

PRÉSENTATION ORALE DES TEMPS FORTS DE L'HISTOIRE DU CINÉMA

Objectif : présenter et analyser **un genre cinématographique**

Durée : exposé oral de **5 à 10 minutes** (seul ou binôme)

Support possible : 4 cartes de présentation qui résument l'essentiel. Possibilité d'utiliser un diaporama (PowerPoint, Canva, Google Slides...) et d'illustrer les propos avec des images et des extraits de films.

Travail des auditeurs : **prise de notes** pendant l'exposé des camarades.

Carte	Contenu attendu
 Carte 1 - Caractéristiques principales du courant	Liste des caractéristiques essentiels du genre en développant par exemple : ◦ Thèmes récurrents (ex. voyage, quête, liberté). ◦ Esthétique / style visuel : décors naturels, paysages, caméra embarquée, montage qui souligne le déplacement. ◦ Techniques de mise en scène : importance des plans de route, travelling, montage elliptique. ◦ Narration : structure en étapes, rencontres successives, quête initiatique. ◦ Vocabulaire spécifique : itinéraire, errance, héros marginal, "buddy movie" si duo, etc.
 Carte 2 - Réalisatrice/réalisateur marquant(e)	◦ Nom du cinéaste. ◦ Quelques films clés liés au genre. ◦ Son rôle dans le développement du genre (innovations, thèmes récurrents, influence). ◦ Exemple road movie : Dennis Hopper (<i>Easy Rider</i>, 1969) → film culte qui fait du road movie un emblème de la contre-culture.
 Carte 3 - Film emblématique	◦ Pourquoi ce film est représentatif (thèmes, esthétique, réception). ◦ Légende complète de l'image choisie : Réalisateur, Titre du film, Année, Technique (35 mm, numérique, animation, etc.), Durée, Genre, Lieu de production ◦ Exemple : <i>Easy Rider</i> (Dennis Hopper, 1969, 95 min, États-Unis, 35 mm, road movie, contre-culture).
 Carte 4 - Contexte	(choisir uniquement le plus pertinent et ne pas aborder tous les contextes) ◦ Contexte historique : ex. pour le road movie → années 1960-70, contestation sociale, quête de liberté. ◦ Contexte social : jeunesse, contre-culture, rejet du modèle dominant. ◦ Contexte technologique : caméras portatives, son synchrone, tournage en décors réels. ◦ Liens avec d'autres arts : littérature de voyage, musique rock/folk, photographie documentaire. ◦ Place dans l'histoire du cinéma : continuité ou rupture avec d'autres genres, influence internationale.

Exemple (simplifié et sans analyse de séquence) de présentation d'un genre : <i>Fantastique</i>	
Carte 1 - Caractéristiques principales	Carte 2 - Artiste représentatif
• Irruption de l'étrange dans le quotidien. • Ambiguïté entre réel et surnaturel (hésitation du spectateur). • Atmosphère mystérieuse, tension psychologique. • Techniques : jeux de lumière, clair-obscur, décors inquiétants, effets spéciaux.	• Guillermo del Toro : cinéaste mexicain. • Mélange l'imaginaire fantastique et l'Histoire (<i>Le Labyrinthe de Pan</i>, 2006). • Représentatif d'un fantastique poétique et sombre.
Carte 3 - Œuvre emblématique	Carte 4 - Contexte artistique, historique et culturel
<i>Le Labyrinthe de Pan</i> – Guillermo del Toro, 2006, 118 min, Espagne/Mexique/États-Unis. → Conte sombre mêlant imaginaire et guerre civile espagnole.	• Historique/social : Espagne franquiste (après-guerre). • Technologique : effets spéciaux numériques et maquillages réalistes. • Autres arts : contes merveilleux, peinture surréaliste. • Cinéma : renouvelle le fantastique en l'ancrant dans une période historique tragique.

EXEMPLE DÉVELOPPÉ AVEC ANALYSE : LE FANTASTIQUE	
Carte	Contenu attendu
Carte 1 - Caractéristiques principales du courant	- Irruption de l'étrange dans un univers quotidien et réaliste. - Ambiguïté entre explication rationnelle et surnaturelle (le spectateur hésite). - Tension psychologique, atmosphère inquiétante plutôt qu'action spectaculaire. - Utilisation du hors-champ, des ombres, du son et du rythme du montage pour susciter la peur. - Refus de montrer directement le monstre : le mystère reste ouvert.
Carte 2 - Réalisatrice/ réalisateur marquant(e)	Jacques Tourneur (1904-1977), cinéaste franco-américain. - Travaille à Hollywood dans les années 1940 (RKO Pictures). - Maître du fantastique suggestif et de la mise en scène de l'invisible. - Fils du réalisateur Maurice Tourneur. - Autres films clés : <i>Vaudou</i> (1943), <i>L'Homme-léopard</i> (1943), <i>Rendez-vous avec la peur</i> (1957).
Carte 3 - Film emblématique (+analyse)	La Féline (Cat People), Jacques Tourneur, 1942, RKO Pictures, 73 min. Séquence analysée : première métamorphose – la scène dite « de l'effet bus » (env. 00:30:00 – 00:31:10). Description : Irena, jeune femme hantée par la peur de se transformer en panthère, suit ou est suivie dans la rue par une autre femme. La nuit, les pas résonnent sur le trottoir, le vent souffle, un bruit s'intensifie... jusqu'à ce qu'un bus surgisse brusquement à l'écran. Le spectateur sursaute : la peur est créée sans montrer la créature. Analyse : - Le hors-champ sonore (bruits de pas, vent, souffle) remplace la présence monstrueuse. - Le montage alterne plans fixes sur Irena et plans vides de la rue : création d'un espace d'attente et de tension. - Le surgissement du bus constitue la résolution de cette attente, un « choc sonore et visuel » qui libère la tension accumulée. - Tourneur crée ainsi la peur par l'imaginaire du spectateur, non par l'image explicite.
Carte 4 - Contexte	- Historique : Hollywood des années 1940 : économie de moyens à la RKO (petits budgets) → recours à la suggestion plutôt qu'aux effets spéciaux. - Artistique : influence du cinéma expressionniste allemand (ombres, lumière contrastée). - Culturel : guerre mondiale → climat d'angoisse, refoulement des pulsions et des peurs collectives. - Cinéma : naissance du fantastique psychologique américain ; Tourneur impose une esthétique de la suggestion qui inspirera Hitchcock, Lynch ou Del Toro.

Sélection du genre à présenter

Genre	NOM - PRÉNOM élève	Dates
Thriller de conspiration		
Film de gangsters	Logan - Raphaël	
Film noir		
Action	Albin - Diego	
Catastrophe		
Guerre / anti-guerre		
Horreur : slasher / monstres		
Horreur psychologique	Odilon - Céleste	Novembre
Historique		
Péplum		
Western classique		
Western spaghetti	Dorian	03/11
Jidaigeki (costume)		
Chambara (film de sabre)		
Film d'aventures classiques		
Cape et d'épée		
Road-movie		
Maritime / exploration	Nolan - Killian	
Aventure-fantasy	LAROSE	
Mélodrame	Marylou - Mélinda	Novembre
Film d'auteur / art et essai		
Burlesque		
Comédie loufoque		
Comédie romantique		
Comédie musicale		
Fantastique classique		
Space opera		
Dystopie		
Cyberpunk		
Post-apocalyptique		
Documentaire (d'auteur / historique / d'observation)		
Cinéma expérimental		
Inclassable		
Métaphysique		
Surréaliste	Victor	03/11
Gothique	Maia	03/11
Wes Anderson (The Grand B...)	Sasha	03/11