

RUMBA

Dossier pédagogique enseignant

Par Sylvain Loscos

groupe « ressource image » Lyon

RUMBA - DOSSIER PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

Les ressources existantes

Rumba a déjà été présenté dans le cadre du programme « Collège et cinéma ».

Il existe de nombreuses ressources pédagogiques disponibles.

-Dossier CNC <http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4275899>

Ou taper dans google « Rumba dossier CNC »

Description : Dossier officiel de Centre National de la Cinématographie. Très complet.

-Dossier académie de Caen

https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2011-2012/dossier-RUMBA-Karine-LEPAULMIER-HD.pdf

Ou taper dans Google « Rumba académie Caen »

Description : Dossier réalisé par l'académie de Caen. De nombreuses activités proposées pour les élèves.

-Dossier Académie de Poitier <http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article767>

Ou taper dans Google « Rumba académie Poitier »

Description : Ensemble de 6 documents proposant des activités pour les élèves sur l'affiche, le burlesque, le récit, l'analyse d'une séquence.

Dossier cinéma le vagabond – académie de rennes

<http://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2015-2016/rumba/>

Ou taper dans Google « Rumba dossier pédagogique Rennes »

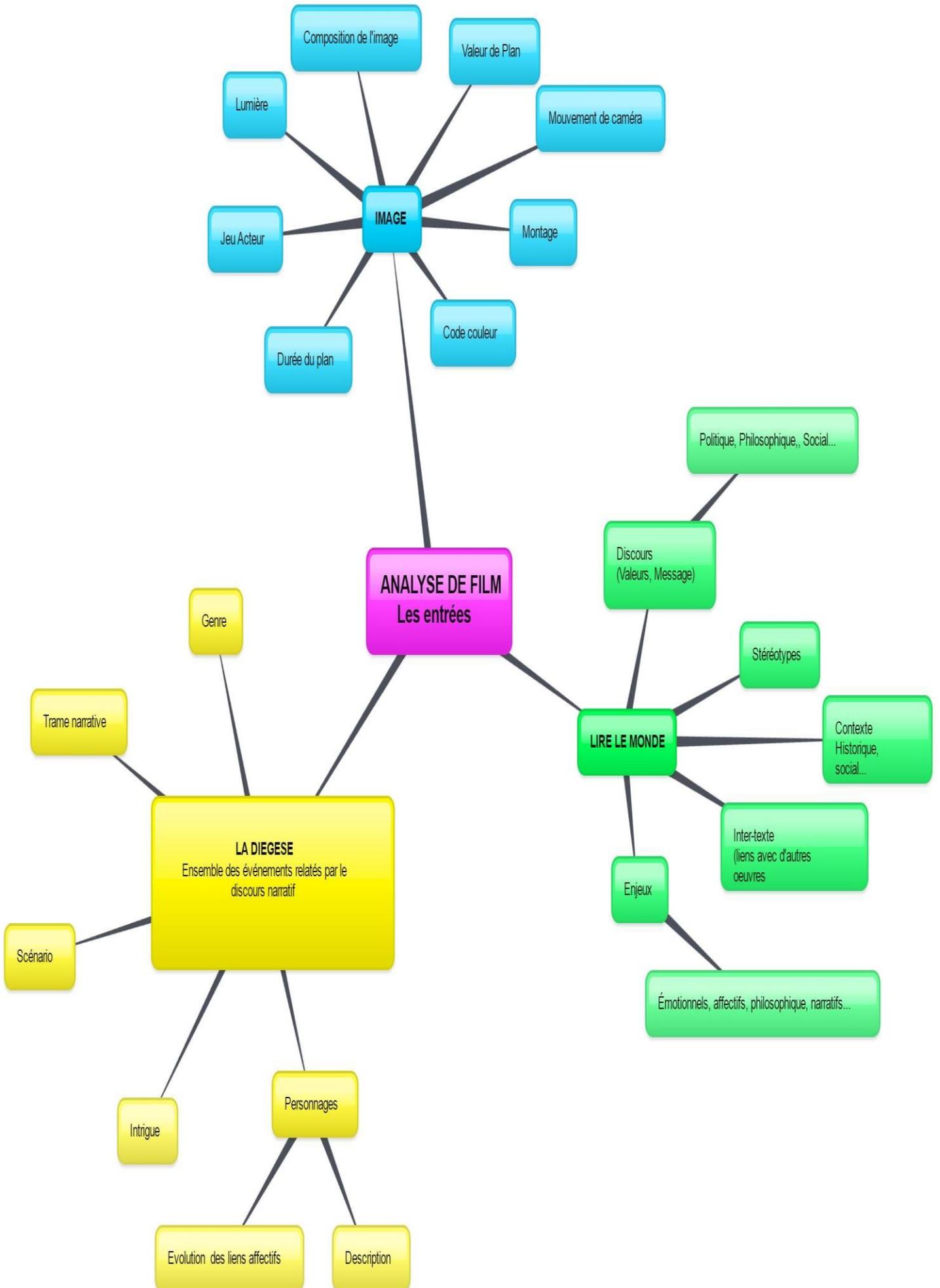
Description : La bande annonce, le synopsis ainsi que de nombreux liens vers des ressources diverses sur le film

LE CINÉMA DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

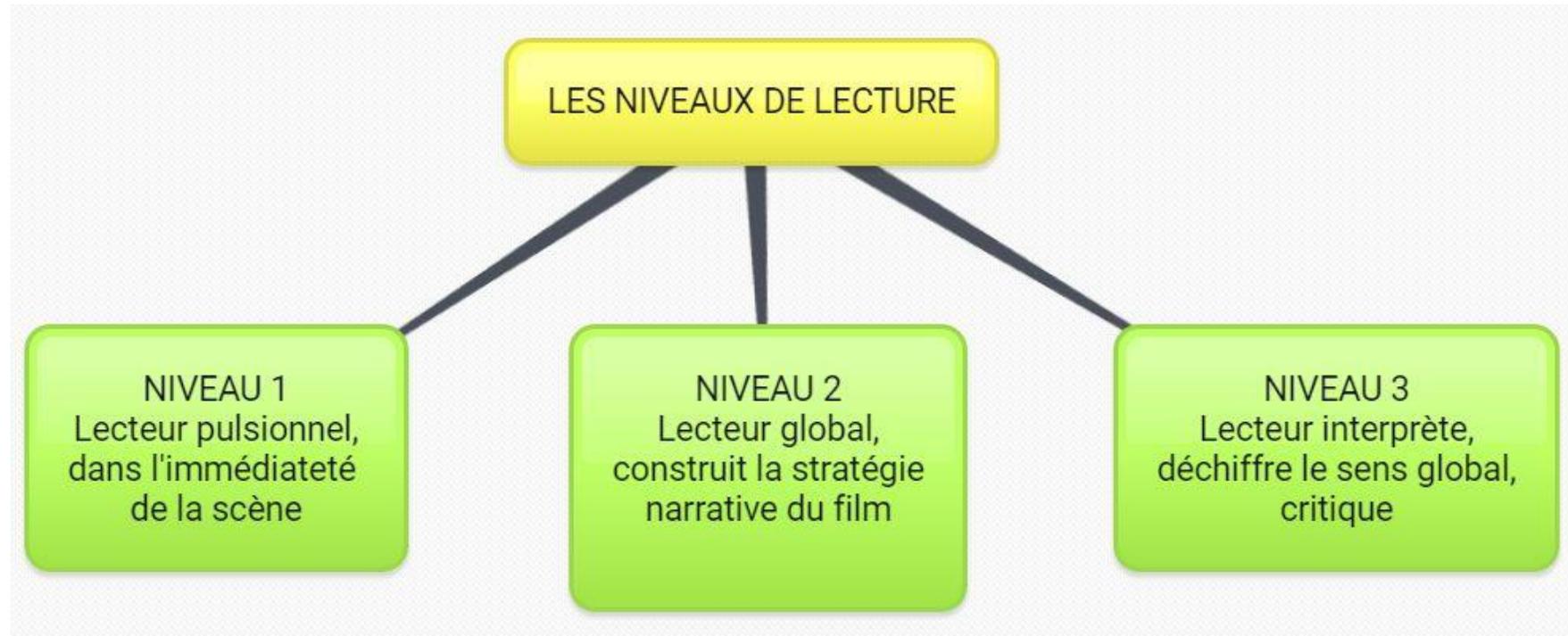
"Les images fixes ou mobiles constituent une ressource précieuse au cycle 4, elles permettent de développer des méthodes d'analyse spécifiques et donne accès à une culture complémentaire qui dialogue avec la culture littéraire et l'enrichit."

ANALYSE DE FILM : LES ENTRÉES

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LECTURE

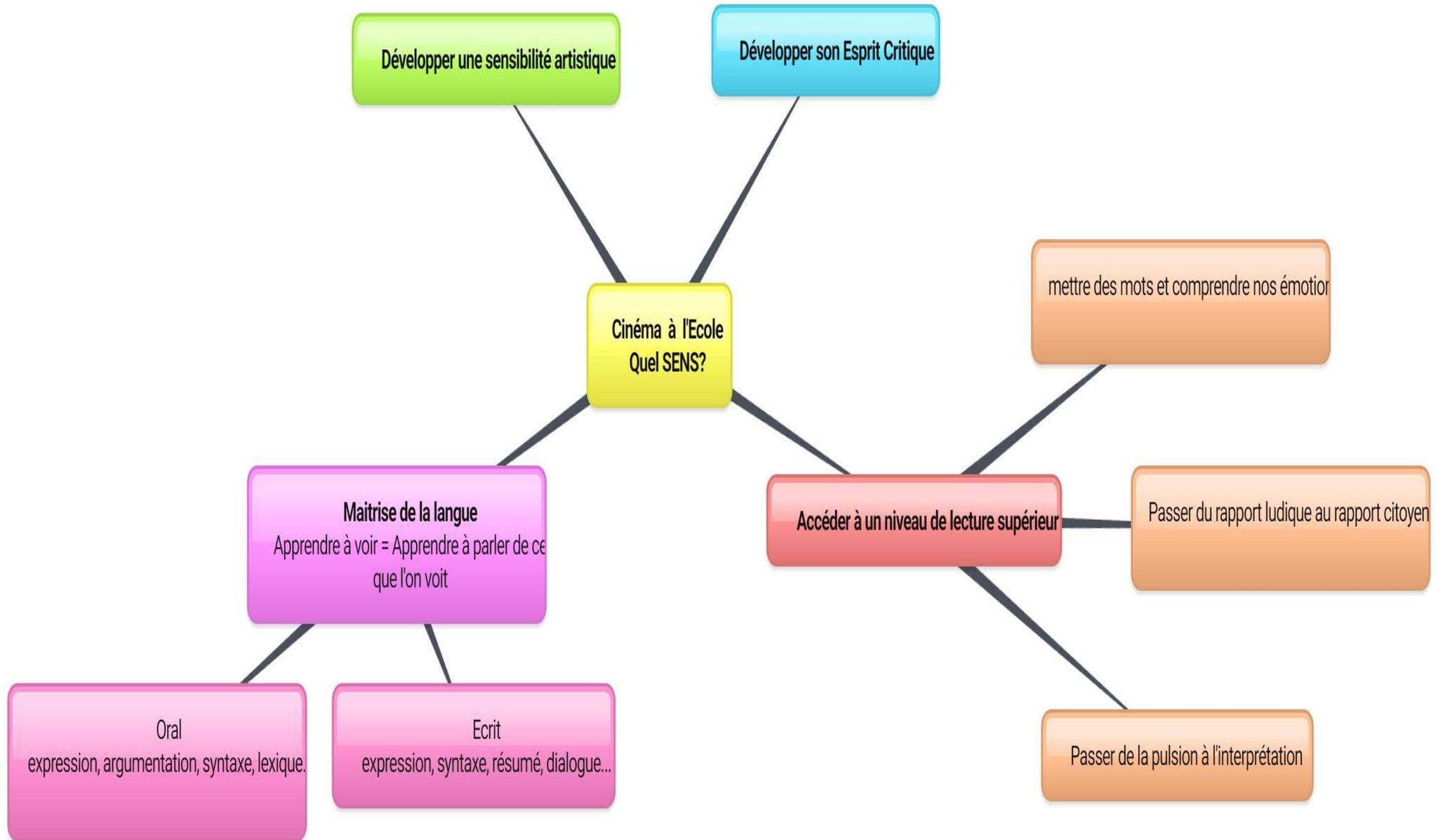

D'APRÈS

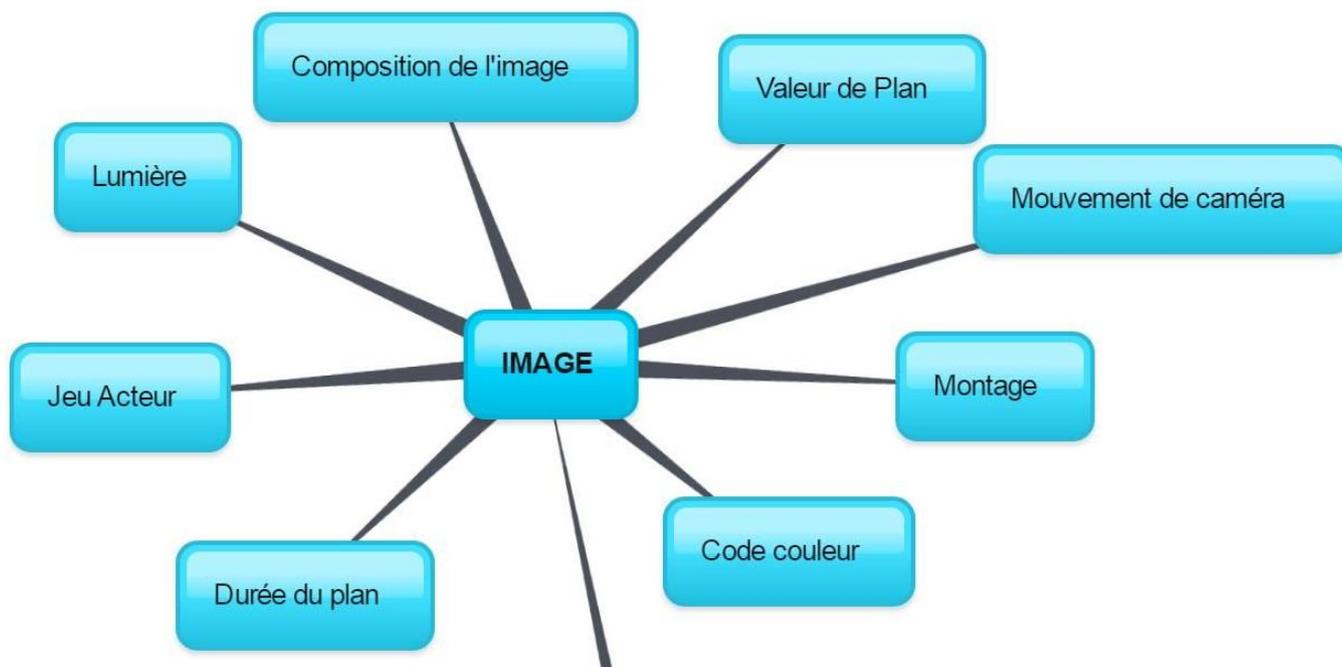
Picard- *Pour la lecture littéraire*. Extrait du magazine Littérature, n°26. 1977

Jouve - La lecture (1993)

LE CINÉMA À L'ÉCOLE – QUEL SENS ?

LA MISE EN SCÈNE DANS RUMBA

1- LES VALEURS DE PLAN

1er temps

Déroulement : Projeter aux élèves le document « Valeurs de plan ». Quelles différences remarquez vous entre ces images ?

Objectif : faire émerger la notion de valeur de plan.

2ème temps

Déroulement : Projeter aux élèves les « leçons de cinéma » sur le cadrage. Distribuer le document « trace écrite ».

Objectif : Expliciter les différentes valeurs de plan.

Sources : les leçons de cinéma <https://www.youtube.com/watch?v=ITNI6xYLGFE>

3ème temps

Déroulement : Distribuer aux élèves le document « valeurs de plan » et « activité »

Objectif : retrouver les valeurs de plan correspondantes aux images.

4ème temps

Déroulement : Projeter un extrait de « Rumba ». Expliciter avec les élèves les valeurs de plan.

Objectif : retrouver les valeurs de plan correspondantes aux images du film.

ACTIVITÉ : LES VALEURS DE PLAN

Consigne : découpe les images suivantes et classe les dans le tableau ci-dessous. Tu peux t'aider du document distribué sur les valeurs de plan.

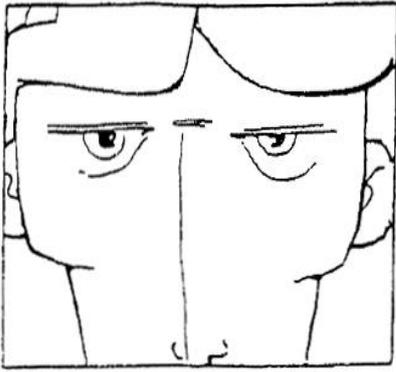
TRÈS GROS PLAN	GROS PLAN	PLAN POITRINE	PLAN TAILLE

PLAN AMERICAIN	PLAN MOYEN	PLAN DEMI ENSEMBLE	PLAN ENSEMBLE

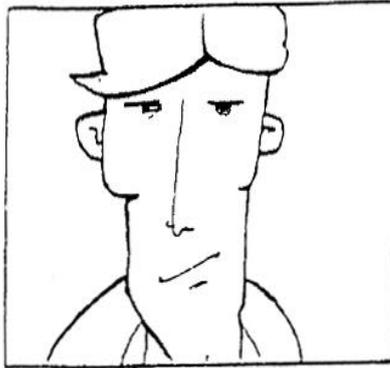
LES VALEURS DE PLAN

TRACE ÉCRITE

Très gros plan

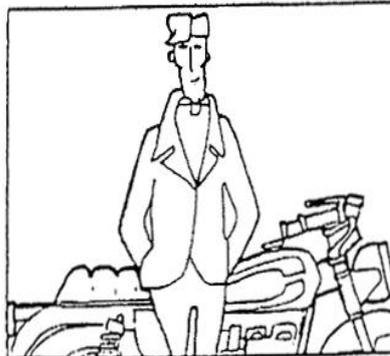
Gros plan

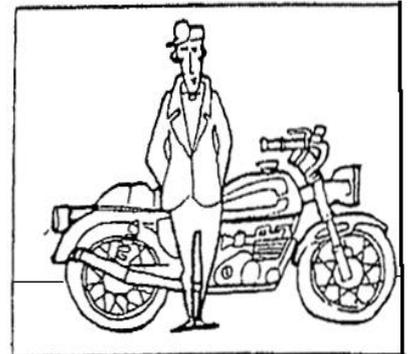
Plan rapproché, poitrine

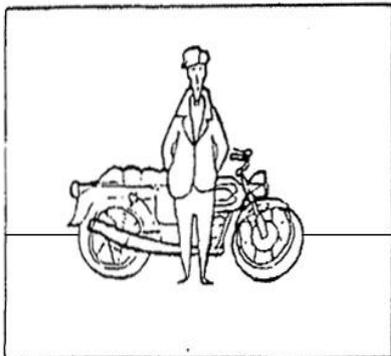
Plan rapproché, taille

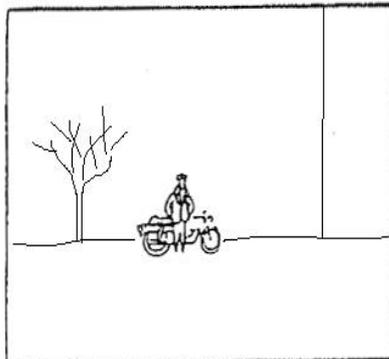
Plan américain

Plan moyen

Plan demi - ensemble

Plan d'ensemble

2- LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA

LES MOUVEMENTS DE CAMERA – GENERALITES

1er temps

Déroulement : distribution du document « Les mouvements de caméra – définitions ».

Consigne : « essayez de trouver les définitions correspondantes aux mots de vocabulaire.

Objectif : se familiariser avec le lexique spécifique aux mouvements de caméra.

2ème temps

Déroulement : Projeter aux élèves les extraits « mouvement de caméra ». Pour chaque mouvement, demander à un élève de manipuler la caméra pour montrer le mouvement réel. Correction du document définitions.

Objectif : Comprendre la manipulation physique des différents mouvements de caméra.

Source : extraits de films sur les mouvements de caméra

3ème temps

Déroulement : Projeter aux élèves les « leçons de cinéma » sur les mouvements de caméra

Objectif : connaître les différents mouvements de caméra.

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=Gjxvqaf-y2k>

LES MOUVEMENTS DE CAMERA DANS « RUMBA »

1er temps

Déroulement : Projeter un extrait de « Rumba ». De quel mouvement s'agit-il ?

Objectif : mettre en valeur les plans fixes dans Rumba.

Source : extrait Rumba. 5mn30s

2ème temps

Déroulement : Distribuer le document « mouvements de caméra - Rumba »

Objectif : faire émerger les raisons pour lesquelles les plans fixes ont été choisis

LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA – DÉFINITIONS

Consigne : Retrouve les définitions correspondantes aux mouvements de caméra.

Mouvements de caméra

Travelling circulaire	Zoom avant	Travelling avant	Panoramique horizontal
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------------

Plan fixe	Panoramique vertical	Travelling arrière	Zoom arrière
------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

Définitions

Mouvement vertical de la caméra (de haut en bas ou inversement), qui reste fixée sur son trépied.

Effet obtenu en manipulant l'objectif de la caméra, qui permet de s'éloigner du sujet filmé. La caméra reste fixe.

Déplacement réel de la caméra, en arrière, durant la prise de vue.

La caméra est fixée à un trépied pour rester immobile.

Déplacement réel de la caméra, en avant, durant la prise de vue.

Effet obtenu en manipulant l'objectif de la caméra, qui permet de se rapprocher du sujet filmé. La caméra reste fixe.

Mouvement horizontal de la caméra (de droite à gauche ou inversement), qui reste fixée sur son trépied.

Déplacement réel de la caméra, en cercle, durant la prise de vue.

MOUVEMENTS DE CAMÉRA – RUMBA

Après le visionnage cet extrait de Rumba, réponds aux questions suivantes

A ton avis, pourquoi le réalisateur a choisi de tourner la plupart des plans de Rumba en plan fixe ?

Indice 1 : ce sont des acteurs de théâtre qui ont l'habitude de jouer sur scène....

Réponse 1 :

Indice 2 : les acteurs veulent mettre en valeur le mouvement des danseurs et des corps

Réponse 2 :

Indice 3 : L'histoire a beaucoup de rebondissement (instabilité, péripéties.).

Réponse 3 :

3- LE RYTHME : LA DURÉE DES PLANS

Qu'est ce qu'un plan long ? Qu'est ce qu'un plan court ?

1er temps

Déroulement : visionnage des « extraits découverte ». Quelle différence remarquez-vous entre ces deux extraits ?

Objectif : faire émerger la notion de durée de plan.

La durée des plans dans Rumba

2ème temps

Déroulement : Projeter un extrait de Rumba. 3mn. Distribution du document

Objectif : Comprendre ce choix de mise en scène

Prolongement

1er temps

Déroulement : visionnage des « extraits rythme ». A votre avis, pourquoi ces scènes contiennent autant de plans ?
Réponse attendue : ce sont des scènes d'action, de suspense, pour mobiliser l'attention...

Objectif : faire émerger les fausses représentations sur la durée des plans

2ème temps

Déroulement : visionnage de l'extrait « children of men », plan séquence

Objectif :- **montrer que** Le rythme rapide est le code cinématographique le plus courant et le plus simple techniquement.

- Montrer que ce choix de mise en scène « dynamique » n'est pas toujours justifié par le contenu de la scène mais souvent par l'aspect pratique lors du tournage.

3ème temps

Déroulement : visionnage de The pavement.

Objectif :- **montrer un** Exemple de découpage rythme rapide justifié par l'histoire, avec une intention forte

4ème temps

Déroulement : visionnage de l'extrait « champs / contre champs »

Objectif :- découvrir le procédé du champ contre champ - Différentes manières de tourner une même scène

LA DURÉE DES PLANS DANS RUMBA

Après le visionnage cet extrait de Rumba, réponds aux questions suivantes

A ton avis, pourquoi le réalisateur a choisi de tourner des plans longs dans Rumba ?

Indice 1 : ce sont des acteurs de théâtre qui ont l'habitude de jouer sur scène....

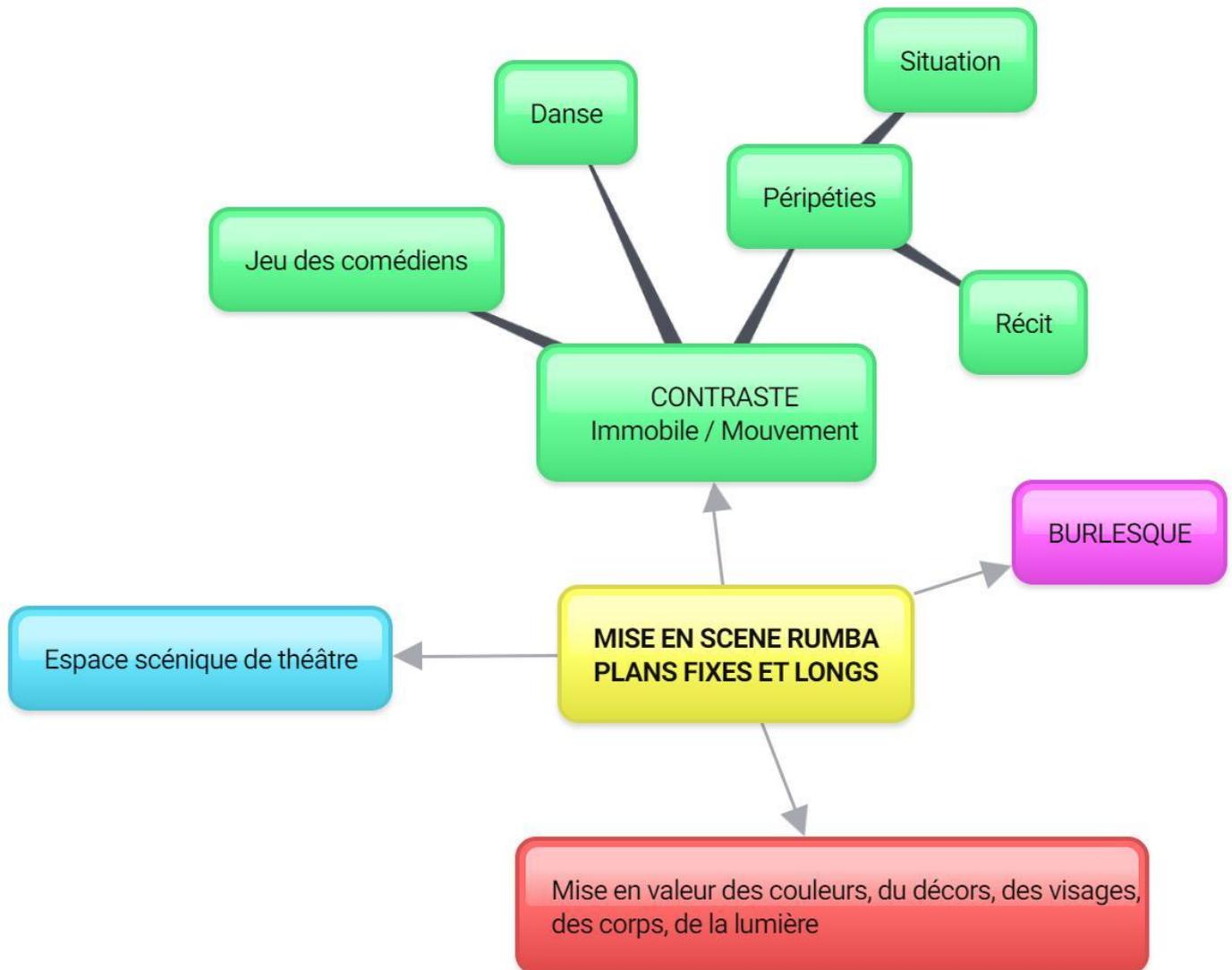
Réponse 1 :

Indice 2 : Qu'est ce qu'on voit mieux quand le plan est long ?

Réponse 2 :

RUMBA RECAP GÉNÉRAL

LA MISE EN SCÈNE...

Très peu de dialogue :

- Mise en valeur de l'expression corporelle*
- Lien avec le burlesque muet*

RUMBA RECAP GÉNÉRAL

L'HISTOIRE...

Fiona et Dominique sont enseignants dans une école de campagne. Elle enseigne l'anglais, lui est professeur d'éducation physique. Ils forment un couple très amoureux, et partagent une même passion pour la danse latino, qu'ils pratiquent assidûment. Chaque recoin de leur petit pavillon est ainsi encombré de trophées, coupes, photos, tableaux dédiés à leur passion.

Une nuit, alors qu'ils reviennent dans leur petite voiture d'un concours régional, Dominique tente d'éviter un suicidaire planté au milieu de la route, et ils se plantent dans le décor. Fiona se retrouve amputée d'une jambe. Dominique, devenu amnésique, ne reconnaît plus sa dulcinée.

Privés de leur emploi à cause de leur handicap, ils s'efforcent d'affronter l'adversité et de reprendre leur quête du bonheur.

Hélas, la malchance les poursuit. L'incendie de leur maison à la suite d'un accident domestique (une maladresse de Fiona) les laisse dans le dénuement le plus complet. Alors qu'il ne reste rien de la maison que des ruines encore fumantes, Dominique a l'idée d'aller chercher des petits pains au chocolat. Mais, ne se souvenant plus qu'il doit ensuite revenir pour rejoindre Fiona, il se perd en chemin, se fait agresser puis croise à nouveau le destin de Gérard, le suicidaire maladroit.

Fiona, de son côté, ne désespère pas de retrouver son mari disparu, jusqu'au jour où... l'histoire trouvera son épilogue en bord de mer, au pied d'une falaise de Normandie.

« Notre film raconte la quête burlesque d'un couple heureux, totalement abandonné par la chance, qui court après le bonheur perdu et s'en éloigne un peu plus à chaque pas. Il parle de la maladresse humaine, de la fragilité du bonheur et du besoin d'amour. Le destin cruel et malicieux qui s'acharne à faire trébucher nos héros dérisoires révèle le côté insubmersible de l'être humain, son optimisme sans cesse renouvelé, son espoir inépuisable. »

TRAVAILLER LA TRAME NARRATIVE AVEC LES ELEVES

Déroulement : distribution du document « trame narrative ».

Objectif : reconstituer la trame narrative du film

RETROUVER LA TRAME NARRATIVE

Consigne : A partir de ces images issues du film, retrouve l'ordre de l'histoire. Tu peux découper les images pour les assembler dans l'ordre, puis écrire une phrase descriptive sous chaque image, en indiquant s'il s'agit de la situation initiale, de l'élément déclencheur, des péripéties ou de la résolution.

Objectif : Etre capable de reconstituer les étapes de la trame narrative de l'histoire.

LE BURLESQUE...

Rumba, film burlesque ?

Au même titre que « surréaliste » ou « baroque », le mot, passé dans le langage courant, signifie à la fois rien et n'importe quoi : « *D'un comique extravagant et déroutant* » (Le Petit Robert), « *ridicule, absurde, bouffon* » (Le Petit Larousse). Dans la tradition littéraire, le genre burlesque ou burlesque tout court, vers le milieu du XVIIe siècle, est une parodie visant à « *travestir, en les embourgeoisant, des personnages et des situations héroïques* » (le Robert).

Le burlesque cinématographique naît en France dès le début du XXe siècle, dans le prolongement de **L'Arroseur arrosé** (1895) de Lumière. Pathé, Gaumont, Éclair, Lux, etc... Les Américains, dès le début de la Première Guerre mondiale, les imitent, et tout le monde connaît aujourd'hui Chaplin, Keaton, Fatty, Langdon, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, W.C. Fields... Le burlesque américain, de l'école Mack Sennett, est fondé sur la vitesse, la course-poursuite, l'agression, la destruction, la succession de gags sans liens les uns avec les autres, sur un fil dramatique ténu.

Les films du trio Abel-Gordon- Romy, dont **Rumba**, prolongent quelques-uns de ces principes. Ce qui relie la succession des épisodes est mince. L'aventure de Dom et Fiona tient en quelques mots. La course-poursuite – Fiona recherchant Dom – n'est pas haletante. La destruction est présente, avec l'incendie de la maison provoqué par une maladresse digne d'un Langdon ou du couple Laurel et Hardy.

En revanche, l'agressivité n'est présente que de façon très indirecte (le suicidaire Gérard, le voleur de alors qu'automobiles mises en pièces et batailles de tartes à la crème ponctuaient les classiques, Laurel et Hardy comme leurs successeurs. Abel et Gordon cherchent une forme de burlesque moderne, fondée non sur l'explosion et la profusion des gags, mais sur une abstraction appelant la participation active du spectateur qui reconstruit souvent le gag (ou le non-gag) après coup. Mais cette abstraction n'éloigne-t-elle pas ce cinéma d'un aspect essentiel du burlesque traditionnel, un regard sur l'état de la société qui a valu des films tels que **Les Temps modernes**, **Le Dictateur** ou **Playtime** ?

Joël Magny

ANALYSE D'UNE SÉQUENCE...

Les deux groupes de plans qui sont analysés ici introduisent dès le pré-générique les éléments du film :

- des contrastes (Ici mental-physique, élèves-professeurs, masculin-féminin...)
- des plans fixes et long
- une mise en scène de théâtre, irréel assumé, burlesque.

Le tableau vert occupe le cadre, ôtant toute profondeur malgré la légère contre-plongée sur Fiona de dos en plan américain minimalisme qui renvoie aux compositions impersonnelles de Magritte, telle *La Trahison des images* (1929) représentant une pipe.

- Contraste couleur des habits pour faire ressortir le personnage.**
- Personnage en mouvement, dans l'action, comme le reste du film.**
- Plan fixe**
- mise en scène iréelle**

Contrechamp vu par Fiona, plan d'ensemble de la classe. Plan fixe. Les tables ne sont pas très bien alignées, les élèves sont un peu avachis mais attentifs et souriants. Impression de décor figé, situation iréelle, très mise en scène.

Contrechamp vu par les élèves. Fiona prononce *dog, a dog, the dog...* puis des phrases de plus en plus longues que les élèves tentent de répéter. Elle s'aide des mains pour s'exprimer.

Les enfants massacrent la dernière longue phrase dans un charabia réjouissant. Burlesque : À la concentration de pédagogue et à l'attention et sérieux des élèves s'oppose l'absurdité de la situation.

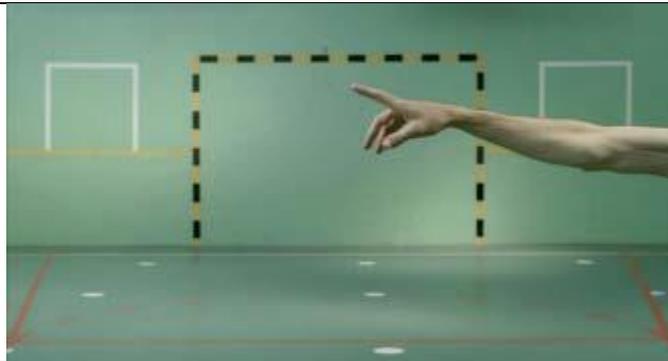
Fiona de profil fait face aux élèves du premier rang. La fenêtre, cadre vide dans le cadre. Fiona poursuit son cours, imperturbable. Sans rupture, au fond à gauche, surgissent Dom et ses élèves, un par un. Ils se déplacent latéralement à grandes enjambées et disparaissent par la droite. La drôlerie vient du **contraste intellectuel-physique, verbal-corporel, -aspect mécanique de la course** pas naturel mais image de la rigueur de l'école. Mise en scène appuyée. Puis, pendant que Fiona poursuit son cours, la troupe, dans le même ordre, rentre par la droite du cadre-fenêtre, cette fois au premier plan, face à nous. Ils traversent la cour, défilent mécaniquement.

Coupe franche (cut), plan d'ensemble vide, **comme une scène**, où Dom arrive suivi de ses élèves, toujours courant. On comprend que c'est la continuité de la scène précédente. Le mouvement vers la porte à droite s'accomplit jusqu'à retrouver l'espace de nouveau vide. Le plan-séquence fixe se poursuit. Mini-suspense. **On est en attente**. -Le silence est rompu par une sonnerie couverte par des cris en off, que prolongent les hurlements des élèves qui sortent du couloir. Nouvel espace vide. Nouveau suspense. Le silence retrouvé est interrompu par des cris en off, annonçant une nouvelle entrée. **Scène très rythmée comme une partition**. Ce sont cette fois les professeurs, qui parcourent l'espace jusqu'à laisser le champ de nouveau vide achevant une sorte de dialectique « vide-plein-vider » du cadre, imitant la monotonie de la vie d'une école. Habit du perso comme les murs de l'école

Fiona rejoint Dom, sur le décor du vestiaire déserté par le couple réuni.
Bonheur, composition de l'image, couleur, symétrie

le plan se présente visuellement comme un long plan séquence, même si des trucages mécaniques ont pu intervenir au tournage, comme l'arrêt de la caméra sur les champs vides fixes.

Plan d'ensemble de la salle de gymnastique. Un but de handball peint sur le mur **dédouble le cadre**.

Horizontales verticales, couleur choisie, absence de personnages donnent à ce plan une **froideur** et une abstraction suscitant malaise et attente...

Les gestes élégants voire sensuels, féminins, du bras de Dom **réchauffent**, avec la musique, cet univers glacé et tranchant.

Ruptures, ces apparitions- disparitions-réapparitions manifestent l'existence d'un **univers hors champ** Dom et Fiona miment désir et caresses.

La vie, le bonheur investit l'abstraction du plan.