avant-la-seance-la-tortue-rouge-presente-par-michael-dudok-de-wit/</p> <p>Budget et devis</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pages 50 et 51 du livret Canopé "La tortue rouge" par X. Kawa-topor 	
	Spiderman New Generation, Ramsey, Persischetti et Rothman, 2018	
 <p>Spiderman New generation, Ramsey Persichetti et Rothman 2018</p>	<p>À propos du tournage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Making off du film EN ANGLAIS sur internet https://www.olybop.fr/making-of-spider-man-into-the-spider-verse/ <p>Genèse et fabrication du film</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article Wikipedia sur le film entretien avec Phil Lord et Chris Miler, producteurs : https://www.effets-speciaux.info/article?id=1345 - Bonus du DVD « Stan Lee et Steve Ditko the spectacular spider creators » -rencontre avec les créateurs de Spiderman New generation , article de Première - Entretien avec Phil Lord & Chris Miller, les nouveaux patrons de l'univers TV de Marvel chez Sony <p>Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> -page wikipedia dédiée au film -https://www.cineserie.com/news/cinema/spider-man-new-generation-un-vilain-de-retour-dans-la-suite-2493613/ 	

Séance 4 : Repères en histoire industrielle et économique du cinéma aux USA et en France. Distribution de deux documents, à lire et connaître les informations principales

-**Industrie du cinéma aux États-Unis : repères historiques et structurels (2 pages)**

-**Industrie du cinéma en France : repères historiques et structurels (2 pages)**

Lecture silencieuse. Échange sur les différences de systèmes de production. Mettre en perspective les films étudiés dans les exposés.

Séance 5 et 6 : l'économie du cinéma par des "films maudits", études de cas, au choix parmi les trois films suivants :

A travers le processus créatif défaillant de quelques films, observer la fragilité de l'équilibre économique de l'art cinématographique.

-Le cas de **Don Quichotte** de Terry Gilliam, à travers le documentaire sur le tournage catastrophique du film, **Lost in la mancha** de Keith Fulton et Louis Pepe (2002). Le film devait être au départ un making off, il deviendra un documentaire sur le ratage d'un film et les désastres accumulés (un financeur fait défaut au dernier moment, tornade pendant le tournage qui emporte tous les décors, blessure grave de l'acteur principal,...)

- **Made in France** de Nicolas Boukhrief, sorti en VOD en janvier 2016.

Le film, un thriller, raconte l'infiltration d'un journaliste au sein d'un groupe djihadiste. Le film est monté avec un petit budget au départ, le projet est commencé en 2012 suite à l'affaire Kelkal et Merah. La sortie du film est prévue mi-novembre en 2015, 4 jours après les attentats à Paris. Il est reporté et il ne sortira jamais en salle.

Interview du réalisateur, en octobre 2015 (16 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=N5t0pH4cJMY>

-**Les portes du paradis**, M.Cimino, (1980).

Une video (5'37) de François Theurel (le Fossoyeur de films), revient sur la catastrophe économique qu'a représentée le film: <https://www.youtube.com/watch?v=vSpTuF6xsAl>

Séance 7: travail sur les exposés, en groupe en partie sur les heures de cours pour pouvoir évaluer la participation de chacun et permettre les échanges.

Séance 8, 9, 10 : exposés.

Séance 11, 12 : Projet de pratique : monter le dossier de production de son film présenté au bac. S'appuyer sur les dossiers de production disponibles sur le site du CnC dans la scénariothèque (*Au loin les dinosaures, ceux qui restent debout, Goliath*) <https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque/fiction>