

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

Édition 2024-25

Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki

Collège au cinéma en Haute-Garonne

ÉDITORIAL

À l'heure où les pratiques culturelles des Français sont en pleine évolution et où la moitié d'entre eux reste éloignée de toute offre culturelle, la question de l'accès à la culture doit être placée au cœur du débat et des politiques publiques.

La culture constitue un véritable facteur de cohésion sociale, d'émancipation citoyenne tout en permettant la défense de l'idéal républicain.

C'est pourquoi le Département s'engage pour le déploiement d'une ambitieuse politique en matière d'éducation artistique et culturelle en direction de tous les collégiens, et en partenariat avec les services de l'Éducation nationale, la DRAC Occitanie et les acteurs culturels du territoire.

Concrètement, pour l'année scolaire 2022-2023, 8 515 élèves ont pu suivre l'un des 9 parcours (dont 7 153 pour le seul parcours d'éducation à l'image Collège au cinéma). Pour conforter plus encore son succès, nous avons d'ailleurs renforcé ce dispositif d'éducation à l'image, parmi les 11 parcours proposés dès la rentrée prochaine, pour qu'il puisse accueillir près de 15 000 élèves.

Des milliers d'élèves participent également à des actions de médiation proposées directement dans les collèges ou par nos établissements culturels, (Musées, espace d'exposition, Archives départementales, médiathèques).

Si nous avons érigé en véritable priorité, l'éducation artistique et culturelle, c'est parce qu'elle représente un formidable levier à mobiliser au service de la jeunesse et de la lutte contre les inégalités. C'est la vision que nous défendons au Conseil départemental par notre attachement réaffirmé à une présence forte de la culture dans la vie des habitants, où qu'ils résident sur le territoire haut-garonnais.

Mener une politique culturelle ambitieuse et volontariste est la clé de l'émancipation des individus et le chemin vers la reconquête du sentiment d'appartenance commune, garant du vivre ensemble.

Sébastien Vincini
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sébastien Vincini', written in a cursive style.

PRÉSENTATION

Collège au cinéma : Qu'est-ce que c'est ?

- **Un parcours d'éducation à l'image qui invite les collégiens à découvrir l'univers du 7e art.**

Collège au cinéma, est un dispositif d'éducation à l'image proposé par le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC). En Haute-Garonne, il est piloté par le Conseil départemental en partenariat avec l'Education nationale, la DRAC Occitanie, Cinéfol 31 en lien avec l'association La Trame, la Cinémathèque de Toulouse, l'Archipel des lucioles, ainsi que les collèges et les salles de cinéma qui participent au dispositif.

- **Des séances en salle de cinéma...**

Ce parcours propose 3 projections par an aux collégiens, autour d'une programmation qui privilégie la découverte d'un cinéma varié et ouvert, allant des films de patrimoine au cinéma contemporain, traversant les genres et les territoires, en langue originale sous-titrée pour les films étrangers. Les films sont projetés dans des salles de cinéma lors de séances organisées spécialement à l'intention des collégiens chaque trimestre.

- **... et un accompagnement pédagogique spécifique autour de la pratique du Cinéma.**

En Haute-Garonne, Collège au cinéma propose également un volet pratique, qui invite les collégiens à des temps de rencontres ou à des ateliers de pratique animés en classe par des professionnels du cinéma.

- **Un parcours qui répond aux objectifs de l'éducation artistique et culturelle...**

Collège au cinéma conjugue les différents piliers de l'EAC : fréquenter, s'approprier, pratiquer et répond aux objectifs prioritaires de l'EAC : « Regarder » et « Développer son esprit critique ».

- **... et propose des temps de formation aux enseignants.**

Collège au cinéma invite les enseignants à participer à deux journées de formation durant l'édition en cours sur le temps scolaire, en septembre et en janvier dans un cinéma.

Ces temps de travail, organisés par l'Education nationale en lien avec le coordinateur cinéma départemental sont avant tout des moments de partage et permettent notamment le prévisionnement des films programmés et la transmission d'outils pédagogiques...

Par ailleurs, les enseignants peuvent être invités à participer à d'autres temps d'échanges autour du dispositif (programmation, bilan, journée Hors les murs...), le cas échéant.

Collège au cinéma : Pour qui ?

Collège au cinéma peut accueillir jusqu'à 10 000 élèves de la 6e à la 3e.

Possibilité d'inscrire jusqu'à deux niveaux de classe complets, dans la limite des places disponibles.

Collège au cinéma : Les Temps forts

Ce parcours s'organise tout au long de l'année autour de :

- 3 projections dans l'année en direction des élèves, à raison d'une projection par trimestre
- Une programmation dédiée aux 6e/5e
- Une programmation dédiée aux 4e/3e
- 2 journées de provisionnement des films et de formation aux enseignants de classes de 6e-5e
- 2 journées de provisionnement des films et de formation aux enseignants de classes de 4e-3e
- Des ateliers/rencontres animés en classe par des professionnels du cinéma pour le développement de la pratique artistique de l'élève,
- 1 invitation à un temps d'échange et de concertation pour la programmation de l'année suivante, proposé aux enseignants volontaires,
- 1 bilan d'expérience réalisé par les enseignants de chaque établissement à travers un questionnaire réalisé par l'Éducation nationale.

Les objectifs d'éducation artistique et culturelle

FREQUENTER (les rencontres) : l'élève cultive sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres cinématographiques.

- > Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres,

S'APPROPRIER (les connaissances) : l'élève acquiert un vocabulaire approprié et des repères culturels propres au domaine du cinéma.

- > Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique et culturel,
- > Mettre en relation les différents champs de connaissances,
- > Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique pour comprendre les enjeux des œuvres projetées.

PRATIQUER (les pratiques) : l'élève met en œuvre un processus de création. Il emploie différents techniques, réalise des choix en fonction de son projet de création.

- > S'impliquer dans une pratique de création dans le cadre d'un atelier de fabrication des images mené en classe avec un intervenant partenaire,
- > Employer différentes techniques cinématographiques et réaliser des choix en fonction de son projet de création,
- > Découvrir les métiers et techniques du cinéma à travers des expérimentations pratiques
- > Échanger avec un professionnel de l'art et de la culture.

LA PROGRAMMATION 2024-2025

Découvrir des œuvres aux formes multiples

Collège au cinéma propose une programmation dont l'objectif premier repose sur un principe de diversité des genres cinématographiques qui s'articulent autour de la présentation d'un film de patrimoine, la volonté de faire découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues avec un film venu d'ailleurs et l'ambition de donner à voir un film de société à forme contemporaine. La programmation annuelle se construit en plusieurs temps : la pré sélection de films par l'Education nationale et le coordinateur cinéma, provenant du catalogue du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC), un temps d'échange partagé avec des enseignants volontaires inscrits au dispositif réceptionné et analysé par l'équipe projet construit une programmation proposée en comité de pilotage pour validation et pour l'inscrire auprès du CNC.

PROGRAMME 6ÈME 5ÈME

TRIMESTRE 1

Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki

TRIMESTRE 2

Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Gene Kelly

TRIMESTRE 3

Ilo Ilo de Anthony Chen

PROGRAMME 4ÈME 3ÈME

TRIMESTRE 1

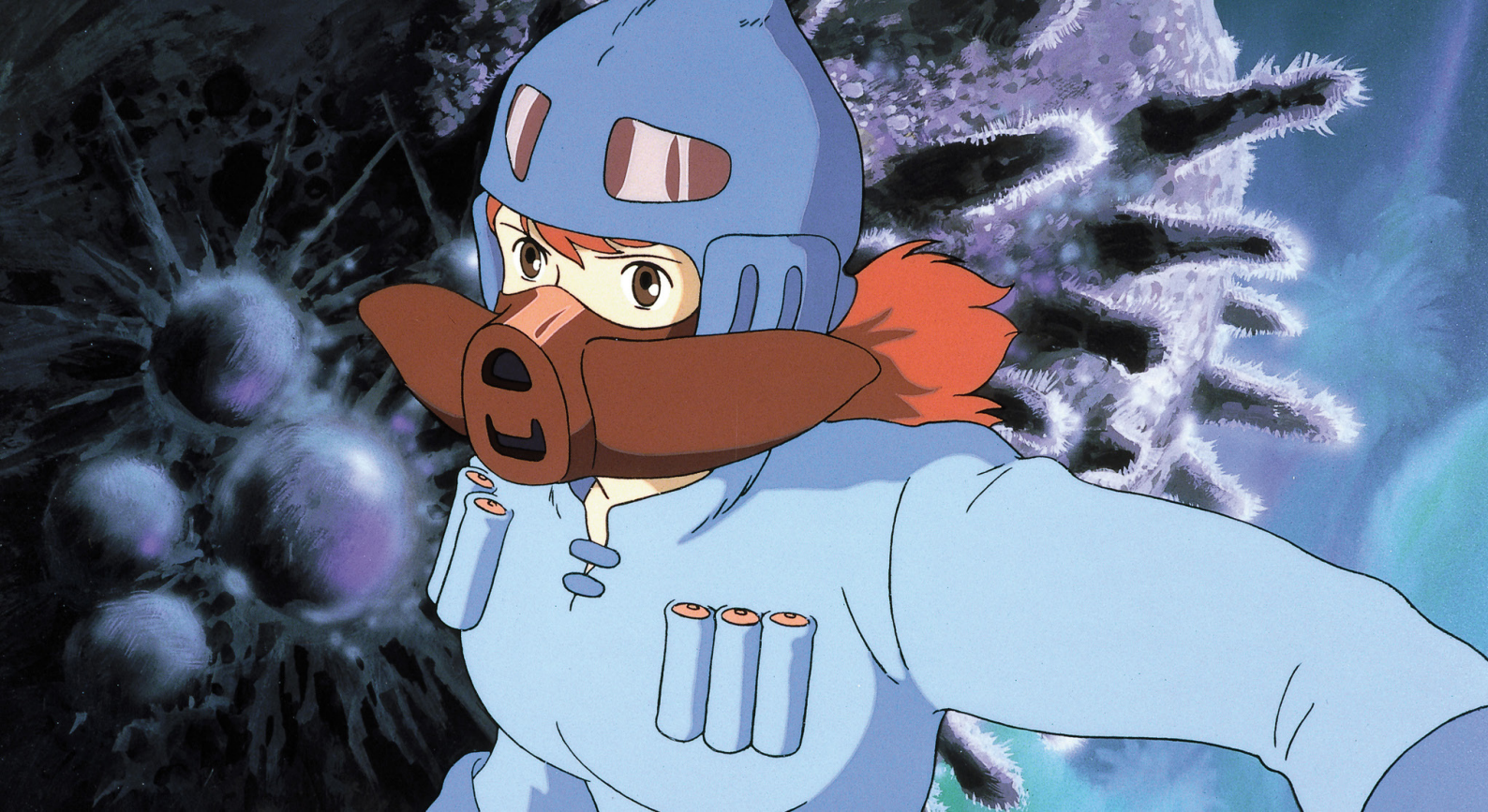
Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki

TRIMESTRE 2

Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock

TRIMESTRE 3

Woman at War de Benedikt Erlingsson

6ÈME 5ÈME

TRIMESTRE 1

Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, Japon, 1984

Aventure, animation – durée 1h57 – VOSTFR*

Avec Gorô Naya, Ichirô Nagai, Mîna Tominaga

Titre original : Kaze no tani no Naushika

Synopsis : « Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les « sept jours de feu », une poignée d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien-aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants... »

*Possibilité de VF en cas de difficultés de fluence

6ÈME 5ÈME

TRIMESTRE 2

Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly, États-Unis, 1953

Comédie Musicale – durée 1h43 – VOSTFR*

Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds

Titre original : Singin' in the Rain

Synopsis : « Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star. »

*Possibilité de VF en cas de difficultés de fluence

6ÈME 5ÈME

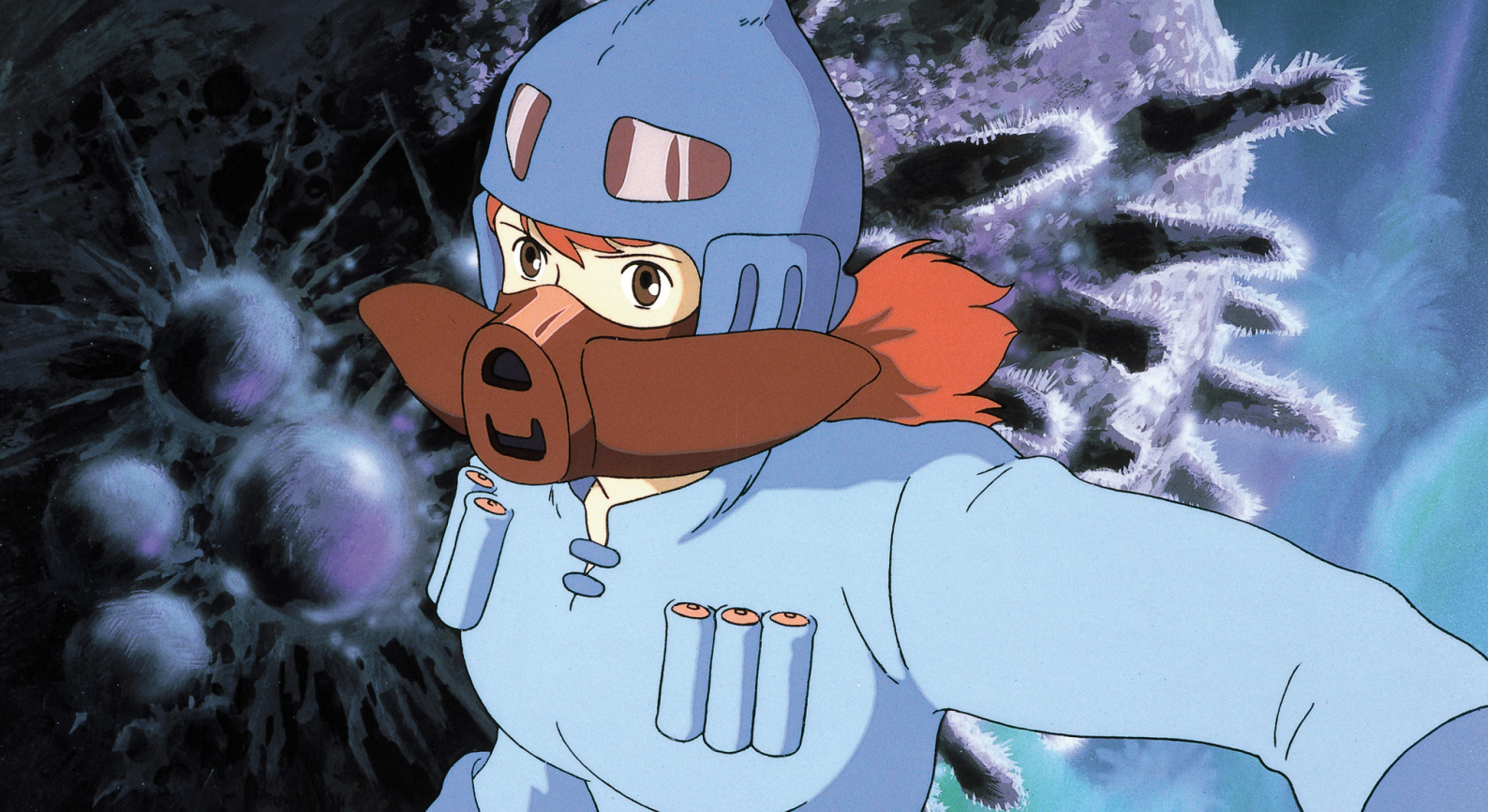
TRIMESTRE 3

Ilo Ilo de Anthony Chen, Singapour, 2013
Drame – Durée 1h39 – VOSTF*
Avec : Yann Yann Yeo, Tianwen Chen, Angeli Bayani

Synopsis :

«A Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent vit avec ses deux parents. Les rapports familiaux sont tendus et la mère, dépassée par son fils, décide d'embaucher Teresa, une jeune Philippine. Teresa est vite confrontée à l'indomptable Jiale, et la crise financière asiatique de 1997 commence à sévir dans toute la région...»

*VOSTF : version originale sous-titrée en langue française

4ÈME 3ÈME

TRIMESTRE 1

Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, Japon, 1984

Aventure, animation – durée 1h57 – VOSTFR*

Avec Gorô Naya, Ichirô Nagai, Mîna Tominaga

Titre original : Kaze no tani no Naushika

Synopsis : « Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les « sept jours de feu », une poignée d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien-aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants... »

*Possibilité de VF en cas de difficultés de fluence

4ÈME 3ÈME

TRIMESTRE 2

Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock, États-Unis, 1955

Drame – Durée 1h50 – VOSTF*

Avec : James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

Titre original : Rear Window

Synopsis :

«Jefferies, reporter photographe, est immobilisé dans son appartement, une jambe dans le plâtre. Chaque soir, Lisa, la jeune fille riche et ravissante qui voudrait l'épouser, vient lui tenir compagnie. Pour passer le temps, comme c'est l'été et que toutes les fenêtres sont ouvertes, il observe ses voisins. Il y a un pianiste, une danseuse de music-hall, une grosse dame sculpteur, de jeunes mariés ... Et parmi tous ces gens, les Thorwald : lui, un homme d'âge mûr, elle, beaucoup plus jeune et souffrante. Mais de son lit, elle tyrannise son époux. Ce couple curieux retient l'attention de Jefferies.

Par une nuit étouffante, il est étendu devant sa fenêtre sans pouvoir trouver le sommeil. Les fenêtres des Thorwald sont éclairées. L'homme sort sous la pluie, revient et ressort plusieurs fois, une valise à la main. Le lendemain, Jeff constate que le lit de la femme est vide et l'attitude de l'homme lui paraît étrange. Convaincu qu'un meurtre a eu lieu, il demande de l'aide autour de lui. Seule Lisa accepte de mener l'enquête pour lui.»

*VOSTF : version originale sous-titrée en langue française

4ÈME 3ÈME

TRIMESTRE 3

Woman at War de Benedikt Erlingsson , Islande, 2018

Drame – Durée 1h41 – VOSTF*

Avec : Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada

Titre original : Kona fer í stríð

Synopsis :

«Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l'industrie locale de l'aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d'Islande. Mais la situation pourrait changer avec l'arrivée inattendue d'une petite orpheline dans sa vie... »

*VOSTF : version originale sous-titrée en langue française

Crédits : Marion Sciuto / La Trame

LA PRATIQUE ARTISTIQUE

Collège au cinéma 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.

Ainsi, 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 6ÈME 5ÈME

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

Atelier 2 : Le cinéma et son rapport au réel

Atelier 3 : Les relations interpersonnelles au cinéma

Atelier 4 : Le film à l'affiche

ATELIERS PROPOSÉS AUX 4ÈME 3ÈME

Atelier 5 : Le film à l'affiche

Atelier-Rencontre 1 : Le son au cinéma

Atelier-Rencontre 2 : L'image au cinéma

Atelier-Rencontre 3 : Le drone au cinéma

TRIMESTRE 1**Nausicaä de la vallée du vent**

de Hayao Miyazaki

Atelier 1 LE CINÉMA D'ANIMATION – TECHNIQUES ET UNIVERS GRAPHIQUES (DURÉE DE L'ATELIER : 2H)

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Aude Larmet, Lélia Grüber, François Hortal, Sébastien Tarot, Céline Jaspert, et Jean Jacques Flores.

Présentation

En première partie de séance les élèves prendront connaissance des différents registres d'image et utiliseront différentes 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.

Cette séquence sera suivie d'un temps de réalisation de courtes séquences animées à partir de différentes techniques (pixilation, 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**Utiliser des moyens d'expression artistique adaptés à une production**

- L'élève découvre le fonctionnement du cinéma d'animation et ses techniques: de la chambre au noir au film en 3D...
- L'élève découvre les spécificités de la janimation : présentation des studios Ghibli, des univers et thématiques (écologie...).

Développer la créativité de l'élève

- L'élève utilise différentes techniques du cinéma. Il expérimente la relation son/image à travers de courtes animées.

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
- Vidéoprojecteur avec enceintes branchées

TRIMESTRE 2

Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Gene Kelly

Atelier 2 LE CINÉMA ET SON RAPPORT AU RÉEL

Durée de l'atelier : 2h

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Estelle Coll, Aude Larmet, Lélia Grüber, François Hortal, Sébastien Tarot, Céline Jaspard, Jean Jacques Flores et Maryam Sadeghizadeh.

Présentation

En première partie de séance les élèves prendront connaissance des caractéristiques de la comédie musicale à travers les moyens cinématographiques mis en œuvre dans le film (le travail sonore, la nature et l'artifice, le passage du muet au parlant, la construction des personnages, la mise en scène, la lumière, les effets spéciaux...).

Cette séquence sera suivie d'un temps de d'écriture et/ou de réalisation d'images audiovisuelles, photographiques ou storyboardées pour travailler les choix de cadrage, les valeurs de plan, le son, le jeu d'acteur et/ou la notion de montage.

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

Objectifs pédagogiques

Utiliser des moyens d'expression artistique adaptés à une production

- L'élève s'interroge sur le rapport du cinéma au réel en découvrant les spécificités de la comédie musicale.

Développer la créativité de l'élève

- L'élève utilise différentes techniques du cinéma à travers le médium photographique, l'élaboration d'un storyboard pour opérer des choix sensibles et construire un regard esthétique.

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.

Ilo Ilo de Anthony Chen

Atelier 3 LES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU CINÉMA (DURÉE DE L'ATELIER : 2H)

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Estelle Coll, Lélia Grüber, François Hortal, Sébastien Tarot et Maryam Sadeghizadeh.

Présentation

En première partie de séance les élèves prendront connaissance des caractéristiques du cinéma à travers les moyens mis en œuvre dans le film (le travail sonore, les relations et conflits entre les personnages, la mise en scène, la lumière ...).

Cette séquence sera suivie d'un temps de d'écriture et/ou de réalisation d'images audiovisuelles, photographiques ou storyboardées pour travailler les choix de cadrage, les valeurs de plan, le son, le jeu d'acteur et/ou la notion de montage.

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

Objectifs pédagogiques

Utiliser des moyens d'expression artistique adaptés à une production

- L'élève s'interroge sur les relations interpersonnelles entre les personnages, et l'émergence de leurs intensités produites par la mise en scène.

Développer la créativité de l'élève

- L'élève utilise différentes techniques du cinéma à travers le médium photographique, l'élaboration d'un storyboard pour opérer des choix sensibles et construire un regard esthétique.

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.

TRIMESTRE 3

6ÈME 5ÈME

Ilo Ilo de Anthony Chen

Atelier 4 LE FILM À L’AFFICHE (DURÉE DE L’ATELIER : 3H)

Atelier proposé par La Cinémathèque de Toulouse et animé par Guillaume Le Samedy et Lola Fabre

Présentation

Ciné roman, roman-film, roman-photo adapté de film, ces genres singuliers à la lisière entre cinéma et littérature forment un fonds très riche dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse. Le film raconté présente l’histoire romancée d’un film illustrée par ses photogrammes. 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. La première partie de l’intervention est consacrée à la découverte de ces films racontés à travers quelques exemples issus des collections de la Cinémathèque de Toulouse en comparaison des séquences de films. La seconde partie revient sur le film **Ilo Ilo** et propose aux élèves un travail de réécriture de séquences à la manière du roman-photo que proposaient des revues comme Star-Ciné ou Mon Film. 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 de film qu’ils devront adapter. 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 une archive cinématographique

- L’élève est sensibilisé aux missions de la Cinémathèque et à la conservation du patrimoine cinématographique.
- L’élève découvre un type d’édition lié à l’histoire du cinéma et une pratique populaire du rapport aux films : le film raconté.

Analyser une séquence de film

- L’élève comprend les enjeux narratifs d’une séquence.
- L’élève repère les intentions du réalisateur à travers les axes forts de mise en scène.

Adapter

- L’élève retravaille un récit filmique à partir d’images fixes avec les outils du roman-photo.
- L’élève pratique la création graphique et la mise en page sur un logiciel dédié.

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.

Fenêtre sur cour d' Alfred Hitchcock

Atelier 5 LE FILM À L’AFFICHE (DURÉE DE L’ATELIER : 3H)

Atelier proposé par La Cinémathèque de Toulouse et animé par Guillaume Le Samedy et Lola Fabre

Présentation

La Cinémathèque conserve un fonds exceptionnel d’affiches de film. Nous proposons aux collégiens de découvrir quelques exemplaires issus des collections et rattachés à la filmographie d’Hitchcock afin d’analyser la manière dont les affichistes s’approprient le film et développent une approche graphique. Les affiches présentées seront aussi un support à la discussion autour des thèmes et de la mise en scène du film Fenêtre sur cour. 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 : rôle de l’archive cinématographique

- L’élève est sensibilisé aux missions de la Cinémathèque et à la conservation du patrimoine cinématographique.
- L’élève découvre la diversité des fonds iconographiques autour des films (affiches française et internationales, affiches amateurs, press-books...).

Exprimer sa réception d’une œuvre de cinéma

- L’élève comprend la singularité d’une œuvre et d’un artiste.
- L’élève identifie les caractéristiques esthétiques et graphiques d’un film et ses effets sur le spectateur.

Développer la créativité l’élèves à partir de sa réception d’une œuvre de cinéma

- L’élève exprime la singularité repérée de l’œuvre cinématographique projetée à travers une création visuelle : création graphique (montage photo, retouches, composition...) en suivant les codes de l’affiche de 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 affiches.

Atelier-Rencontre 1

LE SON AU CINÉMA

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Meryem-Bahia Arfaoui, réalisatrice et animatrice radio.

Présentation

En première partie de séance les élèves échangeront avec la professionnelle sur son parcours, ses expériences professionnelles et sa démarche artistique. Il leur sera présenté les différents registres de sons au cinéma (son directs, indirect, diégétiques, bruitages...) et leurs impacts sur la lecture des images dans la relation images-sons.

La seconde partie de séance sera dédiée à la mise en pratique des élèves à travers la création d'une séquence sonore.

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

Objectifs pédagogiques

Découvrir les métiers du cinéma

- L'élève rencontre un professionnel du cinéma et découvre l'usage du son au cinéma.

Développer la créativité de l'élève

- L'élève comprend le film comme une construction d'images et de sons à travers la création d'une séquence sonore.

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
- Vidéoprojecteur avec enceintes branchées

Atelier-Rencontre 2

L'IMAGE AU CINÉMA (DURÉE DE L'ATELIER : 2H)

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Maryam Sadeghizadeh, réalisatrice.

Présentation

En première partie de séance les élèves échangeront avec la professionnelle sur son parcours, ses expériences professionnelles et sa démarche artistique. Il leur sera présenté les fondamentaux 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...).

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.

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

Objectifs pédagogiques

Découvrir les métiers du cinéma

- L'élève rencontre un professionnel et découvre les différents registres d'images au cinéma.

Développer la créativité de l'élève

- L'élève travaille l'image à travers le rôle qu'il s'attribue en tant que chef opérateur, réalisateur, acteur...

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,
- Vidéoprojecteur avec enceintes branchées.

Atelier-Rencontre 3

LE DRONE AU CINÉMA

Atelier proposé par l'association La Trame et animé par Nicolas Delpeyrou, télépilote de drone.

Présentation

En première partie de séance les élèves échangeront avec le professionnel sur son parcours, ses expériences professionnelles et sa démarche artistique. Il leur sera présenter 3 différents types drones (tinywhoop, drone professionnel et drone de course) et et leurs spécificités en termes de création audiovisuelle.

La seconde partie de séance sera dédiée à la mise en pratique des élèves à travers la création d'images de drone.

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

Objectifs pédagogiques

Découvrir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel

- L'élève rencontre un professionnel télépilote de drone.
- Il découvre différentes activités et métiers liés aux drones et plus spécifiquement les apports de ces outils en termes de création cinématographique.
- L'élève est sensibilisé aux notions de sécurité et de législation.

Développer la créativité de l'élève

- L'élève utilise le drone en filmant son environnement dans la perspective de créer une image cinématographique.

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
- Vidéoprojecteur avec enceintes branchées

Les structures partenaires

Les intervenantes et intervenants

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...).

Guillaume Le Samedy, chargé de l'action éducative

Guillaume Le Samedy coordonne le service de l'action éducative de la Cinémathèque de Toulouse depuis 2015. A ce titre, il assure la programmation jeune public de la Cinémathèque et intervient quotidiennement dans le cadre des actions de médiation à destination des publics scolaires et étudiants (ateliers d'analyse ou d'initiation au cinéma, visites guidées des collections...).

Lola Fabre, médiatrice

Formée à l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole et en Master des Métiers de l'art, Lola Fabre réalise des actions de médiation à la Cinémathèque de Toulouse mais aussi en exposition d'art contemporain. Elle crée aussi le magazine participatif Miam en région toulousaine, mêlant édition, médiation artistique et événementiel.

Association La Trame

La Trame réunit, depuis 1990, des professionnel·le·s œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel : écriture, réalisation, production, technique, médiation ou encore enseignement. Convaincu·e·s 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 professionnel·le·s 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.

Meryem-Bahia Arfaoui

Après avoir suivi des études de droit et de sciences politiques, Meryem-Bahia Arfaoui commence par coanimer une émission dans une radio locale avant de réaliser un premier court-métrage de fiction en juillet 2020, *Les Crapules*. En février 2021, elle réalise *Les Splendides*, un court-métrage documentaire qui remporte le grand prix du jury du concours Arte, « Et pourtant elles tournent ». En parallèle, elle rejoint La Ruche en 2021 où elle poursuit l'écriture d'un court-métrage de fiction et en 2022, la première promotion occitane de la Cité Européenne des Scénaristes. Elle réalise le documentaire *Camionneuse*, diffusé par Arte et produit par Les Batelières Productions.

Casandra Herrera Caicedo

Intervenante cinéma et chercheuse en anthropologie visuelle, elle est doctorante en études hispaniques et hispano-américaines à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, où elle enseigne également. Elle fait partie du collectif de création sonore et visuelle La Disquette et anime des ateliers à partir de photographies d'archives. Ses principaux axes de travail sont liés à la photographie, au patrimoine culturel, à la mémoire et au genre.

Estelle Coll

Réalisatrice et intervenante cinéma, elle a réalisé des documentaires sociaux sur la jeunesse et animé des ateliers d'éducation aux médias à La Trame dans les années 2000. Elle rejoint ensuite l'Université de Nice où elle a réalisé pendant 20 ans des films scientifiques, pédagogiques et des MOOC. Elle anime des formations et des ateliers sur le langage et la technique audiovisuelle auprès des enseignants et des étudiants.

Nicolas Delpeyrou

Réalisateur, vidéaste et intervenant. Après un parcours de vidéaste indépendant démarré en 2013 et passionné par les nouvelles technologies, il devient pilote professionnel de drone en 2018. Il intervient régulièrement dans le cadre scolaire pour sensibiliser les élèves au métier de télépilote. Son intérêt dans le domaine visuel et artistique se poursuit dans la création de bande dessinée et de jeux vidéos.

Lélia Grüber

Formée en réalisation à l'école documentaire de Lussas, elle réalise des documentaires visuels et sonores et des projets hybride, mêlant fiction, documentaire et poème. La transmission étant pour elle une dimension essentielle dans son travail, elle anime aussi des ateliers d'éducation à l'image avec le jeune public.

François Hortal

Suite à des études à l'ENSAV de Toulouse, François Hortal s'est spécialisé dans le scénario en suivant des formations au CEEA et à la Fémis. Il a travaillé sur un projet de série historique pour Agat Films Ex Nihilo. Il est engagé dans des démarches d'éducation à l'image, désireux de transmettre ses connaissances et son goût pour le cinéma et l'écriture. Dans ce contexte, il accompagne notamment des collégiens dans l'écriture d'une bible de série pour le défi du CNC «Écris ta série !».

Céline Jaspert et Jean-Jacques Flores :

Respectivement marionnettiste et vidéaste, tout deux opérateurs MOCAP, intervenants auprès de l'association Animação, ils initient depuis plusieurs années différents publics à l'animation numérique et l'univers des effets spéciaux (des illusions optiques aux procédés numériques) à travers l'utilisation de logiciel de modélisation 3D simplifié, et/ou de différents procédés de trucage.

Aude Larmet

Réalisatrice, graphiste et auteure, elle a travaillé dans les studios d'animation de Michel Ocelot. Elle propose des ateliers d'initiation au cinéma d'animation en milieu scolaire et extra-scolaire depuis plus de 10 ans.

Jeanne Lorne

Cinéaste et monteuse diplômée de l'ENSAV de Toulouse, Jeanne Lorne a toujours lié son activité artistique au travail social. Aujourd'hui ses réalisations ainsi que les ateliers qu'elle met en place, tournent autour de thématiques humaines, intimes, politiques et sociales. Le contact avec divers publics et la transmission, sont pour elle synonymes d'un indispensable et constant enrichissement.

Maryam Sadeghizadeh

Diplômée d'un master cinéma parcours Réalisation et Création et un master cinéma parcours Esthétique de cinéma, elle a réalisé plusieurs courts-métrages (fiction et documentaire). Pendant sept ans, elle a également réalisé des vidéos éducatives et des vidéos publicitaires. Elle anime notamment un atelier de film documentaire au CIAM de l'université Toulouse – Jean Jaurès ainsi qu'un atelier de réalisation de court-métrage et un atelier de photographie à l'école Lucie Aubrac à Toulouse.

Sébastien Tarot

Plasticien et projectionniste de cinéma, Sébastien Tarot partage son temps entre pratique artistique et transmission, en parallèle de divers métiers en lien avec les arts visuels. Il collabore par exemple avec des musicien.ne.s lors de ciné concerts diffusés en pellicule cinématographique.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Inscription du Collège

La campagne d'inscription au parcours Collège au cinéma est prévue **du mardi 21 mai au vendredi 21 juin 2024 inclus**.

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

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

Nombre de collégiens par niveaux

- 10 000 collégiens de niveaux de la 6e à la 3e pourront être accueillis.
- Possibilité d'inscrire des niveaux entiers.

Conditions d'attribution

- Un comité de pilotage composé 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 dans le cadre du parcours d'éducation à l'image Collège au cinéma : à ce titre, 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 11 octobre 2023.

Formation aux enseignants & pré-visionnements des films

Pour les niveaux 6e/5e :

- 1ere journée de formation : **mardi 17 septembre 2024 au cinéma VEO de Muret**
- 2e journée de formation : **mardi 14 janvier 2025 au cinéma VEO de Muret**

Pour les niveaux 4e/3e :

- 1ere journée de formation : **mercredi 25 septembre 2024 au cinéma Le Cratère de Toulouse**
- 2e journée de formation : **mercredi 29 janvier 2025 au cinéma Le Cratère de Toulouse**

(Au programme : pré-visionnement des films, transmission et outils pédagogiques, présentation des ateliers pratiques, retours d'expériences...)

Absence sur autorisation du chef d'établissement.

Ateliers et Rencontres professionnelles

Cet accompagnement pédagogique fait l'objet d'une inscription spécifique par les enseignants qui souhaitent y inscrire un 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 de la première journée 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 : suite aux inscriptions et attributions, les ateliers de pratiques artistique engagent le financement de l'établissement, dans le cadre de la part collective du Pass Culture.

Le Conseil départemental finance un certain nombre d'ateliers pratique et rencontres avec des professionnels du cinéma, dans la limite des places disponibles. Les établissements concernés en sont informés lors des attributions des ateliers au mois d'octobre 2024.

- Transports : les frais de transports des élèves restent à charge du Collège.

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

COORDINATION PÉDAGOGIQUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (DAAC)

Christophe Pham-Ba

Conseiller littérature et cinéma,
audiovisuel

christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr

05 36 25 77 33

COORDINATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Lisbeth Bouysset

Référent Arts et Culture DSDEN / suivi
administratif

lisbeth.bouysset@ac-toulouse.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Direction déléguée Culture & Patrimoine – mission CIC

Aurélie Lou Chidlovsky

Cheffe de projet

aurelie.chidlovsky@cd31.fr

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

Mathias Baucher

Chargé de projet

Mathias.Baucher@cd31.fr

05 34 33 31 71 - 07 88 47 25 20

Toutes les informations du dispositif sur **eCollege31**
Inscriptions sur **eCollege31** du 21 mai au 21 juin 2024

Réalisé en partenariat avec

CD31_24/05/2024