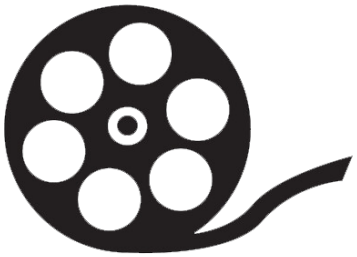
ATELIERS CINÉMA EN MILIEU SCOLAIRE



Proposés par le cinéma associatif
L'Entract' de Boën-sur-Lignon

L'entrAct
CINEMA ASSOCIATIF

Avec le soutien de : La Région Auvergne-Rhône-Alpes GRAC

NOTES INFORMATIVES :

Ces ateliers autour du cinéma sont à destination des établissements scolaires, mais également accessibles à toute structure au contact du jeune public (enfants/adolescents). Les inscriptions à ces ateliers peuvent se faire toute l'année scolaire 2021-2022.

Le contenu et la durée de ces ateliers peuvent varier en fonction du niveau des classes. Nous invitons donc les enseignants à nous contacter afin de pouvoir leur proposer une prestation adaptée, au tarif adéquat, et réaliser un devis.

Concernant les ateliers composés de deux modules, il peut être envisagé de les mener sur deux journées différentes, ou deux temps de classe différents (un module le matin, un deuxième l'après-midi).

Nous vous rappelons seulement que des frais de déplacement de l'intervenant sont à prévoir à hauteur de 0,30€/km.

Il pourra dans certains cas être demandé aux établissements de procurer à l'intervenant un matériel « de base », nécessaire au bon déroulement de l'atelier en milieu scolaire (vidéo-projecteur ou tableau blanc avec markers par exemple).

NOUS CONTACTER :

Conseils et devis auprès de notre médiatrice culturelle : Clémence Toquet
Tél : 06.41.93.52.42 *(n'hésitez pas à lui laisser un message en cas d'absence)*
Mail : mediation@cinema-entract.com
Plus d'informations sur notre site :
www.cinema-entract.com / Onglet SCOLAIRES

ATELIER
« PRÉ-CINÉMA »

NIVEAUX CONCERNÉS : GS - 6ème
DURÉE : 2h
NBRE D'ÉLÈVES MAX : 15 élèves de préférence.
TARIF : 50 € + frais de déplacement (0,3€/km)

Le terme « pré-cinéma » désigne l'ensemble des inventions liées à l'image et à son mouvement au XIXème, et qui furent à l'origine du cinéma « moderne ». L'objectif de cet atelier est de faire comprendre aux élèves les étapes d'une invention technologique (recherche, expérimentations et perfectionnement d'un dispositif).

L'atelier est organisé en deux temps :

1) Module « théorique » : ***les enfants visionnent des extraits de films, et il leur est demandé d'être attentifs pour répondre à l'oral à certaines questions, lors d'un échange dynamique.***

- Découverte des premiers films des frères Lumière, et comparaison avec les films d'aujourd'hui.
- Point historique adapté en fonction des niveaux : les frères Lumière, les opérateurs Lumière, à quoi ressemble le cinéma au début du XXème siècle, les innovations majeures (la 3D par exemple).
- Présentation, explication et manipulation par les élèves de certaines inventions qui ont mené à la création du cinéma : jouets d'optiques, lanterne magique, plaques photographiques, *camera obscura*, pellicule, etc.
- Explication du phénomène scientifique de « persistance rétinienne » ainsi que du fonctionnement de l'oeil et de la lumière.

2) Module « optique » : ***les enfants sont plus actifs, répartis en petits groupes. L'objectif est de permettre aux enfants de développer leur sens de création artistique et leur capacité à inventer une narration sous la forme d'arts visuels.***

- Apprendre à créer soi-même un jeu d'optique (thaumatrope, zootrope, folioscope, plaques de lanterne magique), en fonction du niveau des groupes scolaires.

NB : *si le temps vient à manquer pour achever ce module (l'avancement n'est pas toujours le même en fonction des niveaux), il sera remis à l'enseignant le nécessaire pour terminer lui-même l'atelier en classe ou pour que les enfants puissent, chez eux, terminer leur création.*

ATELIER « BURLESQUE »

NIVEAUX CONCERNÉS : GS - CE1 (module 1 uniquement) / CE2 - 6ème
DURÉE : 1h (module 1) / 2h-3h (module 2)
NBRE D'ÉLÈVES MAX : 30 élèves
TARIF : 35 € (module 1) / 100€ (module 1+2) + frais de déplacement (0,3€/km)

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux enfants le genre du Burlesque, au travers de ses figures célèbres. Un genre auquel les jeunes élèves sont souvent réceptifs. Le contenu et la durée de cet atelier peuvent varier en fonction du niveau des classes.

L'atelier est composé de deux modules :

1) Module « théorique » : ***Les enfants visionnent des extraits de films, et il leur est demandé d'être attentifs pour répondre à l'oral à certaines questions, lors d'un échange dynamique.***

- Définition du genre burlesque et explication de son succès aux débuts du cinéma, comme de sa (presque) disparition dans le cinéma actuel.

- Apprendre à reconnaître des figures célèbres du burlesque comme Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Jerry Lewis, ainsi que leurs particularités.

- À travers « l'analyse » de différentes scènes de films burlesques connus, mise en lumière des fielles du comique, ou comment provoque-t-on le rire, même encore aujourd'hui.

2) Module « tournage » (à partir du CE2) : ***les enfants sont plus actifs, répartis en petits groupes. L'objectif est de réaliser des scènes burlesques, mettant en application ce qu'ils auront vu dans le module 1, au service d'une création artistique collective.***

- Discussion commune pour établir ensemble les différents scénarios.
- Répartition en groupes et attribution des rôles de chacun : clapman, réalisateur, acteurs, scripte.
- Tournage groupe par groupe dans un espace délimité de l'établissement.
- Montage en direct par l'animateur des différentes scènes.

NB : *si le temps vient à manquer pour achever cette étape, ou si le groupe s'impatiente, le montage final sera envoyé ultérieurement à l'enseignant.*

ATELIER
« LE SON AU CINÉMA »

NIVEAUX CONCERNÉS : CE2 - Seconde
DURÉE : 1 à 2h (module 1) / 2h (module 2)
NBRE D'ÉLÈVES MAX : Module 1 limité à 30 élèves. Module 2 limité à 15 élèves.
TARIF : 35 à 60€ (module 1) / 50 € (module 2) + frais de déplacement (0,3€/km)

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves l'Histoire du son au cinéma, les différentes formes qu'il trouve dans un film, son rôle dans la « narration filmique », et l'impact qu'il peut avoir sur l'inconscient du spectateur. Les élèves apprendront également à écouter et analyser les sons qu'ils entendent, dans un but créatif. Le contenu et la durée de cet atelier peuvent varier en fonction du niveau des classes.

L'atelier est composé de deux modules :

1) Module « théorique » : ***les enfants visionnent des extraits de films, et il leur est demandé d'être attentifs pour répondre à l'oral à certaines questions, lors d'un échange dynamique.***

- Point historique : pourquoi les premiers films sont-ils « muets » ? D'où vient le son au cinéma ? Comment est-ce techniquement possible ?
- Apprendre à reconnaître les différentes sources sonores qui peuvent exister dans un film, ainsi que leurs sous-catégories : la musique, les bruitages, les dialogues.
- Apprendre le rôle de chacun de ces éléments et leur impact inconscient sur le spectateur.

2) Module « bruitage » (limité à 15 élèves) : ***les enfants sont plus actifs, répartis en petits groupes. L'objectif est de « rebruiter » une scène de film avec ce que les enfants ont à disposition : des objets du quotidien et leur voix.***

- Découverte et explication du métier de bruiteur ou *foley artist.*
- Choix de la scène et analyse des différentes sources sonores nécessaires à son doublage.
- Temps d'appropriation des objets par les élèves, tests des sons possibles.
- Enregistrements des différents sons.
- Phase de montage : démonstration d'un logiciel de montage par l'animateur qui effectue le montage directement devant les enfants.

NB : *si le temps vient à manquer pour achever cette étape, ou si le groupe s'impatiente, le montage final sera envoyé ultérieurement à l'enseignant.*

ATELIER
« LE LANGAGE DU CINÉMA »

NIVEAUX CONCERNÉS : CP - 6ème (uniquement module 1) / 5ème - Terminale
DURÉE : 1h-2h (module 1) / 2h (module 2)
NBRE D'ÉLÈVES MAX : 30 élèves.
TARIF : 35 à 60 € (module 1) / 100€ (module 1+2) + frais de déplacement (0,3€/km)

Cet atelier a pour objectif de familiariser les élèves aux métiers du cinéma, à son langage et à sa « grammaire », ainsi que de les aider à mieux comprendre les images qui entourent leur quotidien à travers le visionnement d'extraits de films.

Le contenu et la durée de cet atelier peuvent varier en fonction du niveau des classes.

Cet atelier est composé de deux modules :

1) Module « théorique » : ***les élèves visionnent des extraits de films, et il leur est demandé d'être attentifs pour répondre à l'oral à certaines questions, lors d'un échange dynamique.***

- Comparaison rapide et intuitive entre les premiers films et les films d'aujourd'hui.
- Apprendre à reconnaître les différents types/échelles de plans et leur signification.
- Aborder la question du montage et de son utilité : comment l'agencement de différentes images produit du sens. Explication des notions de champ/hors-champ, d'ellipses, de raccords/faux-raccord. Élargissement à des vidéos Youtube, reportages TV, publicités.
- Aborder les sous-catégories de la musique de film : musique *score*, additionnelle, thématique.
- Connaître les différents métiers de l'industrie du cinéma tout au long de cet atelier.

2) Module « tournage » (seulement de la 5ème à la Terminale, si votre établissement autorise l'usage des téléphones portable dans un but pédagogique) : ***les élèves sont plus actifs, répartis en plusieurs groupes. L'objectif est de leur demander instinctivement de filmer avec leur téléphone portable une scène particulière, de s'intéresser aux plans choisis, aux divergences entre les groupes.***

- Attribution à chaque groupe d'une *scaynète*, d'un scénario pré-établi à filmer.
- Temps de réflexion sur l'ordre dans lequel on veut agencer nos plans : élaboration d'un *story-board.*
- Tournage au téléphone dans un espace pré-défini de l'établissement.
- Montage par l'animateur (découverte d'un logiciel de montage).

NB : *si le temps vient à manquer pour achever cette étape, le montage final sera envoyé ultérieurement à l'enseignant.*

- *Débriefing* en classe entière à partir de certains travaux finis ou des *story-boards*.

ATELIER
« INITIATION À LA STOP-MOTION »

IMPORTANT : Il s'agit ici d'un atelier qui nécessite du temps (4h pour 1 minute de film), ainsi qu'un groupe restreint de participants. C'est pourquoi nous proposons un atelier sur plusieurs demi-journées, en fonction de votre projet. N'hésitez donc pas à nous contacter pour toute demande. Aussi, cet atelier ne s'adresse pas particulièrement aux établissements scolaires, mais à d'autres structures en charge d'enfants et d'adolescents comme les MJC, centres de loisirs, ou structures plus spécialisées.

ÂGES CONCERNÉS : 8 à 18 ans
DURÉE : 2 x 4h MINIMUM
NBRE D'ÉLÈVES MAX : 12 élèves
TARIF : 130€ la demi-journée de 4h + frais de déplacement (0,3€/km)

La « stop-motion » ou « animation image par image » est une technique qui permet de créer un mouvement à partir d'objets initialement immobiles. Elle consiste à prendre des photos, ou des images, et les assembler, les unes après les autres, jusqu'à les animer pour en faire un film en mouvement.

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux enfants les différentes techiques et secrets du cinéma d'animation par la réalisation d'un court-métrage en « stop-motion ».

Au programme :
- Point technique : comment animer quelque chose qui ne bouge pas ? Explication du phénomène de « persistance rétinienne », et de certains objets d'optiques, à l'origine de l'animation (zootrope, folioscope, etc).
- Point historique sur le cinéma d'animation : quels sont les premiers films d'animation, quelles sont les différentes techniques utilisées pour « animer » ?
- Élaboration collective d'un scénario.
- Explication du déroulé du tournage en fonction du support choisi au préalable : pâte à modelée, figurines, papier découpé, Playmobil ou Légo, peluches, etc.
- Répartition des tâches : fabrication du décor, enregistrement des voix et bruitages, prise des photos.
- Montage en direct par l'animateur (découverte d'un logiciel de montage).

NB : *si le temps vient à manquer pour commencer ou achever cette étape, le montage final sera envoyé ultérieurement à l'enseignant.*