

**LYCÉENS ET
APPRENTIS
AU CINÉMA**

PAYS DE LA LOIRE

*Premiers
Plans*

Accompagnement

**Les actions d'accompagnement de vos classes
proposées par**

Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire

2024-2025

Les actions d'accompagnement *

* Retrouvez les modalités pratiques à la fin du document

Journée cinéma

- **Une journée événement** 3
Les élèves vivent une expérience immersive de spectateur, par la projection de deux films du programme régional dans votre cinéma partenaire.
Journée animée par Margot Grenier, intervenante ou par vous-même.

Rencontres métiers

illustrées de nombreux extraits de films et/ou d'exercices pratiques

- **Réel, étique et vérité : l'image en cinéma documentaire** 4
Julien Bossé, chef opérateur
- **Sensibilisation à l'audiodescription** 5
Comment décrire des images pour immerger les spectateurs aveugles et malvoyants dans un film ?
Morgan Renault, auteur et narrateur d'audiodescription
- **Les coulisses de la fabrication d'une bande-son** 6
Jean-Yves Pouyat, chef opérateur son
- **Le son au cinéma** 7
Raphaël Bigaud, chef opérateur son
- **Le montage, un véritable temps d'écriture** 8
Cécile Guillard-Jubeau, chef monteuse
- **Le cinéma d'animation, au-delà du réel** 9
Violaine Pasquet, réalisatrice

Ateliers pratiques

- **De l'idée au pitch** 10
Initiation au scénario de cinéma
Garance Hamon, scénariste
- **Writer's Room** 11
Ecriture collective d'un pilote de série
Céline Thiou, auteure, réalisatrice, comédienne
- **Vivre ensemble au lycée** 12
Initiation à la réalisation
Caroline von Gimenez, réalisatrice
- **Documentaire – Documenteur** 13
Comment une voix off oriente-t-elle la compréhension d'une image ?
Ānanda Safo, scénariste et réalisatrice
- **Atelier Histoire fraîche** 14
Comment mettre en scène et filmer un petit bout de réel ?
Céline Thiou, auteure, réalisatrice, comédienne
- **Filmer son métier** 15
Initiation à la réalisation
Caroline von Gimenez, réalisatrice
- **Initiation à la peinture animée** 16
Alice Ribault ou **Bleuñwenn Conan**, plasticiennes-vidéastes
- **Initiation au stop motion** 17
avec les personnages de son film
Violaine Pasquet, réalisatrice
- **Créer l'affiche d'un film imaginaire avec l'IA** 18
Développer créativité et sensibilisation aux technologies de l'IA dans le cinéma
Ānanda Safo, scénariste et réalisatrice
- **Présenter un film en 180 secondes** 19
Initiation à la médiation
Alexis Thébaudeau, journaliste, conférencier, programmeur

Journée Cinéma

Créer une journée événement et permettre aux élèves de vivre une expérience immersive de spectateur, par la projection de deux films du programme régional dans votre cinéma partenaire.

animée par Margot Grenier ou par les enseignant.es

Présentation

La journée cinéma vise à mettre en lumière des thématiques communes entre les oeuvres et à susciter le débat avec les élèves.

Elle permet aussi de créer un temps fort de l'EAC pour votre établissement et de limiter les modifications d'emploi du temps au cours de l'année.

Déroulé d'une journée en présence de l'intervenante

- Chaque film fait l'objet d'une présentation de la thématique et de l'oeuvre (15 min)
- Chaque projection est suivie d'un échange avec les élèves (30 à 45 min)

**Il est donc nécessaire de compter pour chaque séance :
la durée du film + 45 min à 1 heure de présentation et d'échanges.**

Infos pratiques

Veillez à disposer de 1 ou 2 micros dans la salle
L'accueil et le déjeuner de l'intervenante sont à la charge du lycée

Mode d'emploi

- Choisissez deux des films de la sélection régionale. Vous pouvez vous inspirer des fiches parcours qui proposent des liens thématiques.
- Assurez-vous que votre cinéma accepte d'accueillir cette journée et identifiez avec lui plusieurs dates de projection possibles. Elles doivent être transmises à la coordination avant les vacances de la Toussaint.

L'animation de ces journées peut être assurée par les professeur-e-s ou, si vous le souhaitez, par **Margot Grenier**, intervenante.

• CAS n° 1 : vous animez vous-même la journée cinéma

Contactez la coordination pour l'informer des dates fixées avec le cinéma, et des films choisis.

• CAS n° 2 : vous souhaitez la présence de Margot Grenier, intervenante (pris-e en charge par la coordination pour un minimum de 80 élèves) :

- Contactez la coordination pour l'informer des films choisis et des dates possibles vues avec le cinéma.
- Vous serez mis-e en contact avec Margot Grenier avec qui vous préciserez la date retenue et discuterez des axes thématiques.

Margot Grenier

Anciennement éditrice vidéo chez Pyramide, elle se consacre dorénavant à la transmission du cinéma. Elle réalise des chroniques audio et des pastilles vidéo, rédige des dossiers pédagogiques, intervient auprès des jeunes dans le cadre des dispositifs Ma classe au cinéma et Passeurs d'images ou de festivals, anime des formations, des présentations de séances, modère des débats...

Réel, éthique et vérité : l'image en cinéma documentaire

Rencontre illustrée de nombreux extraits de films

avec **Julien Bossé, chef opérateur de prises de vue** (diplômé de la Fémis)

Présentation

Entrer dans un lieu inconnu et devoir, en quelques instants, déterminer la meilleure manière de filmer. Se poser des questions techniques de cadre, de lumière mais aussi d'intention selon le propos du film et les désirs du/de la réalisateur.ice.

Comment traduire le réel sans le dévoyer ? Comment créer de la mise en scène et du point de vue sans trahir ce que le réel nous propose, nous expose ? Comment gagner la confiance de ceux que nous filmons sans leur mentir sur ce que nous ferons de leur propos, de leur image ?

Faire du cinéma documentaire, c'est se confronter au monde à chaque instant, faire face au réel. Mais c'est aussi donner un regard, apporter un point de vue.

Depuis 11 ans, j'ai investi dans mon activité de « filmeur », de « photographe vidéaste », de « cinématographeur », le champ des films documentaires. S'éloigner du reportage, du pseudo regard objectif et se poser en permanence des questions du rapport au réel, de l'éthique du filmeur et de la vérité dans ce que l'on donne à voir.

Au travers de nombreux extraits de films tournés, de situations posées, j'expose mon regard, mes choix, mes fiertés, mes doutes ou regrets, les situations complexes, ou mes limites pour aborder de façon très concrète la grande question du pouvoir des images.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

Salle équipée avec vidéoprojecteur, système sonore et écran

Julien Bossé

Après un bac cinéma, un BTS audiovisuel et la formation Image de la Fémis, Julien Bossé a touché à presque tous les secteurs de l'audiovisuel, pour s'engager très fortement dans le cinéma documentaire depuis plus de 10 ans. Une trentaine de films documentaires composent sa filmographie de chef-opérateur de prise de vues dont *Zinder* (Aïcha Macky), *Pas comme des loups* (Vincent Pouplard), *L'Arbre sans fruits* (Aïcha Macky), *Première année dehors* (Valérie Manns), *MK, l'armée secrète de Mandela* (Osvalde Lewat) *Eaux noires* (Stéphanie Régnier).

Sensibilisation à l'audiodescription

Comment décrire des images pour immerger des spectateurs aveugles et malvoyants dans un film ?

avec Morgan Renault, auteur et narrateur d'audiodescription

Présentation

L'**audiodescription** est une voix narrative et descriptive qui s'ajoute à la bande son d'un film afin de permettre aux aveugles et malvoyants de mieux le comprendre, et si possible de s'immerger dedans.

Morgan Renault propose d'essayer de développer la sensibilité de vos élèves à l'image et au son et de leur montrer la complexité syntaxique et lexicale qu'exige l'audiodescription en se posant la question : comment utiliser les mots pour décrire des images et immerger des spectateurs dans un récit ?

Il s'appuie sur des extraits de films pour amener à comprendre son métier, notamment **À l'abordage** de Guillaume Brac, dont il a réalisé l'audiodescription.

La rencontre se veut surtout un moment de discussion avec vos élèves pour leur permettre d'échanger sur l'écriture et le cinéma en général.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

Salle équipée avec vidéoprojecteur, système sonore et écran

Morgan Renault

Auteur et narrateur d'audiodescription depuis 2010, Morgan Renault a audiodécrit plus de 300 films, documentaires et séries pour le cinéma, la télévision et les plateformes. Il se spécialise aussi dans l'adaptation pour les aveugles et malvoyants d'expositions de peintures (Jean-Michel Basquiat, Catherine Meurisse), de photos (Vincent Munier), de pièces de théâtres (Saint-Exupéry, Anne Frank, Georges Orwell), de monuments (Château du Plessis-Macé) et de concerts de musique en live (Soprano, Zaho de Sagazan).

Les coulisses de la fabrication d'une bande-son

**Rencontre illustrée de nombreux extraits de films
et d'une expérimentation : la sonorisation d'un extrait du « Sommet des dieux »**

avec Jean-Yves Pouyat, chef opérateur SON (diplômé de l'ENS Louis Lumière)

Présentation

L'objectif de cette intervention est d'ouvrir une fenêtre sur les coulisses de la fabrication d'une bande-son et de faire réaliser aux élèves qu'une expérience filmique est avant tout une expérience perceptive, ni uniquement visuelle, ni uniquement sonore, mais plus complexe, l'alliance des perceptions sonore et visuelle, l'audio-vision.

Dans un premier temps, nous verrons les grandes étapes de la fabrication d'une bande-son et plus particulièrement l'étape de post-production : le montage-son et le mixage. Il sera donné aux spectateurs-auditeurs quelques éléments de vocabulaire qui les aideront à catégoriser et hiérarchiser les sons constitutifs d'une bande-son. Nous verrons comment les différentes grandes familles de sons participent et influent sur la narration et la perception globale du film à travers de nombreux extraits ou de projets de mixage.

Dans une deuxième partie, nous élaborerons tous ensemble la bande sonore d'un court extrait du film Le Sommet des dieux film d'animation sélectionné cette année, à partir d'un TP préparé en amont.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

- Salle avec vidéoprojecteur accessible (connexions HDMI ou VGA).
- L'intervenant apporte le matériel-son nécessaire pour les démonstrations et le TP, à savoir ordinateur portable, carte-son, logiciel de montage-son et enceintes (prévoir le temps d'installation)

Jean-Yves Pouyat

Après une formation à l'ENS Louis-Lumière, il travaille depuis 1997 comme ingénieur du son polyvalent, principalement dans le domaine du son lié à l'image, sur des projets de documentaires, d'émissions musicales ou de fictions. Partenaire de l'Atelier de Recherche d'Arte, il aborde également la création et la réalisation radiophonique.

Plus d'infos

Le son au cinéma

Définir les composantes d'une bande sonore et reconstituer celle d'un extrait de film.

avec Raphaël Bigaud, chef opérateur son

Présentation

Un film c'est 50% d'image et 50% de son. Malgré son omniprésence au cinéma, la bande son reste mystérieuse et insaisissable. Elle est composée de différents éléments qui viennent s'assembler en harmonie avec l'image. Sa réalisation se déroule en parallèle du travail sur l'image. Elle est complexe et regorge de possibilités mêlant plusieurs techniques et disciplines artistiques. Prenons donc le temps de nous y intéresser et de comprendre ses enjeux.

Raphaël Bigaud propose, au cours de cette séance, d'accompagner le groupe dans la découverte des différentes étapes de la réalisation de la bande son d'un film d'animation.

Pour démarrer un extrait de film sera analysé pour déterminer les différentes catégories de son qui composent sa bande son : Dialogues, voix off, musique, ambiances, effets, bruitages.

La séance s'articulera ensuite autour de la reconstitution par les participants de la bande son d'un extrait : sélection d'ambiance, effets, musique, enregistrement de voix et bruitages.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

La séance nécessite l'installation d'un minimum de matériel fourni par l'intervenant (vidéo projecteur, enceintes, ordinateur portable, micros, et accessoires pour le bruitage) prévoir une demi heure de mise en place.

Raphaël Bigaud

Chef opérateur et monteur son, Raphaël Bigaud intervient sur de nombreux films de fiction.

Plus d'infos

Le montage, un véritable temps d'écriture

Rencontre illustrée de nombreux extraits de films

avec **Cécile Guillard-Jubeau**, cheffe monteuse et enseignante à l'université

Présentation

Le montage, quelle histoire ! Montage narratif, expressif, alterné, parallèle : en s'appuyant sur des extraits de films, nous étudierons les différents concepts qui se sont développés, opposés ou mélangés au cours de l'histoire du cinéma.

Quel sens le montage donne-t-il au film ? Les divers fragments d'un film sont agencés dans un ordre précis, selon un certain rythme afin de les mettre en valeur, de créer du sens, de l'esthétique et une histoire.

Montage des images, et des sons ? Lors du montage, on détermine la complémentarité de la bande son et des images, de la cohérence de l'espace sonore du film. L'analyse d'extraits de films suscitera un questionnement sur le traitement du son pendant le montage.

Le monteur travaille à partir des images et des sons que constituent les rushes et à partir du scénario ou du projet écrit par le réalisateur. Le montage est le résultat d'un dialogue, d'une confrontation qui s'effectue étape par étape entre le réalisateur et le chef monteur autour du film.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

Salle avec vidéoprojecteur

Cécile Guillard-Jubeau

Cheffe monteuse de films de fiction ou documentaire, Cécile Guillard-Jubeau enseigne également à l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.

Le cinéma d'animation, au-delà du réel

Comment ce genre cinématographique propose une façon hors normes de raconter des histoires ?

avec **Violaine Pasquet, réalisatrice**

Présentation

En explorant un éventail d'extraits minutieusement sélectionnés, Violaine vous plonge dans le monde décalé de l'animation. Nous observerons en quoi l'animation propose à chaque film une mise en scène innovante : comment cette technique détourne et contourne le cadre conventionnel de la prise de vue réelle ?

L'atelier amène à comprendre le processus magique et poétique de ce genre aux travers des metteurs en scène hors normes et hors cadres. L'animation nous donne à voir un cinéma original où la fabrication du récit se construit de manière artisanale et manuelle.

L'intervenante installera un banc titre afin que les élèves puissent comprendre le processus de fabrication d'un film d'animation.

Déroulé de l'intervention

- Introduction au cinéma d'animation : principe et origine
- Extraits de films d'auteurs
- Démonstration

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

Salle avec vidéoprojecteur

Prévoir 40 min avant la séance pour la mise en place du matériel

Violaine Pasquet

Passionnée de cinéma, Violaine a toujours voulu raconter des histoires. Autodidacte, elle s'est formée à l'écriture et à l'animation stop motion grâce au travail de transmission qu'elle mène depuis 23 ans auprès des jeunes. Elle poursuit sa formation par une double licence arts plastiques et cinéma à la Sorbonne. Elle a réalisé 3 courts métrages d'animation : *Hector*, *Louis* et *Le Chant des grenouilles* (sélection Festival Clermont Ferrand). La magie de la marionnette animée est pour elle un choix de réalisation qui lui permet de créer un espace totalement libre, dédié à l'imaginaire et aux fantasmes de ses récits. Parallèlement à son travail de cinéaste, elle travaille dans le département déco au sein de longs métrages. L'expérience de ce métier est aussi le prolongement de son travail en animation et de la question de l'espace imaginé, le décor.

De l'idée au pitch

Initiation au scénario de cinéma

avec **Garance Hamon, scénariste**

Présentation

Un court métrage est souvent le premier pas pour celles et ceux qui veulent écrire des scénarios, car sa réalisation peut se faire facilement ou avec une petite équipe. Comme pour les films et les séries, le scénario va à la fois contenir l'histoire mais aussi tous les éléments qui la composent : les décors, le genre, les personnages, la situation, l'univers, un twist qui retourne la fin.

A partir de contraintes imposées – notamment de deux genres à combiner - directement issues des films du dispositif, les élèves construisent pas à pas grâce à une fiche détaillée, les éléments d'un projet de court métrage en pool de scénaristes avant de le pitcher. Ces éléments permettront notamment d'imaginer des récits dans d'autres genres et de les mixer.

Déroulé de la séance

1/ Classe complète – 45 min : Découverte du scénario à partir des films du dispositif et d'exemples aux thématiques proches.

2/ Classe divisée en groupes – 45 min : Chaque élève dispose d'une trame à remplir. Après un brainstorming, ils la remplissent au fur et à mesure que l'histoire se dessine.

3/ Classe complète – 30 min : Présentation des pitches et discussion commune autour des projets de chaque groupe. Ecriture au format scénario d'une scène issues au tableau.

Bilan.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels : le matériel et la salle doivent être mis en place avant le début de la séance.

- Salle avec écran pour projection, rallonge, tableau et feutres.
- Si la classe est complète : deux salles contiguës pour répartir les élèves en groupes. (si 32 élèves : 8 groupes de 4)
- Possibilité de faire 2 ateliers le même jour avec différentes classes
- Une photocopie recto/verso pour chaque élève de la fiche fournie par l'intervenante
- L'intervenante apporte son ordinateur et une clé usb pour présenter les extraits si besoin.

Garance Hamon

Après un Master Scénario et Ecritures Audiovisuelles (Université Paris X) elle débute dans le scénario et la production. Elle développe ses projets en solo (*Cagna*, lauréate Bourse Emergence Nantes 2023) ou en co-écriture, souvent dans le genre, pour le cinéma ou pour l'animation (*Jumper7* – lauréat dispositif Adefi 2021). Investie au sein d'associations de scénaristes, elle est aussi lectrice et anime des ateliers (Séries Mania, Lycéens et Apprentis au cinéma, « Ecris ta série » au collège, Synambule). À Nantes, elle a collaboré avec le collectif Espèces d'Espaces. Elle enseigne le scénario et le storyboard en école supérieure.

Writer's Room

Écriture collective d'un pilote de série

avec Céline Thiou, autrice réalisatrice, comédienne

Présentation

Que l'on pourrait traduire par « la salle des écrivains » : ce nom désigne la pièce, l'espace, l'antre où se réunissent les scénaristes de séries américaines pour imaginer, construire et écrire leur scénario.

Par groupes composés d'une dizaine d'élèves, il s'agit d'imaginer collectivement les personnages et les principales lignes narratives d'une série en travaillant sur l'épisode pilote et en s'appuyant sur des cartes ressources tirées au sort.

Choisir un univers, décider des enjeux, alimenter des conflits, caractériser des personnages pour construire ensemble les bases d'une histoire, voilà ce qui sera sur le feu dans notre Writer's Room.

« Qu'on écrive un roman ou un scénario, on organise des rencontres, on vit avec des personnages ; c'est le même plaisir, le même travail, on intensifie la vie. » François Truffaut

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

- Salle avec une connexion internet
- Post its de différentes couleurs

Céline Thiou

Autrice, réalisatrice, metteuse en scène et comédienne, Céline Thiou a réalisé une dizaine de films dont *Maël et la révolution*, *Sales gosses*, *Figures d'enfance*, *Des mots plein les mains* ou *Signer la vie*. Elle intervient régulièrement dans les lycées, les CFA, les MJC, les centres sociaux ou les prisons dans le cadre d'ateliers d'éducation à l'image. Souvent menés avec des jeunes gens, ces ateliers nourrissent sa pratique du cinéma, la questionnent et l'infusent.

Vivre ensemble au lycée

Initiation à la réalisation

avec **Caroline von Gimenez, réalisatrice**

Présentation

Confronté.e.s aux images en permanence, je me suis rendue compte du pouvoir qu'elles exercent sur les jeunes, et que les notions de montage et de cadrage étaient chez eux assez évidentes, pour ne pas dire intuitives. Il m'a semblé alors nécessaire d'analyser le processus de fabrication d'un film, tout d'abord pour qu'ils s'emparent de cette forme artistique, mais aussi pour qu'ils ne soient pas dupes de l'image et des informations qu'elles nous délivrent : quelles images ? quels cadrages ? Pour quelles émotions ? Ma présence pose avec eux la question du sens des images, et dans le cadre d'un atelier de réalisation, permet de souligner les intentions lorsque l'on cherche à traduire une émotion par l'image.

Le thème de l'atelier est le vivre ensemble. Le sujet est assez vaste pour que chacun.e s'en empare librement, à partir de l'observation de leurs problématiques dans le microcosme du lycée, l'idée étant de faire naître une parole à travers un geste créatif et mobilisateur.

Les sujets abordés peuvent être très larges : harcèlement numérique, racisme, racket, homophobie, transphobie, grossophobie, boulimie, anorexie, mais il peut tout aussi bien s'agir d'une réflexion sur la fraternité, la sororité ou l'adelphité. Tous.les genres et les formes sont bienvenu.e.s : clip, parodie, fiction, documentaire. Il est fortement conseillé aux élèves de se faire plaisir sur cet atelier très exigeant.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 4 heures avec 2 classes (3h avec 1 classe si 1h prise en charge par l'établissement)

Il est recommandé aux professeur.e.s de s'emparer de cet atelier en amont, afin que les élèves puissent se constituer en groupes de 4 à 8 élèves et arriver le jour de l'atelier avec un sujet et une idée forte à transmettre.

Besoins matériel

Smartphones (1 par groupe)

avec application de montage conseillée : VN

Caroline von Gimenez

Réalisatrice formée aux Ateliers Varan, sa pratique artistique se nourrit de diverses expériences dans le champ social, les milieux du théâtre (construction de décor) et de l'audiovisuel (prises de vues, montage et réalisation). Toutes ces pratiques convergent vers un geste cinématographique créatif et autonome ou en collaboration avec des collectifs d'artistes. Elle réalise des films documentaires, expérimentaux, mais aussi des productions plastiques et photographiques. En parallèle, elle anime des ateliers de sensibilisation au cinéma auprès d'adolescent.e.s et de jeunes adultes.

Filmographie

Documentaire – Documenteur *

Atelier voix off : comment oriente-t-elle la compréhension d'une image et comment influe-t-elle l'avis du spectateur ?

avec Ānanda Safo, scénariste et réalisatrice

Présentation

Dans notre monde, il est nécessaire de développer son esprit critique, de ne pas tout prendre comme argent comptant et de vérifier les informations qui nous sont transmises via les médias et les réseaux sociaux.

Pour cela, rien ne vaut une mise en pratique. Suivant un dispositif simple, cet atelier est divisé en plusieurs étapes :

- La diffusion d'un court documentaire issu de la série Les Documents Interdits, est suivi d'un débat collectif afin de faire ressurgir la non véracité des évènements relatés et ce qui a motivé le réalisateur à créer cette série au début des années 90.
- À partir d'images documentaires imposées issues de cette série, les élèves divisés en groupes de 4 ou 5, imaginent et confrontent leurs idées, avant d'écrire une voix off sur l'extrait choisi.
- Durant la dernière étape, cette voix off est enregistrée.

Après l'atelier, les élèves reçoivent les voix off montées sur les images afin de découvrir leurs travaux respectifs. Une façon simple et concrète de mesurer l'impact des images et l'influence des informations qui nous sont imposées.

** Attention, les élèves ne doivent pas connaître le titre de cet atelier avant, afin de préserver mystère sur la véracité des images diffusées.*

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h (3h si 1h prise en charge par l'établissement)

Besoins matériels

- Salle équipée avec vidéoprojecteur, système sonore et écran
- Accès à un ordinateur dans la classe pour projeter deux courts métrages (que l'intervenante amène sur une clé USB)
- Salle avec suffisamment de place pour faire des groupes de travail de 4 à 5 élèves.
- Accès à un autre espace (autre salle, bureau etc.) durant la seconde heure et à proximité de la première salle, pour avoir un environnement silencieux afin d'obtenir un enregistrement sonore correct.
- L'intervenante apporte le matériel de prise de son, mais si jamais vous en avez, faites-lui savoir en amont.

Ānanda Safo

Diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges et en Histoire de l'art (option cinéma), Ānanda Safo se consacre à la réalisation de films et d'œuvres audiovisuelles depuis plus de quinze ans. À ce jour, elle a exploré différents formats, de la fiction à l'animation, du documentaire aux arts numériques. En parallèle, elle complète son activité par la transmission artistique, menant des ateliers ponctuels pour les adultes et les adolescents.

Atelier Histoire fraîche

Comment mettre en scène et filmer un petit bout de réel ?

avec **Céline Thiou***, autrice réalisatrice, comédienne

Présentation

Une histoire fraîche, c'est une histoire « pondue » du jour. Que ce soit un minuscule ou un grand évènement, c'est une histoire vécue. Vous en avez été le principal protagoniste ou le témoin aujourd'hui. Votre tartine est encore tombée du mauvais côté au petit déjeuner ? Deux voyageurs en sont venus aux mains dans le bus ce matin ? Vous êtes amoureux.se ?

Comment raconter ce petit bout de réel en images et en sons ? Quelle forme donner au récit ?

En partant d'un évènement vécu, il s'agira par groupe de choisir une histoire du jour, de l'adapter à une forme cinématographique et de la filmer avec vos téléphones portables.

Déroulé de l'atelier

- Les consignes, questions/réponses
- Chaque groupe tire une carte contenant une contrainte formelle à partir de laquelle réfléchir à la forme de la narration.
- S'il reste du temps : visionnage des films

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h (3h si 1h prise en charge par l'établissement)

Besoins matériels

- ordinateur (avec bonne connexion internet) relié à 1 vidéo projecteur. L'intervenante peut au besoin apporter son ordinateur = connexion HDMI
- 3 groupes de 10 élèves (max) ou 2 groupes si moins de 20 élèves
- par groupe : 1 téléphone avec une bonne caméra et assez de mémoire pour tourner quelques minutes de film + 1 petite enceinte amplifiée.
- la possibilité d'aller tourner dans la cour ou dans les extérieurs proches de l'établissement

Céline Thiou

Autrice, réalisatrice, metteuse en scène et comédienne, Céline Thiou a réalisé une dizaine de films dont *Maël et la révolution*, *Sales gosses*, *Figures d'enfance*, *Des mots plein les mains* ou *Signer la vie*. Elle intervient régulièrement dans les lycées, les CFA, les MJC, les centres sociaux ou les prisons dans le cadre d'ateliers d'éducation à l'image. Souvent menés avec des jeunes gens, ces ateliers nourrissent sa pratique du cinéma, la questionnent et l'infusent.

Filmer son métier

Atelier d'initiation à la réalisation avec Caroline von Gimenez, réalisatrice

Présentation

Filmer son métier c'est en comprendre les enjeux, tant au plan technique qu'au plan humain.

Cet atelier se propose d'accompagner de jeunes adultes en formation professionnelle dans un narratif cinématographique autour de la pratique et de la vision de leur futur métier.

Un travail sur le cadrage viendra soutenir une approche plus sensible liée à la rencontre des jeunes avec le monde du travail. Les formes choisies peuvent être strictement de l'ordre du documentaire mais peuvent aussi prendre des formes plus libres (clip musical, fiction, etc).

Les élèves se constitueront en groupes de 3 ou 4 mais pourront aussi travailler seul.e.s s'ils le désirent.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h par classe ou (conseillé) 4h en impliquant une deuxième classe (3h pour 1 classe si 1h prise en charge par l'établissement)

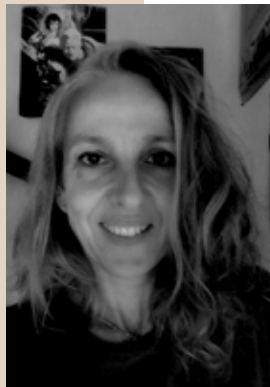
Besoins matériels

Smartphones (1 par groupe)
avec application de montage conseillée : VN

Caroline von Gimenez

Réalisatrice formée aux Ateliers Varan, sa pratique artistique se nourrit de diverses expériences dans le champ social, les milieux du théâtre (construction de décor) et de l'audiovisuel (prises de vues, montage et réalisation). Toutes ces pratiques convergent vers un geste cinématographique créatif et autonome ou en collaboration avec des collectifs d'artistes. Elle réalise des films documentaires, expérimentaux, mais aussi des productions plastiques et photographiques. En parallèle, elle anime des ateliers de sensibilisation au cinéma auprès d'adolescent.e.s et de jeunes adultes.

Filmographie

Initiation à la peinture animée

Recréer avec votre classe une séquence du film « Le Sommet des dieux », avec la technique de la peinture animée avec Alice Ribault ou Bleuñwenn Conan, plasticiennes vidéastes du Studio De Fil en Images

Présentation

Cette technique originale et peu connue du grand public, permet aux élèves d'expérimenter le principe d'image par image propre au cinéma d'animation. Même si *Le Sommet des dieux* est quant à lui, réalisé en animation 2D ordinateur, il n'en reste pas moins graphique et texturé, avec des décors se rapprochant d'une peinture quasi réaliste et mouvante.

Voir la technique pratiquée

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h (3h si 1h prise en charge par l'établissement)
Prévoir 1h de temps d'installation et 1h de rangement.

Besoins matériels

- une salle dédiée à l'activité (avec électricité et tables)
- un accès rapide à un / des éviers
- L'intervenante apporte l'intégralité du matériel de tournage et d'arts-plastiques pour être au plus proche des conditions de tournage réel.

Alice Ribault

Animatrice stop-motion depuis 10 ans, elle a créé le Studio De Fil en Images en 2014, lorsqu'elle était encore en étude aux Beaux-Arts du Mans. Après avoir eu son diplôme, elle décide de se consacrer à l'animation traditionnelle en s'intéressant également à sa transmission.

Plus d'infos

Bleuñwenn Conan

Après un BTS audiovisuel en montage, elle poursuit ses études aux Beaux-Arts du Mans où elle rencontre Alice. Parallèlement à ses études, elle intègre un atelier d'arts plastique et s'implique aussi dans la transmission. Passionnée de cinéma d'animation depuis toujours et particulièrement d'animation traditionnelle, elle rejoint le studio en 2016. *Plus d'infos*

Focus sur le stop motion

Une initiation pratique avec les personnages de son film « Le Chant des grenouilles ».

avec **Violaine Pasquet, réalisatrice**

Présentation

Cet atelier propose une immersion sur un tournage de marionnettes animées. Fervente passionnée du stop motion, Violaine propose d'installer un plateau de tournage en volume en classe. Les marionnettes utilisées pour l'atelier sont celles du film *Le Chant des grenouilles*, film sélectionné au festival de Clermont Ferrand.

L'atelier amène à comprendre le processus technique et magique de l'animation : image photographiée au rythme de 24 image/s, qui permet le mouvement d'un objet. L'animation est avant tout une histoire de timing, d'accélération, de ralenti, d'anticipation.

Déroulé de l'atelier

- Introduction au cinéma d'animation : Comment donner l'illusion d'un mouvement
- Extraits de film
- Les fondamentaux de l'animation : lois physiques, timing (relation espace/temps),
- Mise en pratique

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h (3h si 1h prise en charge par l'établissement)

Besoins matériels

Durée de la rencontre : 2 ou 3 heures

Lieu : salle avec vidéoprojecteur

Prévoir 40 min avant la séance pour la mise en place du matériel apporté par l'intervenante

Violaine Pasquet

Passionnée de cinéma, Violaine a toujours voulu raconter des histoires. Autodidacte, elle s'est formée à l'écriture et à l'animation stop motion grâce au travail de transmission qu'elle mène depuis 23 ans auprès des jeunes. Elle poursuit sa formation par une double licence arts plastiques et cinéma à la Sorbonne. Elle a réalisé 3 courts métrages d'animation : *Hector*, *Louis* et *Le Chant des grenouilles* (sélection Festival Clermont Ferrand). La magie de la marionnette animée est pour elle un choix de réalisation qui lui permet de créer un espace totalement libre, dédié à l'imaginaire et aux fantasmes de ses récits. Parallèlement à son travail de cinéaste, elle travaille dans le département déco au sein de longs métrages. L'expérience de ce métier est aussi le prolongement de son travail en animation et de la question de l'espace imaginé, le décor.

Créer l'affiche d'un film imaginaire avec l'IA

Développer créativité collective et sensibilisation aux technologies de l'IA dans le cinéma

avec **Ānanda Safo**, scénariste et réalisatrice

Présentation

Au démarrage de cet atelier, les lycéens sont invités à imaginer collectivement les éléments de base scénaristique d'un film fictif. Guidés par l'intervenante et en utilisant l'intelligence artificielle, ils génèrent ensuite le synopsis et le titre du film. Après une brève initiation à l'écriture de prompts, les élèves, divisés en petits groupes, sont en phase d'exploration autour de la création d'affiches de ce film imaginaire via une application intégrant l'intelligence artificielle. L'atelier se termine par une restitution avec une présentation des affiches réalisées suivie d'un débat autour de l'impact de l'IA sur la créativité.

Avoir un bon appareil photo n'a jamais fait un bon photographe et l'outil n'a jamais fait l'artisan. C'est la même chose pour l'IA. Mais il paraît important aujourd'hui de connaître les rouages de cet outil en perpétuelle évolution, de décoder ses forces et ses incohérences, afin de l'utiliser comme un booster de sa propre créativité plutôt que comme une solution toute faite, où nous ne serions plus les maîtres de nos propres choix.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

- Salle équipée avec vidéoprojecteur et écran
- Salle avec suffisamment de place pour faire des groupes (3 à 4 élèves).
- Connexion HDMI ou USB-C pour brancher l'ordinateur de l'intervenante sur le vidéoprojecteur
- Ordinateurs ou tablettes : un par groupe de 3 à 4 élèves, avec accès internet pour utiliser les applications de l'IA (Canva/Chat GPT...). Vérifier en amont si des proxys peuvent bloquer cet accès.
- Accès Internet pour les participants et l'intervenante.
- Une clé USB par groupe d'élèves serait un plus pour faciliter la restitution finale.

Ānanda Safo

Diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges et en Histoire de l'art (option cinéma), Ānanda Safo se consacre à la réalisation de films et d'œuvres audiovisuelles depuis plus de quinze ans. À ce jour, elle a exploré différents formats, de la fiction à l'animation, du documentaire aux arts numériques. En parallèle, elle complète son activité par la transmission artistique, menant des ateliers ponctuels pour les adultes et les adolescents.

Présenter un film en 180 secondes

Comment parler de cinéma, et comment donner les quelques clés qui permettent au public d'apprécier à sa juste valeur le film qu'il s'apprête à regarder ?

avec Alexis Thébaudeau, journaliste, conférencier et programmeur Cinéma

Présentation

Cette intervention propose de réfléchir aux enjeux de la prise de parole sur le cinéma, dans une perspective de médiation auprès du public. C'est également l'occasion de réfléchir à notre relation avec les œuvres cinématographiques et d'aborder la critique sous l'angle de la médiation.

L'intervention se déroulera en trois temps :

- Dans un premier temps, l'intervenant montre, exemples à l'appui, comment identifier les informations les plus importantes, puis initie la classe à la prise de parole en public sur le cinéma : qui parle ? pour quel public ? quelles sont les informations que l'on veut transmettre ?
- Puis, une seconde partie, les élèves sont invités à produire leur propre présentation d'un film du programme régional vu pendant l'année.
- Enfin, les élèves sont invités à la prise de parole à l'oral devant la classe. L'enseignant peut être amené à poursuivre les présentations lors des cours suivants.

Infos pratiques

Durée de l'intervention : 2h

Besoins matériels

un vidéoprojecteur, un grand écran, une connexion Internet, des câbles de connectique

Alexis Thébaudeau

Alexis Thébaudeau est journaliste, conférencier et programmeur cinéma. Depuis 6 ans, il est également enseignant en classe de BTS Audiovisuel (Histoire du Cinéma, Histoire de l'Art et Analyse Artistique). Il a également co-écrit, avec Elsa Gambin, les deux tomes du livre-BD *Histoires Incroyables du Cinéma*, aux éditions Petit à Petit.

Plus d'infos

Les actions d'accompagnement de vos classes

Les inscriptions sont ouvertes du 28 août au 10 octobre 2024

Les enseignants inscrits à Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire peuvent faire bénéficier leur classe d'une rencontre avec un-e professionnel-le du cinéma ou un-e intervenant-e spécialiste de l'analyse de l'image et du son.

En 2024-2025, 17 propositions ont été conçues par 14 professionnel.le.s des Pays de la Loire. Elles offrent chacune l'occasion d'aborder une facette singulière du cinéma avec des approches différentes : la Journée cinéma, mais aussi 6 rencontres métiers illustrées d'extraits de films et/ou d'exercices pratiques et enfin, 10 ateliers pratiques.

Durée, financement

Ces interventions sont le plus souvent d'une durée de 2 heures. Certains ateliers sont envisageables sur 3 heures, ce qui permet d'approfondir le travail et d'obtenir un travail plus abouti.

- **2 heures** : les interventions de 2 heures sont gratuites pour l'établissement et limitées à une par classe, dans la limite du budget régional dédié.
- **3 heures** : si vous optez pour un atelier de 3 heures, 1 heure est à la charge de l'établissement : 75 € finançables via Adage ou sur facture adressée par la coordination à l'établissement.

Organisation

- **Choix communs** : afin d'optimiser l'organisation de ces interventions nous invitons les professeurs à faire des choix communs pour les classes concernées. Le regroupement de plusieurs classes de faible effectif pourra être envisagé par la suite en concertation avec la coordination.
- **2e choix** : sur le formulaire d'inscription il vous est demandé un 2e choix afin de pouvoir établir un planning des interventions le plus cohérent possible sur l'ensemble du territoire régional en limitant les frais de déplacement et permettre ainsi de répondre à un plus grand nombre de demandes. De même, les intervenant-e-s ayant d'autres activités professionnelles qui contraignent leur disponibilité, ce 2e choix nous offre plus de souplesse pour répondre à vos attentes.
- **après le 10 octobre** : la coordination étudie l'ensemble des demandes et est amenée à faire des choix en fonction de son budget dédié. Elle reviendra vers vous pour toute question ou proposition d'ajustement. Si votre demande est acceptée, elle vous mettra en contact avec l'intervenant.e avec qui vous préciserez la date retenue et les modalités pratiques.

CONTACT

Premiers Plans – Lycéens et apprentis au cinéma
Véronique Charrat, coordinatrice régionale
06 32 14 60 30 – lyceens@premiersplans.org
9 rue Jeanne Moreau – BP 82214, 49022 ANGERS cedex 02
<https://lac.premiersplans.org/>