

PROGRAMME D' ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté

Académie de Dijon 2023/2024

23
— 24

Lycéens

& Apprentis au

CINÉMA

en Bourgogne – Franche – Comté

Académie de Dijon

21e édition

CONTACT DE LA COORDINATION

Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Dijon

Artdam : Agence régionale culturelle et technique

Coordinateur : Théo Nesme

Tel : 03 80 67 08 67

mail : lac@artdam.fr

artdam.fr/laac

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 2023/2024

Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe : professionnels et spécialistes du cinéma, artistes et techniciens, 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 la forme cinématographique, la mise en scène déployée dans les films de la programmation ; mais également par des exercices d'expérimentation pratique.

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.

Ces actions se tiennent sur une durée comprise entre 1h30 et 3h et peuvent être programmées sans travail préalable de la classe.

COMMENT INSCRIRE SES CLASSES AUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES ?

Les inscriptions se font en ligne via le formulaire envoyé par la coordination, également disponible sur le site de la coordination : artdam.fr/laac

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

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- dans la limite des places disponibles et selon les disponibilités des intervenants
- selon l'implication pédagogique de la classe
- maximum 1 atelier par classe

Pour des raisons d'organisation, la coordination pourra vous demander de programmer 2 interventions au cours de la même journée. N'hésitez pas à en discuter aux collègues !

ATELIER N°1

Atelier
Podcast & cinéma
avec **Tiffany
Kleinbeck Peset**
chroniqueuse radio
et médiatrice

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2023 -> JUIN 2024

Enjeux pédagogiques :

Comment mettre en sons et en mots l'émotion esthétique des lycéens à travers l'outil podcast ?
Comment encourager la construction d'un regard critique face aux images de manière ludique et collaborative ?

Autant de questionnements que propose de mettre en pratique cet atelier. Il s'agit de développer un dialogue créatif entre la critique filmique et l'outil podcast, actuellement en plein essor.

Le podcast devient ici outil de médiation, de transmission et d'expression, afin de valoriser l'expérience des jeunes spectateurs. Entre éducation aux images, journalisme radio, critique cinéma et sensibilisation à la posture théâtrale (pour trouver sa voix), la création collective d'une matière sonore de type podcast autour du cinéma, contient des enjeux variés, tout en impliquant du jeu, une expérience collective et une initiation technique à la création sonore.

Organisation de la séance :

1 - Decrypter et s'exprimer :

pour libérer la parole critique des élèves et ouvrir le débat en classe, un jeu collectif d'après séance sera proposé aux élèves. L'idée est de décomplexer, de manière ludique et rythmée, l'étape de décryptage filmique, en recueillant et en organisant les premiers ressentis des jeunes spectateurs.

2 - Expérimenter et coopérer : au moyen d'un matériel d'enregistrement adapté, les élèves seront initiés aux différentes étapes de fabrication d'un podcast : habillage sonore, conducteur radio, jingle, animation, virgule sonore, etc., pour mettre en forme cette parole critique à travers un temps de création et de montage sonore.

Thématiques abordées : *travail en équipe, critique cinéma, animation radio, travail de la voix, coopération, initiation technique, partage d'un point de vue, mise en forme d'un débat.*

ATELIER N°2

Rencontre avec
Lucie Fichot
Productrice de
Va dans les bois

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2023-> MARS 2024

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

Après une présentation du parcours de l'intervenante, cette intervention s'attachera à 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 échange 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.

Lucie Fichot est la productrice du court métrage *Va dans les bois*, proposé cette année au sein du programme *Chemins de traverse*.

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

Réalisez un
Film Mashup
avec **Mathieu Peset**
cinéaste documentaire

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2h : NOVEMBRE 2023 -> JUIN 2024

Enjeux pédagogiques :

Après une présentation du fonctionnement de la « Mashup box », **Mathieu Peset** exposera aux élèves l'objectif de l'atelier : créer un « **Mashup** », une histoire originale par l'**articulation** et le **dialogue** d'une variété d'images et de sons issus des films de la programmation.

Pour construire leur récit, les élèves seront par ailleurs amenés à imaginer une voix off et des dialogues. Bruitages et musiques des films compléteront l'aspect sonore.

Pour réussir son Mashup, il s'agira de donner **un sens nouveau et cohérent** à des images qui n'ont pas été pensées pour fonctionner ensemble, puis de **synchroniser** en live tous les sons ajoutés.

La Mashup box est un outil vidéo qui permet d'initier, de façon **intuitive et ludique**, au montage vidéo. Sous la forme de **cartes interactives**, l'idée de cet outil est de mettre le travail de montage au centre de la pratique, en occultant la dimension technique pouvant représenter un frein créatif pour les élèves.

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. Aujourd'hui réalisateur de documentaires, il termine actuellement son deuxième film.

Organisation de la séance :

- Présentation de la mashup box et des objectifs de l'exercice
- Constitution des groupes, réflexion sur l'assemblage des plans, invention du récit
- Écriture de la voix off et des dialogues
- Montage des images sur la Mashup box et enregistrement de la partie sonore

Thématiques abordées : *travail en équipe, cinéma et narration, écriture d'un commentaire, mashup, création de sens par l'image, le rythme au cinéma, articulation des plans par le montage.*

ATELIER N°4

Atelier scénario
autour du film
En liberté !
avec Martin Sauvageot
scénariste

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : MARS -> JUIN 2024

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

Diplômé de psychomotricité, **Martin Sauvageot** ne découvre le métier de scénariste qu'après ses trente ans et diverses expériences professionnelles.

Formé sur le tas, il écrit et coécrit des fictions TV, séries et unitaires. Depuis dix ans, il accompagne aussi des auteurs émergents dans la conception de court et de longs métrages ainsi que de documentaires.

Pédagogue enthousiaste, il aime partager, de façon **concrète et ludique**, sa pratique de l'écriture : le charme des **conflits et obstacles**, la puissance des **enjeux** et des situations, la nécessité des causes à effets cohérentes, ou la relation complexe de l'auteur au protagoniste, celui qui nous permet d'entrer dans son histoire.

Organisation de la séance :

- C'est quoi le scénariste ?
- Les bases du scénario : causes à effet, obstacles, conflits
- Analyse des personnages, caractérisation, enjeux, évolution du film *En liberté !* à partir d'extraits.

Thématiques abordées : *écriture scénaristique, compréhension des enjeux dramatiques, conflits et obstacles, caractérisation et construction des personnages, évolution des enjeux dramatiques.*

ATELIER N°5

Comprendre la
composition musicale
au cinéma
avec **Théo Perek**,
compositeur pour l'image

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2023 -> JUIN 2024

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

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

Mise en pratique : diffusion et commentaire d'extraits : qu'apporte la musique de film à une image ? (rythme, instruments utilisés, univers convoqués...).

2. Etude de la musique dans les films de la programmation :

Cette partie sera consacrée à la bande originale d'un des films au programme. Il s'agira d'analyser ensemble quelques morceaux, et voir de quelle manière la musique participe au récit et à la compréhension des enjeux narratif par les spectateurs. Cette partie est modulée en fonction du film, et **implique concrètement les élèves dans la réflexion.**

3. Comment construit-on une musique de film ?

En tant que compositeur pour l'image, l'intervenant montrera aux élèves les différentes étapes de la création d'une musique de film qu'il a 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, musique intra et extra diégétique, collaboration artistique, relation image/son

Intervention en lien avec : *Le diable n'existe pas*, *En liberté*.

ATELIER N°6

Analyse du film
Le Diable n'existe pas
/ En liberté !

avec
Emmanuel Burdeau
critique de cinéma

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2023 -> JUIN 2024

Enjeux pédagogiques :

Emmanuel Burdeau est critique de cinéma et auteur d'ouvrages consacrés au cinéma. Rédacteur au **Cahiers du cinéma** depuis 1995, il en a été le rédacteur en chef de 2004 à 2009. Auteur de différents ouvrages consacrés à Quentin Tarantino, Breaking bad, The Soprano... ou d'entretien avec Werner Herzog, Judd Apatow ou Paul Verhoeven ; il travaille actuellement à un ouvrage consacré au critique de cinéma Serge Daney.

Adeptes d'une **approche concrète** pour parler des films avec les élèves, il s'agira lors de cette proposition d'intervention de faire travailler les élèves au plus près du film, de les faire réagir à des extraits, et d'attirer leur attention sur des éléments précis de la mise en scène.

Les points suivants seront notamment évoqués en lien avec le film *Le Diable n'existe pas* :

- La peine de mort au cinéma
- Le cinéma iranien contemporain
- Le fonctionnement des films à épisodes

Emmanuel Burdeau proposera également une intervention d'analyse du film *En liberté !* programmé au 3e trimestre.

Thématiques abordées : cinéma iranien contemporain, scènes d'ouverture, films à épisode, cinéma iranien, censure et mise en scène, cinéma politique, effet cinématographique, contrainte créative

ATELIER N°7

Analyse du film
Honeyland
avec
Benoit Keller
cinéaste documentaire

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : JANVIER -> AVRIL 2024

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

A partir de l'analyse de quelques séquences du film, nous essayerons de comprendre quelles ont été les différentes étapes de la fabrication du film. Plus particulièrement, nous analyserons les choix de tournage de certaines scènes (concernant l'action, l'image, la place de la caméra ou le son) et nous verrons comment les cinéastes ont mis en scène la réalité qu'ils avaient sous les yeux pour les besoins de leur histoire. Dans cette analyse **concrète**, je pourrai aussi m'appuyer sur des souvenirs de tournage pour faire comprendre aux élèves qu'on ne filme jamais la réalité sans la transformer.

Ancien élève en réalisation à la Fémis, **Benoit Keller** est à la fois cinéaste et enseignant. Adeptes d'une approche **patient** et **minutieuse**, ses films documentaires interrogent la manière dont les hommes se construisent dans un dialogue permanent avec leur environnement.

Cette question l'a mené à tourner ses films en montagne (*La montagne et le loup*, *Le pas de côté*) ou en institution (*Les jours ici*, *Les enfants de passage*).

En 2014, il crée l'association **Les petites caméras**, avec laquelle il dirige des ateliers de réalisation et accompagne des auteurs dans l'écriture de leurs films. Il enseigne le *Documentaire Interactif* au sein du master 2 *Cultures et Métiers du Web* de l'Université Gustave Eiffel.

Thématiques abordées : cinéma documentaire, différence entre documentaire et reportage, mise en scène documentaire, étapes de production, mise en scène de la réalité...

ATELIER N°8

Ma classe en festival :
faites participer
vos classes à un **festival
de cinéma** en
Bourgogne-Franche-Comté

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2023 -> MARS 2024

Descriptif de la proposition :

Ma classe en festival : venue d'une de vos classes au festival **Entrevues** à Belfort (du 20 au 26 novembre 2023) ou au festival **Chef'op en Lumière** à Chalon-sur-Saône (du 4 au 10 mars 2024).

La coordination pourra participer à la **prise en charge** (frais de déplacements, billetterie) de cette journée et proposer d'accompagner la classe **par un intervenant** (documentariste sonore, critique, atelier podcast...).

La coordination pourra également vous guider pour définir, avec l'organisation du festival, un parcours de programmation adapté à vos élèves.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

en Bourgogne-Franche-Comté

Académie de Dijon 2023-24

LES FILMS DE L'ÉDITION 2023-24 :

Lycéens et Apprentis au Cinéma est un dispositif national interministériel initié et financé en Bourgogne-Franche-Comté par la Région Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Dijon, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et les exploitants de salles de cinéma de la région.

L'Artdam est chargée de la coordination du dispositif pour l'académie de Dijon.