

Collège au cinéma 2008/2009

Les enseignants qui souhaitent développer des projets approfondis autour du cinéma pourront tenter l'expérience d'un Parcours cinéma avec 1 classe, en s'inscrivant dans les thématiques proposées.

Les parcours thématiques de Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis sont chacun composés d'activités de quatre types (ateliers, rencontres avec professionnels, projection et interventions théoriques), toutes complémentaires et coordonnées conjointement par Cinémas 93, l'enseignant chargé de la classe inscrite et la salle de cinéma partenaire.

Leur ambition est de permettre aux élèves d'aborder un aspect particulier du cinéma par la découverte, la réflexion et la pratique. L'enseignant qui engage sa classe dans l'un des sept parcours thématiques (écriture, bande sonore, image, documentaire, animation, actualités démocratiques ou festival) doit établir avec Cinémas 93 et la salle un calendrier prévisionnel des activités et il doit faire en sorte d'accompagner et de réinvestir les bénéfices de ces actions selon les objectifs pédagogiques fixés en début d'année.

Propositions de parcours approfondis

Les sept thèmes de parcours décrits ci-dessous orientent chacun vers des types d'apprentissage et d'activités particuliers et engagent donc des partenariats différents mais certaines thématiques peuvent se croiser :

- 1 – Ecriture d'un film**
- 2 – La bande sonore**
- 3 – L'image**
- 4 – Le genre documentaire**
- 5 – Techniques d'animation et effets spéciaux**
- 6 – Actualités démocratiques**
- 7 – Parcours festival**

Parcours n°1 : L'écriture d'un film

Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves du travail préparatoire nécessaire à un tournage. Le parcours permettra d'appréhender tout au long de l'année la construction narrative et/ou documentaire à travers des analyses de documents de tournage, des exercices d'écriture (scénarii, dialogues...) et de découpage technique (storyboards, plan par plan...). En s'appuyant sur la présence de scénaristes en résidence dans le département et sur des expériences de novellisation de films (Ciné-Roman chez Actes Sud Junior par exemple), le parcours souhaite amener les élèves à réfléchir sur le passage de l'écrit à l'écran.

Problématiques :

- le scénario original (fiction ou documentaire)
- l'adaptation de la bande dessinée ou de la littérature / le « remake » de film
- relation scénario/réalisation : de l'écrit au tournage (dialogues, action/description)
- exercices d'écriture

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur les relations texte/image : scénarisation, dialogues, voix-off...
- Première séance d'atelier : exercices de comparaison BD/cinéma, livre/film...

Deuxième trimestre

- Rencontre avec un scénariste ou un écrivain
- Atelier 2 : scénarisation d'extrait (rendre à l'écrit rythme, ambiances et décors d'un film)
- Atelier 3 : exercice d'écriture collective (« qu'est-ce qu'un pool de scénaristes? »)

Troisième trimestre

- Projection avec la salle de cinéma partenaire, en lien avec les problématiques de l'écriture
- Atelier 4 : conception d'un projet de film ou de novellisation (synopsis et note d'intention)

Intervenants/partenaires pressentis :

- Scénaristes en résidence en Seine-Saint-Denis
- Festival Côté Court
- Cinéastes publiés chez Actes Sud Junior
- Scénaristes (cinéma, BD, radio ou télévision)

Illustrations cinématographiques possibles :

The Player (R.Altman), *Get Shorty* (B.Levinson), *Barton Fink* (J. et E.Coen), *Chasseur Blanc Coeur Noir* (C.Eastwood); films de Woody Allen, Sacha Guitry, Marcel Pagnol, la Nouvelle Vague; lettres filmées; « remakes »; adaptations de BD (*Persépolis*, *American Splendor*, *Cool World*, *Superman...*); adaptations de romans : Flaubert, Agatha Christy, Stephen King, Dostoïevski, Maupassant, Zola...

Parcours n°2 : La bande sonore

Musique, dialogues, sons synchrones et asynchrones, silences et emphases caractérisent dans un film l'espace (hors-champ, décor, atmosphère), la durée (le suspens, le rythme, l'attente) ou les personnages (sons subjectifs, timbre de voix, débit de parole). L'attention du spectateur et l'art du metteur en scène dépendent en grande partie de la bande sonore. Peu conscient de ces effets, l'oreille du spectateur est de plus en plus sollicitée par les évolutions technologiques (dolby, stéréo, 5.1). Ateliers de bruitage ou de post synchronisation s'articuleront avec des rencontres de preneurs de son ou de musiciens, ou encore des visites de studios d'enregistrement, afin que les élèves apprennent à mieux « entendre » les subtilités du langage cinématographique.

Problématiques :

- Rôle de la musique au cinéma
- Rythmes sonores, rapport sons/images, montage et mixage
- Bruitages, sons directs et post-synchronisation, versions originales et doublages
- Dialogues, voix-off : la voix de l'acteur, les accents, le timbre
- Spatialisation, points de vue et points d'écoute

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur l'histoire du son, ses utilisations et ses évolutions techniques
- Novembre : portes ouvertes de l'Ecole Louis Lumière; visite d'un studio d'enregistrement

Deuxième trimestre

- Atelier 1 : exercice de sensibilisation à l'écoute / création radiophonique et sonore
- Atelier 2 : atelier bruitage

Troisième trimestre

- Projection, dans la salle de cinéma partenaire, en lien avec la problématique du son
- Rencontre avec un professionnel du son ou de la musique au cinéma
- Atelier 3 : mixer et enregistrer des sons pour illustrer des images fixes ou en mouvement

Intervenants/partenaires :

- Preneurs de son / bruiteurs / musiciens
- Ecole Louis Lumière
- Association Zebrook
- Radios locales

Illustrations : *Lisbonne Story* (Wim Wenders), *Blow Out* (B. DePalma), Nouvelle Vague, J.Tati, Jean Vigo, C.Chaplin, les comédies musicales, Bresson, La nouvelle Vague, le flash-back et la voix-off..

Parcours n°3 : L'image

L'optique est un domaine relevant aussi bien de la science que de l'intuition artistique. Pourquoi, dans un cas, une image sied agréablement à l'oeil et, dans un autre, l'agresse ? Il est question dans ce parcours de composition du cadre (profondeur de champ, lignes, équilibre des masses) mais aussi de couleurs et de montage. Qu'est-ce qu'une teinte chromatique, une saturation, un clair-obscur, une douche, un flair ? Pourquoi choisir noir-et-blanc ou couleurs ? Dans quels cas sont utiles faux raccords ou décadrages ? Les rencontres avec des professionnels de l'image et des plasticiens démontreront notamment l'importance du savoir-faire mais aussi celle de l'instinct et du vécu personnel pour construire un discours par l'image, ce que les élèves expérimenteront lors d'exercices de prise de vues.

Problématiques :

- Eclairages, couleurs et noir-et-blanc
- Cadrages / prises de vues / reportages photographiques / montage
- Histoire de l'optique (camera obscura, lanterne magique, daguerréotype...)
- Illusions d'optique, perspectives, trompe-l'oeil et décors...
- Peinture, histoire de l'art, installations, interventions sur pellicule...

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention (2h) sur l'optique et la caméra (cadrage, couleurs, montage, éclairage)
- Novembre : portes ouvertes Ecole Louis Lumière; visite de laboratoire photographique

Deuxième trimestre

- Prêt d'oeuvre (fond départemental)/ Rencontre avec un artiste ou historien de l'art
- Atelier 1 : exercices sur la perspective en photographie et dessin/initiation au storyboard
- Atelier 2 : exercices de prise de vue fixes et en mouvement

Troisième trimestre

- Projection, avec la salle partenaire, d'un film en lien avec les problématiques de l'image
- Rencontre avec un professionnel de l'image (cameraman, photographe, monteur)
- Atelier 3 : montage collectif d'images fixes ou en mouvement

Intervenants/partenaires :

- Ecole Louis Lumière
- Chefs opérateurs, photographes, cameramen, monteurs ou réalisateurs
- L'aide au film court en Seine-Saint-Denis
- Cinéastes en résidence / Périphérie
- Prêt d'œuvres / fonds départemental 93 et conférenciers

Illustrations : *Le Cameraman* (Keaton), *L'Homme à la caméra* (Vertov), *Blow Up* (Antonioni)

Parcours n°4 : Le genre documentaire

Depuis la mise en place de Collège au Cinéma en Seine-Saint-Denis, un film documentaire a systématiquement intégré la programmation. Les films documentaires sont peu connus du grand public et leur diffusion en salle, à l'exception de certains succès commerciaux, est relativement limitée. Il s'agit donc de faire découvrir aux élèves le genre documentaire, au travers d'auteurs remarquables et de leur faire comprendre à quel point les méthodes de travail d'un documentariste sont différentes de la technique des reportages formatés pour la télévision.

Problématiques:

- L'évolution du genre documentaire (historique et courants)
- Ecriture et montage : spécificités du documentaire
- Le tournage
- La diffusion des documentaires

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur le genre documentaire, son histoire et ses formes

Deuxième trimestre

- Séance d'atelier 1 : l'écriture d'un documentaire; comment se prépare-t-il?
- Rencontre avec un réalisateur, un monteur ou un producteur
- Visite d'un studio de montage

Troisième trimestre

- Projection, avec la salle de cinéma partenaire d'un film emblématique du genre documentaire
- Rencontre n°2 avec un réalisateur, un monteur ou un producteur
- Atelier 2 : sélectionner et monter avec des archives

Intervenants/partenaires :

- Périphérie
- Les Ateliers Varan
- L'aide au film court en Seine-Saint-Denis

Illustrations possibles : *La Chasse au lion à l'arc* (J.Rouch), *Les glaneurs et la glaneuse* (A.Varda), *La vie est immense et pleine de dangers* (D.Gheerbrant), un documentaire d'un cinéaste en résidence à Périphérie (*Mirage*)

Parcours n°5 : Techniques d'animation et effets spéciaux

Ce parcours offre la possibilité aux élèves de découvrir et d'expérimenter différentes techniques d'animation. Ce sera également l'occasion pour eux de voir des films importants de l'Histoire de l'animation telle qu'elle est à la fois à la base du fonctionnement cinématographique (l'image par image) et des effets spéciaux (*King Kong, La Belle et la Bête, Jurassic Park, Matrix, Georges Méliès,...*) Des plasticiens et des intervenants issus du cinéma d'animation, du plus artisanal au plus technique, témoigneront des conditions de diffusion du court métrage en France, feront découvrir leur travail et/ou encadreront les élèves lors d'ateliers de création.

Problématiques :

- Histoire de l'animation et des effets spéciaux
- Techniques et matières
- Montage, dessin, sculpture et prises de vue
- Trucages et illusions d'optique
- Peinture, histoire de l'art, installations, interventions sur pellicule...

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur l'histoire des effets spéciaux et de ses techniques
- Séance d'atelier 1 : disparitions/apparitions et animation d'objets

Deuxième trimestre

- Atelier 2 : essais d'incrustation sur fond vert et retouches d'images
- Atelier 3 : essais d'animation en volume ou dessin sur papier

Troisième trimestre

- Projection en salle de cinéma partenaire d'un film ou programme de films d'animation
- Rencontre avec un réalisateur
- Atelier 4 pour une restitution finale : finalisation d'un film d'animation

Intervenants/partenaires :

- Lardux films
- Festivals : *Pour éveiller les regards* (Aubervilliers)/ *Image par Image / Ciné-junior*
- Folimage
- AFCA
- Forum des images / la Cinémathèque
- Réalisateur de films d'animation

Parcours n°6 : Actualités démocratiques

L'environnement télévisuel des élèves est devenu leur seul point de repère de l'actualité. Manque de point de vues multiples, rapidité de l'information, absence de paroles citoyennes, omniprésence de la voix off, l'actualité vue par la télévision transforme le quotidien, le banalise en accentuant les poncifs sur la jeunesse, la banlieue, ... L'objectif de ce parcours est de permettre aux élèves de construire des images et des séquences d'actualités et de se réapproprié cette notion ambiguë d'actualité.

Problématiques :

- Histoire du cinéma militant et des actualités cinématographiques
- Donner un point de vue à ses images et commenter le réel par sa mise en scène
- Médias locaux et nationaux / objectivité et subjectivité dans l'information

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur le genre documentaire, son histoire et ses formes
- Exercice de décryptage : analyses de JT et reportages télé

Deuxième trimestre

- Projection avec une salle de cinéma partenaire de films d'actualité anciens ou récents
- Rencontre avec un réalisateur ou un monteur
- Atelier 2 : manipulation médiatique et *remontage* d'archives télévisées

Troisième trimestre

Atelier 3 et 4 (pour une restitution finale) : filmage et montage d'une actualité en collectif

Intervenants/partenaires :

- Réalisateur et/ou Journalistes
- Historiens du cinéma
- Associations et festivals : Ateliers d'actualités démocratiques en Seine-Saint-Denis

Parcours n°7 : Parcours festival

L'immersion des élèves dans un festival sur une ou plusieurs journées est l'occasion de leur faire découvrir une manière originale de vivre le cinéma en tant que spectateur. Le temps d'un festival est un moment riche en échanges, rencontres, découvertes mais il demande pour être apprécié d'acquiescer les codes nécessaires : comment choisir sa séance? Comment partager son expérience avec autrui? Comment faire de cette expérience éphémère un enrichissement sur le long terme? Grâce à un partenariat avec un festival, nous pourrions aborder tout au long de l'année les notions de programmation et d'évènement culturel, de public et de réseau de diffusion. Il pourra aussi être question, selon le festival choisi, de constituer un jury en amenant les élèves à justifier et argumenter leurs choix. Enfin, le moment du festival offrira évidemment la possibilité de projections, de rencontres et/ou d'ateliers.

Problématiques :

- Immersion au coeur d'un festival
- Découverte de la programmation des festivals et du réseau des salles
- Partager ses goûts, développer la faculté d'argumentation, affiner son goût artistique
- La critique de cinéma

Déroulement :

Premier trimestre

- Rencontre de la classe et présentation des partenaires et du projet à la classe
- Intervention générale (2h) sur l'histoire des salles de cinéma et de la distribution
- Séance d'atelier 1 : écrire/penser sur les films et le cinéma, partager ses impressions...

Deuxième trimestre et/ou troisième trimestre

- Immersions sur une ou plusieurs séances dans un festival de cinéma partenaire
- Rencontre 1 avec le programmeur ou le directeur du festival
- Rencontre 2 avec un réalisateur, un distributeur ou un producteur
- Atelier 3 : constitution d'un jury, remise de prix
- Atelier 4 / restitution : atelier de programmation (comment élaborer un programme de films?)

Partenaires possibles : Festivals d'Ile de France et **en Seine-Saint-Denis**

- *Rencontres du Cinéma documentaire* (Le Méliès, Montreuil / www.peripherie.asso.fr)
- *Résonances* (Magic Cinéma, Bobigny / www.magic.cinema.fr)
- *Pour éveiller les regards* (Le Studio, Aubervilliers / www.poureveillerlesregards.com)
- *Festival du film de famille* (Espace 1789, Saint-Ouen / www.espace-1789.com)
- *Journées cinématographiques dionysiennes* (L'Ecran, Saint-Denis / www.lecranstdenis.org)
- *A hauteur d'enfant* (Cinéma Les 39 Marches, Sevran / <http://cinemales39marches.free.fr/>)
- *Théâtres au Cinéma* (Magic Cinéma, Bobigny / www.magic.cinema.fr)
- *Terra di Cinema* /cinéma italien (Cinéma Jacques Tati, Tremblay / www.tremblay-en-france.fr)
- *Panorama des cinémas du Maroc et du Maghreb* (L'Ecran, Saint-Denis / www.lecranstdenis.org)
- *Côté Court – Festival du film court en Seine-Saint-Denis* (Ciné 104, Pantin / www.cotecourt.org)
- *Rencontres Cinématographiques de la Seine-Saint-Denis* (20 cinémas du 93 / www.cinemas93.org)