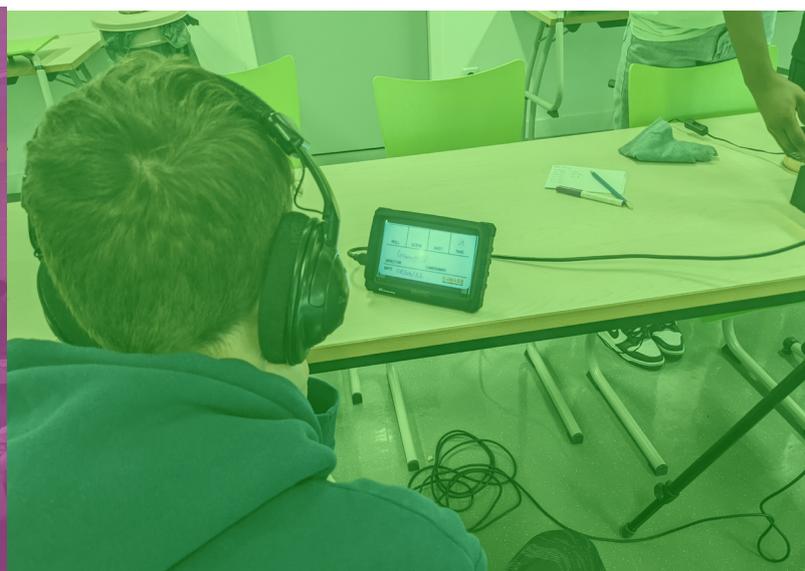

Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté

Bilan de l'année scolaire 2022-23
Coordination Artdam pour l'Académie de Dijon

1. Les statistiques 2022-23

La programmation 2022/2023 :

1er trimestre : **The Host**, Bong Joon-Ho (Corée du sud, 2007)

2ème trimestre : **La leçon de piano**, Jane Campion (Nouvelle-zelande, 1994)

2ème et 3ème trimestre : **Chemins de traverse**, programme régional de courts-métrages.

3ème trimestre : **J'ai perdu mon corps**, Jérémy Clapin (France, 2019)

Les établissements scolaires et salles de cinéma participants :

Année scolaire	Nb étab.	Nb élèves	Nb enseign.	Nb cinémas	Enseign. présents aux formations
2016/2017	69	7864	241	28	149
2017/2018	71	8292	249	29	163
2018/2019	76	9151	308	30	190
2019/2020	75	8168	273	31	175
2020/2021	73	7992	306	29	151
2021/2022	78	7581	289	33	126
2022/2023	76	7533	286	30	117

En 2022-23, 76 établissements et 7533 élèves sont inscrits au dispositif. 64 établissements relèvent du secteur public et 14 du secteur privé.

Ils se répartissent comme suit : 62 lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et polyvalent, 6 lycées agricoles, 3 centres de formation d'apprentis (CFA), 4 maisons familiales et rurales (MFR) et 1 établissement régional d'enseignement adapté (EREA).

Typologie des établissements scolaires inscrits en 2022-23

Les établissements scolaires inscrits au dispositif	Public	Privé	Total
nb de lycées d'enseignement général et technologique, de lycées professionnels et de lycées polyvalents	51	11	62
nb de lycées agricoles	4	2	6
nb de centre de formation d'apprentis	1	2	3
autres types d'établissements participants (EREA, MFR)	1	4	5
TOTAL des établissements scolaires inscrits à l'opération	57	19	76

Détail du nombre d'élèves inscrits par type d'établissement en 2022-23

Nb d'élèves inscrits par type d'établissement	Public	Privé	Total
nombre d'élèves en lycées d'enseignement général et technologique, en lycées professionnels et en lycées polyvalents	5857	1093	6950
nombre d'élèves en lycées agricoles	191	51	242
nombre d'apprenti.e.s en CFA	25	88	113
autres participant.e.s	28	200	228
TOTAL des élèves et apprenti.e.s inscrit.e.s	6101	1432	7533

Evolution de la participation du nombre d'établissements et d'élèves par département :

Dépt.	21		58		71		89		Total	
	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves
2015-16	17	1762	10	1144	22	2183	10	955	59	6044
2016-17	18	2192	11	1140	27	2836	13	1696	69	7864
2017-18	21	2290	12	1122	25	3068	13	1812	71	8292
2018-19	23	2671	13	989	29	3473	11	2018	76	9151
2019-20	22	1972	12	780	28	3503	13	1913	75	8168
2020-21	24	2315	10	711	26	3308	13	1658	73	7992
2021-22	27	1734	11	758	28	3153	12	1936	78	7581
2022-23	25	2162	10	934	29	2706	12	1731	76	7533

Détail du nombre d'élèves inscrits par niveau et type d'enseignement : chiffres 2022/2023 :

Typologie des élèves selon le niveau et type d'enseignement	Total
nombre d'élèves en classe de seconde générale et technologique	2455
nombre d'élèves en classe de première générale et technologique	1349
nombre d'élèves en classe de terminale générale et technologique	441
nombre d'élèves en classe de seconde professionnelle	980
nombre d'élèves en classe de première professionnelle	967
nombre d'élèves en classe de terminale professionnelle	488
nombre d'élèves en première année de CAP	96
nombre d'élèves en deuxième année de CAP	123
nombre d'élèves en Brevet Professionnel	0
nombre d'élèves en post-bac	513
autres participant.e.s	121
TOTAL des élèves inscrits	7533

Répartition des enseignant-e-s inscrits par matière :

Répartition des enseignant-e-s inscrits	Total
enseignants de Lettres	93
enseignants d'Histoire-Géographie	28
enseignants de Langues	24
enseignants de Français + autres matières (LP)	69
enseignants d'ESC	17
enseignant de Philosophie	13
enseignant d'Arts appliqués et plastiques	5
enseignant de matières scientifiques	6
enseignant de SES	4
enseignants de documentation	27
Formateurs de matières professionnelles	20
autres participants	3
TOTAL des enseignant-e-s inscrits au dispositif	286

Film	Effectif inscrit	Effectif présent
The Host	7254	6918
La leçon de piano	7098	6177
Chemins de traverse	2573	465
J'ai perdu mon corps	6472	5414

2. La formation des enseignants

Les objectifs de la formation :

Les objectifs des formations proposées aux enseignants par la coordination sont les suivants :

- donner aux enseignants les clefs de compréhension et de médiation des enjeux soulevés par chaque film.
- proposer une mise en perspective des films dans une histoire des formes cinématographiques, des techniques et des conditions économiques : travailler à la mise en contexte.
- Travailler les motifs filmiques proposés au sein de la programmation en convoquant un corpus d'extrait, pour permettre des mises en lien formels et thématiques.

Contenu des formations :

Une contrainte importante en lien avec ces journées de formations réside dans le fait que les enseignants, n'ont pour certain, pas vu les films de la programmation en amont des journées de formation. Le temps de formation alloué est trop restreint pour que le modèle de la projection-conférence, de mise dans la plupart des coordinations, puisse être adopté ici.

Pour l'année académique 2022-23, 4 journées de formation ont été animées par Vladimir Lifschutz, enseignant en études cinématographiques (Cinecreatis, Université Lumière Lyon 2).

Ces 4 sessions de formation se déroulent sur une journée de 7h, articulée en 3 modules thématiques permettant de s'approprier la compréhension des œuvres, et de problématiser concrètement, à l'aide d'un corpus d'extraits, les procédés cinématographiques :

Module n°1 : La représentation du désir et de la sexualité au cinéma

Module n°2 : La représentation du monstre au cinéma

Module n°3 : le road movie comme voyage physique et mental

Lieux, dates et participation des enseignants :

Ces journées de formation se sont déroulées au sein de 4 établissements partenaires sur les 4 départements de l'académie de Dijon :

- Lycée Charles de Gaulle à Dijon le jeudi 20 octobre
- Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-saône le vendredi 21 octobre
- Lycée Jacques Amyot à Auxerre le lundi 07 novembre
- Lycée Raoul Follereau à Nevers le mardi 08 novembre

Une captation vidéo de chaque module de formation a été mise en ligne sur le site internet de la coordination.

Ces journées de formation ont pu mobiliser 115 enseignants, dont 88 sur ordres de mission délivrés par le rectorat de l'académie de Dijon.

Répartition du nombre d'enseignants présents aux sessions de formation par département

Département	nb participant.e.s
21 - Lycée Charles-de-Gaulle (Dijon)	27
58 - Lycée Raoul Follereau (Nevers)	18
71 - Lycée Hilaire de chardonnet (Chalon-sur-Saône)	38
89 - Lycée Jacques Amyot (Auxerre)	32
TOTAL des enseignants présents aux formations	115

Les visio-conférences complémentaires :

En complément de cette journée initiale, la coordination a proposé aux enseignants 4 temps de visio-conférences sur les films de la programmation en cours d'année, dont 2 consacrées au programme Chemins de traverse :

- le 05/10/2022 avec l'analyse du film *The Host* par Rafik Djoumi, auteur et chroniqueur cinéma (39 enseignants présents).

- le 07/12/2022 avec l'analyse du film *La leçon de piano* par l'universitaire Mélanie Boissonneau (19 enseignants présents).
- 13/12/2022 et 14/12/2022 : échange avec les réalisateurs et réalisatrices des films du programme *Chemins de traverse* (11 enseignants présents).
- 23/03/2023 avec l'analyse du film *J'ai perdu mon corps* par le critique de cinéma Jérôme Momcilovic (13 enseignants présents).

Les enseignants souhaitant participer à ces temps de formations complémentaires ont la possibilité de demander un ordre de mission (sans remboursement de frais) au rectorat de l'académie de Dijon. Si ces propositions complémentaires sont intéressante pour porter un focus sur un film, en cours d'année, le format n'est pas idéal : le distanciel ne permettant que difficilement une interaction entre le conférencier et les participants.

3. Les séances de prévisionnements

6 séances de pré-visionnement gratuites, spécialement destinées aux enseignants, avec une présentation de la saison par le coordinateur, furent programmées en amont des temps de formation au sein de 2 cinémas partenaires du dispositif :

- le cinéma Mégarama à Chalon-sur-Saône (71)
- le cinéma Olympia à Dijon (21)

Le bilan de ces séances de prévisionnement est mitigé. Sans ordre de mission délivré, peu d'enseignants peuvent se rendre présents pour y participer. Il devient par ailleurs de plus en plus difficile de convaincre les salles de cinéma d'y participer dans ces conditions.

Des liens de pré-visionnements des films sur Behive, la plateforme de streaming prestataire du CNC furent également édités aux enseignants en ayant fait la demande à la coordination.

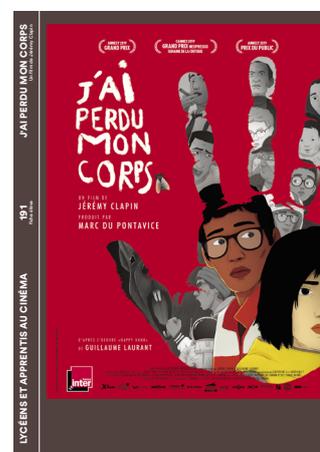
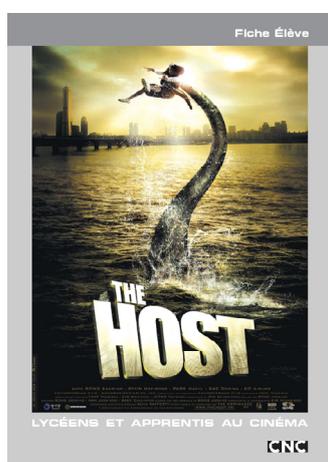
4. Les documents pédagogiques

En 2022-23, 22700 fiches élèves furent imprimées et distribuées au sein

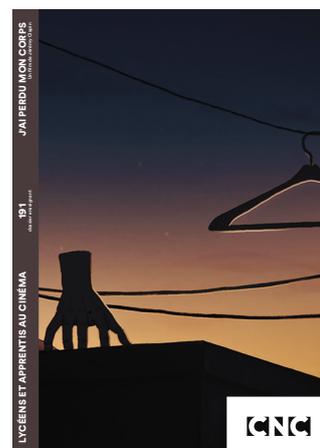
des 76 établissements inscrits. 750 dossiers pédagogiques destinés aux enseignants furent distribués au cours des 4 journées de formation.

Le document pédagogique spécifique à l'accompagnement du film régional *Chemins de traverse* créé avec Les 2 scènes (structure coordinatrice du dispositif pour l'académie de Besançon), l'APARR et les CIBFC fut distribué aux élèves et enseignants de l'académie.

Les fiches élèves, dossiers enseignants, les ressources utilisés comme supports lors de la formation, ainsi que de nombreuses autres ressources pédagogiques sélectionnées par la coordination sont disponibles sur le site internet de la coordination.

Les fiches élèves (4 pages)

Les dossiers pédagogiques destinés aux enseignant-e-s (24 pages) :

5. Les compléments pédagogiques

Le dossier pédagogique **CHEMINS DE TRAVERSE** (16 pages) :

Ce dossier pédagogique (16 pages) a été créé par l'Artdam et Les 2 Scènes, structures coordinatrices du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma pour les académies de Dijon et de Besançon. Ce livret est à destination des enseignants et des élèves pour accompagner et approfondir la projection du programme régional de court métrage.

Ce document propose :

SOMMAIRE	
<i>Chemins de traverse</i>	4
<i>Nouvelle Société n°5 - Kelton</i>	6
<i>L'Américaine</i>	8
<i>Mano a mano</i>	10
<i>Va dans les bois</i>	12
Le court métrage, hier et aujourd'hui	14
Le cinéma en région	14
Pour aller plus loin	15
Ressources numériques	16
Contacts	16

- des textes d'analyse de chacun des 4 courts-métrages, par quatre auteurs différents.
- des éléments de compréhension du court-métrage : définition, économie et modes de diffusion
- un focus sur la production du court-métrage en région Bourgogne-Franche-Comté

Les vidéos d'interviews - Chemins de traverse :

4 vidéos furent produites pour accompagner le travail pédagogique sur les films du programme régional de courts-métrages.

Ces quatre vidéos d'une dizaine de minutes chacun permettent d'appréhender les différentes étapes de la création des films : écriture, production, tournage, post-production, diffusion.

Les vidéos d'analyse filmique - Chemins de traverse :

Quatre vidéos d'analyse filmique démonstratives furent également produites par les coordinations (Artdam ; Les 2 Scènes) à destination des enseignants. Ces vidéos d'analyse sont partagées aux enseignants via les infolettres, et mises en ligne sur le site internet de la coordination et la page du programme sur le site internet de Docsicicourtslà.

Focus sur la musique au cinéma - création de documents pédagogiques :

Lycéens et apprentis au cinéma
en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon

Rédaction du texte : Théo Perek, compositeur pour l'image.
Coordination : Artdam, Agence culturelle et technique de Bourgogne-Franche-Comté

SOMMAIRE	
I. Identifier la musique de film.....	3
1. La bande son.....	3
2. Musique d'écran ou musique de fosse.....	4
3. Musique originale et musique synchronisée.....	5
La musique synchronisée.....	5
La musique originale.....	6
II. Le rapport musique et image.....	6
1. Empathie ou anempathie.....	6
2. Musique de fiction ou musique de fonction.....	7
3. Musique à l'image et rythme.....	7
4. La musique du silence.....	8
III. Techniques reconnaissables de la musique originale.....	10
1. Le thème.....	10
2. Le leitmotiv.....	10
3. Le mickeymousing.....	12
4. L'underscoring.....	12
Analyser la musique d'un film en quelques questions.....	14
Références.....	14

En lien avec l'intervention proposée en classe cette année par le

compositeur à l'image Théo Perek, des fiches synthétiques d'analyse de la bande originale des films de la programmation (La leçon de piano ; J'ai perdu mon corps) furent proposées aux enseignants.

Un guide thématique créé à destination des enseignants, pour appréhender les principaux concepts de l'analyse d'une composition musicale a également été développé par la coordination, toujours avec l'expertise de Théo Perek.

6. Les éléments de communication

La plaquette de présentation du dispositif

Plaquette 2022/2023

La coordination a édité un document de présentation du dispositif (40x60cm) qui fut envoyé en juin 2022 à l'ensemble des Lycées, CFA et MFR de l'académie de Dijon (enseignants référents du dispositif, et référent culture de l'établissement), aux salles de cinéma et aux partenaires du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma.

Ce document présente les objectifs, la programmation ainsi que les modalités pratiques de participation au dispositif.

Au verso : un visuel d'un des films de la programmation pour afficher en salle de classe. Environ 1300 exemplaires furent distribués.

Le site internet de la coordination : lyceensaucinema.fr

Le site internet de la coordination, régulièrement mis à jour, permet à tout enseignant d'avoir l'ensemble des informations relatives à l'inscription, à l'organisation pratique et accès à l'ensemble des ressources pédagogiques. Une page pour chaque film de la coordination est créée, où sont rassemblées l'ensemble des éléments pédagogiques sélectionnés à destination des enseignants.

Une page spécifique à destination des exploitants est également disponible, où sont rassemblées les informations techniques relatives à la diffusion et à l'accompagnement des films (fiche de présentation des films en salle, formulaire de demande de KDM à destination des exploitants, n° de visa...).

Les réseaux sociaux : Facebook / instagram :

La page Facebook et le compte Instagram de la coordination sont utilisés pour relayer les informations relatives à l'actualité du dispositif, de l'éducation à l'image et du cinéma en région.

C'est également l'occasion de rendre compte des interventions en classe qui animent le dispositif pour valoriser le travail des intervenant-e-s et l'implication des élèves.

Les infolettres :

Tout au long de l'année, 5 infolettres sont envoyées par e-mail aux enseignants, exploitants et partenaires du dispositif pour cette édition 2022-23.

Ces infolettres permettent d'annoncer les informations importantes de l'édition en cours (inscription, compléments pédagogiques, actions complémentaires...) ainsi que l'actualité de cinéma en région.

Des ressources sélectionnées pour leur pertinence sont mises en avant chaque trimestre pour accompagner la projection des films : vidéos d'analyses, fléchage vers des ressources présentes dans le dossier pédagogiques, entretien avec le cinéaste...

7. Les salles de cinéma

30 salles de cinéma sont partenaires du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma au cours de cette édition 2022-23.

C'est 3 salles de moins que l'année précédente :

- Le cinéma-Théâtre de Tonnerre : pour cause de fermeture du cinéma pour travaux.
- Le cinéma Nuiton de Nuits Saint-Georges : aucun établissement scolaire inscrit cette année.
- Le cinéma Danton de Gueugnon : aucun établissement scolaire inscrit cette année.

Sur ces 30 salles, 6 salles sont des multiplexes, et 11 sont des monoécrans. 25 cinémas sont classés art et essai en 2022.

Cette année, 4 salles de cinéma ont souhaité recevoir les films du dispositif via la solution d'envoi dématérialisé Behive. Les 26 autres salles ont reçu la programmation via l'envoi d'un disque dur compilé par la coordination en début d'année scolaire.

Un formulaire de demande de KDM est proposé aux exploitants, permettant à la coordination de centraliser les demandes de KDM à l'échelle académique pour ensuite les communiquer aux distributeurs.

Les cinémas partenaires en 2022-23 :

Nombre de cinémas inscrits dans le dispositif	30
Dont classées art et essai	25
Dont multiplexes	6
Dont mono écran	11
Dont circuits itinérants	1

8. Les actions complémentaires

Un programme d'action complémentaire (disponible en annexes) a été envoyé au format numérique à l'ensemble des enseignants inscrits au dispositif cette année.

Il permet de présenter chaque intervention au regard de ses objectifs pédagogiques et des moyens méthodologiques proposés.

Les enseignants sont ensuite invités à candidater pour bénéficier de ces interventions en classe via un formulaire en ligne.

6 propositions d'interventions furent proposées aux enseignants inscrits cette année.

En raison du tournage à venir de son premier long métrage, Louise Courvoisier, réalisatrice du court métrage *Mano a mano* n'a pas pu rencontrer les classes cette année.

Récapitulatif des interventions programmées en 2022-23

Module d'intervention	Total nb interventions	Durée de l'intervention	Total heures d'interventions	Total Nb d'élèves
Rencontre avec Maël Bret	8	2h	16h	246
La musique au cinéma - Théo Perek	16	2h	32h	298
La production cinématographique - Lucie Fichot	3	2h	6h	58
Autographe film avec Mathieu Peset	14	3h	42h	272
Le son comme espace sensible avec Bertrand Guillot	4	2h	8h	80
César des lycéens (Tiffany Kleinbeck-Peset)	2	2h	4h	58
Plan de relance festival	3	2h/7h	11h	34
Accompagnement projet classe	1	2h	2h	10
TOTAL	51		121h	1044

Le César des lycéens 2023

Sur la sollicitation du CNC, la coordination a programmé 2 interventions en classe en accompagnement de la participation des élèves au César des Lycéens 2023. Des interventions de présentation des Césars, des films proposés cette année, et la proposition d'une grille de lecture permettant aux élèves de débattre de la fabrication des films.

Le film primé cette année est *La nuit du 12*, de Dominik Moll.

Plan de relance pour l'éducation à l'image

Dans le cadre du plan de relance pour l'éducation à l'image lancé par le CNC en 2020, la coordination a accompagnées 3 classes inscrites au dispositif dans un festival de la région.

Festival Chef-op de Chalon-sur-Saône :

2 classes inscrites au dispositif ont été accompagnées au festival Chef op en Lumière 2023.

La coordination a pris en charge les frais liés au déplacement de ces 2 classes et a guidé les enseignants dans la construction de leur parcours pédagogique au sein du festival.

Les 2 lycées concernés sont le lycée Voisin de Tournus et le lycée Etienne Jules Marey de Beaune.

Festival Entrevue - Belfort :

1 classe de terminale MVA (maintenance des véhicules automobiles) du lycée Hippolyte Fontaine de Dijon ont été accompagnés au festival de cinéma Entrevue de Belfort en novembre 2023. L'idée de cette journée en immersion au festival était double.

D'une part, découvrir les films de différentes sections de la programmation : compétition documentaire, fictions, patrimoine, carte blanche.

D'autre part, créer, avec la réalisatrice sonore Chloé Truchon un documentaire sonore rendant compte de leur immersion au sein du festival. Les élèves avaient été initiés à l'écriture sonore en amont, et une séance de travail en aval consacré à la création de voix (génériques ; transitions).

[-> Lien vers le podcast.](#)

9. La vie du dispositif en 2022-23

À l'échelle nationale

Le coordinateur a participé au comité national de programmation Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par le CNC, dont la mission est de sélectionner les 9 films qui entreront dans la liste nationale du dispositif à pour la rentrée scolaire 2024-25.

Le coordinateur a également participé aux rencontres nationales du réseau Lycéens et apprentis au cinéma programmées à Nantes du 21 au 23 juin 2023 lors du Sofilm Summercamp. Ce temps de travail et de concertation collective permet de travailler à l'actualité du dispositif à l'échelle nationale, d'approfondir des axes de réflexion, de rendre compte d'expérience menées...

À l'échelle régionale

La coordination portée par l'Artdam a également participé aux différents temps de rencontre et d'échange autour de l'actualité du cinéma et de l'éducation aux images en région Bourgogne-Franche-Comté : les rencontres Aparr'té 2022 (Cinémavia, Gray), journée de rencontre régionale des dispositifs, journées de formations proposées par le Centre image, pole régional d'éducation aux images, temps de travail consacrés à la question de l'accessibilité des salles de cinéma en Bourgogne-Franche-Comté, prévisionnements des CIBFC...

Un travail de partage des documents créés est également effectué à l'échelle régionale avec la coordination portée par Les 2 scènes pour

l'académie de Besançon, à la fois sur le programme régional créé en commun (Chemins de traverse), que sur les films de la liste nationale quand les thématiques ou esthétiques sont pertinentes.

Les annexes au bilan :

La réception du dispositif par les enseignants :

Un questionnaire de bilan a été envoyé aux enseignants en juin 2022 pour recueillir leur opinion sur différents aspects du dispositif (programmation, formation, coordination...)

Voici quelques éléments de verbatim.

Liste des cinémas partenaires du dispositif en 2021/2022 :

Nièvre :

Casino - Clamecy

Cinéal - Decize

Eden - Cosne sur Loire

Le Mazarin - Nevers

L'Etoile - Château Chinon

Yonne :

Agnès Varda - Joigny

Cinéma Etoile - Toucy

Confluences - Sens

Mega CGR Casino - Auxerre

Vauban - Avallon

Côte d'or :

CGR - Beaune

Cinéma Cap vert - Quetigny

Le Phénix - Ciné Cité - Montbard

Le Select - Chatillon sur seine

L'Eldorado - dijon

L'Empire, Auxonne

L'Etoile - Saulieu

L'Etoile - Semur en Auxois

L'Olympia - Dijon

Odéon - Genlis

Saône et Loire :

Arletty - Autun
La Palette - Tournus
Le Majestic - Digoin
Le Morvan - Le Creusot
L'Eden - Louhans
L'empire - Paray le monial
Les Plessis - Montceau les mines
Marivaux - Mâcon
Megarama - Chalon-sur-saône
Tivoli - Charolles

Liste des établissements scolaires ayant bénéficiés des interventions en classe en 2022/2023 :

Autun - Lycée Bonaparte (71)
Auxerre - Lycée Joseph Fourier (89)
Auxerre - Lycée Saint Joseph (89)
Auxonne - Lycée Prieur de la côte d'or (21)
Avallon - Lycée du Parc des Chaumes (89)
Beaune - Lycée Clos Maire (21)
Beaune - Lycée EJ Marey section gale (21)
Blanzay - Lycée pro Claudie Haigneré (71)
Chalon/Saône - Lycée EGT Saint Charles - La Colombière (71)
Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de Chardonnet (71)
Cosne/Loire - Lycée Pierre-Gilles de Gennes (58)
Decize - Lycée Maurice Genevoix (58)
Dijon - Lycée Carnot (21)
Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine (21)
Dijon - Lycée Les Marcs d'Or (21)
Dijon - Lycée Saint Bénigne (21)
Dijon - Lycée Saint Joseph (21)

Louhans - Lycée Henri Vincenot (71)
Mâcon - Lycée René Cassin GT (71)
Montbard - Lycée Eugène Guillaume (21)
Montceau les Mines - Lycée Henri Parriat (71)
Paray-le-Monial - Lycée Jeanne d'Arc (71)
Plombières Les Dijon - LEGTA Felix Kir (21)
Semur en Auxois - Lycée Anna Judic (21)
Tournus - Lycée Gabriel Voisin (71)
Varzy - Cité scolaire Le Mont Châtelet (58)

PROGRAMME D' ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté

Académie de Dijon 2022/2023

2023

Lycéens &
Apprentis au

CINÉMA

en Bourgogne – Franche – Comté
Académie de Dijon
20e édition

 MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté Égalité Fraternité

 CNC

 RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité

 RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Liberté Égalité Fraternité

 art' DAM
agence culturelle technique
www.artdam.fr

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 2022/2023

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe : professionnel.le.s et spécialistes du cinéma, artistes et technicien.ne.s, rencontrent avec plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour partager leur passion du cinéma.

Ces actions complémentaires permettent de prolonger la découverte du cinéma, grâce à des réflexions sur l'esthétique cinématographique, à ses codes, ses conventions et ses évolutions historiques, mais aussi grâce à des exercices d'expérimentation filmique.

Il s'agit enfin pour les élèves de faire l'expérience d'une **rencontre**, où l'**interaction** et la **curiosité** seront les valeurs centrales du processus de médiation et de transmission.

A QUI CES INTERVENTIONS SONT ELLE DESTINÉES ?

A l'ensemble des enseignants souhaitant proposer aux élèves d'approfondir leur compréhension du cinéma, au contact de professionnels impliqués directement par les problématiques étudiées.

COMMENT INSCRIRE SES CLASSES AUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES ?

Les inscriptions se font en ligne via le formulaire envoyé par la coordination, et sont ouvertes jusqu'au 16 décembre 2022.

La coordination reviendra ensuite vers vous pour vous proposer une intervention, et définir conjointement le créneau idéal pour programmer l'intervention dans vos classes.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- dans la limite des places disponibles
- selon l'implication pédagogique de la classe
- maximum 1 atelier par classe.

Un repas et un café / une bouteille d'eau pour les intervenants sont toujours appréciés.

ATELIER N°1

Réalisez un
Autograf film
avec Mathieu Peset

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 3H : DECEMBRE 2022 -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques : L'autograf film désigne la courte présentation d'un film par un commentaire en voix off illustré de dessins décalés. Une fois la classe divisée en groupes, il s'agira de travailler de manière collaborative la rédaction du commentaire, la conception des illustrations, la conduite du tournage en plan-séquence avec répartition des postes de tournage.

Une restitution de l'ensemble des **autograf films** en fin de séance permettra de revenir sur l'expérience de chaque groupe, d'évoquer les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

L'évaluation de l'autograf ne portera pas sur la qualité graphique des dessins, mais sur la qualité de la synchronisation entre la voix off et le défilement des dessins, et leur capacité à raconter un film.

Organisation de la séance :

- Présentation des objectifs et constitution des groupes
- phase d'écriture du commentaire
- réalisation des croquis schématiques
- conduite du tournage
- restitution de l'ensemble de films et commentaire

Après un Master professionnel en cinéma documentaire à l'Université Lumière de Lyon, **Mathieu Peset** rejoint le Pôle image Picardie, où il travaille sur des films français et internationaux. Il est également réalisateur de documentaires, son second long métrage est en cours de production.

Thématiques abordées : *travail en équipe, écriture du commentaire, tournage en équipe cinéma, synthèse du synopsis du film, pocket film, création de sens par l'image, le rythme au cinéma*

ATELIER N°2

Rencontre avec
Lucie Fichot
Productrice de
Va dans les bois

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : JANVIER -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques :

Lucie Fichot est productrice de cinéma à Aluze, en Saône et Loire. Après des études de philosophie, puis de cinéma, et des expériences en production cinématographique, c'est ici qu'elle va fonder en 2012 la société de production *Folle allure*.

Lucie Fichot est la productrice du court métrage *Va dans les bois*, proposé cette année au sein du programme *Chemins de traverse*. Elle accompagne actuellement Lucie Prost, la réalisatrice de *Va dans les bois* dans la production de son premier long métrage de fiction, dont le tournage est prévu en 2023.

Organisation de la séance :

Après une présentation de son parcours, cette intervention propose de revenir sur le rôle et les missions du producteur dans le processus de création d'un film. Il s'agira notamment de s'intéresser aux dimensions pratiques, techniques et financières à mobiliser pour mener à bien la fabrication d'un film.

Sur la base d'extraits du film *Va dans les bois* et de documents de travail, il s'agira de construire un dialogue avec les élèves, pour comprendre les différentes étapes de travail, et les astuces qui permettent au cinéma de créer l'illusion d'une réalité cohérente, bien que construite.

Thématiques abordées : *production cinématographique, organisation du tournage, répartition des rôles, moyens techniques, logistiques et financiers, étapes de production d'un film, post-production, la diffusion du court métrage, accompagnement des auteurs...*

ATELIER N°3

Rencontre avec
Louise Courvoisier
réalisatrice de
Mano a mano

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 1H30 : JANVIER 2023 -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques : Après une présentation de son parcours jusqu'à son activité de réalisatrice de films, Louise Courvoisier répondra aux questions des élèves en aval de la projection du film *Mano a Mano* (présenté au sein du programme régional de court-métrage *Chemins de traverse*).

Cette intervention propose de revenir sur les différentes étapes de la fabrication du film (écriture, repérages, castings, tournage, post production), mais également de s'intéresser de plus près aux intentions de réalisation de ce film : comment raconter par l'image ?
Il s'agira enfin de se nourrir des réactions des élèves pour échanger librement.

Louise Courvoisier pourra également présenter des documents de travail (scénario, documents de repérages, scènes coupées au montage...) pour montrer aux élèves les enjeux de la fabrication d'un film et le passage d'un projet écrit (le scénario) à un objet audiovisuel : le film dans sa version finalisée.

Organisation de la séance :

- Présentation du film et échanges dans la salle de cinéma à la suite de la projection du film.
- ou
- Intervention en classe en aval de la projection du film.

Thématiques abordées : écriture d'un film, réalisation d'un court métrage, plan séquence, du scénario au film, représentation des affects à l'image, le décor comme symbolique, la force expressive du corps, la représentation de l'intime au cinéma...

ATELIER N°4

Rencontre avec
Théo Perek
Sound designer
pour l'Audiovisuel

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : DÉCEMBRE -> MAI 2023

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

1. Qu'est ce que la musique de film ? Quels sont ses rôles ?

- Historique rapide de l'arrivée et de l'évolution de la musique de film au cinéma.
- Mise en pratique : diffusion et commentaire d'extraits : qu'apporte la musique de film à une image?
- Synthèse sur les usages et le placement de la musique à l'image : Quel but ?

2. Etude de la musique dans le film au programme :

J'orienterai cette partie sur la bande originale d'un des films au programme. Nous pourrons analyser ensemble quelques morceaux et voir de quelle manière la musique participe au récit. Cette partie est modulée en fonction du film, et implique les élèves dans la réflexion.

3. Comment construit-on une musique de film ?

En tant que compositeur pour l'image, je montrerai aux élèves les différentes étapes de la création d'une musique de film que j'ai pu réaliser et les réflexions qui en découlent :

- Exploration des différentes étapes de création.
- Ecoute de la différence entre une maquette et la version finale
- Comment fonctionne la relation avec un réalisateur ?

Après des études de musicologie à l'université Lumière Lyon 2, **Théo Perek** s'est spécialisé dans la composition pour l'image (composition de musiques de film, de ciné-concerts, créations sonores...) au *conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD)*.

Thématiques abordées : *musique et cinéma, composition pour l'image, sound design, audio visio, musique intra et extra diégétique, collaboration artistique, relation image/son*

Intervention en lien avec : *The Host, La leçon de Piano, J'ai perdu mon corps*

6

ATELIER N°5

Le son comme
espace sensible
avec Bertrand Guillot
Régisseur son

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : MARS -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques :

Si depuis quelques années, les créations sonores sont en plein essor (fictions sonores, podcasts, étude du cinéma au prisme du son, sound-design...), les enjeux techniques et esthétiques sont encore très largement méconnus du grand public.

A partir d'un corpus d'extraits de film, l'atelier proposera d'explorer avec les élèves les utilisations particulièrement créatives du son au cinéma, pour en définir les différents usages. Il s'agira dans une seconde partie de fournir les clés de compréhension de la création d'une bande sonore au cinéma (dialogues, ambiance, bruitages, musique), et de ses différentes étapes de travail. Il s'agira enfin de proposer une courte initiation technique aux élèves, en s'appuyant sur un extrait du film *J'ai perdu mon corps*, visionné en amont par les élèves.

Intervention co-animée par Bertrand Guillot (régisseur son) et Théo Nesme (coordinateur du dispositif *Lycéens et apprentis au cinéma*).

Organisation de la séance :

- Introduction à l'histoire du son et à l'enregistrement sonore au cinéma.
- Exercice collectif d'écoute active : ce que le son nous dit ? (textures, spatialisation...).
- Découverte du vocabulaire technique et initiation à l'utilisation du matériel.
- Exercice pratique en lien avec un extrait du film *J'ai perdu mon corps*

Thématiques abordées : enregistrement sonore, création de sens par le son, texture sonore, paysage sonore, travail en groupe, initiation technique, écoute active, vocabulaire technique,

7

ATELIER N° 6

Rencontre avec
Maël Bret, réalisateur
Work in progress de son
film d'animation *Nébuleuse*

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : MARS -> JUIN 2023

Enjeux pédagogiques :

Diplômé de l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne, puis de l'École Nationale Supérieure de l'Audiovisuel de Toulouse, **Maël Bret** fait partie d'une génération de jeunes cinéastes marqués par des références d'avant-garde. Il réalise ses films d'études en prise de vues réelles inspiré notamment par la caméra de Wang Bing, les pérégrinations de Chris Marker, ou encore les montages de Jean-Luc Godard.

Sa volonté de chercher une manière plus personnelle à faire des images le pousse à apprendre des **techniques d'animation**. Il renoue avec le dessin qu'il ne pratiquait plus depuis des années.

En 2018, son premier scénario reçoit le prix Parcours Jeunes Talents au festival Entrevues de Belfort pour un projet intitulé *Nébuleuse*, actuellement en cours de fabrication et produit par la société Les Films d'Argile. En parallèle, il écrit un long-métrage, Chinagora.

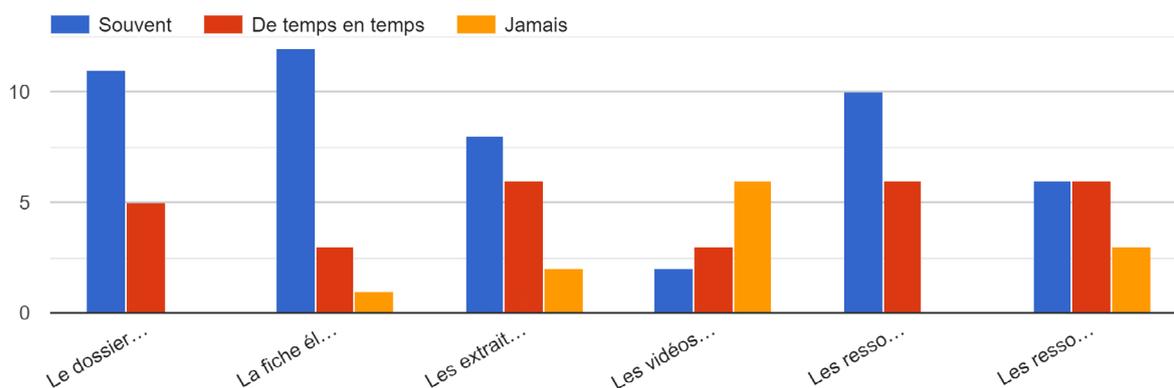
Organisation de la séance : Sur la base d'extraits du film et de son making of, **Maël Bret** proposera aux élèves de s'intéresser aux différentes étapes de la fabrication de ce film d'animation : le scénario, le story board, les techniques d'animation, l'enregistrement des voix...

Il s'agira dans un second temps de présenter le work in progress de *Nébuleuse*, son film d'animation en cours de fabrication, pour montrer aux élèves les techniques utilisées (avec la présentation de documents de travail) pour la création d'un univers fictionnel, mais aussi le travail d'adaptation pour passer du projet écrit (le scénario) au projet visuel (le film).

Thématiques abordées : cinéma d'animation, pipeline de production, étapes de création, techniques du cinéma d'animation, passage du scénario au film, expérimentations techniques, motion capture, animation 2D...

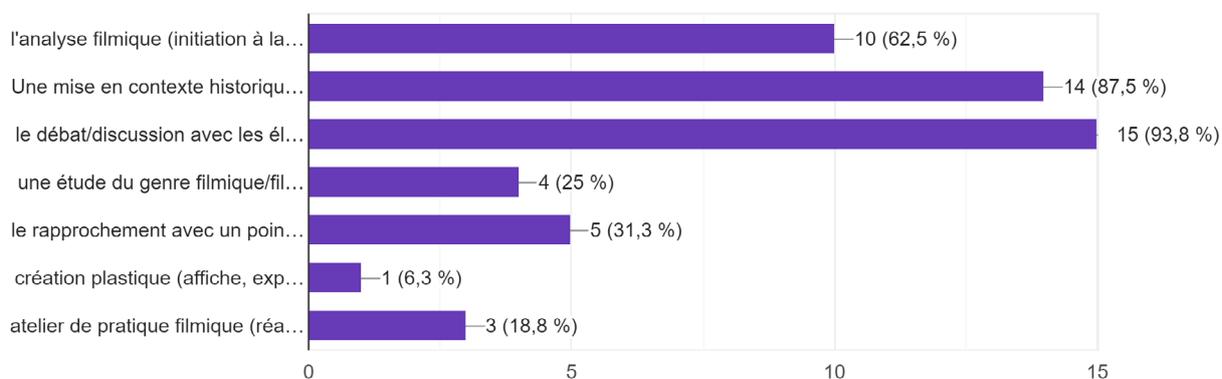
Extrait du bilan 2022-23 du dispositif envoyé aux enseignants :

À quelle fréquence avez-vous utilisé/consulté les outils suivants dans la mise en place de l'accompagnement pédagogique des films ?

Lors du travail autour du film, quelles formes d'accompagnement pédagogique avez-vous privilégiées ?

16 réponses

Si vous avez bénéficié d'une ou plusieurs actions complémentaires, quel en a été votre retour, ainsi que celui de vos élèves ? Selon vous, quelle en a été la pertinence dans leur sensibilisation au langage cinématographique ?

« Cette sensibilisation reste un travail de longue haleine, les élèves ne sont plus habitués à rester concentrés sur un film de plus ou moins 2h, ils sont habitués au découpage vif et bref des séries. De la même façon, ils ont l'habitude des mises en scène d'action, immédiatement efficaces, s'intéresser au cinéma sensible, de réflexion, et le « comprendre », est de plus en plus compliqué car ils consultent fréquemment leur portable et manquent des plans porteurs d'explication, d'indices... Toutefois, il me semble indispensable de les ouvrir à ce type de cinéma et le travail de discussion ensuite est très utile pour pointer le nécessaire « travail » du spectateur. »

« oui: Autograf pocket très très bien, très important d'avoir du vocabulaire spécifique »

« Très bon retour »

« Nous avons bénéficié de l'intervention en lien avec le son et la musique dans les films. C'était vraiment passionnant, et cela a été apprécié par les élèves qui ont pris conscience de l'impact du son et de la musique dans un film. C'était une intervention très pertinente et de qualité. »

« Intervention de Maël Bret : 1ère heure assez brouillonne lors de la reprise de « J'ai perdu mon corps » ; 2ème heure plus intéressante sur son travail personnel. »

« Autograf pocket; très bon retour, atelier pratique avec un vrai travail de mémorisation et compréhension du film, concentration, pertinence des moments choisis pour les mettre en dessin, enregistrement, travail de la voix etc... »

« Les élèves ont pu réinvestir le vocabulaire appris en cours d'année, et s'en servir à bon escient lors de l'atelier d'analyse filmique avec Théo Pérek. C'était enrichissant d'avoir une approche interactive avec un professionnel du son. »

« Très bon retour des élèves ainsi que des collègues. L'intervention a permis de les sensibiliser au son avant la projection et ils-elles ont été sensibles à des aspects du film qu'ils-elles n'auraient peut-être pas perçu de prime abord sans cela. »

« C'était adapté et enthousiasmant »

« Oui, celle de Maël Bret. C'était théorique, mais aussi personnel, puisqu'en partie basé sur son travail, donc très intéressant sur les aspects techniques et sur le parcours d'une personne dans le milieu du cinéma d'animation. »

«Les Terminales et les élèves qui avaient le plus de maturité ont beaucoup apprécié de façon globale. Les autres ont un peu décroché sur Nébuleuse.»

Avez vous d'autres remarques à apporter sur votre participation au dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma ?

«Nous souhaiterions des films plus classiques du repertoire»

«Que cela perdure encore longtemps avec ses ateliers en classe»

«Merci pour votre disponibilité et votre enthousiasme !»

«Merci pour tout !»

«Cela fait seulement 3 ans que je participe à ce dispositif mais la très grande qualité des formations a toujours été au rendez-vous. De même pour la communication, ce qui est vraiment très appréciable.»

«Les formations en présentiel sont très bien, elles permettent de découvrir d'autres films et de proposer des exploitations possibles en classe.»

«2 jours de formation en présentiel ! On peut toujours rêver...»

Précisez ici, si vous le souhaitez, le travail effectué sur les films et la réaction de vos élèves :

« Les élèves ont été très surpris voire gênés/choqués par le film de Jane Campion (à notre grande surprise). Ils ne «s'attendaient pas un film pareil avec le lycée» !! »

« Travail sur le female gaze, réflexion sur le poids du regard de la société sur les femmes »

« Travail d'analyse filmique sur séquences , analyse des l'affiches, rédaction de résumés et critiques. »

« Travail en amont et en aval pour chaque film »

« Réactions choquées des élèves suite à La Leçon de piano (scènes d'intimité érotisant un personnage masculin), mais échanges et analyse intéressants. »

« questionnaire, écriture argumentée, analyse de séquence »

« Une heure de préparation avant chaque film : affiche, interview du réalisateur/comédien... Une à deux heures de reprise après la projection : atelier du regard, analyses de séquences, rencontre avec M. Bret.
Evaluation pour The Host et La leçon de piano : analyse de séquence. «La leçon de piano» : mauvaise réception des élèves, film qui met en scène un tortionnaire d'après eux, consentement non respecté.»

CONTACTS DE LA COORDINATION

Théo Nesme, Coordinateur
Artdam
7 rue professeur Louis Neel
21600 - Longvic

03 80 67 08 67
lac@artdam.asso.fr
www.artdam.fr/lac