DEVENIR CRITIQUE DE CINÉMA

GUIDE D'ACTIVITÉS

16 ans! FIFEM le monde est p'tit
UNE ÉCOLE MONTRÉALAISE POUR TOUS
métropole Films Distribution

Avec la contribution de la fondation René Malo

DEVIENS CRITIQUE DE CINÉMA :

TA MISSION

Mise en contexte

Chaque semaine, des dizaines de films prennent l'affiche à Montréal. Il est donc difficile de faire le tri entre ce qui mérite d'être vu et ce qui devrait être évité : c'est pourquoi les amateurs de cinéma se tournent vers le critique de cinéma pour les aider dans le choix de ses sorties.

Ta mission :

Le film Ernest et Célestine sortira en salle le 1er mars 2013. Plusieurs enfants voudront savoir si le film mérite ou non d'être vu. Comme tu auras la chance de le voir avant tout le monde, il te reviendra l'importante tâche d'analyser le film et d'en faire la critique.

Pour y arriver, tu devras participer aux activités d'exploration proposées dans ce cahier. Auras-tu assez de talent pour que ta critique soit exposé au Cinéma Beaubien durant le FIFEM?

LE PARCOURS DU CRITIQUE

Table des matières

On ne s'improvise pas critique du jour au lendemain ! En effet, avant de publier, il faut bien se préparer : réviser ses connaissances, effectuer des recherches et prendre beaucoup de notes.

AVANT LA PROJECTION

1. Le métier de critique p.4
1. J'analyse les outils promotionnels. p.5
1. Je feuillette le dossier de presse. p.7

APRÈS LA PROJECTION

1. Je note mes impressions. p.10
1. Je prépare ma critique p.11
1. Je suis prêt à faire ma critique p.12

POUR ALLER PLUS LOIN

1. Les artisans du cinéma p.13
1. Le cinéma d'animation p.15

LE MÉTIER DE CRITIQUE

Quel est le métier que tu voudrais faire quand tu seras grand?
Aimerais-tu voir des tonnes de films et donner ton opinion sur ces films?

Si oui, le travail de critique t'intéressera certainement. Le critique de cinéma est un spécialiste du septième art. Il a étudié le cinéma et regarde beaucoup de films chaque semaine. Il a donc une longueur d'avance sur le public.

Le critique donne son avis, il est bien possible qu'il se trompe. Il pose un regard personnel sur un film en donnant son appréciation. Il faut donc le considérer comme un bon conseiller. Son but? Inciter le public à voir ou à éviter un film.

Voici un exemple :

L'animation à son meilleur

Le film présente la rencontre de deux personnages très différents : un ours musicien et une petite souris orpheline. Ce film est une fable irrésistible où les couleurs et la musique sont au service des amusants personnages. Un enchantement!

Encercle les indices qui te laissent croire qu'il s'agit d'une critique.

Quels sont les mots qui représentent une opinion?

Le critique aime-t-il le film *Ernest et Célestine*?

Ce texte te donne-t-il envie de voir le film?

AVANT LA PROJECTION

J'ANALYSE LES OUTILS PROMOTIONNELS

L'AFFICHE DU FILM

L'affiche est l'outil publicitaire par excellence d'un film. Elle renferme une foule d'indices sur l'histoire du film, les acteurs et le réalisateur.

Regarde attentivement l'affiche du film et essaie de répondre aux questions suivantes :

- Qu'est-ce qui a attiré ton attention?
- Quelles sont les couleurs utilisées ? À quoi elles te font penser?
- Comment les personnages sont-ils présentés?
- Quelles émotions as-tu ressenties?

AVANT LA PROJECTION

J'ANALYSE LES OUTILS PROMOTIONNELS

LA BANDE-ANNONCE

La bande-annonce est une petite vidéo publicitaire qui contient de courts extraits du film. En la regardant, on peut mieux comprendre les émotions que souhaite communiquer le réalisateur.

Regarde attentivement la bande-annonce *Ernest et Célestine* et pose-toi les questions suivantes :

- Qu'est-ce qui a attiré ton attention?
- Quelles sont les couleurs employées? À quoi elles te font penser?
- À quel autre film cela te fait-il penser?
- Est-ce que cette bande-annonce te donne envie de voir ce film?

AVANT LA PROJECTION

JE FEUILLÈTE LE DOSSIER DE PRESSE

Avant chaque projection, le critique reçoit un petit cahier que l'on nomme « dossier de presse ».

Ce dossier de presse est un outil très précieux puisqu'il lui permet de bien se préparer à la projection et de mieux orienter ses recherches.

Un dossier de presse comprend généralement :

- un petit résumé du film
- la liste des personnages

Comme le critique professionnel, parcours le dossier de presse à travers les activités suivantes.

AVANT LA PROJECTION

JE FEUILLÈTE LE DOSSIER DE PRESSE

L'HISTOIRE

Sorti de son hibernation pour se rassasier, Ernest, un gros ours musicien, fait la connaissance de Célestine, une petite souris chasseuse de dents d'ours. Ces deux êtres vivent dans des univers opposés : Ernest vient de la ville d'en haut où les mamans ours ont peur des souris et Célestine vient de la cité souterraine où les souris ont toujours besoin de nouvelles dents pour survivre. Ces personnages bien différents se lieront d'amitié et changeront l'ordre établi dans leurs deux mondes.

Est-ce que je connais bien ces animaux?

La souris et l'ours :

- Où vivent-ils?
- Que mangent-ils?
- Quelles sont leurs habitudes de vie?

En petits groupes, faîtes une petite recherche sur ces animaux et présentez vos résultats sur une affiche.

À quoi puis-je m'attendre?

- Que peut-il bien se passer dans l'histoire?

Avec tes camarades de classe, établissez une liste des actions qui pourraient se dérouler dans le film.

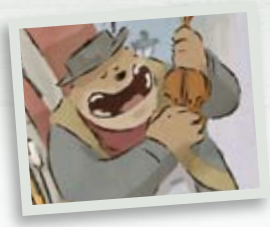
Ai-je vu un film semblable dans le passé?

- Est-ce que je peux nommer d'autres films mettant en vedette des animaux?
- Est-ce que je peux nommer d'autres films qui présentent une amitié entre deux personnages si différents?

AVANT LA PROJECTION

JE FEUILLÈTE LE DOSSIER DE PRESSE

LES PERSONNAGES



Ernest : Ce gros ours sort de son hibernation et il est affamé. Artiste dans l'âme, il chante dans la rue pour ramasser un peu d'argent, mais il n'a pas beaucoup de succès. Heureusement, quelqu'un viendra à son secours.

Célestine : Cette petite souris orpheline passe ses nuits à la recherche de dents d'ours qu'elle doit rapporter aux dentistes-souris. Comme Ernest, elle est une artiste. Elle aimerait bien mieux peindre que de partir à la chasse aux dents chaque soir.

La Grise : Elle est la tenancière de l'orphelinat où réside Célestine. À la nuit tombée, cette vieille souris raconte toujours les mêmes histoires de grand méchant ours aux jeunes souris effrayées de l'orphelinat.

Léon : Ce jeune ours voudrait bien manger les sucreries que son père vend à ses camarades de classe, mais ses parents lui interdissent ce plaisir sous prétexte que les sucreries pourrissent les dents.

George : Père de Léon, George est un marchand de friandises qui fait fureur auprès des écoliers du quartier. Il doit faire attention, car ce ne sont pas seulement les enfants qui aiment les friandises.

La femme de George : Cette vendeuse de dents d'ours est reconnue pour la qualité des dents qu'elle vend. Comme son mari, elle doit faire attention, car les dents d'ours sont très précieuses.

APRÈS LA PROJECTION

JE NOTE MES IMPRESSIONS

Lorsqu'on exerce le métier de critique, il ne suffit pas de dire si l'on a aimé un film ou pas. Il faut surtout être capable d'expliquer pourquoi. Une bonne manière pour comprendre les émotions ressenties devant un film est d'évaluer l'œuvre selon un ensemble de critères.

Après avoir vu le film, remplis cette grille d'évaluation.

	UN PEU	BEAUCOUP	PAS DU TOUT
L'HISTOIRE…			
Captait l'attention rapidement			
Abordait un sujet original, peu développé au cinéma			
LES PERSONNAGES…			
Étaient crédibles			
Étaient attachants			
CERTAINES SCÈNES…			
Étaient surprenantes			
Étaient bien rythmées			
M'ont fait rire, pleurer ou frissonner de peur			
LA FIN…			
Était surprenante			
M'a fait pleurer ou rire			
QUALITÉS ARTISTIQUES			
La musique s'accordait bien aux images			
Les dessins incarnaient bien leurs personnages			
Le choix des lieux ou des décors apportait quelque chose à l'histoire			
Les images étaient belles			
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX			
J'aimerais revoir ce film			
Je conseille ce film à un ami			
Ce film illustre bien un thème, un pays ou une problématique			
J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas			

Autres notes :

APRÈS LA PROJECTION

JE PRÉPARE MA CRITIQUE

Après avoir noté tes premières impressions et analysé le film en profondeur, c'est maintenant le temps de faire ta critique.

Au fait, à quoi ressemble exactement une critique de cinéma?

Consulte différentes critiques sur Internet.

Quelques phrases tirées des critiques des Blogueurs officiels du FIFEM 2012

À propos du film allemand Les crocodiles 3 :
« Dès le début nous entrons dans l'histoire. Nous n'avons même pas le temps de nous ennuyer! Les personnages sont attachants. La plupart des dialogues sont drôles. Les scènes sont touchantes puis drôles en passant par l'action. Ce film réserve beaucoup de surprises que vous n'auriez jamais imaginées. » (9 ans)
Clovis Provost

À propos du film danois Strom, mon ami, mon chien :
« L'atmosphère sombre (la pluie, l'orage) et la musique va vraiment bien avec le thème qui est l'intimidation. On aime vraiment les personnages de ce film parce qu'à certains moments on peut se mettre à leurs places. » (7 ans)
Léa Desjardins

À propos du film français Les contes de la nuit :
« J'ai bien aimé ce film haut en couleur. Le concept des personnages animés tous noirs rappelle le théâtre d'ombres. Les couleurs magnifiques de la scène font un contraste génial avec les personnages qui sont complètement noirs. Passant d'un rouge vif pour évoquer la colère à un bleu tendre pour exprimer la douceur, sans oublier les petits objets importants qui prennent toujours une couleur spéciale, le décor et les couleurs du film sont magnifiques et captivent notre attention du début à la fin. » (11 ans)
Victoria Najera-Huot

APRÈS LA PROJECTION

JE SUIS PRÊT À FAIRE MA CRITIQUE

Tu t'es préparé à la projection, tu as bien écouté le film, tu as pris en note tes réflexions et tu as même analysé certaines séquences. C'est désormais le temps de faire ta critique.

En groupe, réalisez une critique du film *Ernest et Célestine*. Envoyez ensuite votre critique à groupes@fifem.com : votre opinion sera exposée au Cinéma Beaubien durant le FIFEM lors de la semaine de relâche!

Des conseils?

1. Révisez votre grille d'évaluation
2. Choisissez deux éléments de la grille d'évaluation que vous aimeriez développer davantage.
3. Racontez l'histoire dans vos mots. Il est important de comprendre dans ce court texte où l'action se passe et quels en sont les personnages principaux.
4. Dites ensuite ce que vous avez aimé, détesté et amènes certaines idées développées dans les analyses précédentes.

N'oubliez pas de justifier vos positions. Il ne suffit pas de dire que le film est bon ou mauvais : il faut surtout dire pourquoi.

Exemples

- Je me suis beaucoup ennuyée dans les premières minutes, car l'histoire ne démarrait pas assez vite.

- J'ai adoré l'histoire, car j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas.

- Les images étaient floues et je ne comprenais rien !

- Ce que j'ai préféré dans le film, c'est l'utilisation des couleurs. Lorsque le personnage est triste, tout s'assombrit. Lorsque le personnage est heureux, tout devient coloré. J'ai adoré ce procédé, car il permettait de comprendre l'état intérieur d'un personnage qui n'exprimait jamais verbalement ses émotions.

APRÈS LA PROJECTION

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ARTISANS DU FILM

Le cinéma est un avant tout un travail d'équipe. Il suffit de rester assis à la fin d'un film et de lire tout le générique pour s'en rendre compte : des milliers de personnes travaillent de près ou de loin à la production d'un film.

Connaître les métiers du cinéma est important pour le critique : il pourra ainsi savoir qui est responsable de tel ou tel choix, de telles ou telles erreurs.

Le scénariste : C'est la personne qui est responsable de l'écriture du film. Il développe l'histoire et écrit les dialogues.
Le scénariste est Daniel Pennac

Le réalisateur : C'est le chef d'orchestre de l'équipe. C'est lui qui dirige l'équipe en communiquant sa vision de l'histoire. Il a traduit le scénario en image et a choisi les cadrages, la position de la lumière, la vitesse du montage, etc.
Les réalisateurs sont Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier

Le directeur artistique : il a droit de regard sur l'image, les éclairages, les décors, les accessoires, les costumes et les maquillages. Dans le cas d'un film d'animation, il est responsable de la continuité visuelle des dessins. Il choisit les traits, les couleurs, les textures.
Les directeurs artistiques sont Zaza et Zyck

Le monteur : Avec l'aide de son logiciel de montage de son ordinateur, il juxtapose les images pour en faire un tout. Il donne le rythme au film.
Le monteur est Fabienne Alvarez-Giro

Le concepteur sonore: Il a l'importante tâche de créer l'univers sonore du film. Comme un musicien, il élabore une partition sonore composée de bruits.
L'ingénieur du son est Luc Thomas

Le producteur : Il prend les décisions financières et engage l'équipe de production.
Le producteur est Ivan Rouveure

APRÈS LA PROJECTION

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ARTISANS DU FILM

Relie le métier au bon outil de travail

Le scénariste

Le réalisateur

Le concepteur sonore

Le producteur

Le monteur

Le directeur de photographie

Le directeur artistique

APRÈS LA PROJECTION

POUR ALLER PLUS LOIN

LE CINÉMA D'ANIMATION

La technique d'animation utilisée dans *Ernest et Célestine* s'appelle l'animation 2D (deux dimensions). Cette technique d'animation consiste à dessiner à la main les personnages. Pour produire une illusion de mouvement, il suffit de dessiner les personnages dans différentes poses. Il faut ensuite superposer ces dessins et les faire défiler à grande vitesse. Par exemple, en modifiant à chaque dessin les positions des jambes d'un cheval et en défilant ces dessins rapidement, un animateur peut créer l'illusion d'un cheval qui court.

Comment deux images peuvent-elles créer du mouvement?

Pour le découvrir, découpe les images de cheval ci-dessus, broche-les ensemble et fais-les défiler. Le cheval s'animera sous tes yeux!