

LYCÉÉNS ET APPRENTIS AU CINÉMA BILAN 2024-2025

ARTDAM
Agence Technique & Culturelle
de Bourgogne-Franche-Comté

Dispositif national d'éducation aux images
Région Bourgogne-Franche-Comté
Académie de Dijon

SOMMAIRE

Regard sur l'édition 2024-2025	1
La participation au dispositif en 2024-2025	5
Les salles de cinéma partenaires	11
Accompagnement pédagogique	15
Les actions culturelles en classe	26
Coordination et gouvernance	30
Les annexes au bilan	35

Photogramme du film *À plein temps* (Eric Gravel, 2021).

Regard sur l'édition

2024-2025

Introduction

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. Le dispositif est coordonné pour l'Académie de Dijon par l'Artdam, Agence technique et culturelle de Bourgogne-Franche-Comté.

Les chiffres clés

67

établissements scolaires
et d'apprentissage

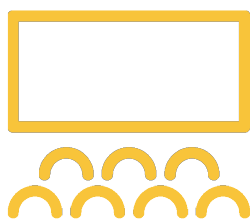
298

enseignants et
formateurs

7686

élèves
et apprentis

29

établissements
d'exploitation
cinématographique

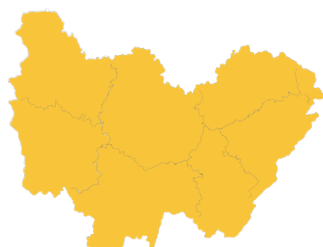
17 901

entrées dans les salles
de cinéma

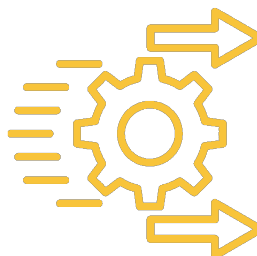
160

enseignants présents
aux propositions de
formation

29

communes réparties
dans les 4 départements

68

ateliers de
sensibilisation
artistiques et critiques
en classe

Le dispositif *Lycéens et apprentis au cinéma*, malgré un contexte fragilisé (publication du RCD, réformes du rythme scolaire, augmentation du coût du transport...), confirme cette année encore sa vitalité et sa large implantation sur l'ensemble du territoire académique.

Les films programmés cette année, choisis par le comité de programmation pour leur complémentarité, la diversité de leurs approches formelles et leur singularité, ont permis de développer un riche travail d'analyse et d'exploitation pédagogique en classe.

Elephant Man de David Lynch a lancé l'année scolaire en introduisant l'œuvre d'un cinéaste majeur, dont le film illustre toute la singularité, entre cinéma classique et expérimental. Il a constitué une porte d'entrée idéale vers le cinéma de patrimoine, et permis d'interroger les élèves sur les représentations de la marginalité du personnage principal et sur la notion du voyeurisme des personnages et des spectateurs. L'esthétique déployée par **À plein temps**, a surpris de nombreux élèves en filmant les difficultés du quotidien d'une mère célibataire comme un thriller intense, porté par une caméra mobile, un montage nerveux et une musique répétitive et anxiogène – à l'image des journées sous tension du personnage principal. Pour **Wendy & Lucy**, la projection en salle a parfois représenté une épreuve d'attention pour les élèves, en raison du rythme lent et de la sobriété narrative. Mais l'exploitation en classe a permis de mieux comprendre le projet du film : un road movie contrarié, une chronique sociale centrée sur les tourments d'une jeune femme sans filet de sécurité, en marge d'un système, au plus près de ses difficultés. Enfin, **Le Sommet des dieux** a fait l'unanimité auprès des élèves par la force de sa proposition visuelle, à la fois poétique et spectaculaire. Le film a également retenu l'attention par sa capacité à mêler récit de fiction et éléments de réalité historique autour d'une quête intérieure et physique, portée par l'obsession et la passion des personnages.

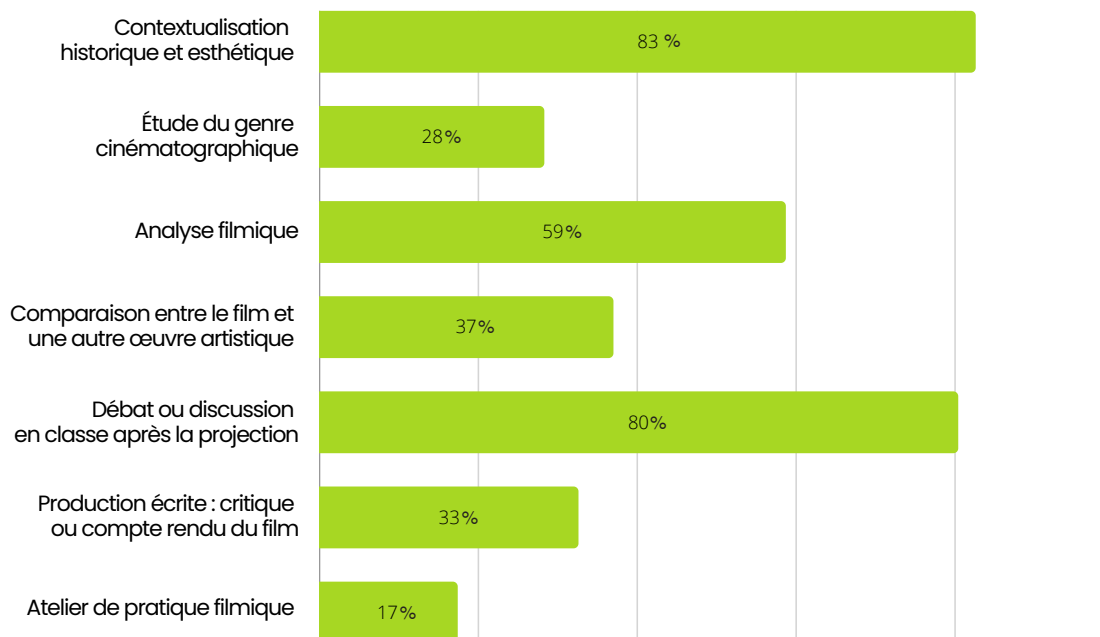
L'ensemble du parcours s'attache à sensibiliser les élèves à la diversité des formes cinématographiques et à les accompagner dans le développement d'une culture partagée, patrimoniale et contemporaine, populaire et savante.

Il s'appuie sur des ressources pédagogiques variées, des formations destinées aux enseignants pour mieux accompagner les films et leurs enjeux auprès des élèves, ainsi que sur des ateliers menés en classe, déployés sur l'ensemble du territoire académique.

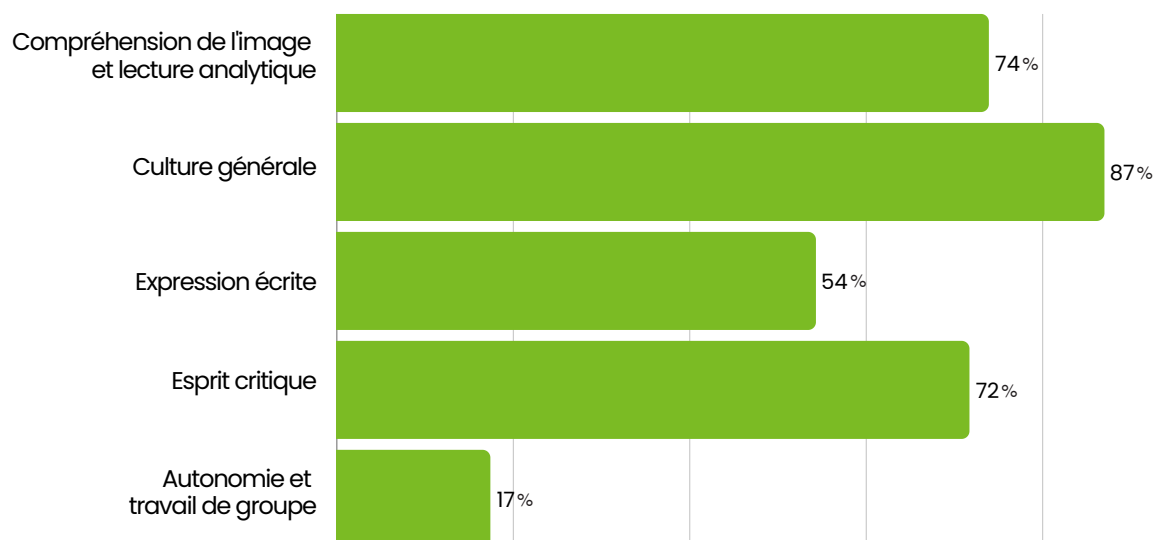
L'engagement des salles de cinéma et des équipes enseignantes est essentiel pour inscrire ce dispositif dans le parcours disciplinaire des élèves et favoriser leur émancipation critique, notamment par l'analyse des images et la compréhension de leur contexte de production.

Ce travail s'inscrit pleinement dans les objectifs de la charte pour l'Éducation artistique et culturelle, en mobilisant ses trois piliers : la rencontre avec les œuvres et les artistes, l'acquisition de connaissances et de repères culturels, ainsi que la mise en pratique.

Les approches pédagogiques privilégiées par les enseignants pour accompagner ou exploiter les films (données extraites du bilan de saison 2024-2025) :

Les connaissances et compétences sollicitées par les enseignants dans le cadre du travail pédagogique portant sur les films de la programmation (données extraites du bilan de saison 2024-2025) :

Atelier montage de photogramme du film Elephant Man, animé par Mathieu Peset.

La participation au dispositif

2024-2025

La programmation :

1er trimestre : *Elephant Man* de David Lynch (1980)

2ème trimestre : *Wendy & Lucy* de Kelly Reichardt (2008)

2ème et 3ème trimestre : *A plein temps* de Éric Gravel (2021)

3ème trimestre : *Le Sommet des dieux* de Patrick Imbert (2021)

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	138
2023-2024	71	6808	298	29	116
2024-2025	67	7686	298	29	160

Au cours de l'année scolaire 2024-2025, 67 établissements et 7686 élèves sont inscrits au dispositif Lycéens et apprentis au cinéma dans l'académie de Dijon. 51 établissements relèvent du secteur public et 16 du secteur privé.

Ils se répartissent comme suit : 55 lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et polyvalent, 8 lycées agricoles, 3 maisons familiales et rurales (MFR) et 1 établissement régional d'enseignement adapté (EREA).

Les établissements inscrits dans l'opération

Les établissements scolaires inscrits au dispositif	Public	Privé	Total
nb de lycées d'enseignement général et technologique, de lycées professionnels et de lycées polyvalents	43	12	55
nb de lycées agricoles	7	1	8
nb de centre de formation d'apprentis	0	0	0
autres types d'établissements participants (EREA, MFR)	1	3	4
TOTAL des établissements scolaires inscrits à l'opération	51	16	67

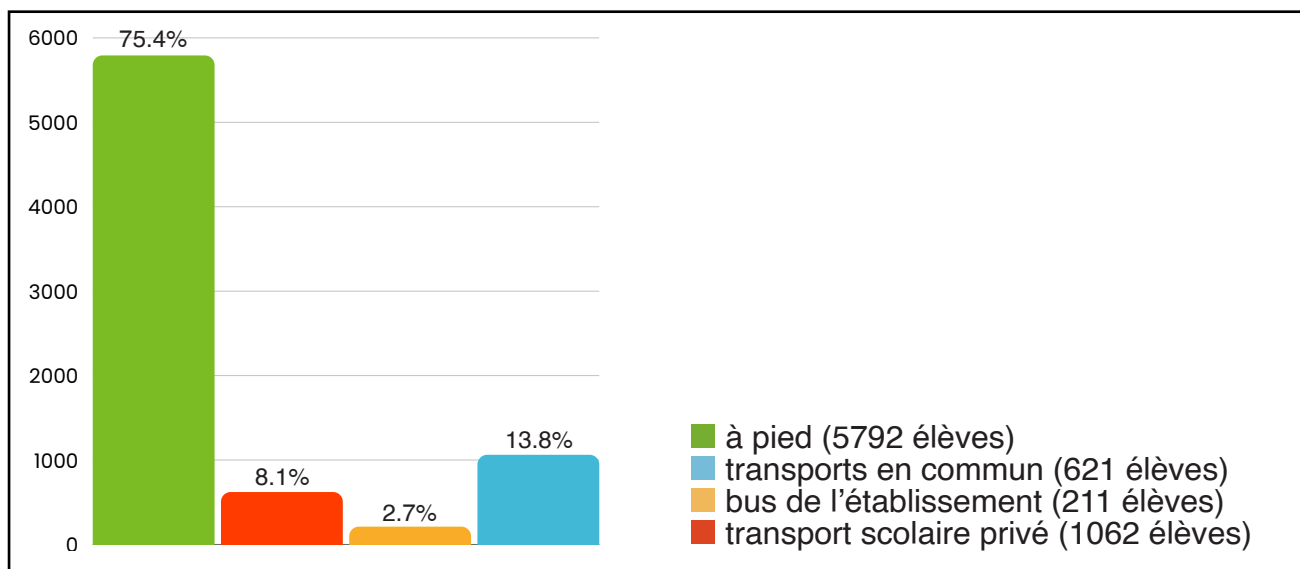
Détail du nombre d'élèves inscrits par type d'établissement

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	5887	1350	7237
nombre d'élèves en lycées agricoles	272	39	311
nombre d'élèves en MFR	0	81	81
Autres établissements (EREA)	57	0	57
TOTAL des élèves et apprenti.e.s inscrit.e.s	6216	1470	7686

Implantation territoriale des établissements scolaires et élèves inscrits

Dépt.	21		58		71		89		Total	
	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves	Etbs	Elèves
2015-2016	17	1762	10	1144	22	2183	10	955	59	6044
2016-2017	18	2192	11	1140	27	2836	13	1696	69	7864
2017-2018	21	2290	12	1122	25	3068	13	1812	71	8292
2018-2019	23	2671	13	989	29	3473	11	2018	76	9151
2019-2020	22	1972	12	780	28	3503	13	1913	75	8168
2020-2021	24	2315	10	711	26	3308	13	1658	73	7992
2021-2022	27	1734	11	758	28	3153	12	1936	78	7581
2022-2023	25	2162	10	934	29	2706	12	1731	76	7533
2023-2024	26	2044	8	717	24	2116	13	1906	71	6808
2024-2025	22	2040	8	602	22	2449	15	2595	67	7686

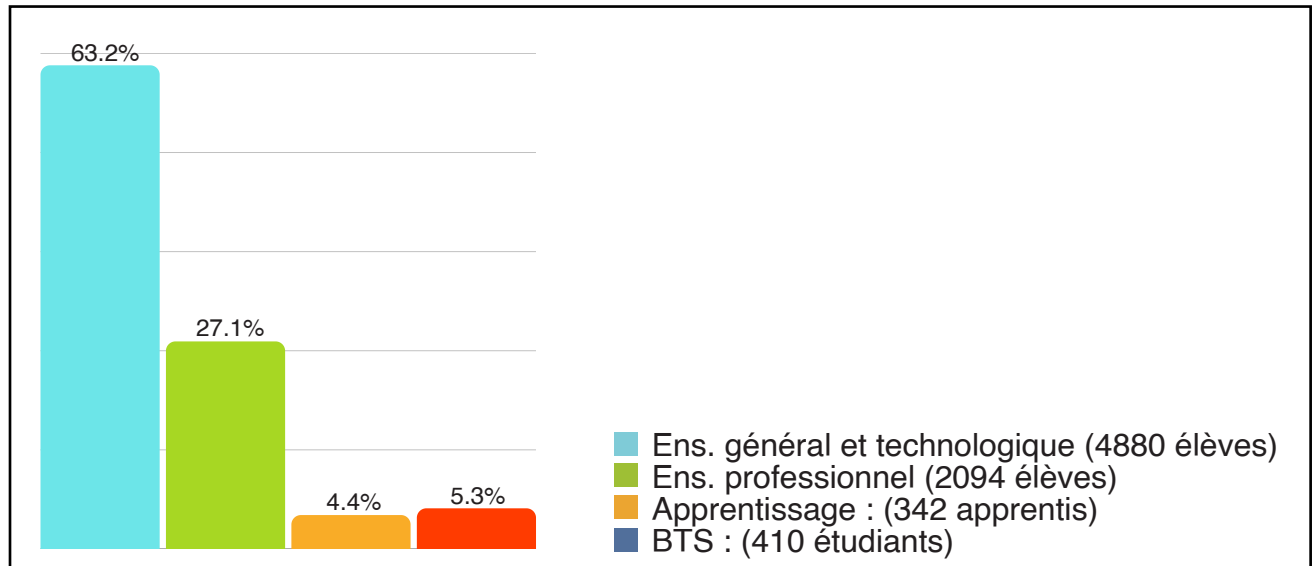
Modes de déplacement des élèves vers la salle de cinéma :

Cursus des élèves et apprentis inscrits

Typologie des élèves selon le niveau et type d'enseignement	Total
nombre d'élèves en classe de seconde générale et technologique	2772
nombre d'élèves en classe de première générale et technologique	1361
nombre d'élèves en classe de terminale générale et technologique	707
nombre d'élèves en classe de seconde professionnelle	575
nombre d'élèves en classe de première professionnelle	988
nombre d'élèves en classe de terminale professionnelle	531
nombre d'élèves en première année de CAP	158
nombre d'élèves en deuxième année de CAP	68
nombre d'élèves en Brevet Professionnel	0
nombre d'élèves en post-bac	410
autres participant.e.s	116
TOTAL des élèves inscrits	7686

Répartition des élèves et apprentis par filière

Répartition des enseignants inscrits par matière :

Répartition des enseignant-e-s inscrits	Total
enseignants de Lettres	95
enseignants d'Histoire-Géographie	25
enseignants de Langues	34
enseignants de Français + autres matières (LP)	49
enseignants d'ESC	15
enseignant de Philosophie	11
enseignant d'Arts appliqués et plastiques	4
enseignant de matières scientifiques	7
enseignant de SES	6
enseignants de documentation	35
Formateurs de matières professionnelles	7
autres participants	10
TOTAL des enseignant-e-s inscrits au dispositif	298

Le bilan de la fréquentation 2024-2025 :

Film	Effectif inscrit	Effectif présent
Elephant Man	7232	6616
Wendy & Lucy	2333	1445
A plein temps	5406	4701
Le Sommet des dieux	7034	5139

Outre le gel des crédits du Pass Culture spécifique à cette année scolaire (voir page 11), les raisons qui peuvent expliquer l'absence d'élèves ou de classes aux séances sont les suivantes :

- Absentéisme récurrent des élèves au sein de l'établissement
- Maladies hivernales et condition météorologiques
- Absence d'enseignants ou d'accompagnateurs : un quota minimum est parfois imposé pour l'autorisation de sortie des élèves
- Évolution des effectifs au regard de l'inscription initiale en cours d'année : décrochage en cours d'année et abandon de cursus
- Difficultés d'organisation en lien avec le rythme pédagogique des

élèves (stages en entreprises, préparation à des examens, sorties scolaires...) ou avec les disponibilités proposées par l'établissement cinématographique partenaire

- Annulation des autorisations de sorties par le chef d'établissements en cours d'année sous divers motifs : manque de temps pour finir l'année, classes «punies» pour mauvais comportement, «trop de ponts en mai» etc.

Cinéma Arletty à Autun (71).

Les salles de cinéma partenaires

Profil des établissements cinématographiques partenaires

Nombre total de cinéma inscrits dans le dispositif	29
Cinémas classés arts et essai (en 2024)	26
Mono écrans	14
Complexes (2 à 7 écrans)	9
Multiplexes (8 écrans et +)	6

Répartition territoriale des établissements cinématographiques partenaires

département	mono-écrans	complexes	multiplexes	Total des établissements cinématographiques
Côte-d'or - 21	4	4	2	10
Saône et Loire - 71	2	5	2	9
Yonne - 89	1	3	1	5
Nièvre - 58	3	2	1	5

L'envoi dématérialisé des copies de film aux partenaires exploitants

Depuis cette rentrée 2024-2025, les fichiers de projection des films (DCP et KDM) sont envoyés aux établissements cinématographiques via la plateforme numérique Play, prestataire du CNC pour l'ensemble des films des dispositifs Ma classe au cinéma.

Après une mise en route avec de nombreux problèmes techniques (septembre-décembre 2024), le fonctionnement est globalement satisfaisant pour les salles de cinéma et la coordination.

Le gel des crédits du Pass culture

Fin janvier 2025, les usagers de la part collective du Pass culture ont appris que les crédits alloués au Pass Culture pour le premier semestre 2025 étaient presque totalement épuisés.

Les enseignants et salles de cinéma n'ont eu alors que quelques heures pour valider des séances sur lesquelles les établissements scolaires s'étaient engagés. Cette situation a entraîné un gel de la plateforme le

31 janvier, avec une réouverture partielle limitée aux actions déjà pré-réservées, jusqu'au 28 février.

Au 3 février 2025, près de 18 établissements scolaires et 2 550 élèves étaient concernés par la suspension du Pass Culture, remettant en cause leur participation au dispositif. Grâce à la mobilisation de nombreux enseignants et chefs d'établissement, ce nombre a pu être réduit à 785 élèves répartis dans 6 établissements. Ce chiffre reste toutefois significatif, ces élèves n'ayant pas pu mener à bien leur participation au dispositif.

Cette situation a suscité une vive inquiétude au sein des enseignants inscrits au dispositif, perçue comme une remise en cause du principe d'égalité d'accès à la culture, en instaurant une logique de « premier arrivé, premier servi » et de mise en concurrence entre les établissements et entre les élèves à l'échelle nationale dans une totale précipitation.

Cette situation soulève plusieurs préoccupations pour l'édition à venir :

- Un risque de démobilisation chez les enseignants engagés
- Une possible réticence des directions d'établissement à inscrire autant d'élèves pour l'année 2025-2026, par crainte d'un nouveau gel budgétaire.

Accompagnement pédagogique du dispositif

Des cartons d'accueil des élèves en salle de cinéma sont mis à disposition par la coordination aux établissements cinématographiques pour permettre une contextualisation des séances dans le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma et une meilleure identification des films par les élèves. Ces cartons sont inégalement utilisés par les exploitants : seulement 40% des enseignants disent avoir relevé leur projection en avant séance lors du bilan de fin d'année.

Des fiches de présentation des films sont mises à disposition des exploitants de salles de cinéma via le site internet de la coordination. Ces fiches proposent, d'une part, des éléments pour comprendre le contexte des œuvres et, d'autre part, précisent les attentes liées à la présentation des films en salle. Au-delà d'une description de l'œuvre, elles ont pour but de créer un dialogue avec les élèves, de présenter l'équipe du cinéma et d'expliquer les objectifs pédagogiques et l'organisation du dispositif (un

parcours culturel structuré autour de trois projections en salle de cinéma.
71.1% des enseignants ayant répondu au bilan de fin de saison indiquent que les films n'ont pas été présentés en salle de cinéma.

Journée de formation des enseignants au lycée Charles de Gaulle de Dijon, le 13 novembre 2024.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

La formation des enseignants

La formation des enseignants est un temps essentiel du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma.

Elle vise à garantir que tous les enseignants inscrits, quel que soit leur niveau de connaissance du langage cinématographique, soient en mesure de transmettre aux élèves les enjeux esthétiques portés par les films. Ces formations offrent ainsi une mise en perspective des œuvres dans une histoire des formes cinématographiques, des techniques de réalisation et des conditions économiques de leur production.

Animées par des spécialistes de l'esthétique cinématographique, elles permettent de nourrir un dialogue approfondi entre formateurs et enseignants autour des motifs filmiques de la programmation. À travers l'analyse de corpus d'extraits, de références historiques et théoriques, elles visent à enrichir la culture cinématographique des enseignants, et par extension, celle des élèves.

Ces formations en présentiel, qui suscitent une forte adhésion de la part des enseignants, sont par ailleurs essentielles dans la dynamique du dispositif à travers le moment de sociabilité et le sentiment d'appartenance à un collectif qu'elles impliquent : les enseignants sont demandeurs de pouvoir se retrouver entre pairs, pour se nourrir de nouvelles références, dialoguer sur le dispositif, son exploitation en classe, les liens qu'ils pourront tisser avec leurs programmes respectifs. Il s'agit d'un temps dédié au cinéma dans l'année, une parenthèse dans le quotidien de l'enseignant propice à la découverte de nouveaux contenus, en complément des connaissances déjà acquises.

Organisation des journées de formation :

Pour l'année scolaire 2024-2025, la coordination a organisé quatre journées de formations à destination des enseignants, une par département de l'académie de Dijon. Ces journées de formation ont été assurées par Vladimir Lifschutz, enseignant d'histoire et d'esthétique du cinéma en écoles de cinéma et universités.

Ces 4 sessions de formation se déroulent sur une journée de 7h, au cours de laquelle trois films sont étudiés à travers des modules d'analyse

d'environ deux heures.

D'après le bilan de saison envoyé aux enseignants, 97.1% des enseignants répondants estiment que le rythme de la formation est adapté, quand 2.9% estiment qu'il est trop rapide.

La réservation des salles de formation est assurée par le service de la DRAEAC de l'académie de Dijon auprès des établissements scolaires sollicités par la coordination. La coordination prend en charge le reste de l'organisation : élaboration du contenu de la journée de formation en collaboration avec le formateur ; rémunération du formateur ; organisation et prise en charge de ses déplacements et frais d'hébergement ; logistique de la formation (installation du matériel de vidéoprojection et des micros, relevé de présence, captation, mise à disposition de thé et café, etc.).

Lieux et dates des sessions de formation

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 mercredi 13 novembre 2024
- Lycée Jacques Amyot à Auxerre le jeudi 14 novembre 2024
- Lycée Raoul Follereau à Nevers le mercredi 20 novembre 2024
- Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône le jeudi 21 novembre 2024.

La publication du *Guide de remplacement de courte durée*, diffusé à la rentrée scolaire 2023, a eu un impact significatif sur l'organisation des formations proposées par la coordination du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma cette année. Sur les quatre journées de formation habituellement prévues, deux doivent désormais être programmées un mercredi, conformément aux nouvelles directives.

Par ailleurs, les listes des enseignants inscrits doivent être transmises au moins quatre semaines avant la tenue de la formation (hors périodes de vacances scolaires) au service d'enregistrement des ordres de mission du rectorat de l'académie de Dijon. Ce délai contraignant a posé des difficultés à plusieurs enseignants, qui n'ont pas pu s'inscrire à temps et n'ont donc

pas pu participer aux sessions. Pour les formations 2025-2026, ce délai sera étendu à 6 semaines (hors vacances scolaires).

Ces modalités ont également pour conséquence de repousser les formations à la fin du mois de novembre, impactant le rythme du dispositif vis-à-vis du calendrier scolaire : les enseignants ne disposent plus que de trois semaines pour synthétiser leur participation à la formation, programmer les séances en salles de cinéma et exploiter les films en classe. En 2023, il était encore possible de programmer les formations en octobre, pour débiter les séances dès le retour des congés de novembre.

Ordres de mission et participation des enseignants

Ces journées de formation ont pu mobiliser 116 enseignants sur l'ensemble des 4 départements.

88 enseignants ont été convoqués via des ordres de mission avec remboursement de frais édités par l'école académie de la formation continue (EAFC) en lien avec la DRAEAC de l'académie de Dijon.

Depuis cette rentrée scolaire, il n'est plus possible pour la coordination de demander d'ordres de mission avec remboursement de frais pour les enseignants d'établissements privés sous contrats. Sur ces 88 ordres de mission, 6 enseignants n'ont pu être présents pour participer à la journée de formation (maladie, empêchement de dernière minute) ; le taux de présents vis à vis des effectifs inscrits reste très satisfaisant.

39 enseignants ont été invités à participer à la journée de formation via l'envoi d'un ordre de mission sans remboursement de frais, édité par le rectorat ou par le chef d'établissement. 9 enseignants de Lycées agricoles ont pu bénéficier d'un ordre de mission pour participer à cette journée de formation.

En amont des journées de formation, la coordination a transmis aux enseignants qui en ont fait la demande des liens de pré-visionnement des films programmés, via la plateforme Play, prestataire du CNC. Une captation de la formation a été réalisée par la coordination afin d'en proposer une mise en ligne à destination des enseignants inscrits au dispositif.

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

Département	nb participant.e.s
21 - Lycée Charles-de-Gaulle (Dijon)	32
58 - Lycée Raoul Follereau (Nevers)	15
71 - Lycée Hilaire de chardonnet (Chalon-sur-Saône)	39
89 - Lycée Jacques Amyot (Auxerre)	47
TOTAL des enseignants présents aux formations	133

56,8 % des enseignants affirment avoir pu mettre en pratique, de manière régulière, les éléments étudiés lors de la journée de formation. 40,5 % les ont appliqués de manière occasionnelle, tandis que 2,1 % n'en ont pas eu l'occasion.

Parole d'enseignants

Journée de formation des enseignants programmée à Auxerre le 14 novembre 2024.

«Je me suis inspirée des conseils de Vladimir [le formateur] : ne surtout pas montrer le personnage d'«Elephant man» aux élèves avant la projection : on a regardé le début du film; ça a très bien marché : l'attente était folle ! certains m'ont même dit quand ils ont vu le personnage : «on s'attendait à pire». Ils ont été très touchés par ce personnage, et ont très bien compris le film.. Le stage, puis la préparation avec les élèves ont été vraiment chouettes.»

Equipe pédagogique, Lycée du parc des Chaumes à Avallon

Les compléments à la formation initiale

En complément aux journées de formation, au cours de laquelle il n'est possible d'analyser que trois films, la coordination a proposé une visio-conférence d'analyse du film *Wendy & Lucy* animée par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma.

Cette visio-conférence s'est tenue le mercredi 18 décembre 2024 de 14h30 à 16h. Seulement quinze enseignants ont pu y participer.

En partenariat avec la coordination du dispositif pour l'académie de Besançon (Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon), deux sessions de rencontre et échange avec Éric Gravel, scénariste et réalisateur du film *A plein temps* ont été organisées et animées par les coordinations en visio-conférence le mardi 10 et le mercredi 11 décembre 2024. 31 enseignants ont pu prendre part à ces visio-conférences.

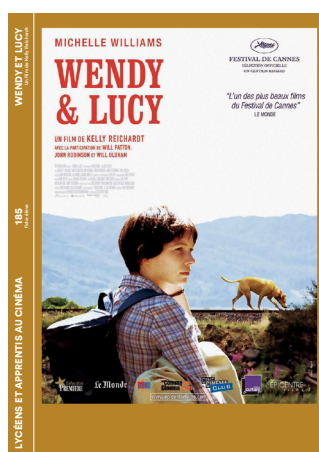
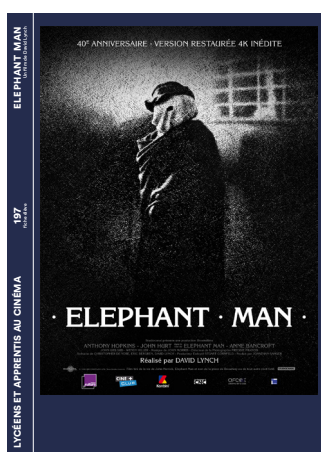
Les documents pédagogiques

Pour chaque film intégré à la liste nationale du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, le CNC édite un livret pédagogique à destination des enseignants (24 pages) ainsi qu'une fiche synthétique destinée aux élèves (4 pages). Ces ressources constituent des outils précieux d'exploration pédagogique, largement utilisés par les enseignants pour accompagner le travail en classe.

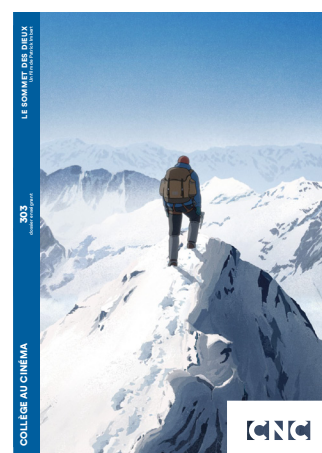
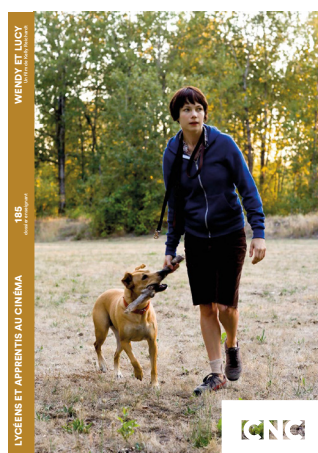
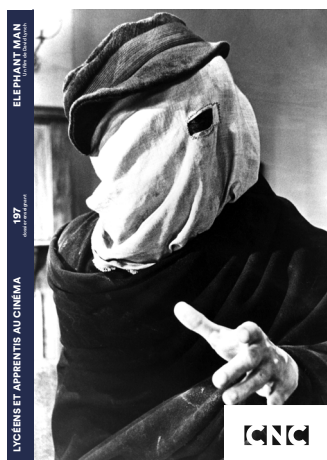
Les formations proposées par la coordination s'appuient sur ces documents, en y faisant régulièrement référence et en proposant des pistes d'analyse complémentaires, afin d'enrichir l'approche des œuvres et de diversifier les angles d'étude.

Pour la saison 2024-2025, 12200 fiches élèves (fiche 4 pages) furent imprimées et distribuées au sein des 67 établissements inscrits. 5500 exemplaires du Livret (24 pages) consacré au film de choix régional *A plein temps*, ont été distribués aux élèves et enseignants inscrits. 600 dossiers pédagogiques destinés aux enseignants furent distribués au cours des quatre sessions de formation.

Les fiches élèves (4 pages)

Les dossiers pédagogiques destinés aux enseignants (24 pages) :

Les fiches élèves, les dossiers enseignants, les supports utilisés lors des formations, ainsi que de nombreuses autres ressources pédagogiques (vidéos d'interviews, analyses de séquences, etc.) sélectionnées par la coordination sont mis à disposition sur le site internet du dispositif : artdam.fr/laac. Ces ressources sont également relayées tout au long de l'année via la lettre d'information envoyée régulièrement aux enseignants.

***A plein temps* : un projet de diffusion régional**

L'Artdam et Les 2 Scènes, structures coordinatrices du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma pour les académies de Dijon et de Besançon, se sont associées pour programmer le film *À plein temps*, long métrage d'Éric Gravel, tourné en partie en Bourgogne-Franche-Comté en 2020.

Ce film est diffusé aux élèves inscrits au dispositif au cours des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, dans les salles de cinéma de la région.

La diffusion d'*À plein temps* permet d'une part de faire découvrir aux jeunes spectateurs un film d'auteur, français et contemporain, ancré dans un contexte social réaliste, porté par une actrice remarquable (Laure Calamy) et salué notamment pour sa musique composée par Irène Drésel et son montage signé Mathilde Van de Moortel, toutes deux récompensées aux César en 2023. Ce choix de programmation permet également de sensibiliser élèves et enseignants à la réalité de la création cinématographique en région.

Les ressources pédagogiques développées autour du film régional

Autour de cette programmation, les coordinations ont développé plusieurs ressources pédagogiques destinées à accompagner l'exploitation du film en classe :

- Un livret pédagogique (24 pages) proposant différents angles d'analyse et activités
- Une vidéo de présentation du film (180 vues au 18/07/2025)
- Une vidéo d'analyse de séquence (156 vues au 18/07/2025)
- Une vidéo consacrée à l'analyse de la composition musicale du film (124 vues au 18/07/2025)

Le livret pédagogique (24 pages) consacré au film **A plein temps**

SOMMAIRE

Fiche technique	4
La fabrication du film	5
Découpage séquentiel	8
Analyse d' <i>À plein temps</i>	10
L'image du film	14
Questions de scénario	16
Grille d'analyse du scénario	18
Le cinéma en région	20
Ressources pédagogiques	22

Les éléments de communication

La brochure de présentation du dispositif

La coordination crée un document de présentation du dispositif (40x60cm) envoyé à l'ensemble des enseignants référents cultures, des enseignants référents du dispositif (Lycées, CFA et MFR de l'académie de Dijon) et aux partenaires du dispositif. Les salles de cinéma sont également destinataires de cette brochure de présentation pour faire connaître le dispositif. Ce document présente les films de l'édition à venir, les modalités d'inscription et son fonctionnement pratique (objectifs, organisation...).

Au verso : un visuel d'un des films de la programmation pour afficher en salle de classe et identifier le projet culturel auprès des élèves. 1250 exemplaires furent distribués.

La page du dispositif sur le site internet de la coordination

Le site internet de l'Artdam propose une page dédiée au dispositif, qui est régulièrement mise à jour. Cette page offre aux enseignants un accès centralisé à toutes les informations nécessaires à la participation au dispositif :

- inscriptions : lien d'inscription au dispositif, aux formations, aux

interventions en classe

- ressources Pédagogiques : une page est consacrée à chaque film avec de nombreuses propositions de ressources pédagogiques sélectionnées pour accompagner le travail sur les films.

Un espace 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, contact des distributeurs...).

Les infolettres :

Tout au long de l'année, 5 infolettres sont envoyées par e-mail aux enseignants et exploitants qui participent au dispositif pour cette édition 2024-2025.

Ces infolettres permettent d'annoncer les informations importantes de l'édition en cours : inscription au dispositif et aux formations, compléments pédagogiques et ressources à utiliser en classe, relance pour la programmation des séances en cours d'année, propositions d'ateliers en classe, etc.

Atelier en classe «initiation à la composition musicale pour l'image» animé par Théo Perek.

LES ACTIONS CULTURELLES EN CLASSE

Les actions culturelles en classe

Très appréciées des élèves et des enseignants, ces actions culturelles en classes constituent un temps fort du dispositif. Les ateliers sont construits pour articuler connaissances théoriques, rencontres avec des artistes et spécialistes du cinéma et mise en pratique des acquis, en cohérence avec les trois piliers de l'EAC : connaissance, pratique et rencontre.

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 : il s'agit de rendre les élèves actifs, d'interroger leur rapport aux images et de se projeter dans une démarche pratique de création.

Le programme d'actions culturelles

Un programme d'ateliers pédagogiques en classe (voir programme en annexes p.43) a été envoyé au format numérique à l'ensemble des enseignants inscrits au dispositif cette année ; et a également été présenté aux enseignants par le coordinateur lors des journées de formation. Il permet de présenter les objectifs pédagogiques et les moyens méthodologiques proposés pour chaque intervention (organisation de la séance). Huit propositions d'interventions ont été soumises aux enseignants inscrits au dispositif cette année. Par la construction d'un programme d'actions aux approches variées, la coordination s'assure que ces ateliers sont accessibles aux élèves de tous niveaux inscrits au dispositif.

Programmation et coordination des actions

Les enseignants sont ensuite invités à candidater pour bénéficier d'ateliers en classe, en complétant un formulaire en ligne. Celui-ci a été clôturé le 24 novembre 2024, afin de permettre à la coordination d'organiser les premières interventions dès le premier trimestre de l'année scolaire.

Au cours de l'année, 93 demandes d'ateliers en classe ont été enregistrées par la coordination. Parmi celles-ci, 68 ont pu être satisfaites, en tenant compte des contraintes de disponibilité des intervenants ainsi que des limitations budgétaires.

La coordination veille à une répartition équitable des ateliers sur l'ensemble des territoires, en accordant une attention particulière aux zones géographiques et aux profils d'élèves les plus éloignés des lieux

de culture et des pratiques culturelles : ces actions ont été programmées dans 34 établissements répartis sur 17 communes différentes.

Le coordinateur a accompagné les intervenants sur la majorité des créneaux afin de contextualiser ces actions et les objectifs du dispositif, d'assurer le bon déroulement tant logistique que pédagogique de ces actions, et de co-animer certains ateliers. Cet accompagnement s'inscrit également dans une démarche d'optimisation des ressources confiées à la coordination : l'utilisation du véhicule de la coordination contribue à réduire significativement les frais de déplacement.

Atelier en classe «montage de photogramme» animé par Mathieu Peset.

Parole d'enseignants

«L'atelier avec Mathieu Peset a été très apprécié par les élèves qui y ont trouvé une belle expérience. Ce fut une belle découverte aux dires des élèves. Le principe du montage a été bien compris, mais a semblé difficile : difficulté pour garder le rythme, pour placer les images et les musiques de manière synchrone sur le texte, avec en plus la gestion du volume. Ils ont bien saisi la difficulté du métier de monteur/monteuse et les enjeux scénaristiques en fonction des choix images/sons qui sont faits.»

Equipe pédagogique, Cité scolaire du Mont Chatelet à Varzy

Récapitulatif des interventions programmées en classe en 2024-2025

Intervenant-e	Total nb interventions	Durée de l'intervention	Total heures d'interventions	Total Nb d'élèves
Balade sonore	8	2h	16	164
Classe d'analyse filmique	14	2h	28	388
Echange d'après séance : A plein temps	1	2h	2	368
Journée cinéma	2	1h30	3	173
Atelier scénario	8	2h	16	210
Montage de photogrammes	10	2h	20	228
Initiation à la composition musicale	16	2h	32	403
TOTAL	68	-	117	2200

Le César des lycéens 2024

Sur la sollicitation du CNC, la coordination a programmé 3 interventions en classe en accompagnement de la participation des élèves au César des Lycéens 2025.

Ces interventions, consacrées à des échanges sur les films proposés aux élèves et aux critères de sélection des films sont animées par des spécialistes du cinéma dans les établissements scolaires suivants :

- Lycée René Cassin, Mâcon
- Lycée Les Marcs d'or - Dijon
- Lycée Le Castel - Dijon

Le César des lycéens a été attribué cette année au film *Le comte de Monté cristo*, réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. La cérémonie de remise et la rencontre-débat avec l'équipe du film a eu lieu mercredi 26 mars à la Sorbonne à Paris. Deux des trois classes participantes au projet ont pu faire le déplacement.

Atelier en classe «initiation à la composition musicale pour l'image» animé par Théo Perek.

COORDINATION ET GOUVERNANCE

La coordination régionale

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif national d'éducation à l'image porté par le CNC, en partenariat avec les ministères de la Culture, de l'Éducation nationale et de l'Agriculture. Le dispositif est coordonné pour l'Académie de Dijon par l'Artdam, Agence technique et culturelle de Bourgogne-Franche-Comté.

L'Artdam consacre à cette mission un équivalent temps plein. Théo Nesme est le coordinateur qui se charge l'intégralité de cette mission pour l'Artdam.

La coordination régionale est chargée de :

- La mise en œuvre de la campagne d'inscription des établissements scolaire et des enseignants aux formations
- établir le partenariat entre établissements scolaires et salles de cinéma ; assurer le lien technique avec les salles de cinéma pour permettre la diffusion des films.
- sensibiliser les salles de cinéma et les établissements scolaires au dispositif et au rôle de chacun des partenaires ;
- Construire, programmer et mettre en œuvre les actions proposées en classe
- participer à l'évaluation annuelle du dispositif à travers les comités de pilotages locaux sur son territoire en concertation avec les représentants des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, la collectivité territoriale (Région-Bourgogne-Franche-Comté) et la DRAC ;
- rédiger un bilan annuel, renseigner un questionnaire et transmettre ces éléments au CNC ainsi qu'aux partenaires institutionnels du dispositif à l'échelle régionale.
- participer au suivi national du dispositif, en lien avec le CNC : comité de programmation, rencontres nationales, groupes de travail, etc.

Le comité de programmation local

Le comité de programmation constitue une instance essentielle dans la coordination du dispositif. Il a pour mission de sélectionner les films qui seront proposés aux lycéens et apprentis au cours de l'année scolaire suivante. Il s'agit également d'un espace de travail partagé entre les différents partenaires engagés au quotidien dans le dispositif. La diversité de retours d'expérience issus du terrain y occupe une place centrale, nourrissant la réflexion collective et permettant d'aboutir à une

programmation cohérente, ambitieuse et adaptée.

Composition du comité : un processus collaboratif

Le comité de programmation est composé d'exploitants de salles de cinéma partenaires et d'enseignants volontaires inscrits au dispositif.

La coordination travaille à garantir une diversité d'approches, de sensibilités, de disciplines et de types d'établissements représentés. Les partenaires institutionnels du dispositif n'y siègent pas systématiquement, mais peuvent y assister.

Pour assurer des échanges de qualité, la coordination limite le nombre de participants à une quinzaine de personnes ; cette réunion est programmée en présentiel. La composition du comité de programmation permet d'impliquer directement les bénéficiaires du dispositif dans le processus de décision, tout en renforçant la légitimité de la programmation par un travail de réflexion partagé.

Fonctionnement et critères de sélection

Dès novembre, la coordination présente cette mission aux enseignants inscrits, puis recontacte les volontaires selon les places disponibles.

Afin que la majorité des membres aient pu visionner les films proposés à la discussion, une présélection d'une quinzaine de titres est établie par la coordination, à partir de la liste nationale actualisée chaque année (entre 7 et 9 nouveaux films y sont ajoutés annuellement).

Dès décembre, les membres du comité reçoivent cette liste accompagnée de liens de visionnage. Ils disposent alors d'une période de 8 à 10 semaines pour découvrir l'ensemble des films.

La réunion du comité de programmation donne lieu à une discussion approfondie sur chaque film, en regard des critères de sélection suivants : construire un parcours culturel varié en termes de genres, d'époques et d'aires culturelles ; prendre en considération la capacité des élèves à appréhender et interroger les enjeux esthétiques et pédagogiques soulevés par les œuvres. ; prendre en considération la diversité du public inscrit et le temps souvent limité accordé par les enseignants au travail sur les films ; accorder une attention particulière à la question du sous-titrage et à la compréhension des œuvres (notamment le nombre de films en français ou le rythme des dialogues en version sous-titrée).

L'objectif est de proposer une expérience cinématographique à la fois exigeante et accessible. Selon les besoins identifiés, le comité peut retenir quatre ou cinq films programmés pour l'année suivante, en laissant, le cas échéant, certaines œuvres au choix des enseignants afin de permettre une mise en œuvre plus souple du dispositif, adaptée aux différentes typologies d'élèves inscrits. Cette sélection est ensuite soumise aux services du CNC pour validation.

Le comité de programmation organisé au cours de l'année scolaire 2024-2025, définissant la programmation 2025-2026 du dispositif s'est réuni le mercredi 12 mars 2025 à l'Artdam. Douze enseignants et deux exploitants de salles de cinéma étaient présents cette année pour participer au comité de programmation. La programmation retenue pour l'année scolaire 2025-2026 est la suivante :

- *Lady Bird* de Greta Gerwig, 2017, 1h33
- *Quand passent les cigognes*, Mikhaïl Kalatozov, 1h57, 1h38
- *Mad Max fury road*, George Miller, 2015, 2h
- *Josep*, Aurel, 2001, 1h11
- *À plein temps*, Éric Gravel, 2021 (film de choix régional, pour sa seconde année de diffusion)

Le comité de pilotage local

Composition et objectifs

Le comité de pilotage réunit à chaque fin d'année scolaire les principaux partenaires institutionnels du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté. Il est composé d'un-e représentant de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), ainsi que de la Délégation régionale académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DRAEAC). Les exploitants de salles de cinéma partenaires, les enseignants impliqués dans le comité de programmation, la coordination du dispositif pour l'académie de Besançon et le pôle régional d'éducation aux images sont également invités à y participer.

Le comité de pilotage local a pour fonction de :

- effectuer le bilan du dispositif sur son territoire et suivre la mise en œuvre

des actions : participation des établissements scolaires, réception de la programmation, bilan des ateliers en classe, des actions de formation...

- définir les orientations stratégiques en cohérence avec le cahier des charges national et en fonction des actualités de l'éducation artistique et culturelle.

La coordination édite chaque année un bilan de l'opération, à partir des éléments de bilan présentés en comité de pilotage, et des éléments extraits du bilan proposé par la coordination aux enseignants inscrits au dispositif.

À l'échelle nationale

Le dispositif est coordonné au niveau national par le CNC, qui centralise les demandes de programmation, édite les ressources pédagogiques, organise le comité de programmation définissant les films entrant dans la liste nationale, programme des temps de rencontre institutionnels et rédige les bilans nationaux.

Le Comité de programmation national du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma est chargé de sélectionner chaque année une liste de films ajoutés à la liste nationale du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. Composé de professionnels du cinéma (exploitation, distribution, critique, production) d'enseignants et de coordination du dispositif en région, ce comité veille à proposer une sélection diversifiée, exigeante et adaptée aux enjeux pédagogiques du programme.

Le réseau des coordinations régionales du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma mène un travail collaboratif régulier, notamment au sein de groupes de travail thématiques. Ces espaces de concertation permettent d'engager une réflexion collective sur les évolutions du dispositif et les orientations à venir en matière d'éducation à l'image : ressources pédagogiques, formation des enseignants, programmation...

Le coordinateur a participé cette année aux groupes de travail «formation des enseignants» et «organisation des rencontres nationales» du réseau des coordinations Lycéens et apprentis au cinéma, programmées à Strasbourg du 25 au 27 juin 2025. Cette rencontre annuelle était dédiée aux actualités de l'éducation aux images et du dispositif Ma classe au cinéma ; la thématique des représentations queer au cinéma y a également été explorée.

Atelier en classe «balade sonore» consacré au film *Le Sommet des dieux* animé par Tiffany Kleinbeck.

LES ANNEXES

AU BILAN

Liste des établissements cinématographiques partenaires en 2024-2025 :

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
Méga CGR Casino - Auxerre
Vauban - Avallon

Côte-d'or :

CGR - Beaune
Cinéma Cap vert - Quetigny
Le Select - Chatillon sur seine
L'Eldorado - Dijon
L'Empire - Auxonne
L'Etoile - Saulieu
L'Etoile - Semur en Auxois
L'Olympia - Dijon
Darcy - Dijon
Odéon - Genlis

Saône et Loire :

Arletty - Autun
La Palette - Tournus
Le Majestic - Digoïn
Le Morvan - Le Creusot
L'empire - Paray le monial
L'Embarcadère - Montceau les mines
Pathé - Mâcon
Mégarama - Chalon-sur-saône
Tivoli - Charolles

Liste des établissements inscrits au dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en 2024-2025 :

Autun - Lycée Bonaparte
Auxerre - Lycée des Métiers Vauban
Auxerre - Lycée Jacques Amyot
Auxerre - Lycée Joseph Fourier
Auxerre - Lycée Saint Joseph
Auxonne - Lycée Prieur de la côte d'or
Avallon - Lycée du Parc des Chaumes
Avallon - Lycée Jeanne d'Arc La Salle

Beaune - Lycée Clos Maire
 Beaune - Lycée EJ Marey
 Blanzay - Lycée pro Claudie Haigneré
 Challuy-Nevers - LEGTA Nevers-Challuy
 Chalon/Saône - Lycée EGT Saint Charles - La Colombière
 Chalon/Saône - Lycée Emiland Gauthey
 Chalon/Saône - Lycée Jeanette Guyot
 Chalon/Saône - Lycée Mathias
 Chalon/Saône - Lycée Pontus de Tyard
 Chalon/Saône - Lycée Saint Charles - Le devoir
 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de Chardonnet
 Charolles - LPA de Charolles
 Château Chinon - LEGTA du Morvan
 Chatillon sur Seine - Lycée Désiré Nisard
 Cosne Cours sur Loire - Lycée Pierre-Gilles de Gennes
 Cosne Cours sur Loire - Lycée Simone Dounon
 Decize - Lycée Maurice Genevoix
 Digoin - Lycée Camille Claudel
 Dijon - Lycée Carnot
 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 Dijon - Lycée international Charles De Gaulle
 Dijon - Lycée Les Arcades
 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 Dijon - Lycée Montchapet
 Dijon - Lycée Notre Dame
 Dijon - Lycée Saint Benigne
 Dijon - Lycée Saint Joseph
 Dijon - Lycée Simone Weil
 Fontaines - Lycée agricole Fontaines
 Gron - MFR du Senonais
 Joigny - EREA Jules Verne
 Joigny - Lycée Louis-Davier
 Le Creusot - Lycée Léon Blum
 Longchamp - Lycée Polyvalent Henry Moisand
 Louhans - Lycée Henri Vincenot
 Mâcon - Lycée Lamartine
 Mâcon - Lycée Ozanam
 Mâcon - Lycée René Cassin
 Nevers - Lycée Raoul Follereau
 Paray-le-Monial - Lycée Jeanne d'Arc
 Paray-le-Monial - Lycée professionnel Astier
 Plombières Les Dijon - LEGTA Felix Kir
 Pouilly en Auxois - MFR Auxois Sud Morvan
 Quetigny - MFR de Quetigny
 Saulieu - LEAP ST Dominique
 Semur en Auxois - Lycée Anna Judic
 Sens - LP Pierre et Marie Curie
 Sens - Lycée Catherine et Raymond Janot

Sens - Lycée Saint-Etienne
 Sermoine sur Loire - Lycée Pro de Plagny
 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Eon
 Toucy - Lycée Pierre Larousse
 Tournus - Lycée Gabriel Voisin
 Varzy - Cité scolaire Le Mont Châtelet
 Venoy - Lycée agricole La Brosse

Liste des établissements scolaires ayant bénéficié des ateliers pédagogiques en classe en 2024-2025 :

Autun - Lycée Bonaparte
 Auxonne - Lycée Prieur de la côte d'or
 Auxerre - Lycée Saint Joseph
 Avallon - Lycée du Parc des Chaumes
 Beaune - Lycée Clos Maire
 Beaune - Lycée EJ Marey section gale
 Blanzay - Lycée pro Claudie Haigneré
 Chalon/Saône - Lycée Mathias
 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de Chardonnet
 Cosne Cours sur Loire - Lycée Simone Dounon
 Cosne/Loire - Lycée Pierre-Gilles de Gennes
 Dijon - Lycée international Charles De Gaulle
 Dijon - Lycée Carnot
 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 Dijon - Lycée Le Castel
 Dijon - Lycée les arcades
 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 Dijon - Lycée Montchapet
 Dijon - Lycée Saint Benigne
 Dijon - Lycée Saint Joseph
 Dijon - Lycée Simone Weil
 Longchamp - Lycée Polyvalent Henry Moisand
 Mâcon - Lycée Ozanam
 Mâcon - Lycée René Cassin GT
 Plombières Les Dijon - LEGTA Felix Kir
 Sens - Lycée Curie et Janot
 Sens - Lycée Janot et Curie
 Sens - Lycée Pierre et Marie Curie
 Sens - Lycée Saint-Etienne
 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Eon
 Toucy - Lycée Pierre Larousse
 Tournus - Lycée Gabriel Voisin
 Varzy - Cité scolaire Le Mont Châtelet

Les extraits suivants sont tirés du bilan de fin d'année proposé aux enseignants, dans lequel ils ont répondu à plusieurs questions sur le travail pédagogique mené autour des films de la programmation 2024-2025. Ces verbatim reflètent leurs expériences, analyses et retours offrant un aperçu précieux des pratiques développées et des impacts constatés au sein des classes.

« Analyse de séquences après visionnage »

« Analyse des films, focus sur le vocabulaire lié à l'image et au son (cadrages, échelles de plans, mouvements de caméras, types de sons et mixage) ; étude filmographique des réalisateurs; lecture et discussions avec les élèves à partir de la fiche-film ; atelier avec Mathieu Peset !!! »

« Présentation du film, interaction avec les élèves à partir des particularités cinématographiques de chaque film / Retour, verbalisation, reprise du déroulé, éclairage de certain points, avis critiques, partages des émotions suggérées et prise de distance éclairée du spectateur »

« Travail sur la compréhension des messages transmis par les films et sur le cinéma comme moyen d'expression »

« Présentation en amont du film avec hypothèses puis analyse de thématiques et de séquences, travail de réflexion écrit sur les personnages ou les thèmes en lien avec les programmes »

« Travail en amont sur l'affiche et la bande-annonce/travail d'exploitation ensuite Surtout sur Elephant Man (cours d'anglais). Travail sur le monstre dans la littérature et au cinéma avant et après la projection. En lien direct avec le programme de spécialité. Les élèves ont apprécié cette séquence. Atelier mash -up après la projection. Là aussi excellente réception des élèves. »

« Avant la projection et selon le film, diverses options : visionnage de la bande annonce, lecture de la fiche élève, discussions. Après la projection nous proposons des débats, des écritures, restitution sous forme d'affiches ou de créations. »

« Travail de critique de film pour les deux premiers films et atelier autour de la critique cinématographique sur «A plein temps» avec Emmanuel très apprécié par les élèves.»

«Pour «Elephant Man», les élèves ont réalisé des exposés sur les discriminations & présentation orale

«Pour A temps plein», les élèves, à partir de photos du film, ont inventé un récit évalué à l'écrit.

Pour «Le sommet des dieux», nous disposions de peu de temps et nous n'avons prévu qu'une seule heure consacrée à la lecture et analyse d'une article de presse sur l'expédition Irvine : <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/des-ossements-appartenant-a-andrew-sandy-irvine-auraient-ete-decouverts-sur-everest-premieres-ascensions-exploit-disparition>»

«Travail d'analyse à partir d'extraits de films, d'extraits de textes pour une mise en

perspective etc.»

«Programmation éclectique et très intéressante. La formation est de qualité avec des ressources bien adaptées à un travail en amont comme en aval (parler du film sans tout dévoiler et revenir sur des points précis pour chaque film (séquence analysée, travail sur le son sur le genre...). Travail en atelier sur la musique de film très intéressant également.»

«Elephant man : séance 1h travail sur la question du voyeurisme dans les médias ; le sommet des dieux : séance préparation 1h ; séance d'exploitation 1 h . Les collègues ont également exploité les films dans leur cadre»

«BILAN : les élèves ont apprécié la diversité de la programmation. Les débats sur les films, en collaboration avec le professeur documentaliste, ont donné lieu à des travaux d'écriture : Exemple : qui est le monstre dans Elephant Man ?

Un regret : le dernier film, visionné juste avant les vacances de printemps, n'a pas pu être suivi d'un retour à chaud des élèves. Pour des raisons d'EDT contraint avec les Premières STMG, je n'ai pas pu les inscrire à un atelier cette année. Si j'ai la possibilité de poursuivre ce projet l'an prochain, avec des lycées, je choisirai plutôt de travailler avec une classe de seconde.»

«Présentation des films, des réalisateurs - vocabulaire - lecture des fiches élèves»

«Présentation du film en amont, débat collectif, rédaction d'une critique»

«Chacun des films est anxiogène. On a passé du temps à retrouver de la joie après chaque séance. La sélection dans sa globalité était dramatique.»

«Ecriture d'un article de presse à partir du sommet des dieux / analyse de l'image : elephant man / Réflexion sur le temps à partir de A plein temps»

«Echange et /ou rédactions de critiques»

«Avant: présentation des affiches, contextualisation. / Après: recueil des impressions des élèves, étude de quelques séquences.»

«Hypothèses sur la BO en amont, atelier en classe et/ou travail sur les enjeux des films»

«Analyse filmique, rédaction d'une critique de cinéma, travail sur le thème du monstre en lien avec «Elephant man», rédaction d'un scénario sur le thème du dépassement de soi en lien avec «Le Sommet des dieux»»

«Travaux menés sur l'esthétique, l'intrigue, avec des questions globales ou sur des extraits précis.»

«Séances d'analyse d'images pour Elephant Man et Le Sommet des Dieux. Pas de retour pédagogique sur Wendy et Lucy en raison du calendrier de projection.»

«Débats après la séance sur les ressentis des élèves/ les thématiques abordées / analyse de quelques séquences avec vocabulaire spécifique»

«Discussion autour des thèmes du film/ utilisation comme ressource pour la préparation de l'écrit du BAC.»

«en amont : Présentation des films - travail sur les thématiques abordées dans le film
En aval : travail sur les plans, les séquences, bande son - sur les personnages, pour Elephant man : la figure du monstre au cinéma - Pour A temps plein le film de fiction proche du documentaire - pour les sommet des dieux - la performance et surtout une fiction documentée en dessin, film d'animation»

«Formulation des enjeux pour chaque film (narratif, esthétique...)»

«Rédaction d'un avis argumenté, étude de séquences»

«Excellente programmation. Les films ont fait l'objet d'un travail en amont et ont été ensuite débattus / analysés en classe. Les élèves ont apprécié les 3 films et ont eu du mal à départager leur préféré.»

«Autour d'Elephant Man : travail sur l'esthétique du film ; sur le réalisateur, son importance et son univers ; travail sur le «monstre» croisé avec la littérature.

Autour d'A plein temps : travail sur l'esthétique du film ; le montage ; la musique ; l'aspect social du film

Atelier photogrammes sur Le Sommet des dieux. C'était très bien et cela a beaucoup plu aux élèves.»

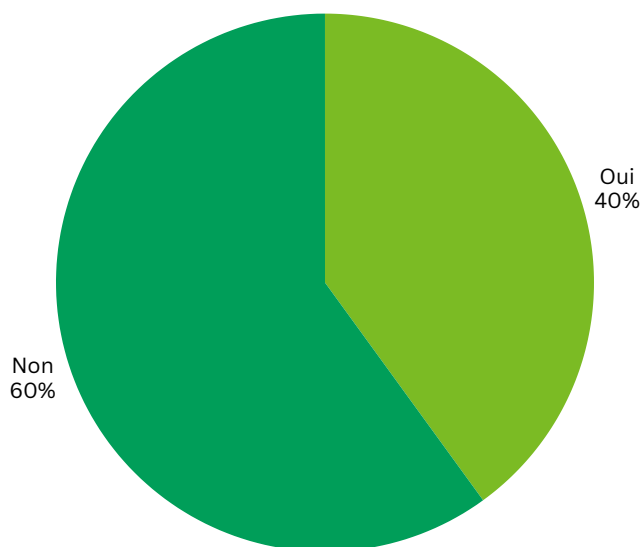
«Questions autour de la compréhension du film et du contexte. Vérification de la compréhension de l'implicite. Questionnaire sur les habitudes des lycéens en matière de cinéma.»

«Analyses de séquences sur les 3 films.»

«Retours intéressants et pertinents des élèves , même sur Wendy et Lucy (laborieux !)»

«Je me suis inspirée des conseils de Vladimir : ne surtout pas montrer «Elephant man» aux élèves avant la projection : on a regardé le début du film; ça a très bien marché : l'attente était folle ! certains m'ont même dit quand ils ont vu le personnage : «on s'attendait à pire». Ils ont été très touchés par ce personnage, et ont très bien compris le film.. Quand j'ai connu la programmation, je l'ai trouvée très sombre. Aucun film un peu joyeux dans ce monde de brute. Je n'avais aucune envie de revoir «Elephant man» qui m'avait déprimée ado. Mon conjoint n'a d'ailleurs pas voulu le revoir avec moi avant la formation pour les mêmes raisons. Mais le stage, puis la préparation avec les élèves ont été vraiment chouettes. Même chose pour «A plein temps» : je n'étais pas allée voir ce film au cinéma parce que ça avait l'air trop stressant. Mais les élèves ont bien aimé l'étude des scènes. «Le sommet des dieux» est un très bon film, une excellente adaptation du manga. Donc finalement je suis très satisfaite de la programmation.»

Votre salle de cinéma a elle projetée les cartons d'accueil en salle de cinéma ?

Souhaitez-vous que d'autres ressources soient créées ou partagées par la coordination ?

«Non, c'est parfait»

«Non, ressources vraiment complètes»

«Nous avons eu accès à beaucoup de ressources grâce à la formation.»

«Des ressources numériques pour le vocabulaire d'analyse d'images et des quiz»

«Non, les ressources fournies sont très complètes»

«C'est bien comme ça.»

Si vous avez bénéficié d'un atelier en classe, quelle a été votre réception et celle de vos élèves :

«L'atelier avec Mathieu Peset a été très apprécié par les élèves qui y ont trouvé une belle expérience. Ce fut une belle découverte aux dires des élèves. Le principe du montage a été bien compris, mais a semblé difficile : difficulté pour garder le rythme, pour placer les images et les musiques de manière synchrone sur le texte, avec en

plus la gestion du volume. Ils ont bien saisi la difficulté du métier de monteur/monteuse et les enjeux scénaristiques en fonction des choix images/sons qui sont faits.»

«oui et la réception, très bonne»

«Oui, l'atelier a répondu à mes attentes et a plu à mes élèves.»

«Oui, cela correspondait à mes attentes. Très bonne réception des élèves»

«C'était un atelier très enrichissant pour les élèves qui l'ont beaucoup apprécié
Atelier animé par J-F. Buiré. Bon accueil par les élèves, mais peut-être faudrait-il mettre les élèves plus longtemps en activité ?»

«Oui. Très bonne réception des élèves qui ont bien joué le jeu de l'atelier.
oui tout à fait ; les élèves ont tout à fait apprécié la séance et ont été réactif.»

«Atelier très intéressant, pratique et accessible aux élèves qui ont beaucoup apprécié»

«Atelier de Théo Perek sur la musique : très bonne»

«Oui, excellente réception des élèves»

«Atelier créer une musique de film : très intéressant, a fait découvrir aux élèves un univers qui leur est souvent méconnu. Retour positif.»

«Oui, l'atelier musique de film, avec Théo Perek, a été profitable.»

«Très satisfaisante»

«Oui, excellente réception»

«Atelier passionnant avec le compositeur de musique à l'image. Les élèves ont adoré faire l'exercice pratique.»

«Oui, totalement ! 'atelier photogrammes)»

«Les élèves étaient très satisfaits de la séance»

«Oui, c'était très bien. Les élèves ont apprécié la séance (Emmanuel Burdeau a fait une séance d'analyse filmique sur «A plein temps»).»

Remarques globales sur l'organisation du dispositif :

«Merci pour tout le travail de coordination !»

«On continue l'année prochaine !»

«Toujours enrichissant pour les élèves et pour les enseignants. Les formations et les ateliers proposés sont toujours pertinents et passionnants!»

«Le dispositif permet une ouverture culturelle et enrichissant pour nos élèves. Les films sont dignes d'intérêt pour les élèves.»

«Bravo pour cette belle programmation!»

«Longue vie au dispositif, bel investissement de Théo»

«Je réponds tard à ce retour d'expérience car le mail était dans mes Indésirables ...(Junk)»

«Dispositif très intéressant, bon support pédagogique et ouverture culturelle pour des élèves défavorisés.»

«non, c'est très bien !»

«Merci pour l'organisation, c'est très riche !»

«C'est une expérience très riche et positive. J'ai été ravie de pouvoir l'offrir à mes élèves. Merci pour votre travail, ce programme culturel et pédagogique est très important pour nos élèves.»

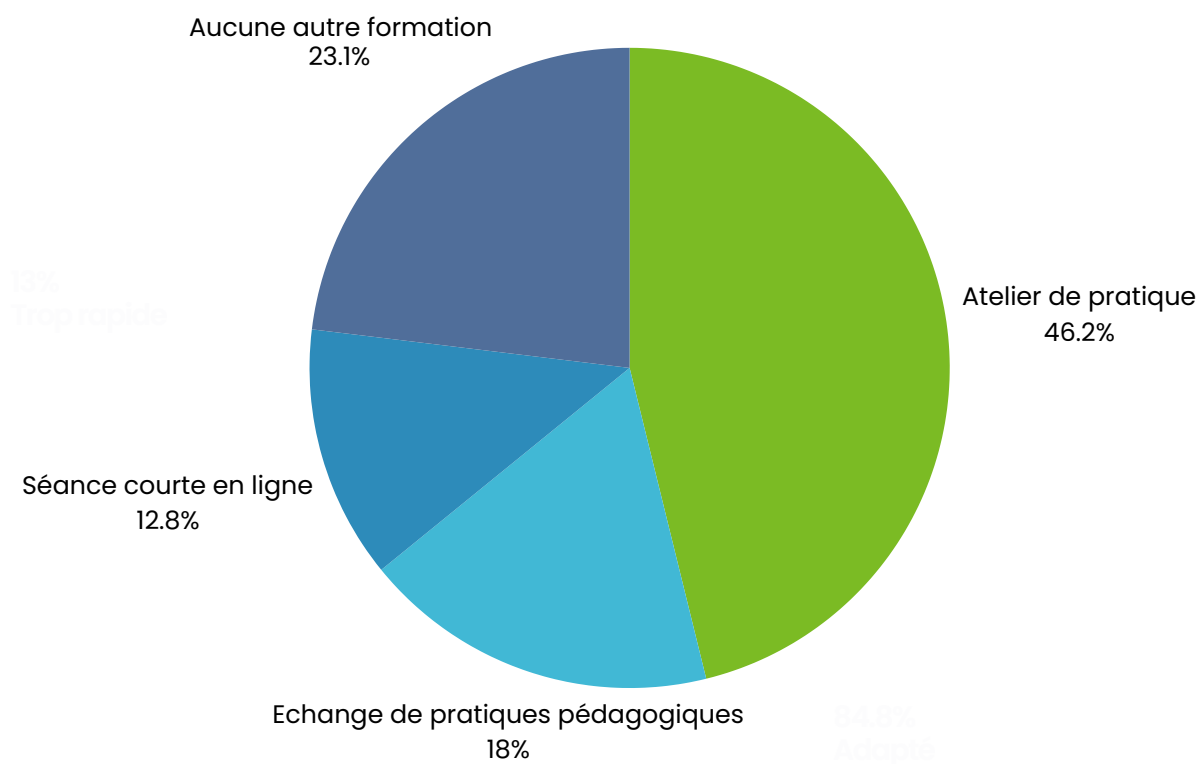
«deux jours de formation c'était plus riche pour permettre plus de rencontre et d'échanges entre enseignants»

«Merci pour la belle programmation et les ateliers proposés. Nous avons d'excellentes relations avec notre cinéma partenaire qui nous permet de profiter dans les meilleures conditions des films LAAC»

«le dispositif est très satisfaisant, tant pour la programmation que pour les ressources et formations mises à disposition»

«J'espère qu'il n'y aura pas de formation le mercredi. je ne pourrais pas venir (j'ai un enfant), et ça me navrerait parce que c'est un moment que j'aime beaucoup : on apprend des choses, on se retrouve entre collègues, on prend un peu de temps pour soi... Merci.»

De quel autre type de formation souhaiteriez vous pouvoir bénéficier ?

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 pourrions 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 pourrions 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

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA | BILAN 2024-2025

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).

CONTACTS DE LA COORDINATION

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

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