

Collège au cinéma

2024 - 2025

EP
CC
CY.

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

Nous sommes heureux de poursuivre *Collège au cinéma* à vos côtés. Depuis maintenant trois ans, le dispositif s'ancre dans le département, témoignant d'une réelle envie de découverte et de transmission avec vos élèves, le tout en salle de cinéma. Ce déploiement n'aurait pas été possible sans l'adhésion des équipes enseignantes, et nous vous remercions de votre engagement en faveur de l'éducation à l'image.

Le dispositif national *Collège au cinéma*, 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.

Afin d'accompagner une programmation riche, tournée vers le monde et l'humain, des actions complémentaires vous permettront d'approfondir votre approche du cinéma.

Nous remercions vivement 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 soutiennent et permettent la mise en place du dispositif sur le département.

Déployé sur l'ensemble de la Vendée grâce au partenariat de 16 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
DRAEAC - 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, ainsi que de nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles en version numérique sur le site : transmettrelecinema.com
- Des stages sont proposés par la DRAEAC et l'EPCCCY 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.

Brendan et le secret de Kells

Pour les élèves de 6e-5^e

1er trimestre

Pistes d'étude

Brendan et le secret de Kells

de Tomm Moore et Nora Twomey

Belgique, France, Irlande - 2008 - 1h15

Brendan, un apprenti moine de 12 ans, est élevé par son oncle, le sévère Abbé Cellach, au sein de l'abbaye de Kells. Un jour, le frère Aidan, un célèbre enlumineur, vient trouver refuge à Kells, après que sa ville a été détruite. Brendan trouve en lui un père spirituel et la force de braver les interdits. Pour procurer à l'artiste l'encre dont il a besoin pourachever l'ouvrage, le garçon franchit la porte de l'abbaye et s'engage seul, pour la première fois de sa vie, dans l'épaisse forêt qui lui fait face.

Un film enluminé

Contre les invasions vikings, un rempart de pierres peut s'effondrer ; mais contre la barbarie, un rempart de savoir peut s'ériger. C'est la raison pour laquelle Brendan, apprenti enlumineur, déterminé et talentueux, nous entraîne, à travers des aventures rythmées, dans une quête initiatique afin de découvrir les mystères des sombres forêts et des enluminures colorées et ainsi transformer les ténèbres en lumière, la page blanche en savoir enluminé. Bien que respectueux des règles établies et enfermé entre les murs de l'abbaye, notre héros se laisse entraîner à franchir les interdits pour partir en quête : un conte qui interroge alors sur la transgression et la transmission. Transmission inter-générationnelle des anciens envers le jeune garçon mais aussi, au final, du jeune garçon vers ses maîtres. Les créateurs de ce film semblent eux aussi avoir suivi les enseignements de l'art de l'enluminure pour créer un film illuminé et enluminé. Partons à notre tour en quête vers ce conte énigmatique, esthétique et initiatique !

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

Arts :

La variété des techniques d'animation et leur signification.

L'utilisation de la stylisation pour caractériser un lieu et des personnages.

L'enluminure, un art transposé au sein d'un film d'animation.

Humanités :

La vie monastique au Moyen-âge et les invasions barbares.

Les récits d'aventures mettant en scène des personnages merveilleux.

Science et technique :

Les évolutions du livre dans différents contextes (historiques, économiques, culturels).

Langues et cultures :

L'Irlande et la culture celtique.

Citoyenneté et réflexion éthique :

Le rôle de la loi dans une société.

Le rôle de l'artiste dans la société.

© Studio canal

Pour les élèves de 4e-3^e

1er trimestre

Pistes d'étude

Persepolis
de Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud

France - 2007 - 1h35

1978, en Iran, l'insouciante Marjane est choyée par sa famille. Intellectuels modernes, ses parents soutiennent la révolution contre le Chah. Mais leurs espoirs de liberté tombent avec la mise en place de la République islamique. La fillette qui rêvait de changer le monde doit désormais se soumettre à la dictature des «gardiens de la révolution». Adolescente à la langue bien pendue, ses parents décident de l'envoyer en Europe pour la protéger. Débarquant à Vienne à 14 ans, Marjane connaît alors sa deuxième révolution...

Persepolis est une œuvre autobiographique, racontant l'histoire de Marjane Satrapi, des premières années de sa vie à Téhéran pendant la Révolution islamique, jusqu'à son départ en Europe. Tout l'intérêt de ce film repose sur le regard que porte l'héroïne, jeune adolescente à l'époque, sur les bouleversements socio-politiques de son pays. C'est à la fois la petite et la grande Histoire qui s'entremêlent dans ce récit avec en plus tous les tourments liés à l'adolescence. Ce film se distingue par une véritable sensibilité et une poésie mises en lumière par le graphisme. En effet, c'est d'abord une certaine austérité du dessin qui surprend avec notamment ces personnages noirs sur fond blanc. Ce style nous saisit par sa vitalité et son élégance qui nous font osciller en permanence entre rire et émotion, entre pudeur et mélodrame. N'oublions pas les voix qui permettent une réelle incarnation des personnages avec notamment Chiara Mastroianni qui prête sa voix à Marjane. *Persepolis*, de par son ton et son esthétique, est un film unique.

Benoît Maudet, professeur documentaliste,
Collège Gaston Chaissac de Pouzauges

Arts :
Se raconter en images.
Techniques et esthétiques du film d'animation.
Noir et blanc / couleur.

Humanités :
L'adaptation : fidélité à la bande dessinée, recomposition, condensation.
Un récit d'apprentissage.
L'expression de soi, entre ironie, lyrisme et fierté.

Langues et culture :
Iran, Autriche, France : des chocs culturels successifs.

Citoyenneté et réflexion éthique :
La liberté d'expression dans un régime autoritaire.
Croyance religieuse et athéisme.
L'exil et ses causes.

Persepolis

Pour les élèves de 6e-5^e

2e trimestre

Pistes d'étude

Cyclone à la Jamaïque de Alexander Mackendrick

France - 1965 - 1h35
VOSTF

XIXème siècle. À la suite d'un terrible cyclone qui s'est abattu sur la Jamaïque, un couple de planteurs anglais décide de mettre ses enfants à l'abri en les envoyant par bateau en Angleterre. Mais leur navire est attaqué par des pirates qui, sans le savoir, embarquent les enfants avec le butin. Chavez, le chef des pirates, les prend sous sa protection. Sur terre, la rumeur court que les enfants ont péri dans l'abordage. La flotte anglaise décide alors de se lancer à la poursuite des pirates...

Inclassable, ni film de pirates, ni film sur l'enfance, ni film comique, et pourtant tout cela à la fois ; *Cyclone à la Jamaïque* est un cocktail de genres où la perte de repères est le fil conducteur : des enfants, un capitaine, des pirates et même une statue ; tous vont perdre la tête... Tout en respectant les conventions, Alexander Mackendrick nous offre un voyage d'aventure en mer qui revisite le genre avec originalité, en nous contant l'histoire de cinq enfants envoyés par erreur sur un navire en direction de l'Angleterre pour y recevoir une éducation soignée. Mais au lieu de cela, ils plongent malgré eux dans l'univers impitoyable des pirates. Parfois cru dans sa représentation des événements, le film demeure profondément juste, démontrant le talent du réalisateur à mettre en lumière la complexité de la cruauté humaine. Porté par les performances remarquables de deux géants du cinéma, Coburn et Quinn, cette œuvre singulière où des enfants sans scrupules précipitent la chute des pirates qui les ont pourtant secourus, offre une aventure captivante dont le dénouement est aussi surprenant que délectable.

Jérôme Houard, coordonnateur territorial DRAEAC en cinéma-audiovisuel, enseignant en Lettres Modernes, Collège Édouard Herriot de La Roche-sur-Yon

Arts :
Une histoire de la piraterie au cinéma.
Les représentations des pirates à travers des gravures anciennes et l'imagerie traditionnelle.

Humanités :
La piraterie au XIXème siècle.
Le motif de l'enfant (son univers, sa place face aux adultes, son point de vue).
Les variations de tons : comique, tragique, élégiaque.

Langues et cultures :
La Jamaïque, colonie britannique au XIXème siècle.
La société anglaise au XIXème siècle.

Citoyenneté et réflexion éthique :
L'ambivalence du monde de l'enfance entre pureté et cruauté.
Les notions de liberté, d'affranchissement des règles et de codes sociaux.

Le Pays des sourds

Pour les élèves de 4e-3^e

2e trimestre

Le Pays des sourds de Nicolas Philibert

France - 1993 - 1h39

Dans le silence le plus total, devant des partitions musicales, quatre personnes chantent en s'accompagnant du geste. Un professeur, dans une école spécialisée, donne un cours de langue des signes à un groupe d'adultes. Les jeunes Karen, Florent, Jalal, Abou et Frédéric apprennent à parler avec l'aide d'un appareil et de leur professeure. À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? Le pari de Nicolas Philibert est de nous faire découvrir ce pays lointain des sourds profonds où le regard et le toucher ont tant d'importance.

Dans chacun de ses films, Nicolas Philibert partage son amour de l'observation, nous incitant à regarder et écouter attentivement. Fidèle à sa démarche, le documentariste opte pour une approche subtile et empreinte de sensibilité, laissant les thèmes émerger naturellement, sans recours à une voix off intrusive. Dans cette démarche, le spectateur est invité à aller à la rencontre de l'autre pour mieux le comprendre. *Le Pays des sourds* nous plonge dans l'univers de la langue des signes, offrant une expérience cinématographique remarquable par son utilisation astucieuse de l'échelle des plans. Ce voyage nous permet non seulement de rencontrer des personnes sourdes, mais surtout d'écouter leurs récits : des récits parfois empreints de douleur, mais toujours racontés avec humour et dignité, offrant une leçon profonde sur l'amour et la résilience. Le film nous transporte au cœur de la culture sourde, révélant ses codes, ses normes et ses rituels. On retrouve dans cette œuvre la même tendresse et la même bienveillance envers ses sujets, en particulier les enfants, mais cette fois-ci dans le contexte enrichissant de la découverte d'un « monde » différent.

Oriane Casimir, enseignante en Lettres Modernes, Collège Édouard Herriot de La Roche-sur-Yon

Pistes d'étude

Arts :
Le rôle de la bande son comme vecteur d'émotions.
Un choix éthique et esthétique : l'élargissement du cadre et l'abandon du contrechamp.

Humanités :
Exploitation des témoignages pour constituer une trame narrative.
Le rôle du point de vue dans un documentaire.
Interroger la réflexion de Nicolas Philibert : « Filmer l'autre c'est évidemment parler de soi ».

Langues et cultures :
La langue signée à travers les âges et les pays.
À partir de la phrase de Wittgenstein « les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde », échanger avec les élèves sur leurs différentes langues.

Citoyenneté et réflexion éthique :
Différence ou handicap ?
Comment contribuer au vivre-ensemble et à l'acceptation de chaque singularité ?

Les Racines du Monde

© Les Films du Plateau

Pour les élèves de 6e-5^e

3e trimestre

Pistes d'étude

Les Racines du Monde de Byambasuren Davaa

Allemagne, Mongolie - 2019 - 1h37
VOSTF

Sur les steppes mongoles vit une famille unie. Amra, le jeune fils, rêve de participer à Mongolia's Got Talent. De son côté, son père, Erdene se bat contre le développement de l'exploitation d'or sur ses terres et la menace d'une expulsion. Lorsque ce dernier meurt tragiquement dans un accident, son fils, Amra, prend le relai avec courage et talent.

Il y a tout d'abord l'immensité de la nature, grandiose et somptueuse, de la Mongolie bordée de montagnes éclairées d'une lumière chaude ; puis la légère traînée de poussière de la voiture qui la traverse, conduisant Amra à l'école. *Les Racines du Monde* nous raconte une histoire particulière, celle des derniers nomades, éleveurs de chèvres et de moutons. Nous découvrons la vie à l'intérieur de la yourte, les gestes quotidiens, la fabrication du fromage, les rituels et les valeurs spirituelles de la communauté ; une histoire de transmission. Lorsque le drame arrive, les questions sont universelles : celles du sentiment de culpabilité, du devoir envers la famille, de la filiation, du deuil. Universel et actuel également, le combat contre les multinationales qui exploitent les ressources minières de la Mongolie et qui mettent en péril l'équilibre écologique qu'a su préserver la culture nomade. Le film pose aussi la question des choix que nous devons faire pour la survie de notre planète. Et cette chanson :

*Il y a bien longtemps
Avant que ne règne la cupidité...
Un tissage de rivières d'or a formé notre terre...
Les Racines du Monde est un film sensible et puissant.*

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

Arts :
Une fiction ethnographique à la frontière du documentaire.
Transmission et célébration de la nature à travers chansons et musiques traditionnelles.

Humanités :
Les steppes de l'Oural.
L'histoire des mines et la situation socio-économique en Mongolie.

Science et technique :
L'exploitation minière, une menace pour les sols, les cours d'eau et les populations locales.
Les différents habitats et leur mode de construction à travers le monde.

Langues et cultures :
Traditions nomades et rituels mongols.

Citoyenneté et réflexion éthique :
Le travail des enfants.
La mort et le cycle de la vie pour les Mongols.

The Truman Show

© Ciné Sorbonne

Pour les élèves de 4e-3^e

3e trimestre

The Truman Show de Peter Weir

Etats-Unis - 1998 - 1h43
VOSTF

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propre de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé...

« En vrai... » Une expression familière chez les jeunes. Lorsqu'ils apposent cette expression au démarrage d'une phrase, ils s'apprêtent à livrer quelque chose de réel, de profond, auquel ils croient comme étant une vérité, la réalité telle qu'elle est. Mais qu'est-ce qui est « vrai » ? Qu'est-ce que la « réalité » ? C'est ce que le film interroge. La réalité de l'un, celle de Truman (« l'homme vrai ») est une fiction pour les autres, les spectateurs du monde entier qui vivent accrochés 24/24h et 7/7j à leur petit écran pour certains. Ils vivent la vie de Truman par procuration, oubliant leur propre réalité. N'est-ce pas la tendance de notre société actuelle ? Avec les « story » sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la réalité virtuelle... Où se situe la vraie existence de chacun ? Ce film, sorti il y a plus de 25 ans, est plus actuel que jamais. Grâce à Truman, qui commence à se questionner quant à la réalité de son monde, nous remettons en cause les limites de notre propre univers, mais aussi la véracité des informations dont nous sommes assaillis. Après 30 ans où il a joué un rôle malgré lui, Truman va devenir acteur de sa propre vie, la vraie. Et nous ?

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

Pistes d'étude

Arts :
La position du spectateur : voyeur et complice.

La dystopie : l'opposition entre une société idéale et le factice.

Le point de vue au cinéma : où sont les caméras cachées ?

Humanités :
Une critique de l'American Way of Life comme modèle de société idéalisée.
Société de consommation, société de surveillance.
L'allégorie de la caverne : entre réalité et vérité.
Pouvoir des images, société du spectacle.

Langues et cultures :
Seaside, entre représentation de la ville américaine des 50's et décor de cinéma.

Citoyenneté et réflexion éthique :
La télé-réalité : peut-on tout montrer ?
Christof (Christ Off) : « artiste Dieu » du monde qu'il a créé.

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

INSCRIPTIONS au dispositif

du 30 août au 16 septembre 2024 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 la référent.e culturel.le) au sein de l'établissement qui sera le relais auprès de la coordination départementale, du Rectorat et du cinéma partenaire.

Pour les IME et MFR, l'inscription se fait sur le site du Concorde sur :

<https://www.cinema-concorde.com/bienvenue-dans-lespace-enseignant-college>

COÛTS

- **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 2024

RENSEIGNEMENTS

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

Séances de prévisionnements

Les 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 25 SEPTEMBRE

- 16h : *Persepolis*
16h15 : *Brendan et le secret de Kells*

MERCREDI 15 JANVIER

- 16h : *Cyclone à la Jamaïque*
16h15 : *Le Pays des sourds*

MERCREDI 2 AVRIL

- 16h : *The Truman Show*
16h15 : *Les Racines du monde*

Au cinéma Le Concorde, 2D rue Maréchal Foch, La Roche-sur-Yon
Séances gratuites pour les enseignant.e.s et les personnes
les accompagnant, sur justificatif d'inscription au dispositif.

**Un temps d'échange par la coordination du dispositif vous sera
proposé à l'issue des séances.**

Formations des enseignant.e.s

Des formations sont organisées par la DRAEAC et l'EPCCY, en lien avec le Parcours d'Éducation Artistique et Culturel de l'élève. Elles auront lieu en présentiel le mardi 5 novembre pour le niveau 6e/5e et le jeudi 7 novembre pour le niveau 4/3 au collège Herriot de La Roche-sur-Yon. Comme l'année dernière, une troisième formation en distanciel de trois modules sera proposée au fil de l'année.

Pour les enseignant.e.s du public, l'EAFC enverra aux enseignant.e.s stagiaires sélectionné.e.s par la coordination les ordres de mission début octobre.

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 en salle des films de la programmation, la coordination propose plusieurs actions complémentaires. Vous pourrez ainsi prolonger votre travail autour du cinéma, à travers des ateliers, des rencontres, mais aussi à l'occasion du parcours "Coup de cœur des collégiens" pendant le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, qui se déroulera du 14 au 20 octobre 2024.

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

Mardi 15 octobre 2024

Vivez une journée d'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*.

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

Atelier cinéma d'animation

Décembre 2024

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.

Atelier bruitage de film

Mars 2024

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.

EP
CC
CY
Etablissement
Public de
Coopération
Culturelle
Cinématographique
Tours

CNC centre national
du cinéma et de
l'image animée

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
Loïc
Février
Président

ACADEMIE
DE NANTES
Aude
Agnès
Pommerehne

C
l'archipel
des lucioles
L'archipel des lucioles
L'archipel des lucioles

www.cinema-concorde.com
Création graphique :
Lucile Page