

ATELIERS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

6

Découvrir le patrimoine cinématographique, explorer un aspect singulier de l'histoire du cinéma, analyser une œuvre ou s'initier à la réalisation, la Cinémathèque de Toulouse propose des ateliers animés par des médiateurs.

Les interventions proposées peuvent être adaptées en fonction du projet pédagogique des enseignants et du niveau des élèves. Sur la saison 2024-2025, les ateliers scolaires seront proposés exclusivement au sein des établissements.

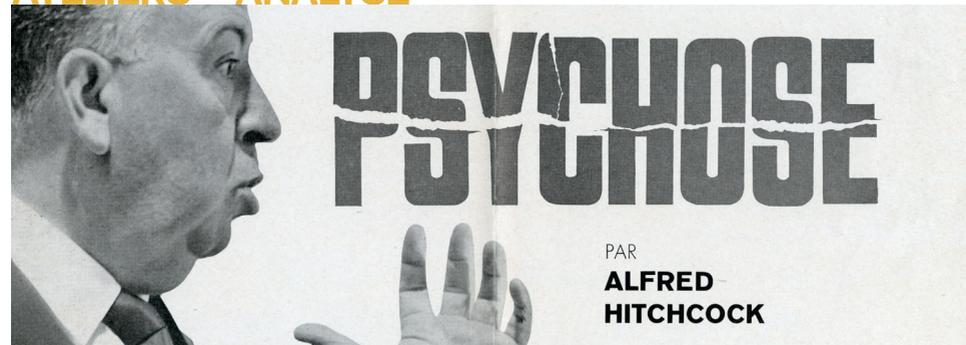
Tarif : indiqué au niveau de la description de chaque atelier - prévoir le coût du déplacement des médiateurs

Effectif : 1 classe

Durée : de 1h30 à 2h30

ATELIERS – ANALYSE

7

Le dispositif d'atelier « Analyse » propose d'initier les élèves à l'analyse de l'image en mettant à leur disposition les moyens pour construire et formuler leur point de vue sur un film.

Selon le titre choisi, l'analyse du film peut être complétée, en classe, par des propositions de micro-pratiques.

Durée : de 1h30 à 2h

Effectif : 1 classe

Objectifs pédagogiques :

- > Appréhender et lire des images animées
- > Placer le film dans son contexte artistique, social, historique...
- > Découvrir les principaux outils cinématographiques (cadrage, mise en scène, son, jeu des acteurs, traduction d'une émotion, d'une atmosphère...)

Ces ouvertures théoriques accompagnent avant tout une discussion autour d'une œuvre commune. Ces temps permettent aux élèves de formuler un discours critique et de défendre leurs points de vue en tenant compte de l'avis des autres.

du cycle 3 au lycée – Tarif : 150 €

Titres disponibles

ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER – RIDLEY SCOTT (1979)

LA BELLE ET LA BÊTE – JEAN COCTEAU (1946)

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS – TOMM MOORE, NORA TWOMEY (2009)

LES DENTS DE LA MER – STEVEN SPIELBERG (1975)

LE DICTATEUR – CHARLES CHAPLIN (1939)

FRANKENSTEIN – JAMES WHALE (1931)

PSYCHOSE – ALFRED HITCHCOCK (1960)

LE VOYAGE DE CHIHIRO – HAYAO MIYAZAKI (2001)

PRÉ-CINÉMA : LE MYSTÈRE DE L'IMAGE ANIMÉE

Durée : 2h

Voyage dans le temps à la découverte des jouets optiques. L'atelier propose aux élèves de découvrir ces inventions apparues avant le cinématographe, qui permettaient déjà de créer l'illusion de mouvement à partir d'images fixes. Revenir sur ces objets simples mais magiques permet de comprendre le principe du cinéma et l'histoire de son invention.

Les temps de l'atelier :

- > Présentation et observation des jouets optiques
- > Création d'un objet simple : thaumatrope, folioscope ou zootrope (selon effectif et durée)
- > Présentation de la technique de projection cinématographique et de la pellicule
- > Projection d'un film en Super-8

cycles 2 et 3 – Tarif: de 150 € à 200 €

LA LANTERNE MAGIQUE

Durée : 2h

Pour prolonger la découverte du pré-cinéma, les élèves sont invités à découvrir l'ancêtre du projecteur de cinéma et les coulisses de la Cinémathèque. À partir de courts récits, les élèves dessinent leurs propres plaques de lanterne et présentent leurs créations à l'ensemble de la classe lors d'une projection finale.

Les temps de l'atelier :

- > Démonstration de la lanterne magique
- > Création de plaques sur feuille Rhodoïd
- > Projection des travaux et éventuellement travail sur le son

cycles 2 et 3 – Tarif: de 150 € à 200 €

MONTAGE: LA TABLE MASH-UP

Durée : demi-journée

La Cinémathèque de Toulouse dispose d'une table interactive qui permet à n'importe qui de s'initier au montage : la table Mash-up. Cette station de montage simplifiée est composée d'une table reliée à un écran sur laquelle les participants peuvent poser des cartes-images ou des cartes-sons. Une carte-image fait apparaître à l'écran le plan qui lui est associé, une carte-son déclenche un bruitage ou une musique. Un micro est aussi disponible afin d'enregistrer des voix. Ainsi, il est possible de réaliser un montage complet (images et sons) en quelques minutes de manière ludique et collective. À partir de là, libre cours à l'imagination afin de créer un film de quelques minutes, de sonoriser une séquence, etc.

Proposé à tout niveau scolaire, l'atelier se déroule généralement le temps d'une demi-journée. Les élèves sont accueillis à la Cinémathèque, en classe entière ou demi-classe. Un corpus d'images et de sons est proposé pour s'initier au montage, mais il est tout à fait possible de travailler sur un film en particulier selon le souhait des enseignants. Lors de la phase de création, les élèves sont répartis en équipe et accompagnés dans leur démarche. Celle-ci peut les amener à inventer une nouvelle histoire, à créer une bande-annonce, ou encore à rendre sonore un extrait muet.

L'objectif est de permettre à chacun de découvrir et expérimenter le montage de manière ludique. La table plonge les élèves dans la création pure d'un film, et les fait réfléchir au rôle des images et des sons différemment. Remonter un film, mixer plusieurs films, détourner des images... Tout devient possible !

du cycle 3 au lycée – Tarif: 150 € sur demi-journée

MES PREMIERS FILMS

Durée : à définir selon le niveau

Grâce à la table Mash-up, nous proposons aux plus jeunes de découvrir la manière dont l'image animée raconte des histoires. À partir de plans à remettre dans l'ordre, les élèves recréent de très courtes séquences issues de films d'animation que nous nous amusons à sonoriser collectivement. Cet atelier collectif de création permet de travailler les notions de temps et d'espace.

cycles 1 et 2 – Tarif: 150 € sur demi-journée

REMIXE UN COURT

Durée : 2h minimum

Autour d'un court métrage de fiction au choix, nous proposons aux élèves un exercice de re-création. Dans un premier temps, les élèves découvrent des plans muets du court métrage et sont invités à s'en saisir pour une petite création de montage et sonorisation avec la table Mash-up. Ces créations sont ensuite discutées et comparées au film d'origine que les élèves découvrent alors. À travers cet exercice, les élèves expérimentent la pratique du montage et de la production de sens.

collège et lycée – Tarif: 150 €

LA PEUR AU CINÉMA

Durée : 2h

À travers l'étude de films-clés de l'histoire du cinéma, l'atelier se penche sur la notion de peur au cinéma en partant des premières projections à la fin du XIXe siècle jusqu'au cinéma moderne. L'atelier propose d'analyser les figures de la peur au cinéma et leurs moyens de mise en scène. Il s'attache notamment à questionner deux démarches : révéler l'invisible et cacher le visible. Dévoiler l'élément à craindre ou seulement le suggérer, deux écoles qui jouent avec la peur des personnages et celle des spectateurs.

Les temps de l'atelier :

> Histoire de la peur au cinéma et des différentes peurs (symbolique, politique, organique...)

> Conditionnement du spectateur et mécanismes utilisés

> Analyse de séquences (*Alien, le huitième passager* de Ridley Scott, *Les Dents de la mer* de Steven Spielberg, *Shining* de Stanley Kubrick, *Le Cabinet du docteur Caligari* de Robert Wiene, *La Féline* de Jacques Tourneur...)

collège et lycée – Tarif : 150 €

CINÉMA ET RÉVOLUTION

Durée : 2h30

À travers l'étude de diverses archives conservées à la Cinémathèque de Toulouse, l'atelier s'applique à mettre en regard le cinéma et des mouvements révolutionnaires au XXe siècle à partir de deux cas, au choix de l'enseignant : le cinéma soviétique et les films de Mai 68. L'atelier propose un cas d'étude concret des liens entre art et politique.

Les temps de l'atelier :

> Histoire du cinéma, de la théorie et des techniques

> Analyse de séquences

> Présentation et travail autour des archives non film (iconographie, revues de cinéma...)

3e et lycée – Tarif : 150 €

LA VILLE AU CINÉMA

Durée : 2h

Toile de fond ou véritable personnage de récit, la ville est omniprésente au cinéma depuis les premiers films des frères Lumière. Cet atelier propose d'effectuer un tour d'horizon de l'histoire du cinéma à travers ces cités réelles ou fictives qui ont pu surgir sur grand écran : villes imaginaires (*Le Château ambulant*), futuristes (*Metropolis*, *Brazil* ou *Blade Runner*)...

Les temps de l'atelier :

> La ville au centre du scénario

> Filmer la ville, histoire et technique

> Analyse de séquences à partir de la filmographie

lycée – Tarif : 150 €

VISITE DU CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE

Durée : 2h

Effectif : 1 classe

Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse

1 avenue Saint-Martin de Boville
31130 Balma

Les collections de la Cinémathèque de Toulouse représentent l'un des trois principaux fonds d'archives de cinéma en France. La Cinémathèque conserve des copies de films, mais aussi des photographies, des affiches de cinéma, des appareils de pré-cinéma, des plaques de lanterne magique, ainsi que des archives papier et des costumes. Plus de 50 000 copies de films, 100 000 affiches et 550 000 photographies sont ainsi conservées au Centre de conservation et de recherche, situé à Balma.

La visite s'organise en deux temps. La découverte des collections film permet de suivre le parcours d'une copie déposée au Centre de conservation (identification, diagnostic de son état, techniques de vérification, cabine de visionnement, stockage en magasins). Les visiteurs découvrent ensuite le service iconographique, à travers la présentation d'une sélection d'affiches emblématiques des collections, de photographies, de documents publicitaires. L'histoire du fonds, sa conservation et la restauration de certaines pièces de collection sont ainsi dévoilées aux visiteurs.

collège et lycée – Tarif : 4 € par élève