

Un dispositif d'éducation à l'image
qui invite les collégiens haut-garonnais
à découvrir l'univers du 7e art.

ÉDITION 2025-2026

Collège au cinéma en Haute-Garonne

ÉDITORIAL

Comprendre et décrypter l'image est un enjeu majeur dans notre société connectée. Les collégiens y sont confrontés tous les jours, notamment via les réseaux sociaux. Leur faire découvrir d'autres images, via la magie du cinéma, constitue un véritable levier d'éducation artistique et culturelle. Le 7e art est un langage universel qui forge à la fois l'imaginaire et l'esprit critique des jeunes. La mission, que nous partageons avec l'Éducation nationale, est de nourrir leur curiosité et de les emmener au-delà des œuvres grand public, si réussies soient-elles. Découvrir des films variés, venus d'ailleurs, parfois exigeants, c'est un premier pas dans cette nécessaire éducation à l'image. Ainsi, nous leur donnons

des outils pour devenir des citoyens éclairés, quel que soit leur environnement social ou géographique.

Le dispositif « Collège au cinéma », s'inscrit dans la vingtaine de parcours d'éducation artistique et culturelle proposés aux collégiens. Par ce biais, le Conseil départemental affirme sa volonté de garantir un accès à la culture pour tous les élèves, où qu'ils vivent en Haute-Garonne.

Depuis sa création en 2019, « Collège au cinéma » rencontre un fort succès. Les chiffres de l'année 2024-2025 en témoignent, avec 65 collèges haut-garonnais concernés, dont 11 nouveaux établissements. En tout, 10 154 collégiens de la 6e à la 3e et 402 enseignants ont participé au dispositif. C'est une fierté. Les rencontres qui se sont nouées en sont une autre. Plus de 200 ateliers de pratiques artistiques ont été animés par 13 professionnels passionnés. Ces temps d'échange, qui prolongent un film, sont autant de portes ouvertes pour les élèves sur des univers créatifs fascinants.

Je tiens aussi à saluer l'engagement des professeurs qui tiennent un rôle central dans ce dispositif. Ils sont, eux aussi, ces passeurs d'images. Et je me réjouis qu'ils aient pu se former pendant deux jours l'an passé.

Je crois au cumul des forces pour faire progresser le service public. Les nombreux partenaires avec qui nous travaillons sur « Collège au cinéma » contribuent à ce que la culture ne reste pas un entre-soi, pour faire en sorte qu'elle soit un bien commun, partagé et accessible à toutes et tous.

Sébastien Vincini

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sébastien Vincini'.

« Avec « Collège au Cinéma », le Département défend un projet qui apporte des clés aux collégiens pour exercer leur regard sur le monde. Le dispositif valorise également les salles de cinéma indépendantes qui jouent un rôle clé dans la diffusion culturelle locale. En renforçant le lien entre ces lieux de projection et les établissements scolaires, nous affirmons le rôle du Département comme garant d'un maillage culturel vivant, structurant et accessible à toutes et tous. »

Anne Boyer

Vice-présidente en charge de la Culture

PRÉSENTATION

Collège au cinéma - 31 invite les collégiens à découvrir l'univers du 7e art. Ce dispositif d'éducation à l'image par l'art et pour l'art permet aux élèves d'acquérir des connaissances, un savoir-faire et une sensibilité critique.

Ce parcours a pour vocation de former les élèves à comprendre et interpréter les images, en les confrontant à des œuvres cinématographiques à partir d'un travail éducatif qui s'articule autour de trois axes fondamentaux :

- **construire une pensée par l'image** : en découvrant des œuvres variées et ambitieuses, en décryptant le langage propre au cinéma, en identifiant ses codes et ses mécanismes.
- **nourrir une réflexion de l'image** : en analysant ce que l'image révèle, dissimule ou suggère, tout en questionnant les choix esthétiques et narratifs des cinéastes.
- **construire un regard critique** : en développant une capacité à analyser de manière autonome les images et les messages auxquels les jeunes sont confrontés quotidiennement, leur offrant ainsi une véritable émancipation intellectuelle et artistique.

En Haute-Garonne, **Collège au cinéma – 31 propose aux élèves des séances en salles de cinéma à raison de 3 projections par année scolaire lors de séances organisées spécialement à leur intention.** La programmation joue un rôle clé dans l'atteinte des objectifs du dispositif à travers une sélection des films qui repose sur un corpus d'œuvres invitant les élèves à réfléchir au cinéma en tant qu'art et langage et à produire des savoirs par l'art ; **la programmation Collège au cinéma vise à enrichir la culture générale des élèves tout en les initiant aux codes, aux pratiques et aux esthétiques propres au cinéma.**

Pour prolonger les exigences de l'éducation artistique et culturelle, **Collège au cinéma - 31 propose un accompagnement pédagogique spécifique autour de la pratique du cinéma.** Chaque année, un programme d'ateliers de pratique artistique animés en classe par des professionnels du cinéma est proposé aux enseignants pour permettre à l'élève de s'impliquer dans une pratique de création dans le cadre d'un atelier de fabrication des images mené en classe avec un intervenant partenaire. **Ces temps d'expérimentations pratiques ont pour vocation de renforcer les connaissances des élèves autour des œuvres programmées, et participent à la découverte des métiers et techniques du cinéma et des différentes techniques cinématographiques.**

Enfin, **Collège au cinéma – 31 propose des temps fort réservés aux enseignants qui s'articulent notamment autour de journée de pré-visionnage des films programmés en salle de cinéma ainsi que de temps de formation élaborés en lien avec la programmation des films.** Organisés par la Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle et Cinéfol 31 - coordinateur cinéma départemental, ces moments sont avant tout des instants de partage qui s'articulent autour la transmission des outils pédagogiques pour les enseignants.

En cours d'année, les enseignants sont invités à participer à d'autres temps d'échanges autour du dispositif (programmation, bilan...), si ils le souhaitent.

Proposé par le Centre National du Cinéma et de l'image animée, Collège au cinéma, en Haute-Garonne, est piloté par le Conseil départemental en lien avec l'Education nationale et Cinéfol 31. Les partenaires associés au projet sont la DRAC Occitanie, Cinéfol 31, l'association La Trame, la Cinémathèque de Toulouse, l'Archipel des lucioles, ainsi que les salles de cinéma qui participent au dispositif.

LES OBJECTIFS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Collège au cinéma - 31 s'appuie sur les trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), sous couvert des objectifs définis dans le vade-mecum EAC 2024 qui rappelle la nécessité de préserver une approche artistique dans les projets d'éducation artistique et culturelle.

La structuration de ces piliers garantit la mise en œuvre d'un dispositif à travers une expérience riche et complète pour les élèves. Collège au cinéma – 31 permet de former des élèves à penser par eux-mêmes, tout en valorisant le cinéma comme un art émancipateur et de construction du regard.

Rencontrer

- Permettre aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques marquantes, témoins de la diversité et de la richesse du 7e art.
- Organiser des projections en salle et rencontrer des professionnels du cinéma.

Pratiquer

- Offrir des ateliers de création cinématographique, allant de l'écriture au montage, pour initier les élèves à l'univers technique et créatif du cinéma.
- Encourager l'expérimentation des outils et des processus de création afin de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la production d'une œuvre.

S'approprier

- Favoriser une compréhension approfondie du cinéma comme un langage artistique autonome, avec ses genres, ses codes et ses évolutions historiques.
- Encourager une appropriation personnelle et critique des œuvres, tout en respectant la diversité des points de vue et des sensibilités.

LES RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS

Dans le cadre de la participation des enseignants à l'édition Collège au cinéma 2025-26, une série de rendez-vous est programmée tout au long de l'année. Ces temps, proposés par la DSDEN 31, seront animés par la Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle, en lien avec Cinéfol 31 coordinateur cinéma départemental, le Conseil départemental et les partenaires associés : l'association La Trame et la Cinémathèque de Toulouse.

Attention, les journées de pré-visionnement des films en salle de cinéma ont lieu dès le mois de juillet 2025 !

LES RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS POUR LES NIVEAUX 6^E/5^E

Visionnement des 3 films programmés

Vendredi 4 juillet 2025 – Cinéma VEO à Muret – 8h45 à 16h30

> Absence sur autorisation du chef d'établissement.

Formation aux enseignants

Mercredi 17 septembre 2025 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 à 17h

> Transmission pédagogique autour des films programmés les trimestres 1 et 2.

> Présentation des ateliers de pratique artistique pour les élèves.

Mercredi 28 janvier 2026 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 à 17h

> Transmission pédagogique autour du film programmée le trimestre 3 .

> Temps de partage autour des micro-pratiques réalisées par les élèves.

LES RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS POUR LES NIVEAUX 4^E/3^E

Visionnement des 3 films programmés

Jedi 3 juillet 2025 – Cinéma Le Cratère – 8h45 à 16h30

> Absence sur autorisation du chef d'établissement.

Formation aux enseignants

Mercredi 24 septembre 2025 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 à 17h

> Transmission pédagogique autour des films programmés les trimestres 1 et 2.

> Présentation des ateliers de pratique artistique pour les élèves.

Mercredi 4 février 2026 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 à 17h

> Transmission pédagogique autour du film programmée le trimestre 3 .

> Temps de partage autour des micro-pratiques réalisées par les élèves.

LA PROGRAMMATION 2025-2026

AGIR ET PENSER AVEC LE CORPS AU CINÉMA : MATÉRIALITÉ, PUISSANCE ET IMAGE

Cette année, en tenant compte de l'enseignement des fondamentaux que traverse l'EAC, a été réfléchi une homogénéisation de la programmation « Collège au cinéma » où **le corps devient un lieu d'expérimentation esthétique et se trouve ainsi rendu à son intensité dans et par l'image.**

Les œuvres de la programmation invitent à penser le corps comme une matérialité en transformation, entre dissolution, jeu et dépassement. Le cinéma, en tant qu'art du mouvement devient une pratique par laquelle s'éprouve ce que peut un corps – dans sa puissance et dans sa vulnérabilité. Le corps est pensé comme un agencement dynamique, une intensité qui se déploie et persiste dans l'espace filmique.

La sélection offre un cinéma où les images sont des vecteurs de pensées : elle invite l'élève à participer activement à une expérience sensorielle et intellectuelle qui est une façon de déplacer les lignes de partage entre réel et fiction et de questionner la manière dont l'art de l'image organise les perceptions et les sensations.

Ce parcours propose une lecture du corps au cinéma comme espace de performance, de transformation et de mise en question de ses limites. En interrogeant les notions de puissance, d'agencement et de désappropriation, les films de la sélection offrent une expérience sensible et esthétique du corps, entre image, espace et temps. Ces axes permettront d'animer des ateliers pédagogiques en mobilisant les outils de l'analyse filmique pour engager les collégiens dans une pratique créative autour du corps au cinéma.

Les œuvres programmées pour les 6e/5^e

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, France-Belgique, 2016, muet - AD* – trimestre 1

Le mécano de la Générale de Buster Keaton et Clyde Bruckman, USA, 1927, muet - AD - SME*
trimestre 2

Le Sommet des dieux de Patrick Imbert, France, Luxembourg, 2021, VF - AD - SME – trimestre 3

Les œuvres programmées pour les 4e/3^e

Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007, VF - AD - SME – trimestre 1

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch de Anne Linsel, Rainer Hoffmann, 2010, VOSTFR –
trimestre 2

L'Aventure de madame Muir de Joseph L. Mankiewicz, 1947, VOSTFR – trimestre 3

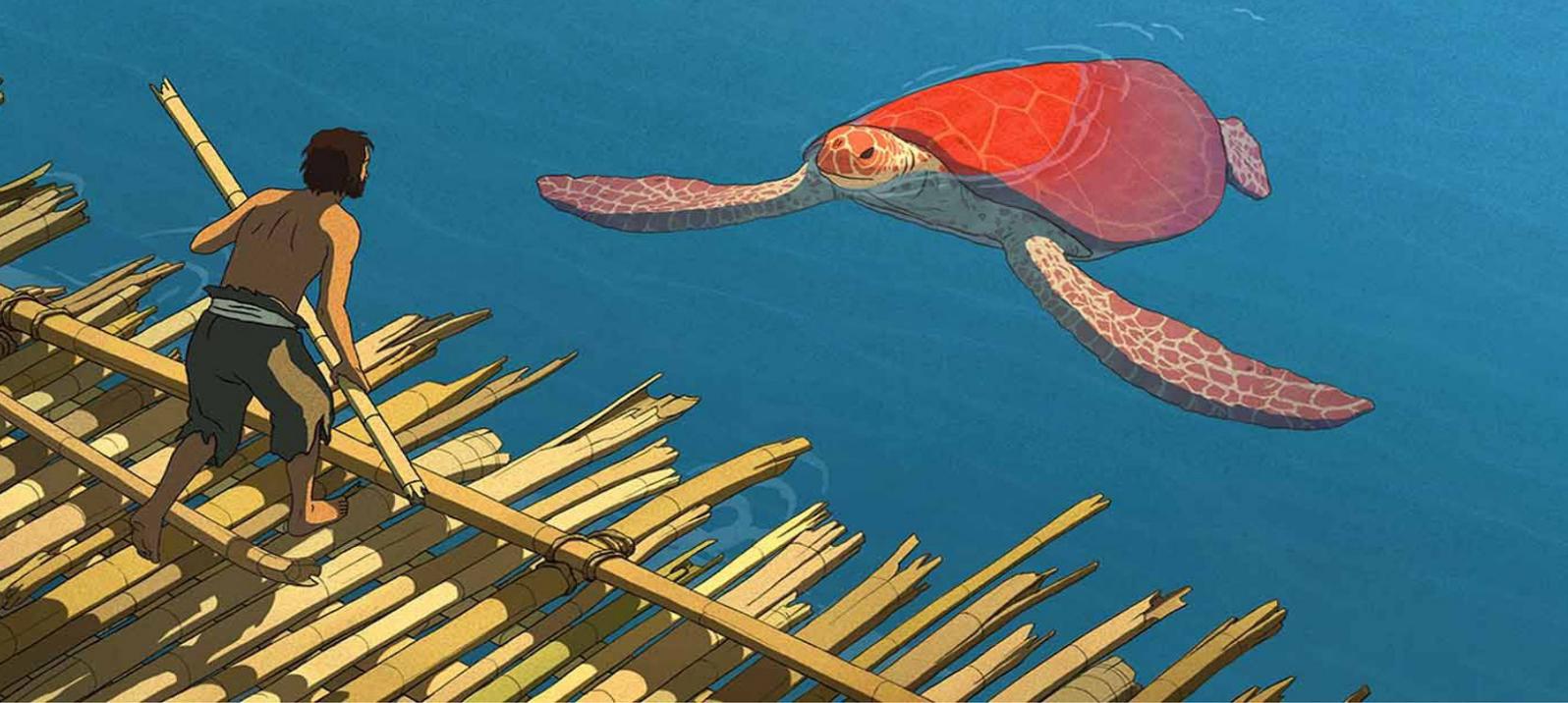
[*AD = Audio-description ; *SME = sourds et malentendants]

POUR LES ÉLÈVES DE 6^È ET 5^È

TRAJECTOIRES DE CORPS AU CINÉMA – LE CORPS EN MOUVEMENT

La programmation propose trois films, d'époques et de genres distincts, qui interrogent chacun à leur manière la présence du corps au cinéma et son interaction avec l'espace.

Ils posent la question du devenir du corps dans des conditions extrêmes, où l'environnement n'est pas un simple décor mais un acteur structurant.

LA TORTUE ROUGE : LE CORPS À L'ÉPREUVE DES MÉTAMORPHOSES DANS SON RAPPORT À L'ÉLÉMENT NATUREL

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit est une œuvre d'animation silencieuse, qui sollicite intensément la perception visuelle et sensorielle des spectateurs. Par son absence de dialogues, elle invite à une lecture attentive de l'image, du son, du rythme et du mouvement. L'expérience du corps confronté aux éléments, la métamorphose comme passage symbolique, la fusion entre humanité et nature : autant de thèmes pour interroger l'existence, la transformation et le langage non verbal. **La Tortue rouge** est un conte visuel où le corps est à la fois sujet et langage. Sa trajectoire engage une réflexion sur les capacités du corps à ressentir, à s'adapter, à exister comme vivant en devenir.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Le corps comme centre de la narration

- Étude du mouvement, des gestes, de la posture : comment le corps devient signifiant à l'écran.

L'île comme théâtre de l'apprentissage et de la métamorphose

- L'île en tant que lieu d'épreuve, de solitude, mais aussi de transformation.

La nature, une présence active et non décorative

- Analyse de l'élément naturel (la mer, le vent, le sable) comme acteur du récit.
- Réflexion sur la biodiversité, les écosystèmes, la cohabitation entre espèces.

Mythe, fable et conte : les codes du récit symbolique

- Identifier les structures narratives proches de la fable ou du mythe et les fonctions symboliques des personnages.

L'animation comme écriture du sensible

- Comprendre le traitement de l'animation propice à une lecture poétique du monde.

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE : DU DEVENIR MACHINE D'UN CORPS BURLESQUE EN RÉSISTANCE AU CORPS PERFORMANCE

Le mécano de la Générale (1926) de Buster Keaton donne à voir un cinéma où l'humour naît du geste, du rythme, du décalage entre l'homme et la machine. Johnnie Gray, le personnage principal, ne lutte pas contre la mécanique mais s'y insère avec grâce, résistance et maladresse calculée. Le corps burlesque qui ne résiste pas à la contrainte, mais qui compose avec elle, se transformant en une machine à mouvement dans une interaction constante avec la mécanique ferroviaire. Ce film propose une lecture physique du monde, où le comique devient un langage, et le corps un outil de survie poétique.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Le corps acteur du récit : chorégraphie du comique

- Observer comment la gestuelle remplace le dialogue.
- Lire le personnage comme une figure hybride, intégrée à la mécanique ferroviaire.

Le train : personnage à part entière

- Étudier la locomotive comme espace dramatique et comique, moteur du récit et partenaire de jeu.

Silence, vitesse, précision : une mécanique du récit

- Comprendre comment le montage, le tempo et l'enchaînement des gags construisent un langage visuel précis.

Les émotions sans paroles : expressivité du visage impassible

- Analyser le « visage de pierre » de Keaton et la manière dont le burlesque s'invente dans l'économie des affects.

LE SOMMET DES DIEUX : UNE POÉTIQUE DE L'EFFORT ET DU CORPS SPECTRAL

Adapté du manga de Jirō Taniguchi, **Le Sommet des dieux** de Patrick Imbert est un film d'animation qui transforme l'exploit sportif en expérience intérieure et l'ascension d'un sommet en quête existentielle. L'Everest devient ici l'espace d'une confrontation entre le corps humain et l'absolu, entre la présence incarnée et le vertige de la disparition. Ce film propose une méditation silencieuse sur la solitude, l'effort et la mémoire. Il offre un terrain d'exploration de l'image animée comme territoire du sensible. Il souligne l'idée que le corps, dans sa fragilité et sa persistance, devient un point de tension entre présence et absence, action et contemplation.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Le corps spectral : entre présence et effacement

- Étude du personnage d'Habu comme porteur de mémoire autant que d'oubli : le traitement de l'image photographique entre mémoire et archive.

L'animation, une forme graphique qui porte une transformation de soi

- Comprendre comment le style graphique restitue la finesse du paysage intérieur : la montagne comme lieu de tension entre immobilité apparente et transformation intérieure.

Temporalité du mouvement et du souffle : les codes de l'esthétique manga

- Travailler le rythme de l'ascension comme langage : lenteur, répétition, intensité, suspension.

POUR LES ÉLÈVES DE 4e/3^e

**UNE POÉTIQUE DU CORPS AU CINÉMA - LE CORPS COMME ESPACE
DE PROJECTION, D'ÉMANCIPATION ET DE RECOMPOSITION.**

Les trois films programmés offrent une expérience sensible et esthétique du corps en mouvement, entre image, espace et temps ouvrant une réflexion sur la puissance expressive des corps au cinéma.

PERSEPOLIS : UN CORPS POUR RÉSISTER ET SE CONSTRUIRE DANS UN MONDE EN BOULEVERSEMENT

Persepolis de Marjane Satrapi, adapté de sa propre bande dessinée, propose un récit d'apprentissage singulier où l'intime se mêle au politique. À travers le parcours d'une jeune fille en quête de liberté dans l'Iran post-révolutionnaire, le film met en scène un corps féminin tiraillé entre injonctions sociales, pressions idéologiques et désirs d'émancipation. L'animation, en noir et blanc, donne une force graphique à cette traversée de l'histoire : le corps de Marjane y devient à la fois cible, terrain de luttes, et espace d'invention. Loin de se réduire à un récit autobiographique, **Persepolis** est une œuvre de résistance narrative et visuelle, qui invite à réfléchir sur les formes de l'assignation identitaire et sur les moyens de les détourner.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Figures de l'interpellation

- Identifier les instances qui cherchent à assigner une place au sujet et les stratégies de contournement mises en œuvre.

L'adolescence comme moment de résistance

- Lire le corps adolescent comme espace de mutations, de conflits et d'invention de soi dans un contexte répressif.

Noir et blanc, ombre et lumière : une esthétique de la mémoire

- Travailler la fonction symbolique du graphisme et des contrastes dans la mise en scène du passé.

La parole autobiographique : entre subjectivité et lucidité

- Analyser la structure du récit et la distance entre la voix adulte et le vécu de l'enfant.

Normes, codes vestimentaires, apparence : quand le corps parle, fait sa politique

- Explorer les enjeux culturels, religieux et sociaux à travers les vêtements, les cheveux, les postures corporelles.

LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH : DES CORPS ENTRE MÉTAMORPHOSES PHYSIQUES ET AFFECTIVES

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch de Anne Linsel et Rainer Hoffmann, documente l'aventure d'un groupe d'adolescents qui, en revisitant le spectacle *Kontakthof* de la chorégraphe Pina Bausch, découvrent la puissance expressive de leur propre corps. Ce film met en lumière la rencontre entre des jeunes en quête de sens et une œuvre chorégraphique fondée sur l'émotion, l'écoute et l'humanité du geste. Cette œuvre documentaire permet une exploration du corps comme lieu d'apprentissage, de transmission, de révélation à soi, tout en remettant en jeu les codes du documentaire classique par une esthétique de l'imprévisible et de la vérité sensible.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Le corps en transformation

- Travailler sur la notion de corps en devenir, entre vulnérabilité et puissance expressive.

Adolescence et réinvention de soi

- Relier l'expérience artistique à la construction de soi propre à l'adolescence : l'art comme voie de libération.

- Étudier comment l'engagement dans la danse permet d'échapper aux normes, aux rôles sociaux, aux stéréotypes.

Gestes, émotions, mémoire

- Comprendre comment les gestes chorégraphiques peuvent porter une mémoire affective et collective.

Le regard documentaire : filmer l'émergence

- Ouvrir le regard à l'imprévu, rendre sensible à l'émergence d'un geste.

L'AVENTURE DE MADAME MUIR : LE FANTASTIQUE COMME MISE EN SCÈNE D'UN CORPS SPECTRAL

Réalisé par Joseph L. Mankiewicz, ce film s'inscrit à la croisée du mélodrame, du fantastique et de la comédie romantique. Il propose un récit d'apparence simple : une jeune veuve, Lucy Muir, s'installe dans une maison en bord de mer, habitée par le fantôme d'un capitaine de marine. La figure du fantôme devient le vecteur d'une expérience émotionnelle, où désir, solitude et mémoire composent une nouvelle grammaire de la présence et de l'absence. Le cinéma, par la lumière, les effets sonores, les cadrages, donne forme à cette spectralité : il rend visible l'invisible, il matérialise une absence. Le corps spectral du capitaine Gregg n'est pas seulement une entité surnaturelle : il est une trace affective, une mémoire agissante, un désir non formulé.

Des pistes d'exploitation pédagogique...

Le corps et son double

- Étudier la manière dont le corps absent agit encore dans le monde des vivants : traces, voix, mémoire.

Poétique du lieu hanté

- Travailler sur les espaces du cinéma fantastique : la maison, la mer, la lumière, comme éléments d'atmosphère et de récit.

L'esthétique du fantastique classique

- Analyser les choix formels (cadrage, musique, effets visuels) pour comprendre comment une ambiance fantastique est construite.

Le cinéma comme fabrique d'émotions

- Proposer une réflexion sur la capacité du film à rendre sensible l'inexprimé, à travers les silences, les regards, les non-dits.

Crédits : CD31

LA PRATIQUE ARTISTIQUE

Collège au cinéma - 31 s'articule avec un projet d'accompagnement pédagogique autour du développement de la pratique artistique de l'élève, en lien avec l'Éducation nationale et la coordination cinéma Cinéfol31. Des ateliers et des rencontres avec des professionnels du cinéma sont proposés par l'association La Trame et la Cinémathèque de Toulouse.

Animés par des professionnels du cinéma en classe, les ateliers pédagogiques sont créés en lien étroit avec la programmation annuelle des films. Dans ce cadre, les élèves développent leur créativité à travers des micro-pratiques cinématographiques.

Les Rencontres avec des professionnels offrent un temps d'échange autour de la découverte des métiers du cinéma. Elles offrent la possibilité d'aborder les processus de réalisation d'un film.

ATELIERS PROPOSÉS AUX 6^È 5^È

Autour du film **La Tortue rouge**

Atelier 1 Le cinéma d'animation – Techniques et univers graphiques

Atelier 2 Le Film à l'affiche

Autour du film **Le mécano de la Générale**

Atelier 3 Pixilation, le corps animé

Atelier 4 Le cinéma muet et le burlesque – la mise en scène du corps

Autour du film **Le Sommet des dieux**

Atelier 5 L'adaptation au cinéma – De la ligne claire à l'animation

ATELIERS PROPOSÉS AUX 4^È 3^È

Autour du film **L'Aventure de madame Muir**

Atelier 6 Raconte-moi un film

Atelier-Rencontre **Le documentaire**

LA TORTUE ROUGE

de Michael Dudok de Wit

Atelier 1 - Le cinéma d'animation – Techniques et univers graphiques

Durée de l'atelier : 2h

Atelier proposé par l'association La Trame

Présentation

En première partie de séance, les élèves prendront connaissance de l'univers du Studio Ghibli en mettant en lien les thématiques portées par celui-ci avec celles abordées dans **La Tortue rouge**, notamment la place des êtres humains au sein de la nature.

Les élèves se familiariseront avec les différents registres d'image et techniques d'animation pour leur permettre d'appréhender le fonctionnement du cinéma : découverte et manipulation des outils du pré-cinéma, stop-motion, création d'effets spéciaux...

La seconde partie de séance sera dédiée à la mise en pratique des élèves à travers la création d'images animées qui reprennent la technique d'animation minimaliste et contemplative du film. Durant cette séquence, la réalisation de courtes scènes animées se fera à partir de différentes techniques (pixilation, dessin, papier découpé...) et en fonction de l'expertise de l'intervenant. Un moment d'échange et de restitution avec les élèves clôturera cette séance.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

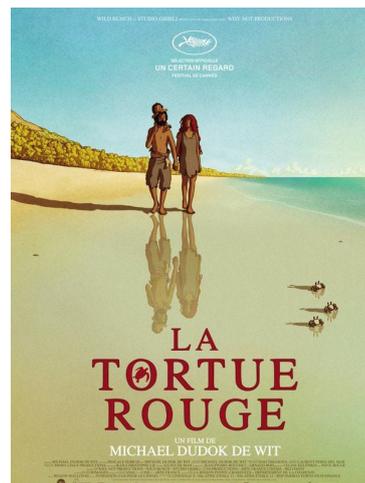
- Découvrir l'univers artistique du Studio Ghibli et ses thématiques (rapport à la nature, silence, spiritualité), en les mettant en lien avec **La Tortue rouge** de Michaël Dudok de Wit.
- Se familiariser avec les grandes étapes de l'histoire du cinéma d'animation, des dispositifs pré-cinématographiques aux techniques contemporaines (ombres chinoises, thaumatrope, stop-motion, animation 3D).

Pratiquer

- Expérimenter différentes techniques de cinéma d'animation (pixilation, dessin animé, papier découpé, animation image par image) dans une perspective de création.
- Réaliser de courtes séquences animées inspirées de l'esthétique contemplative de **La Tortue rouge**.
- Explorer les relations entre son et image (ajouts sonores, bruitages, musiques) pour enrichir la narration visuelle.

S'approprier / Connaître

- Comprendre le fonctionnement du cinéma d'animation : procédés, matériaux, temporalité, lien entre image fixe et mouvement.
- S'initier à une lecture sensible et argumentée des œuvres animées.

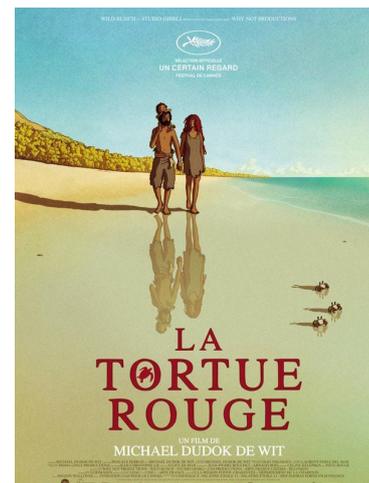

Préparation de l'atelier

- Prévoir un temps d'installation dont la durée et les conditions seront à définir en amont en concertation avec l'intervenant
- Mise à disposition d'une salle pouvant faire un minimum d'obscurité
- Vidéoprojecteurs avec enceintes branchées

LA TORTUE ROUGE

de Michael Dudok de Wit

Atelier 2 : Le Film à l'affiche

Atelier proposé par La Cinémathèque de Toulouse

Présentation

La Cinémathèque conserve un fonds exceptionnel d'affiches de film. Nous proposons aux collégiens de découvrir quelques exemplaires issus des collections et rattachés aux robinsonnades et au rapport entre le corps et la nature. Les affiches présentées seront à la fois un support à la discussion autour des thèmes et du travail graphique du film **La Tortue rouge** et un support à la composition de l'affiche de film. Après ce premier temps d'échange collectif, les élèves seront amenés à créer leurs propres affiches du film via des comptes CANVA préparés et fournis par la Cinémathèque.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

- Découvrir les missions de la Cinémathèque (conservation, restauration, diffusion) à travers l'exploration d'archives filmiques.
- Aborder le cinéma comme patrimoine culturel vivant en s'immergeant dans des documents iconographiques variés (affiches française et internationales, affiches amateurs, press-books...).

Pratiquer

- Réaliser une création visuelle originale (affiche de cinéma) à partir de son interprétation du film vu, en mobilisant des outils numériques accessibles.
- Expérimenter des gestes de composition graphique : sélection d'images, retouches, travail de la typographie, mise en page.
- Réinvestir les codes visuels propres à l'affiche de cinéma (formats, éléments obligatoires, hiérarchie visuelle).

S'appropriier / Connaître

- Acquérir des notions fondamentales sur la grammaire visuelle du cinéma et de l'affiche : fonctions, langage iconographique, intention de communication.

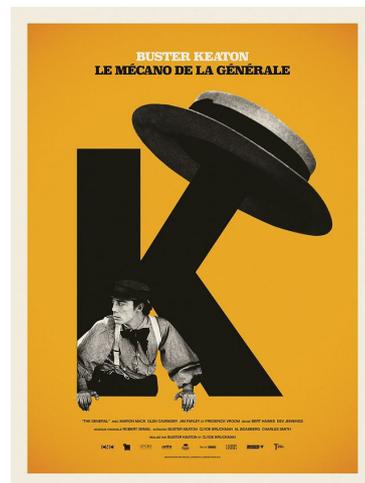
Préparation de l'atelier

Dans l'établissement, intervention d'une durée de 3h30.

La première partie de l'intervention (1h30) doit avoir lieu dans une salle de classe équipée d'un vidéoprojecteur. La seconde partie (2h) se déroule en salle informatique. Les élèves utiliseront des comptes CANVA en ligne directement fournis par les médiateurs de la Cinémathèque afin de réaliser leurs affiches.

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

de Buster Keaton

Atelier 3 : Le cinéma muet et le burlesque – la mise en scène du corps

Durée de l'atelier : 2h

Atelier proposé par l'association La Trame

Présentation

En première partie de séance, les élèves prendront connaissance des caractéristiques du cinéma muet et de la comédie burlesque à travers des moyens cinématographiques mis en œuvre dans le film (la mise en scène des corps dans l'espace, la construction des personnages, la répétition des actions et des gestes, la musique, la théâtralité...).

Cette séquence sera suivie d'un temps d'écriture et/ou de réalisation d'images audiovisuelles, photographiques ou storyboardées pour travailler autour du corps comme élément de chorégraphie dans son interaction avec l'espace et les objets dans une scène comique.

Cette expérimentation permettra de rendre compte de l'importance des choix de cadrage, des valeurs de plan, du son, du jeu d'acteur et/ou de la notion de montage pour caractériser un personnage par ses gestes plus que par son discours.

Un moment d'échange et de restitution avec les élèves clôturera cette séance.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

- Découvrir une œuvre du patrimoine cinématographique (film muet burlesque) en s'initiant à ses codes esthétiques et narratifs : gestuelle expressive, espace scénique, rythme comique, musique illustrative.
- Observer la mise en scène du corps, des objets et de l'espace comme moyens d'expression visuelle dans une œuvre sans dialogue.

Pratiquer

- Expérimenter une pratique artistique multimodale (photographie, captation vidéo, storyboard) en lien avec la mise en scène du corps burlesque.
- Participer à une démarche de création collective, en réutilisant certains codes du burlesque pour produire une scène ou une image à forte charge expressive.

S'appropriier / Connaître

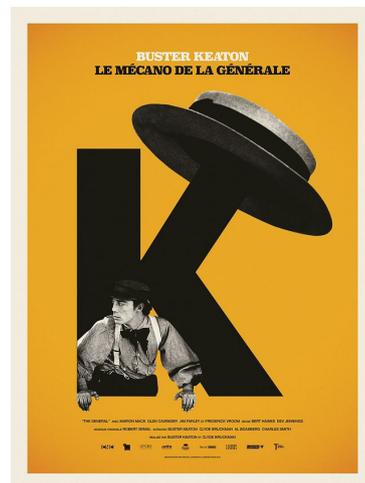
- S'approprier une culture de l'image en mouvement, en portant un regard réflexif sur la manière dont un personnage peut être défini par ses gestes et sa relation à l'espace plutôt que par la parole.

Préparation de l'atelier

- Prévoir un temps d'installation dont la durée sera à définir en concertation avec l'intervenant,
- Mise à disposition d'une salle pouvant faire un minimum d'obscurité,
- Vidéoprojecteurs avec enceintes branchées.

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

de Buster Keaton

Atelier 4 : Pixilation, le corps animé

Atelier proposé par La Cinémathèque de Toulouse

Présentation

Le cinéma burlesque est le genre cinématographique du corps déformé et animé à l'excès. En partant de la figure de Buster Keaton et en élargissant à ses contemporains (Chaplin, Lloyd...) ou ses héritiers (Tati, De Funès, Farrelly...), l'atelier présentera quelques séquences de film mettant aux prises le corps avec son environnement, en particulier l'objet. Puis, l'intervenant présentera aux élèves la technique de pixilation, un tournage image par image qui fait du corps une matière à animer. Les élèves découvriront à ce moment le travail de Norman McLaren, un des pionniers de cette technique. Enfin, les élèves seront invités à créer une courte séquence en pixilation dans l'enceinte du collège.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

- Découvrir des œuvres emblématiques du cinéma burlesque muet (Buster Keaton, Charlie Chaplin, Harold Lloyd) et en percevoir la modernité à travers ses héritiers (Tati, De Funès, Farrelly).
- Explorer une œuvre pionnière du cinéma d'animation expérimentale à travers le travail de Norman McLaren et sa pratique de la pixilation.

Pratiquer

- Réaliser une courte séquence collective en pixilation, en expérimentant les contraintes spécifiques de cette technique d'animation image par image.
- Mettre en scène son propre corps comme matière filmique, en lien avec les codes physiques du burlesque (exagération, rythme, interaction avec l'objet).
- Expérimenter la relation entre jeu corporel, espace et objet dans une démarche créative.

S'approprier / Connaître

- Situer le genre dans une histoire du cinéma marquée par des continuités et des renouvellements
- Acquérir les bases d'un vocabulaire technique autour du jeu d'acteur, de la mise en scène burlesque, et de l'animation en stop motion (pixilation).

Préparation de l'atelier

Dans l'établissement, intervention d'une durée de 3h00.

L'intervenant aura besoin d'un ordinateur branché à un vidéoprojecteur pour la première partie d'atelier.

La Cinémathèque de Toulouse fournira des tablettes numériques IPAD équipée de pieds et de l'application Stop-Motion pour la réalisation des séquences en pixilation.

LE SOMMET DES DIEUX

de Patrick Imbert

Atelier 5 : L'adaptation au cinéma – De la ligne claire à l'animation

Durée de l'atelier : 2h

Atelier proposé par l'association La Trame

Présentation

En première partie de séance les élèves prendront connaissance des caractéristiques du cinéma d'animation et de l'adaptation d'une œuvre à travers les moyens cinématographiques mis en œuvre dans le film pour animer un corps (le scénario, le cadrage, le montage...).

Cette séquence sera suivie d'un temps d'écriture et/ou de réalisation d'images audiovisuelles, photographiques ou storyboardées pour travailler autour du passage d'une image fixe à un corps en mouvement. Cette expérimentation permettra de rendre compte des effets produits par les différents choix de cadrage, de valeurs de plan, de travail sonore et/ou de montage pour amplifier la perception du mouvement. Un moment d'échange et de restitution avec les élèves clôturera cette séance.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

- Découvrir les caractéristiques du cinéma d'animation et comprendre comment une œuvre dessinée peut être adaptée en images animées grâce aux procédés propres au langage cinématographique (scénario, cadrage, plan, montage, son).

Pratiquer

- Expérimenter des moyens d'expression plastique et cinématographique pour traduire le passage d'une image fixe à un corps en mouvement.
- Manipuler les outils et techniques du cinéma (valeurs de plan, angles de vue, mouvements de caméra, montage) afin de mettre en scène une action, un effort ou un déplacement du corps.

S'appropriier / Connaître

- Identifier les étapes d'un processus de création audiovisuelle et développer un regard critique sur les intentions et les effets esthétiques des productions réalisées.
- Réfléchir sur les effets produits par les choix de montage ou de narration visuelle (ex. : frise chronologique, photogrammes, découpage temporel) sur la perception du mouvement et du récit.

Préparation de l'atelier :

- Prévoir un temps d'installation dont la durée sera à définir en concertation avec l'intervenant,
- Mise à disposition d'une salle pouvant faire un minimum d'obscurité,
- Vidéoprojecteurs avec enceintes branchées.

Atelier 6 : Raconte-moi un film

Atelier proposé par La Cinémathèque de Toulouse

Présentation

Le Ciné-Roman-Photo est un genre singulier à la lisière entre cinéma et la bande dessinée qui forme un fonds très riche dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse. Il présente l'histoire romancée d'un film illustrée par ses photogrammes sous la forme du roman-photo traditionnel. A ce titre, il est une des versions du film au même titre que le scénario et le story-board en sont des versions préparatoires.

L'intervenant présentera des exemplaires issus du fonds aux élèves et sensibilisera les élèves aux outils mis en place par le ciné-roman-photo pour raconter le film. Plus tard, l'intervenant invitera les élèves à adapter une séquence du film **L'Aventure de madame Muir** en ciné-roman-photo. Avant la création un temps d'échange permettra aux élèves de s'exprimer sur les grandes thématiques du film et les axes forts de mise en scène. Un enjeu particulier sera porté à la mise en scène du fantôme et de l'invisible. La production des planches se fait sur le logiciel CANVA en salle informatique à partir de comptes fournis par la Cinémathèque. Les élèves auront à disposition les photogrammes d'une séquence. Ils se confronteront au travail de sélection, de composition, de recadrage et d'écriture nécessaires pour restituer fidèlement le rythme et l'émotion de chaque séquence.

Objectifs pédagogiques**Rencontrer**

- Découvrir la Cinémathèque et ses missions : sensibiliser les élèves à la conservation du patrimoine cinématographique, notamment par le biais de collections rares comme le ciné-roman-photo.
- S'immerger dans l'univers du ciné-roman-photo, une forme éditoriale innovante à la frontière entre cinéma et bande dessinée, pour comprendre son rôle dans la transmission du film au public à travers les photogrammes.
- Approfondir la découverte du patrimoine cinématographique à travers une forme d'édition populaire et artistique, en lien avec l'histoire du cinéma.

Pratiquer

- Analyser une séquence de film en repérant les enjeux narratifs et les intentions du réalisateur, notamment dans la mise en scène du fantôme et de l'invisible.
- Adapter une séquence de film en ciné-roman-photo, en travaillant le récit à partir d'images fixes et en maîtrisant les choix de composition (sélection, recadrage, mise en page).
- Pratiquer la création graphique et la mise en page à l'aide de logiciels numériques (CANVA), en intégrant des éléments d'écriture pour restituer le rythme et l'émotion d'une séquence filmique.

S'appropriier / Connaître

- Expérimenter la création graphique, en appliquant les principes de la mise en page typique du roman-photo et du cinéma.

Préparation de l'atelier

Dans l'établissement, intervention d'une durée de 3h minimum.

La première partie de l'intervention (1h30) doit avoir lieu dans une salle de classe équipée d'un vidéoprojecteur. La seconde partie (1h30) se déroule en salle informatique. Les élèves utiliseront des comptes CANVA en ligne directement fournis par les médiateurs de la Cinémathèque afin de réaliser leurs planches.

Tout au long de l'année

ATELIER – RENCONTRE : Le documentaire

Durée de l'atelier : 2h

Atelier proposé par l'association La Trame

Présentation

En première partie de séance les élèves échangeront avec les cinéastes sur leur parcours, leur expérience professionnelle et leur démarche artistique. Il leur sera présenté les fondamentaux de l'écriture documentaire, de la prise de vue, y compris le cadrage, la composition de l'image, les différentes valeurs de plans (plan large, plan moyen, plan rapproché...) et les angles de caméra (plongée, contre-plongée...), et du montage.

La seconde partie de séance sera dédiée à la mise en pratique des élèves à travers la création d'une séquence audiovisuelle. Chacun prendra des rôles tels que chef opérateur, réalisateur et comédien, expérimentant ainsi la réalisation d'un film documentaire.

Un moment d'échange et de restitution avec les élèves clôturera cette séance.

Objectifs pédagogiques

Rencontrer

- Échanger avec des cinéastes documentaristes afin de découvrir la diversité des parcours artistiques et des pratiques liées au cinéma documentaire.
- Identifier les spécificités du genre documentaire à travers le témoignage d'un intervenant et la présentation de sa démarche de création.
- Approcher les métiers du cinéma (réalisateur, chef opérateur, monteur...).

Pratiquer

- Participer à un atelier collectif de réalisation d'une courte séquence documentaire en assumant un ou plusieurs rôles (réalisateur, chef opérateur, cadreur, comédien).
- Coopérer dans un cadre de création partagée, en expérimentant les étapes-clés de la fabrication d'un film documentaire sous la conduite de professionnels.

S'appropriier / Connaître

- Comprendre les différences fondamentales entre fiction, documentaire et reportage.
- Intégrer les étapes du processus de création d'un film documentaire, de l'intention initiale à la restitution finale, en développant une conscience du regard porté sur le réel.

Préparation de l'atelier :

- Prévoir un temps d'installation dont la durée et les conditions seront à définir en amont en concertation avec l'intervenant
- Mise à disposition d'une salle pouvant faire un minimum d'obscurité
- Vidéoprojecteurs avec enceintes branchées

LES STRUCTURES PARTENAIRES

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Association loi 1901, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles passionnés réunis autour de Raymond Borde. Elle est membre de la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) depuis 1965. C'est l'une des trois principales archives cinématographiques françaises et la deuxième cinémathèque de France. La Cinémathèque de Toulouse se définit par les deux missions fondamentales qui caractérisent toute cinémathèque : la conservation et la diffusion du patrimoine cinématographique. A ce titre, la Cinémathèque de Toulouse conserve notamment 53 000 copies de films, plus de 100 000 affiches de film ou encore 15 000 ouvrages sur le cinéma. Elle assure aussi une programmation de films tout au long de l'année au sein de ses salles de cinéma et mène des actions de valorisation du patrimoine cinématographique auprès de tous les publics (expositions, ateliers scolaires, visites guidées...).

ASSOCIATION LA TRAME

La Trame réunit, depuis 1990, des professionnels œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel : écriture, réalisation, production, technique, médiation ou encore enseignement. Convaincus de leur responsabilité sociale, les praticiens audiovisuels ont choisi, dès l'origine, de consacrer une partie de leurs activités aux actions de transmission et d'éducation à l'image. La Trame s'inscrit dans le tiers secteur de la production audiovisuelle et particulièrement du film documentaire. A cette fin, elle met en œuvre la production, la transmission, la diffusion d'activités novatrices dans le cadre du développement de l'éducation populaire. Elle coordonne, à l'échelle de la région Occitanie, le dispositif national Passeurs d'images et accompagne ainsi 30 projets qui articulent la diffusion de film et la pratique de l'image en Quartier Politique de la Ville et en Zone de Revitalisation Rurale. La Trame met aussi en place des ateliers d'écriture de série, de scénario et des installations en arts numériques autour du patrimoine et de la mémoire. Les professionnels de l'éducation à l'image interviennent ponctuellement en temps scolaire en école, collège, et lycée à travers des ateliers de pratique ou de développement de l'esprit critique.

LA TRAME

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscription du Collège

La campagne d'inscription à Collège au cinéma est prévue du lundi 12 mai au vendredi 13 juin 2025 inclus.

L'inscription au parcours se fait en deux étapes obligatoires :

- 1/ Le référent cinéma ou le référent culture doit impérativement saisir sa candidature sur Adage (via Arena) avec l'avis du chef d'établissement.
- 2/ Le collège s'inscrit au dispositif en remplissant le formulaire technique en ligne accessible sur eCollège31.

Nombre de collégiens

- 12 000 collégiens de la 6e à la 3e pourront être accueillis.
- Possibilité d'inscrire des niveaux entiers.

Conditions d'attribution

- Une commission composée de membres de l'Education nationale et du Conseil départemental étudiera les candidatures pour validation.
- Le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel du projet d'établissement du Collège.
- L'établissement retenu recevra un courrier notifiant la validité de son inscription. Ce courrier sera assorti d'une convention de partenariat à signer entre le Conseil départemental (financier du projet) et le Collège : la convention détermine les conditions et modalités du partenariat, elle engage notamment le Collège à suivre la totalité des trois films programmés.

L'inscription au dispositif sera considérée comme définitive lors du retour de l'établissement de la convention de partenariat au plus tard le vendredi 21 novembre 2025.

Formation aux enseignants & pré-visionnements des films

Pour les niveaux 6e/5e :

- Pré-visionnage des films : vendredi 4 juillet – Cinéma VEO à Muret – 8h45 à 16h30
> Absence sur autorisation du chef d'établissement.
- Formation aux enseignants : les mercredis 17 septembre 2025 et 28 janvier 2026 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 – 17h

Pour les niveaux 4e/3e :

- Pré-visionnage des films : jeudi 3 juillet – Cinéma VEO le Cratère à Toulouse – 8h45 à 16h30
> Absence sur autorisation du chef d'établissement.
- Formation aux enseignants : les mercredis 24 septembre 2025 et 4 février 2026 – Cinéma Le Cratère à Toulouse – 13h30 – 17h

Ateliers et Rencontres professionnelles

Cet accompagnement pédagogique fait l'objet d'une inscription spécifique par les enseignants qui souhaitent y inscrire une ou plusieurs classes de leur établissement, dans la limite des places disponibles.

Un formulaire de candidature avec les modalités de participation sera ouvert à l'issue des temps de formation réservée aux enseignants en septembre.

Après étude des candidatures, l'établissement sera tenu informé de son admission ou non. Les établissements retenus seront par la suite contactés directement par l'association La Trame et/ou la Cinémathèque de Toulouse afin de planifier directement la/les intervention(s) prévues.

Financement

- Places de cinéma : le Conseil départemental finance la totalité des places de cinéma pour les élèves. Gratuit pour les accompagnants.
- Pratique artistique de l'élève:
Le financement des ateliers de pratiques engage la part collective du pass Culture (sous réserve de l'évolution du dispositif).
Le Conseil départemental finance un certain nombre d'ateliers, dans la limite des places disponibles ; les établissements concernés sont tenus informés lors des attributions d'ateliers aux établissements au mois d'octobre.
- Transports : le coût des transports des élèves vers la salle de cinéma, le cas échéant, reste à charge des élèves.

VOS INTERLOCUTEURS

COORDINATION CINÉMA DÉPARTEMENTALE

Association Cinéfol 31

Mélusine Chauvet

Coordination générale

scolaires@cinéfol31.org

Tel : 05 61 53 50 53 / 06 24 28 27 57

COORDINATION PÉDAGOGIQUE ATELIERS ET RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS

Association La Trame

Mathilde Nodenot

passeursdimages@la-trame.org

05 61 25 22 55 / 06 95 49 68 49

La Cinémathèque de Toulouse

Guillaume Le Samedy

Chargé de l'action éducative et culturelle

guillaume.lesamedy@

lacinemathequedetoulouse.com

05 62 30 30 10

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DAAC)

Christophe Pham-Ba

Conseiller littérature et cinéma,
audiovisuel

christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr

05 36 25 77 33

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Lisbeth Bouysset

Référente Arts et Culture DSDEN 31

lisbeth.bouysset@ac-toulouse.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Aurélie Lou Chidlovsky

Cheffe de projet - Service Ingénierie

Coopération Innovation

aurelie.chidlovsky@cd31.fr

Tel : 05 34 33 14 55 / 07 86 50 88 94

Mathias Baucher

Chargé de projet - Service Ingénierie

Coopération Innovation

Mathias.Baucher@cd31.fr

05 34 33 31 71 - 07 88 47 25 20

Informations et inscriptions sur **eCollège31**
du lundi 12 mai au vendredi 13 juin 2025 inclus

Réalisé en partenariat avec

