

CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE

SPÉCIALITÉ ARTS OPTION CINÉMA ET AUDIOVISUEL

ACADÉMIE DE LILLE

RAPPORT DU JURY session 2024

Préambule

La session 2024 de la certification complémentaire Cinéma et Audiovisuel s'est tenue le mercredi 13 mars, au lycée Henri Senez d'Hénin-Beaumont.

Le jury, réparti en trois commissions, était composé des membres suivants :

Alexandre BOUCHEZ, IA-IPR LV - anglais, président
Odile Flon, professeure
Sébastien Zanchetta, coordinateur national "Regards Jeunes sur le Cinéma"

Jean-Christophe Planche, IEN ET-EG, Lettres-Histoire
Samira BOULHAIS, professeure
Daphné COURBOT, responsable pédagogique à Séries Mania

Véronique FARANTON, IA-IPR de Lettres et DRAEAC
Cyrille Lemaire, professeur
Fabrice Sabin, professeur

Je remercie chaleureusement les membres du jury pour leur professionnalisme et engagement.

1. Rappel des enjeux de la certification

La certification complémentaire est un examen ouvert aux professeurs titulaires et stagiaires de l'Éducation Nationale, du premier et du second degré. La note de service N°2004-175 du 19-10-2004 en fixe les modalités et les attendus : cette certification permet « à des enseignants de valider des compétences particulières qui ne relèvent pas du champ de leur concours et d'alimenter ainsi un vivier de compétences pour certains enseignements pour lesquels il n'existe pas de sections de concours de recrutement et, à terme de mieux préparer le renouvellement des professeurs qui en ont eu la charge. »

La certification de CAV est obligatoire pour enseigner le CAV au lycée, en spécialité comme en option. Elle consacre ainsi un parcours ; elle n'en constitue pas la première étape.

Rappelons par ailleurs que l'obtention de la certification complémentaire ne préjuge pas de l'ouverture d'une option CAV dans l'établissement d'exercice. Elle ne donne pas non plus droit à un poste spécifique en cinéma, lesquels font l'objet d'une procédure de recrutement particulière. La certification complémentaire permet néanmoins de constituer un vivier pour l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel en lycée dans les enseignements optionnels et de spécialité. Dans ce cadre, la dimension pédagogique et didactique est essentielle pour réfléchir à l'articulation entre théorie et pratique ainsi qu'à l'organisation du travail partenarial avec les professionnels intervenants.

Sont attendues des candidats les compétences et les connaissances suivantes :

- la culture cinématographique et audiovisuelle (histoire du cinéma, fréquentation des œuvres) ;
- la connaissance de leurs langages spécifiques (à partir d'une étude de cas) ;
- la connaissance du développement de l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel dans le système scolaire, les programmes en cours ;
- la connaissance des modes d'enseignement propres au cinéma et à l'audiovisuel : travail en équipes, interdisciplinarité, partenariat avec les professionnels et bien entendu programmes ;
- la capacité à expliciter la démarche pédagogique concernée dans la complémentarité pratique, culturelle, méthodologique.

2. Les modalités de l'examen

Les modalités de l'examen sont les suivantes : le jury qui a pris connaissance des dossiers préparés par les candidats les reçoit 30 minutes à l'oral. 10 minutes sont consacrées à un exposé qui retrace, sans répéter ce qui a été déjà écrit, le parcours universitaire, les expériences personnelles et professionnelles qui motivent la candidature. Dix minutes sont ensuite dédiées à la rapide analyse d'une séquence filmique : on attend du candidat des pistes d'exploitation pédagogique en classe de lycée. L'entretien s'achève sur un échange avec le jury.

Les extraits proposés à la réflexion du candidat appartiennent à la culture cinématographique commune. Ce sont des films mais également des séries, patrimoniaux ou plus récents, français ou étrangers qui ont en commun de pouvoir faire l'objet d'une étude en classe de lycée.

Cette année, les titres proposés ont été les suivants :

Franju, G. (1960). *Les Yeux sans visage*. Champs-Élysées Productions ; Lux Film.
Fellini, F. (1976). *Il Casanova di Federico Fellini*. Produzioni Europee Associati.
Demy, J. (1967). *Les demoiselles de Rochefort*. Parc Film.
Hustache-Mathieu, G. (2023). Polar Park, [Saison 1, Épisode 1]. Arte France.

3. Statistiques de la session 2024

- 20 candidats convoqués pour l'oral de la certification
- Issus des disciplines suivantes : Lettres modernes (7) ; Anglais (6) ; Sciences-Physiques -Chimie (2) ; Lettres Classiques (1) ; Arts Plastiques (1) ; EPS (1) ; Documentation (1) ; Technologie (1)
- 18 candidats présents
- 8 admis
- Note la plus haute : 18/20
- Note la plus basse : 05/20
- Moyenne : 10.8/20

4. Conseils aux futurs candidats

Les meilleurs candidats sont celles et ceux qui ont su témoigner d'une bonne culture cinématographique, d'une solide connaissance des programmes et des enjeux didactiques. Les meilleurs candidats ont également proposé aux membres du jury des analyses fines des extraits proposés, sans contre-sens, en commentant la forme toujours au service du sens et à sa construction. Par ailleurs, ils ont su mettre en avant leurs compétences pédagogiques en faisant preuve à la fois de rigueur et de créativité, et cela, dans le cadre des programmes.

Enfin, les candidats les plus remarquables ont démontré d'excellentes aptitudes communicationnelles, se montrant particulièrement réceptifs aux interrogations du jury, permettant à ce dernier d'évaluer la capacité des candidats à se projeter en tant qu'enseignants de Cinéma-Audiovisuel.

BIBLIOGRAPHIE SUR LE CINÉMA

Les genres du cinéma :

- *Les Genres du cinéma*, Raphaëlle MOINE, Armand Colin, 2015
- *Le Documentaire, un autre cinéma (histoire & création)*, Guy GAUTHIER, Armand Colin, 2015
- *Le Cinéma d'animation (techniques, esthétiques, imaginaires)*, Sébastien DENIS, A. Colin, 2017
- *Les Séries télévisées (l'avenir du cinéma ?)*, Jean-Pierre ESQUENAZI, A. Colin, 2014

- *Éléments pour l'analyse des séries télévisées*, Jean-Pierre ESQUENAZI, L'Harmattan, 2017
- *L'Épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, François NINEY De Boeck, Bruxelles, 2002

Le langage cinématographique :

- *Le Récit cinématographique (films & séries télévisées)*, André GAUDREULT & François JOST, A/ Colin, 2017
- *Esthétique du film (120 ans de théorie & de cinéma)*, Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel MARIE & Marc VERNET, A. Colin, 2016
- *L'Espace cinématographique (esthétique & dramaturgie)*, Antoine GAUDIN, A. Colin, 2015
- *Le Cinéma & la Mise en scène*, Jacques AUMONT, A. Colin, 2015
- *Dictionnaire théorique & critique du cinéma*, Jacques AUMONT & Michel MARIE, A. Colin, 2016
- *Le Vocabulaire du cinéma*, Marie-Thérèse JOURNOT, A. Colin, 2019
- *La Grammaire du cinéma (de l'écriture au montage : les techniques du langage filmé)*, Yannick VALLET, A. Colin, 2019
- *Dictionnaire du cinéma*, Jean-Loup PASSEK, Larousse, 2001
- *L'Art du film : une introduction*, David BORDWELL et Kristin THOMPSON, De Boeck, Bruxelles, 2020
- *Le Plan*, Emmanuel SIÉTY, Cahiers du cinéma, 2001
- *Qu'est-ce que le cinéma ?*, André BAZIN, Éditions du Cerf, 1990
- *Praxis du cinéma*, Noël BURCH, Folio Essais, 1986

Analyse & interprétation :

- *L'Interprétation des films*, Jacques AUMONT, A. Colin, 2017
- *L'Analyse des films*, Jacques AUMONT & Michel MARIE, A. Colin, 2020 (réédition)
- *Précis d'analyse filmique*, Anne GOLIOT-LETE & Francis VANOYE, A. Colin, 2020
- *Introduction à l'analyse de l'image*, Martine JOLY, A. Colin, 2015 (réédition)
- *L'Analyse de séquences*, Laurent JULLIER, A. Colin, 2019.
- *La Valeur d'un film (philosophie du beau au cinéma)*, Eric DUFOUR, A. Colin, 2015
- *Essais sur la signification du cinéma*, Christian METZ, Klincksieck, 2013 (réédition)

Son & image :

- *L'Audio-vision (son & image au cinéma)*, Michel CHION, A. Colin, 2017
- *Le Son (traité d'acoulogie)*, Michel CHION, A. Colin, 2018 (réédition)
- *L'Image*, Jacques AUMONT, A. Colin, 2020 (réédition)
- *Les Théories des cinéastes*, Jacques AUMONT, A. Colin, 2015
- *La Voix au cinéma*, Michel CHION, L'Étoile, 1982
- *Le Son au cinéma*, Laurent JULLIER, Cahiers du cinéma, 2006
- *La Musique de film*, Pierre BERTHOMIEU, Klincksieck, 2004
- *La Musique au cinéma*, Michel CHION, Fayard, 1995
- *Musique et images au cinéma*, Marie-Noëlle MASSON et Gilles MOUËLLIC, PUR, 2005
- *L'œil interminable, cinéma et peinture*, Jacques AUMONT, Librairie Séguier, 1989

- *Peinture et cinéma. Décadrages*, Pascal BONITZER, Ed. de l'Étoile/ Cahiers du cinéma 1995

Tournage :

- *Cours de vidéo*, René BOUILLOT, Gérard GALES & Gérard LAURENT, Dunod, 2019
- *Dictionnaire technique du cinéma*, Vincent PINEL & Christophe PINEL, a. Colin, 2016 (réédition)
- *Guide de la prise de son pour l'image*, Vincent MAGNIER, Dunod, 2019
- *Guide pratique de l'éclairage*, René BOUILLOT & Marianne LAMOUR, Dunod, 2019
- *L'Économie du cinéma en 50 fiches*, Laurent CRETON, A. Colin 2020 (réédition)

Montage :

- *Esthétique du montage*, Vincent AMIEL, A. Colin, 2017 (réédition)
- *Théorie du montage (énergie des images)*, Teresa FAUCON, A. Colin, 2013 (réédition)
- *Le Montage*, Emmanuel JAY, A. Colin, 2020
- *Le Montage au cinéma*, Dominique VILLAIN, ED Cahiers du cinéma, 2004
- *Les Effets spéciaux*, Réjane HAMUS-VALLÉE, Cahiers du cinéma, 2004

La couleur :

- *Introduction à la couleur : des discours aux images*, Jacques AUMONT, A. Colin, 1994
- *La Couleur en cinéma*, sous la direction de J. AUMONT, Cinémathèque française, 1995.

Ouvrages généralistes :

- *Le cinéma*, Francis Frey, Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, Nathan Repères pratiques, 2011
- *Tout sur le cinéma, Panorama des chefs-d'œuvre et des techniques*, Éd. sous la direction de Philip Kemp, Flammarion, 2011
- *Dictionnaire du cinéma*, Larousse 2001

SITOGRAFIE SUR LE CINÉMA

<https://eduscol.education.fr/cinema/enseignement-dispositifs/lycee-et-baccalaureat> : ressources pour l'enseignement du cinéma au lycée

<http://www.normandieimages.fr/seriefantastique/la-serie-fantastique>, site-base de données sur la série fantastique

<http://www.transmettrelecinema.com>

<http://www.zerodeconduite.net>

<http://upopi.ciclic.fr>

<http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques> (site CNC avec toutes les fiches des films programmés dans les dispositifs scolaires)

<https://www.cineclubdecaen.com>

<https://ailesdudesir.fr> : site de l'association des professeurs de CAV

<http://www.webletters.net/sommaire.php?entree=26> : site de Lettres avec un onglet cinéma assez riche

<https://www.grignoux.be/fr/dossiers-pedagogiques>

<https://www.cinematheque.fr> et <https://www.cinematheque.fr/henri/> avec des films rares à voir en ligne

<https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/cours-de-cinema> pour ses leçons de cinéma

*Alexandre BOUCHEZ
IA-IPR Langues Vivantes, anglais
En charge du dossier Cinéma Audiovisuel dans l'académie de LILLE*