

LE CINEMA, CENT ANS DE JEUNESSE

ATELIERS ANNEE 2016-2017

JOUER, AU CINEMA

RESSOURCES

1. PRINCIPAUX OUVRAGES :

Quelques morceaux choisis de ces ouvrages figurent dans le dossier de documentation

➤ **Roger Caillois, *Les jeux et les hommes*** (éd. Gallimard /folio, 1967)

Il y a longtemps déjà que les philosophes ont été frappés par l'interdépendance des jeux et de la culture. Roger Caillois fait, pour la première fois, un recensement des sortes de jeux auxquels s'adonnent les hommes. À partir de ce recensement, il élabore une théorie de la civilisation et propose une nouvelle interprétation des différentes cultures, des sociétés primitives aux sociétés contemporaines.

➤ **D.W. Winnicott, *Jeu et réalité, [Playing and Reality]*** (éd. NRF Gallimard /folio 1971)

L'auteur, pédiatre et psychanalyste livre une approche analytique du jeu, notamment la façon dont la personnalité du tout petit enfant se structure par et dans le jeu (abordant les notions d'objet et d'espace transitionnel). Il a pour fil conducteur une conception du jeu, par quoi il faut entendre une capacité de créer un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans, capacité qui ne s'accomplit pas dans les jeux réglés, agencés comme des fantasmes ou des rituels, mais qui se situe à l'origine de l'expérience culturelle.

➤ **Johan Huizinga, *Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu*** (éd. Tel Gallimard, 1951)

Dans cet essai, Huizinga montre que le jeu est un facteur fondamental de tout ce qui se produit au monde. Le jeu comme une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur. Johan Huizinga montre la présence extrêmement active et féconde de ce jeu dans l'avènement de toutes les grandes formes de la vie collective : culte, poésie, musique et danse, sagesse et science, droit, combat et guerre.

http://art.yale.edu/file_columns/0000/1474/homo_ludens_johan_huizinga_routledge_1949.pdf (lien vers version anglaise)

➤ **Stéphane Chauvier *Qu'est-ce qu'un jeu?*** (éd. Vrin, 2007)

Ouvrage et approche philosophique. Existe-t-il une conception univoque du jeu ? est-il possible d'établir une analogie entre le jeu et la vie, et entre règles du jeu et règles de vie ?
Sommaire : Jouer à un jeu, Le jeu et ses parties, Qu'est-ce qu'une règle ?, La constitution d'un jeu, Ce qui fait perdre : l'âme des jeux, Jeux, drames et cérémoniaux, Le jeu et l'existence

Ainsi que :

- Cahier de notes sur le film **Jiburo** (de Lee Jeong-hyang) rédigé par **Charles Tesson** (éd. Enfants de cinéma)

2. POUR PROLONGER LA REFLEXION SUR LE JEU :

- Histoire du jeu et du jouet
- Le jeu et l'apprentissage : approches des sciences de l'éducation
- Cultures enfantines (Approche anthropologique et sociologique)
- Approche sociologique
- Films documentaires
- Autour de l'exposition : Des jeux et des hommes (Grand palais, 2012)

1. Histoire du jeu et du jouet

- **Dirveau B, *Le jouet, un monde offert aux enfants***, Découvertes Gallimard-RMN-Grand Palais, 2012 (en lien avec l'exposition du Grand palais)
- **Manson Michel, *Jouets de toujours***, Fayard, 2010

Approche historique, illustré, approche historique et littéraire, et nombreuses références à la peinture (Greuze, Chardin).

Articles publiés : approche économique (l'objet) mais aussi sur les représentations, à partir de nombreuses sources, littéraires au artistiques : <https://strenae.revues.org/225>

- **Manguel, Alberto *A Room Full of Toys: the Magical Characters of Childhood***, Thames & Hudson, London, 2006

2. Le jeu et l'apprentissage : approche des sciences de l'éducation

- **Gilles Brougère** (Professeur en sciences de l'éducation)
- **Brougère G, *Jeu et Éducation***, Paris, L'Harmattan, 1995 Compte rendu par l'historien G Vigarello http://www.persee.fr/docAsPDF/rfp_0556-7807_1996_num_117_1_3000_t1_0152_0000_3.pdf

Comment sont pensées les relations entre jeu et éducation ? Qu'est-ce qui justifie de mettre ensemble ces deux notions ? Comment une activité jadis associée à la frivolité, à l'inutilité a pu aujourd'hui être considérée comme une voie possible pour certains apprentissages ? Refusant les propos convenus sur l'évidence de la valeur éducative du jeu, cet ouvrage analyse les différentes façons de penser cette relation et montre l'origine de la rupture, au début du XIXe siècle, qui fonde l'association contemporaine entre jeu et éducation. Cette analyse si elle s'appuie sur les apports de différents auteurs, pédagogues, philosophes, psychologues, montre également, à travers l'exemple de l'école maternelle française, comment celle-ci a produit un discours sur le jeu tout à fait spécifique. Quand l'éducation se prend au jeu, c'est la façon même de penser le jeu qui en est profondément transformée. Il n'est pas possible de s'intéresser au jeu dans la pratique pédagogique sans s'informer sur les fondements d'une telle association.

Article dérivé du livre : ***Le jeu entre éducation et divertissement***

http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue18/ilovepdf.com_split_3.pdf

lien et divorce entre jeu/utilité économique et lien jeu/apprentissage, avec mise en perspective historique.

- **Brougère G, *Jouer / Apprendre***, Paris, Economica, 2005 (« Compte-rendu », sur osp.revues.org par Christine Delory-Momberger)
<https://osp.revues.org/1033>

3. Cultures enfantines : approche anthropologique et sociologique

Julie Delalande Anthropologue de l'enfance et de la jeunesse

- ***Des enfants entre eux. Des jeux, des règles, des secrets.* Julie Delalande (dir)**, 2009; Autrement

Les moments que les enfants passent entre eux, temps moins visibles et moins valorisés par les adultes sont des temps pendant lesquels ils mettent à l'épreuve des valeurs et des règles pour en tester la validité et l'utilité concrètes (par exemple pour la résolution de leurs conflits, l'amitié, l'échange etc.). Cet ouvrage montre comment par exemple les enfants fabriquent à partir des objets qui leur sont proposés des jeux et des pratiques, des manières d'être et de faire qui font d'eux des acteurs créatifs de la culture enfantine ; comment ils développent des compétences sociales.

Le sommaire + les 1eres lignes et articles à télécharger ici :

<https://www.cairn.info/enfants-entre-eux--9782746712577.htm>

A signaler en particulier :

- Introduction : Pratiques enfantines à l'écart des adultes (p 4-10)

Que sait-on de ce que vivent les enfants entre eux ? Les parents connaissent ce que leurs enfants veulent bien leur laisser voir, au fil des petits accrochages quotidiens entre frères et sœurs, des histoires d'amitié à l'école. Mais ils sont plus souvent informés des soucis rencontrés ou des grandes joies que de l'ordinaire dont les enfants parlent peu.

- Une cour d'école au Brésil, lieu de l'imaginaire enfantin (p 110-125)

Lorsqu'on entre dans la cour de récréation d'une école maternelle, on voit des enfants qui courent en tous sens, des petits groupes qui jouent dans un coin ou à l'ombre d'un arbre ; on entend des cris, des rires et parfois des pleurs. La cour de récréation est un espace dynamique de vie, un lieu de rencontre des enfants et de construction de leurs identités.

- ***Cultures enfantines et règles de vie : jeux et enjeux de la cour de récréation.* Julie Delalande.** Article en intégralité : <http://terrain.revues.org/1555>

L'observation de cours de récréation, à l'école maternelle et élémentaire, laisse apparaître une culture enfantine, ensemble de savoirs et savoir-faire, qui s'apprend au sein du groupe d'âge grâce à une complicité permettant l'initiation. Cet apprentissage de savoirs ludiques et de règles entre pairs est vécu dans une égalité de statut, loin de toute intention éducative, fournissant aux enfants l'occasion de s'approprier les enjeux sociaux et culturels propres à toute vie collective.

4. Approche sociologique

- **Revue Sciences humaines** : http://www.scienceshumaines.com/le-jeu-une-pratique-universelle_fr_4305.html

Le jeu est-il une activité libre, autonome et relativement futile ou bien le reflet d'enjeux plus sérieux et inscrits dans la culture ? L'histoire et l'anthropologie des jeux campent sur l'alternative selon laquelle, d'un côté, les jeux ne seraient que des rites dégradés ayant perdu leur signification (tarot, osselets...), et, de l'autre, des miroirs des valeurs collectives (le football comme métaphore de la démocratie).

Sommaire : À quoi sert le jeu ?, Le jeu en vaut-il la chandelle ?, Des jouets qui cachent bien leur jeu..., Jeu et éducation , Les joueurs pris aux pièges du hasard et de l'argent, Le monde mystérieux et feutré des échecs , Le jeu, une pratique universelle, Les sociabilités des joueurs en ligne, Le sport est-il encore un jeu ? Entretien avec Georges Vigarello.

5. Films

➤ **Film documentaire de David Reeks e Renata Meirelles : *The Territory of play* (2015)**

Ce documentaire entrelace les gestes observés dans les jeux des enfants à travers le Brésil. Ces gestes racontent des histoires et construisent la langue universelle du jeu. Les réalisateurs ont recueilli des images sur une période de deux ans, parmi les réalités diverses du pays.

<http://territoriodobrincar.com.br/en/the-territory-of-play-film/>

<http://www.videocamp.com/en/movies/territorio-do-brincar> (inscription gratuite au site pour visionner le film)

➤ **Film documentaire de Michel Viotte : *Histoire de jouets* (2010)**

Extrait ici + Téléchargeable sur le site de l'INA

<http://www.ina.fr/video/CPD10005887>

Pour les enfants du monde entier, le jouet constitue l'outil du rêve et de l'éveil par excellence, essentiel à leur développement et à leur épanouissement. Par son biais, ils se socialisent, découvrent, expérimentent et développent leur imaginaire. A partir de documents rares et de témoignages, ce documentaire montre combien les jouets accompagnent et reflètent les évolutions récentes de notre société : développement des transports et de la société de consommation, émancipation des femmes, influence grandissante des médias...

➤ **Autour de l'Expo « des jouets et des hommes » Grand Palais 2012**

Le journal de l'exposition : <http://www.clairedidier.fr/wp-content/uploads/2015/02/Petit-journal.pdf>

Conférences audio en ligne : <http://www.grandpalais.fr/fr/article/exposition-des-jouets-et-des-hommes-les-conferences> Avec participation de Céline Sciamma dans la conférence n 4

- Des jouets et des hommes : l'exposition
- Jouets cultes, icônes de la culture populaire
- Un nouveau régime du jouet : la rupture des années 60
- Les jouets ont-ils un genre ?

Dossier pédagogique téléchargeable :

<http://www.grandpalais.fr/sites/default/files/spip/4948.pdf>

Une petite histoire du jouet, + des synthèses et des pistes pédagogiques par âge ou niveau scolaire.

Numéro spécial **revue DADA numéro 168** (octobre 2011) consacré à l'exposition.