Collège au cinéma

2023 - 2024

EPCCCY

Collège au cinéma,
le dispositif national d'éducation à l'image

Grâce à votre adhésion, *Collège au cinéma* se poursuit en Vendée pour une nouvelle année ! Ce dispositif national propose aux élèves allant de la 6e à la 3e de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignant.e.s et les partenaires culturel.le.s, les bases d'une culture cinématographique.

La programmation établie collégialement avec des enseignant.e.s et exploitant.e.s du département est toujours aussi enthousiasmante et source de nombreuses exploitations en classe. Des actions complémentaires vous permettront de prolonger votre approche du cinéma, en en découvrant les coulisses. Elles seront notamment permises par le pass Culture, qui s'ouvre dès la rentrée prochaine aux classes de 6e-5e.

Nous remercions la DRAC des Pays de la Loire, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le Rectorat de Nantes et l'Association L'Archipel des Lucioles, qui nous permettent de poursuivre la mise en place du dispositif sur le département.

Déployé sur l'ensemble de la Vendée grâce au partenariat de 15 salles de cinéma, *Collège au cinéma* est accessible au plus grand nombre. Il fait naître des expériences communes et fédératrices pour les groupes d'élèves qui y participent.

Coordination du dispositif

Partenaire culturel
EPCCCY - Cinéma Le Concorde
Hélène Hoël
hhoel@cinema-concorde.com
02 51 36 50 22

Éducation Nationale
Jérôme Houard
Coordonnateur Territorial
Cinéma-Audiovisuel
DAAC - Rectorat de Nantes
jerome.houard@ac-nantes.fr

Accompagnement des films

De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les films et permettre aux enseignant.e.s de mener un travail en classe :

- **Des affiches sont remises aux enseignant.e.s.**

- **Des fiches enseignant.e.s et élèves sont disponibles en version numérique sur le site :**
www.cinema-concorde.com/college-au-cinema

- **Des ressources et des éléments à exploiter en classe (extraits de films, analyse de séquences, affiches, photogrammes,...) sont accessibles sur internet :**
www.transmettrelecinema.com
www.passeursdimages.fr/college-au-cinema
www.nanouk-ec.com

- **Des stages sont proposés par la DAAC pour découvrir les œuvres et préparer leur étude dans le cadre des enjeux de l'Éducation Artistique et Culturelle.**

- **Des ateliers menés par des professionnel.le.s du cinéma peuvent être mis en place, financés par la part collective du pass Culture.**

Azur et Asmar

Pour les élèves de 6e-5e

1er trimestre

Azur et Asmar de Michel Ocelot

France, Belgique, Espagne - 2006 - 1h39

Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, qui les élevait comme des frères, dans un pays vert et fleuri. La vie les sépare brutalement. Mais Azur n'oublie pas les compagnons de son enfance ni les histoires de fées de sa nourrice, au pays du soleil. Devenu grand, il rejoint le pays de ses rêves, à la recherche de la Fée des Djinns. Il y retrouve Asmar, lui aussi déterminé à trouver et gagner la fée, bravant tous les dangers et les sortilèges d'un univers de merveilles.

Pur chef d'œuvre au graphisme somptueux, *Azur et Asmar* de Michel Ocelot est une magnifique fable humaniste. L'histoire nous fait suivre deux enfants élevés par la même nourrice, séparés brusquement puis unis à nouveau pour une quête quasi onirique.

Ce scénario nous offre un très joli conte initiatique grâce, notamment, à son mélange des cultures. De plus, le film aborde des thèmes véhiculant de belles valeurs comme l'égalité, la fraternité, l'amour, la vaillance et surtout la tolérance. Pour transmettre tout cela, Michel Ocelot s'appuie sur des personnages attachants usant d'un mélange de langues au ton doux et amusant.
Les images sont accompagnées par une B.O. somptueuse qui clôt le film avec une pavane majestueuse.

Au travers de ce film d'animation, Michel Ocelot aborde aussi avec humour et poésie la question de l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident. Il fait d'ailleurs dire à la nourrice Jénane : « Je connais deux pays, deux langues, deux religions, ce qui fait que j'en connais deux fois plus que les autres ».

Jérôme Houard, enseignant de français, Coordonnateur Territorial Cinéma-Audiovisuel, Collège Édouard Herriot de la Roche-sur-Yon

Pistes d'étude

Arts :
Les significations symboliques de la couleur dans le cinéma d'animation.
Le doublage d'un film d'animation.
Les techniques et esthétiques du film d'animation.
Le motif du nimbe depuis l'Antiquité.

Humanités :
Les formes traditionnelles du conte oriental.
Les récits d'aventures mettant en scène des personnages merveilleux.
La ville et l'architecture arabe.
Les croyances et récits fondateurs dans la Méditerranée antique.

Langues et cultures :
L'art de la civilisation arabo-musulmane (architecture, musique, calligraphie, ...)

Citoyenneté et réflexion éthique :
Les valeurs citoyennes.
Les rôles sociaux assignés aux garçons et aux filles.

© le pacte

Parvana, une enfance en Afghanistan

Pour les élèves de 4e-3e

1er trimestre

Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey

Canada, Irlande, Luxembourg - 2018 - 1h33
VOSTF

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père.

Les films d'animation ne sont plus considérés que pour les enfants. Pour preuve, *Parvana, une enfance en Afghanistan* est un superbe film d'une richesse incroyable. Adapté du roman de Déborah Ellis, le film de Nora Twomey, est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.
La réalisatrice propose un film engagé qui tient à la fois du document implacable et de la fable initiatique. L'héroïne, magnifiquement interprétée par Golshifteh Farahani, est, comme son père, une conteuse. Elle accorde beaucoup d'importance aux légendes traditionnelles et à leur transmission. Le message est donc clair : les armes qui permettent de combattre le fanatisme intégriste et la discrimination sont avant tout l'éducation et la culture. En dénonçant de façon puissamment émouvante le tragique destin des femmes afghanes, le film pointe l'absurdité des inégalités entre hommes et femmes et met en avant des filles et des femmes qui deviennent des héroïnes.

Jérôme Houard, enseignant de français, Coordonnateur Territorial Cinéma-Audiovisuel, Collège Édouard Herriot de la Roche-sur-Yon

Pistes d'étude

Arts :
Les significations symboliques de la couleur dans le cinéma d'animation.
La miniature persane et son influence sur le cinéma d'animation.

Humanités :
Les récits enchâssés comme revanche de l'imaginaire sur le réel.
Les formes traditionnelles du conte héroïque.
Le travestissement de l'héroïne comme critique du pouvoir masculin.
La mémoire de la guerre d'Afghanistan.

Langues et culture :
L'Afghanistan à l'ère talibane.

Citoyenneté et réflexion éthique :
La condition des femmes sous le régime taliban.
Les inégalités face à l'éducation.

Science et technique :
La part de l'inné et de l'acquis dans les identités de genre.
Les menaces écologiques sur la nature.

Chantons sous la pluie

Pour les élèves de 6e-5e

2e trimestre

Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly

États-Unis - 1952 - 1h43
VOSTF

Don Lockwood et Lina Lamont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Suite au succès du premier film parlant, tous deux doivent s'adapter et tournent leur premier film du genre. Mais le film est un désastre à cause de la voix de crécelle de Lina et des déficiences techniques sur le plan sonore. Jusqu'au jour où Don est séduit par Kathy Selden, une jeune danseuse inconnue. Kathy, Don et son ami Cosmo ont alors l'idée de transformer ce film en comédie musicale et de faire doubler la voix de Lina par celle de Kathy.

Pistes d'étude

***Chantons sous la pluie*, dansons sur la pellicule.**

Ce film est un feu d'*artifice* qui nous dévoile les coulisses de l'*artifice* cinématographique et une grande partie de l'histoire du cinéma : de la pantomime du cinéma muet à la révolution du cinéma parlant, du burlesque à la comédie musicale, des affres du tournage à l'image finalement sublimée sur l'écran. La mise en abîme (le film dans le film) permet au spectateur d'assister au tournage, au doublage, aux rouages d'une œuvre en train de se créer avec inventivité et virtuosité ; *l'envers du décor* souligne alors *l'enfer du sonore*, le décalage entre la réalité et la fiction. Ce film est également un conte où l'ambition aveugle et la voix nasillarde font de la belle sorcière un personnage comique qui ne pourra briser l'amour du prince dansant et de la Belle à voix charmante. Laissez-vous entraîner au fil de scènes cultes, nous en*chantant sous la pluie* de gags : un chef-d'œuvre qui engendre la joie de vivre, de danser et d'aller au cinéma !

Pascal Bahuau, enseignant de français, Collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre

<u>Arts</u> :
S'exprimer en dansant et en chantant.
Le doublage au cinéma.
L'usage du plan-séquence et sa signification.

<u>Humanités</u> :
L'histoire du cinéma : du muet au parlant.
La mise en abîme du cinéma dans le film.
La manipulation du faux et du vrai.

<u>Langues et cultures</u> :
La comédie musicale américaine.

<u>Citoyenneté et réflexion éthique</u> :
Adopter une posture de spectateur critique face à la manipulation du son et des images.

<u>Science et technique</u> :
L'évolution des techniques d'enregistrement du son.
Les métiers techniques du cinéma.

La Traversée de Paris

Pour les élèves de 4e-3e

2e trimestre

La Traversée de Paris de Claude Autant - Lara

France - 1956 - 1h22

Sous l'Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. Au terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui s'est offert le luxe d'une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin paiera seul le prix de cette traversée.

Le film donne à voir la réalité prosaïque du marché noir, sorte de hors-champ de la guerre, bien plus souvent appréhendée via le prisme des figures mythiques de la Résistance. Il montre ce qui constituait sans doute l'essentiel de la population, une humanité sans conscience politique, plus occupée à survivre qu'à faire la grande Histoire. Il ne s'agit donc pas d'exalter des héros mais de dérouler une action a priori ténue, ni spectaculaire ni romantique : une simple tranche de vie, l'épopée urbaine de deux hommes. Mais, pour dérisoire qu'elle paraisse, cette épopée n'est pas sans péril : grâce à un traitement expressionniste, Paris se mue en labyrinthe menaçant. Le film permet en outre aux collégiens d'échapper au réflexe d'une lecture manichéenne rassurante : les personnages incarnent une humanité ordinaire complexe. Alors que le pragmatisme souriant de Martin s'accommode d'une certaine veulerie, l'audace séduisante de Grandgil dissimule le cynisme des privilégiés, qui se savent à l'abri et se divertissent par quelques frissons faciles…

Émilie Bébin, enseignante en Lettres classiques, Collège Haxo de La Roche-sur-Yon

Pistes d'étude

<u>Arts</u> :
Une adaptation libre dans la « tradition de la qualité » française ?
Les ombres et la lumière sous l'Occupation.
La lutte des classes à travers deux héros antagonistes.

<u>Humanités</u> :
La vie quotidienne à Paris sous l'Occupation allemande (marché noir, rationnement, restrictions des libertés, bombardements).

<u>Langues et cultures</u> :
La géographie parisienne à travers l'itinéraire des deux héros.
La représentation du soldat allemand sur les affiches de l'époque.

<u>Citoyenneté et réflexion éthique</u> :
La délation, le mensonge et la collaboration.
Vivre dans la peur : obéissance et révolte.

<u>Science et technique</u> :
Les mesures d'hygiène, l'impact médical du rationnement.
La perception nocturne : les cinq sens aux aguets.
Un objet du quotidien : le téléphone du XXe au XXIe siècle.

© Diaphana

Le Gamin au vélo

Pour les élèves de 6e-5e

3e trimestre

Le Gamin au vélo de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Belgique - 2011 - 1h27

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans un foyer pour enfants.
Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends.
Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère ...

Cyril s'échappe, court, se débat. Il refuse d'écouter l'éducateur du foyer dans lequel il a été placé. Il veut retrouver le vélo que son père lui a offert, ce père qui n'a pas eu de mot pour lui dire son abandon.
La caméra des frères Dardenne filme au plus près cette fuite en avant, cette rage face à l'inacceptable, ce mouvement perpétuel. Cyril ne peut pas s'arrêter. Il n'a plus d'ancrage. Son avenir semble tout tracé lorsqu'il rencontre un grand qui semble s'intéresser à lui, à qui il ne va rien refuser et qui l'entraîne dans la délinquance.
Mais c'est sans compter sur les bras qui vont tenter de le retenir, sur la générosité d'un amour inconditionnel.
Le Gamin au Vélo, servi par des acteurs d'une grande justesse, est un film sensible, profondément humaniste, tragique et lumineux à la fois.

Brigitte Sombret, enseignante en éducation musicale et chant choral,
Collège Edouard Herriot de La Roche-sur-Yon

Pistes d'étude

<u>Arts</u> :
La construction du réalisme (décors, mouvement de caméra, jeu d'acteur).
Mettre en scène un personnage en mouvement permanent.
Le rôle de la palette de couleurs dans la signification du film.

<u>Humanités</u> :
La fiction comme représentation du réel.
Les caractéristiques du parcours initiatique : obstacles, renaissance, passage d'un monde à l'autre.

<u>Langues et cultures</u> :
L'adolescence et la culture de masse : musique, littérature, télévision, jeux vidéo, internet.
Les régions francophones.

<u>Citoyenneté et réflexion éthique</u> :
La place des enfants face à la loi : responsabilité parentale, justice des mineurs.
La construction de soi : identité légale, identité personnelle, identité numérique/ figures d'autorité et d'identification.

© Park Circus

Pour les élèves de 4e-3e

3e trimestre

Pistes d'étude

Premier Contact
de Denis Villeneuve

États-Unis - 2016 - 1h56
VOSTF

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent sur Terre, une équipe d'experts, recrutée par l'armée américaine, va tenter, sous la direction de la linguiste Louise Banks, de comprendre les intentions de ses occupants.
Face à l'énigme que constituent la présence d'extra-terrestres et leurs messages mystérieux, l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre inéluctable et absolue.
Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses.
Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…

Au prime abord, *Premier Contact* est un « simple » film de science-fiction qui réinterroge une fois de plus l'invasion de la Terre par des extra-terrestres. Pourtant, après l'avoir vu, troublé, on sait qu'on a touché à quelque chose de bien plus profond, que son apparence n'est qu'un ticket d'entrée vers une réflexion bien plus philosophique, où le temps et le langage sont redéfinis et où le terme de « premier contact » prend de multiples sens : celui, certes, entre l'humanité et la vie extra-terrestre mais également entre une femme et un homme, entre une mère et son enfant, entre un scientifique et une littéraire, entre deux étrangers, entre deux façons de communiquer qui ne se font pas dans la même temporalité (linéaire pour les uns ; simultanée pour les autres)… Est-ce le langage qui détermine notre façon de percevoir le monde ou est-ce notre façon d'appréhender le monde physique qui crée notre langage ? Le film n'aura de cesse de décrypter ces rapports, ces modes de communication et de produire du sens face à ces signes et signaux créant après le premier contact, le deuxième, puis le troisième, puis toute une vie… Et si ce qu'on croyait avoir déjà vécu ne faisait que commencer ?

Sophie Haubois, professeure de mathématiques,
Collège Saint Joseph de Chantonnay
Responsable d'un atelier cinéma,
Collège Saint Paul de Sainte-Hermine

<u>Arts</u> :
Créer des monstres au cinéma.
Les idéogrammes et la calligraphie.
L'abstraction en peinture.
Les musiques électroniques et musique spectrale.

<u>Humanités</u> :
L'invention de l'écriture : Champollion et la pierre de Rosette.
Les peintures rupestres.
L'ONU.

<u>Langues et cultures</u> :
Les extra-terrestres et les voyages dans le temps dans la science-fiction américaine.
Les extra-terrestres dans la culture américaine, dialogue ou affrontement ? Quels enjeux de civilisation ?

<u>Citoyenneté et réflexion éthique</u> :
La tolérance.
L'ouverture à autrui et aux autres cultures.

<u>Science et technique</u> :
Les machines.
Les paradoxes temporels.
La conquête spatiale voyages interstellaires exploration de Mars.
La vie extra-terrestre.

Modalités de participation

• Participer à *Collège au cinéma* engage votre classe à découvrir les trois films proposés au niveau concerné, soit un film par trimestre, dans votre cinéma partenaire.

• Votre inscription à *Collège au cinéma* ainsi qu'aux formations est validée par la coordination du dispositif.

• Des prévisionnements des films sont mis en place en amont des séances au cinéma Le Concorde. Ils sont essentiels aux enseignant.e.s afin de préparer au mieux leur accompagnement du film en classe.

• Des formations sont organisées pour préparer le travail en classe. Il est fortement recommandé qu'au moins un.e enseignant.e par établissement y participe afin de faire le relais auprès de ses collègues.

• Des ressources pédagogiques destinées aux enseignant.e.s et aux collégien.ne.s sont mises à disposition.

• Des actions peuvent être développées avec votre cinéma partenaire afin d'encourager la découverte et la fréquentation du lieu par vos élèves.

INSCRIPTIONS
au dispositif et aux formations
du 28 août au 17 septembre sur le site :
ADAGE - application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle

En s'inscrivant, l'enseignant.e désigne un.e enseignant.e coordinateur.ice (qui peut être le.a référent.e culturel.le) au sein de l'établissement qui sera le relais auprès de la coordination départementale, du Rectorat et du cinéma partenaire.

COÛTS

À partir de la rentrée scolaire 2023-2024, les tarifs nationaux du dispositif Collège au cinéma sont réévalués. Le comité de pilotage départemental a voté pour un tarif à 2€80.

• **2€80** par élève et par film à régler auprès du cinéma partenaire, soit **8€40** par élève pour le programme de trois films sur l'année.

• Le transport est à la charge de l'établissement scolaire.

• La part collective du pass Culture est acceptée pour financer la billetterie dès la 6e.

DÉBUT DES SÉANCES

en novembre 2023

RENSEIGNEMENTS

Hélène Hoël
hhoel@cinema-concorde.com
02 51 36 50 22

Séances de prévisionnements

Ces séances de prévisionnements des films permettent aux enseignant.e.s de découvrir les films dans les mêmes conditions que leurs élèves, en amont du travail en classe et des formations proposées. Elles constituent une étape importante du travail d'accompagnement que l'enseignant.e mène avec sa classe.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

15h30 : *Azur et Asmar* (prévisionnement en commun avec École et cinéma)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

10h : *Parvana*

SAMEDI 13 JANVIER (SOUS RÉSERVE)

10h : *Chantons sous la pluie*
10h15 : *La Traversée de Paris*

SAMEDI 13 AVRIL

10h : *Premier contact*
10h15 : *Le Gamin au vélo*

Au cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion, La Roche-sur-Yon / 1, rue Maréchal Foch, La Roche-sur-Yon à partir de janvier 2024

Séances gratuites pour les enseignant.e.s et les personnes les accompagnant, sur justificatif d'inscription au dispositif.

Formations des enseignant.e.s

Des formations en distanciel et/ou en présentiel sont organisées en partenariat avec la DAAC et en lien avec le Parcours d'Éducation Artistique et Culturel de l'élève. Elles auront lieu courant novembre 2023 dans un établissement partenaire.

L'inscription aux formations s'effectue, pour les enseignant.e.s du public et du privé, lors de l'inscription au dispositif sur la plateforme ADAGE du 28 août au 17 septembre 2023.

Pour les enseignant.e.s du public, la DAFPEN entérine la liste des enseignant.e.s stagiaires à la fin du mois de septembre. Pour les enseignant.e.s du privé, la participation à ces formations doit être validée par la.le chef.fe d'établissement.

Actions complémentaires

En complément de la découverte des films de la programmation en salle, la coordination vous propose plusieurs actions complémentaires. Vous pourrez ainsi prolonger votre travail autour du cinéma, à travers des ateliers, rencontres ou parcours pendant le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Atelier cinéma d'animation

Venez vous initier aux différentes techniques de l'image animée grâce à la création d'un véritable studio de cinéma d'animation ! Différents modules seront proposés à vos élèves autour du stop motion, de la pixilation, et de la création de jouets d'optiques.

Coup de cœur des collégiens dans le cadre du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Vivez le temps d'une journée une immersion festivalière avec votre classe et découvrez une sélection de films de la programmation du Festival, adaptés aux collégien.ne.s. À l'issue de votre découverte des films, votre classe élira son film coup de cœur.

Atelier bruitage de film

De quoi est constituée la bande son d'un film ? Et comment crée-t-on un environnement sonore réaliste ou fantastique ? À travers cet atelier, les élèves seront amenés à créer les bruitages d'un extrait de film de la programmation, et découvriront ainsi l'importance du son au cinéma.

Pour plus d'infos, rendez-vous en septembre sur notre site internet :
www.cinema-concorde.com/college-au-cinema

Couverture : © Diaphana / © le pacte

EPCCCY Établissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Tonnais

CNC centre national du cinéma et de l'image animée

PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

ACADÉMIE DE NANTES

l'archipel des lucioles

www.cinema-concorde.com

Création graphique :
Lucile Page