

PROGRAMME D' ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon 2024/2025

Lycéens
& Apprentis au

2024
— 2025

CINÉMA

en Bourgogne – Franche – Comté
Académie de Dijon

22e édition

CONTACT DE LA COORDINATION

Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Dijon

Artdam : Agence régionale culturelle et technique de Bourgogne-Franche-Comté

Coordinateur : Théo Nesme

Tel : 03 80 67 08 67

mail : lac@artdam.fr

Site internet : artdam.fr/lac

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 2024/2025

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, par 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 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 de 2h et peuvent être programmées, pour la plupart, 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.

Le formulaire d'inscription est ouvert jusqu'au mardi 26 novembre 2024.

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 pris en charge par la coordination.

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 avec les autres enseignants inscrits au dispositif.

ATELIER N°1

Atelier
Balade sonore
à travers un film avec
Tiffany Kleinbeck Peset
membre de *Super pistache*
collectif de créateurices
de podcasts

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : JANVIER -> JUIN 2025

Enjeux pédagogiques :

Entre podcast, critique cinéma et documentaire sonore, cet atelier propose aux lycéen.ne.s de créer une capsule sonore de quelques minutes, comme une balade pour les oreilles qui arpenteront les souvenirs collectifs du film.

À partir d'extraits sonores du film, les lycéen.ne.s mettront en forme, en sons et en voix, leurs émotions, leurs impressions de spectateurs et la diversité de leurs points de vue.

Après un temps d'initiation technique, le tout sera enregistré pendant l'atelier et pourra être partagé en ligne, comme un podcast.

Entre éducation aux images, journalisme radio, critique cinéma et travail de la « voix », la création collective d'une capsule sonore de type podcast autour du cinéma devient ici outil de médiation, de transmission et d'expression, afin de valoriser l'expérience des jeunes spectateurs.

Organisation de la séance :

1 - Écouter et s'exprimer : un premier temps d'écoute collective pour apprendre à affiner sa qualité d'écoute et de décryptage filmique. Ce temps sera suivi par une initiation à l'expression orale (intonation, articulation) pour rendre sa parole plus efficace.

2 - S'initier et coopérer : au moyen d'un matériel d'enregistrement adapté, les élèves seront initiés aux différentes étapes de création et montage sonore : habillage, conducteur radio, chronique, jingle, virgule sonore, etc. Autant d'éléments à apprivoiser pour mettre en forme collectivement la parole critique autour du film.

Thématiques abordées : travail en équipe, critique cinéma, travail de la voix, chronique radio, coopération, initiation technique, partage d'un point de vue, d'une émotion, débat, relation son et image.

Intervention en lien avec : Wendy et Lucy, A plein temps, Le Sommet des dieux

ATELIER N°2

Analyse des films

> *Elephant Man*

> *A plein temps*

avec

Emmanuel Burdeau

critique de cinéma

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2024 -> MARS 2025

Enjeux pédagogiques :

Emmanuel Burdeau est critique de cinéma et auteur d'ouvrages consacrés à Billy Wilder, Werner Herzog, Breaking Bad, The Sopranos... Il a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 2004 à 2009. Il collabore à plusieurs revues et site et anime un podcast intitulé « Spéculations » pour So Film. Il donne de nombreuses conférences en lien avec l'actualité cinématographique, abordant les films et rétrospectives les plus captivants du moment.

Adepte d'une **approche concrète** pour parler des films avec les élèves, E. Burdeau proposera, lors de cet atelier, **de faire travailler ceux-ci au plus près des films**, de les faire réagir à des extraits, et d'attirer leur attention sur des éléments précis de la mise en scène :

- Quelle sensation cet séquence provoque-t-elle sur le spectateur ?
- Quels sont les détails qui ont pu vous interpeller dans cette séquence (rythme, son, cadre, dialogues...)?
- Quelles sont les intentions du cinéaste dans cet extrait ? Comment s'y est-il/elle pris ?

Emmanuel Burdeau proposera cet atelier pour les films *Elephant Man* (au premier trimestre : novembre-décembre 2024), et *A plein temps* (au second trimestre : janvier-mars 2025).

Thématiques abordées : histoire du cinéma, analyse filmique, la représentation du monstre, analyse de séquence, la mise en scène de la tension, le rythme au cinéma...

ATELIER N°3

Organisation d'une
Journée cinéma :
projections et échanges
avec les élèves
animé par un.e
spécialiste du cinéma

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : NOVEMBRE 2024 -> AVRIL 2025

Enjeux pédagogiques et organisation :

La coordination vous propose l'organisation d'une **journée cinéma**.

Il s'agit de programmer, au cours de la même journée, 2 des films de la programmation. Cette journée est entrecoupée par un temps d'échange avec les élèves (environ 45mn) après le premier film de la journée, animé par un-e critique ou spécialiste du cinéma.

Il s'agira de revenir sur la compréhension du film par les élèves et sur le langage esthétique qui y est déployé.

L'après-midi, une présentation du second film sera proposée, mettant en lumière les liens esthétiques et thématiques qui peuvent être opérés entre les deux œuvres, ou au contraire les différences d'approches filmiques.

Cette proposition vise à créer un temps fort de l'EAC pour vos élèves et votre établissement, et à faciliter l'organisation des séances (contraintes liées aux transports), notamment pour les élèves dont le calendrier serait contraint par des périodes de stage.

Un accord de votre salle de cinéma partenaire sera nécessaire pour organiser cette journée.

Un effectif minimum de 50 élèves est demandé pour l'organisation de cette journée.

ATELIER N°4

Elephant man
Atelier jeu d'images,
analyse et échanges
autour du film
avec **Jean François Buiré**

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

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

En 1980, *Elephant Man* révéla au public international le talent singulier du réalisateur américain David Lynch, qui s'était auparavant illustré plus confidentiellement avec le sidérant *Eraserhead*.

Cinéaste de l'étrange, il évoque ici le drame d'un être qui fut considéré, à la fin du XIXe Siècle, comme une anomalie humaine : l'Anglais Joseph « John » Merrick, atteint d'une maladie génétique déformant son corps au point qu'on le surnomma « l'homme-éléphant ».

Organisation de la séance :

Lors de cette intervention, nous ferons en sorte de :

- présenter le cinéaste et son œuvre
- revenir sur certains moments du film et explorer d'autres longs métrages qui ont affronté la question des états-limites du corps humain : *Freaks* de Tod Browning, *Le Mari de la femme à barbe* de Marco Ferreri et *Johnny s'en va-t-en guerre* de Dalton Trumbo.
- susciter une discussion avec les élèves, notamment à travers **un jeu d'images** extraites du film.

En matière de cinéma, **Jean-François Buiré** est essayiste, enseignant et conférencier. Quand l'occasion et les moyens s'en présentent, il réalise des courts métrages en forme de petits contes moraux.

Thématiques abordées : *production cinématographique, cinéma de l'étrange, la représentation de la monstruosité au cinéma, la mise en scène de l'étrange, les motifs filmiques du cauchemar, la représentation du corps au cinéma, l'empathie au cinéma.*

ATELIER N°5

Wendy et Lucy
Atelier jeu d'images,
analyse et échanges
autour du film
avec Jean François Buiré

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : Janvier -> Mars 2025

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

En trente ans et huit longs métrages, la réalisatrice américaine Kelly Reichardt s'est affirmée comme l'une des personnalités cinématographiques en exercice les plus importantes, alliant goût du récit et sobriété, humanisme et lucidité extrême, liberté esthétique et sens de la tradition filmique.

Wendy et Lucy est peut-être son film le plus simple et immédiatement émouvant. Comme chez Chaplin, on y trouve les thèmes essentiels de la lutte pour la survie dans une société hostile, du rapport entre humain et animal, de la rencontre et de l'alliance temporaire d'êtres solitaires.

Organisation de la séance :

Lors de cette intervention, nous ferons en sorte de :

- présenter la cinéaste et son œuvre
- revenir sur certaines séquences de *Wendy et Lucy*
- susciter une discussion avec les élèves, notamment à travers un jeu d'images extraites du film.

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

ATELIER N°6

Réalisez un montage de photogrammes avec la Table Mashup et **Mathieu Peset** Auteur et réalisateur

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2h : NOVEMBRE 2024 -> JUIN 2025

Enjeux pédagogiques :

Après une présentation du fonctionnement de la « Table mashup », Mathieu Peset exposera aux élèves l'objectif de l'atelier : créer un montage de photogrammes d'environ 1mn.

Ce film sera composé d'un commentaire en voix off, illustré d'images fixes extraites d'un des films de la programmation. Les musiques originales de chaque film pourront compléter l'aspect sonore. L'évaluation de la production reposera sur la pertinence du choix des images en lien avec le texte du commentaire d'une part, et sur la qualité de la synchronisation entre la voix off et le défilement des photogrammes : l'ensemble du montage est réalisé en direct.

Pour que les élèves puissent se focaliser sur le travail de montage au cours de l'atelier, un travail préparatoire sera demandé aux enseignants en amont de l'intervention. Il s'agira de constituer les groupes (5 élèves) et d'accompagner les élèves dans la rédaction du commentaire : environ 150 mots. Des consignes précises seront transmises aux enseignants inscrits.

La Table Mashup est un outil vidéo qui permet de s'initier, de façon intuitive et ludique, au montage vidéo. Le nombre d'élèves maximum pour cet exercice est fixé à 25, en cas d'effectif supplémentaire, un dédoublement de la classe pourra être envisagé.

Organisation de la séance :

- Présentation de la mashup box et des objectifs de l'exercice
- Choix des photogrammes et réflexion au sein de chaque groupe
- Montage des images sur la Mashup box et enregistrement de la partie sonore (musique et commentaire)

Thématiques abordées : *travail en équipe, cinéma et narration, écriture d'un commentaire, analyse filmique, articulation des plans par le montage, expérimentation pratique.*

Intervention en lien avec : *Elephant man, A plein temps, Le Sommet des dieux*

ATELIER N°7

Découverte de
l'écriture scénaristique
avec **Andrea Lejault**
Autrice et réalisatrice

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : DECEMBRE 2024 -> JUIN 2025

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

Au cours de cette séance, nous pourrons aborder par la pratique la construction d'une scène de film en nous concentrant notamment sur les enjeux portés par les personnages. Cet atelier sera également l'occasion d'explorer la question du point de vue au cinéma : qui regarde, quoi et pourquoi ? Il s'agira enfin de proposer plusieurs exercices ludiques en ayant pour point de départ les films vus par les élèves : *Elephant Man*, *A plein temps* et *Le Sommet des dieux*.

Organisation de la séance

Découverte de l'écriture scénaristique :

Nous pourrons dans un premier temps voir concrètement comment se présente un scénario à travers la place des descriptions et des dialogues.

Nous verrons comment le scénario constitue une écriture qui propose des images, des sons et des actions.

Phase pratique : écrire la voix intérieure d'un personnage d'une scène donnée, réécrire une scène du film, ou bien encore imaginer une scène après le film.

Andrea Lejault est autrice et réalisatrice diplômée de la section réalisation de La Fémis. Son travail s'articule autour des questions liées au foyer, à la transmission et à la filiation dans un univers où l'imaginaire et l'invisible occupent une place importante.

Thématiques abordées

Le scénario, la dramaturgie, les enjeux des personnages, les effets de scène à scène, le langage cinématographique

Intervention en lien avec : *Elephant man*, *A plein temps*, *Wendy et Lucy*, *Le Sommet des dieux*

ATELIER N°8

Initiation pratique
à la composition
de musique de film
avec **Théo Perek**
compositeur pour l'image

DESCRIPTIF DE L'ACTION : 2H : DÉCEMBRE 2024 -> JUIN 2025

Enjeux pédagogiques et organisation de la séance :

Le but de cet atelier est de faire interpréter aux élèves, sur un extrait de film, une bande originale en direct. Après une phase de création, qui leur permet de planifier leurs prestations, les élèves passeront en groupe pour accompagner le film. Un contrôleur leur permettra de déclencher des extraits musicaux, créés par mes soins, les mélanger et ainsi créer leur propre bande originale.

Cet exercice vise, sans connaissances musicales préalables, à sensibiliser les élèves aux problématiques que soulève la création d'une musique originale, et d'en explorer les possibilités. Il s'agira enfin d'éveiller leur attention sur la musique des films qu'ils et elles regardent, dans le cadre et en dehors du dispositif.

1. Création

Après visionnement de l'extrait, un temps de réflexion sera laissé aux élèves pour créer un plan minuté de leur performance, avec l'aide de l'intervenant. Ce moment sera l'occasion d'évoquer des aspects spécifiques de la musique de film : les points de synchronisation, la musique intra ou extra diégétique, les styles de musique etc...

2. Répétition

Les élèves pourront tester leurs idées sur le contrôleur numérique : c'est le moment où l'on passe de la théorie à la pratique. On se rend alors compte de ce que crée la fusion de la musique et de l'image. Des ajustements peuvent être travaillés pour améliorer les enchaînements et la synchronisation.

3. Représentation par chaque groupe devant la classe

Chaque groupe présente sa création devant la classe et partage ses intentions. L'intervenant approfondit alors certaines notions en se basant sur les représentations et variations proposées par les différents groupes et les remarques des élèves.

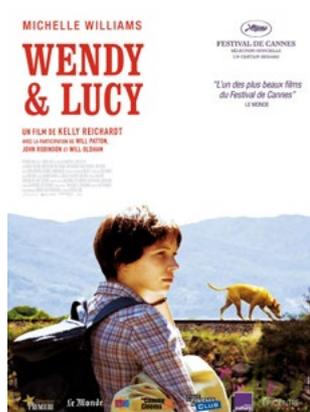
L'extrait proposé sera issu du film *Le Sommet des dieux*, mais l'atelier peut être proposé tout au long de l'année (il n'est pas nécessaire d'avoir vu le film pour participer à l'atelier).

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon 2024-2025

LES FILMS DE L'ÉDITION 2024-2025 :

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.