ATELIERS ET VISITES – MODE D'EMPLOI

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 un médiateur. Généralement proposés à une classe, les ateliers peuvent être réalisés à la Cinémathèque de Toulouse ou directement dans les établissements.

Des visites guidées de la Cinémathèque de Toulouse (bâtiment du 69 rue du Taur ou Centre de conservation de la Cinémathèque à Balma) sont aussi proposées afin de faire découvrir la conservation du patrimoine cinématographique.

Visite guidée du Centre de conservation et de recherche (Balma)
Tarif : 4 € par participant
Effectif : 1 classe
Durée : 1h30 à 2h

Visite guidée du 69 rue du Taur suivie d'une projection
Tarif : 5 € par participant
Effectif : maximum 45 personnes
Durée : 40 min. de visite + projection

Ateliers « À fond le film ! »
Tarif : 250 € à 300 €
Effectif : 1 classe
Durée : une journée

Ateliers « Analyse »
Tarif : 150 € à 200 €
Effectif : 1 classe
Durée : 2h

Ateliers « Découverte » et « Thématiques »
Tarif : indiqué pour chaque atelier
Effectif : 1 classe
Durée : 2h à une journée

ATELIERS – ANALYSE

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 qu'ils auront pu visionner en amont.

Durée : 2h
projection en matinée et atelier à partir de 14h

Les 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.

Titres disponibles

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS – MICHAEL CURTIZ (1938)

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

BONNIE AND CLYDE – ARTHUR PENN (1967)

LES DENTS DE LA MER – STEVEN SPIELBERG (1975)

LE DICTATEUR – CHARLES CHAPLIN (1940)

ELEPHANT MAN – DAVID LYNCH (1980)

LA FERME DES ANIMAUX – JOHN HALAS, JOY BATCHELOR (1954)

FRANKENSTEIN – JAMES WHALE (1931)

MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL ! – TERRY JONES, TERRY GILLIAM (1975)

LES SENTIERS DE LA GLOIRE – STANLEY KUBRICK (1957)

SUEURS FROIDES – ALFRED HITCHCOCK (1958)

LES TEMPS MODERNES – CHARLES CHAPLIN (1936)

LA VIE EST BELLE – ROBERTO BENIGNI (1998)

WELCOME – PHILIPPE LIORET (2009)

ATELIERS – À FOND LE FILM !

Avec **« À fond le film ! »**, la Cinémathèque de Toulouse propose aux élèves une activité éducative combinant un temps d'atelier en équipe et la projection d'un film. Une offre originale pour étudier un film sous toutes ses coutures.

Durée : 2h en matinée + 1h30/2h de projection l'après-midi
Tarif : 250 € à 300 € pour une classe
Capacité : 1 classe par journée

L'atelier
En matinée, les élèves sont accueillis dans la bibliothèque de la Cinémathèque dans le cadre d'un jeu-concours par équipe où ils sont mis en activité suivant un parcours de mini-ateliers. Une manière ludique et active de préparer la découverte du film ! D'une durée de 20 à 30 minutes, chaque module s'appuie sur des documents spécifiques permettant d'explorer un aspect du film et les collections de la Cinémathèque. Le nombre et la nature des modules sont déterminés selon le film choisi et les programmes pédagogiques.

L'objectif de l'atelier est de permettre aux élèves de mieux appréhender les différents niveaux de lecture du film lors de la projection. Une fiche professeur et un livre numérique associés au film sont mis à disposition des enseignants pour permettre une exploitation des ateliers en classe (voir « Ressources en ligne » p. 34). Pour les modules, les élèves sont généralement amenés à travailler sur tablette iPad. Les productions (vidéos, audio, images…) réalisées lors de ces journées sont envoyées aux enseignants qui en disposent ensuite comme ils le souhaitent au sein de leurs établissements.

La projection du film
L'après-midi, les élèves sont conduits en salle de cinéma pour la projection du film et pour faire un bilan de l'atelier. L'équipe gagnante choisit alors, parmi une sélection, un lot d'affiches qui sera offert à la classe.

ATELIERS – À FOND LE FILM !

Les films proposés et les thématiques abordées dans le cadre du dispositif **« À fond le film ! »** en 2023-2024 :

LA BELLE ET LA BÊTE – JEAN COCTEAU (1949)
cycle 3 et 6e-5e
Le merveilleux selon Cocteau, les effets spéciaux, l'affiche de film, le scénario et les photos de plateau

BLANCANIEVES – PABLO BERGER (2012)
cycle 3-5e
L'univers du conte, l'identité espagnole, le travail du son, l'esthétique du film

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS – TOMM MOORE, NORA TWOMEY (2009)
6e-5e
L'affiche de film, les techniques d'animation, l'Irlande au Moyen Âge, l'art de l'enluminure

CHARLOT SOLDAT – CHARLES CHAPLIN (1918)
cycles 2 et 3
Le cinéma burlesque, l'affiche de cinéma parodique, les accessoires et décors, le doublage audio

ELEPHANT MAN – DAVID LYNCH (1980)
4e-3e et lycée
Le monstre au cinéma, la société victorienne, le travail du son, l'affiche de film

FRANKENSTEIN – JAMES WHALE (1931)
4e-3e
Le cinéma fantastique hollywoodien, les effets spéciaux, la censure au cinéma, les fanzines

LOS GOLFOS – CARLOS SAURA (1959)
lycée
Le storyboard, la censure, les actualités filmées, les photos de plateau, l'affiche de cinéma

LE LABYRINTHE DE PAN – GUILLERMO DEL TORO (2006)
3e et lycée
L'affiche de film, l'Espagne franquiste, le storyboard, les effets spéciaux

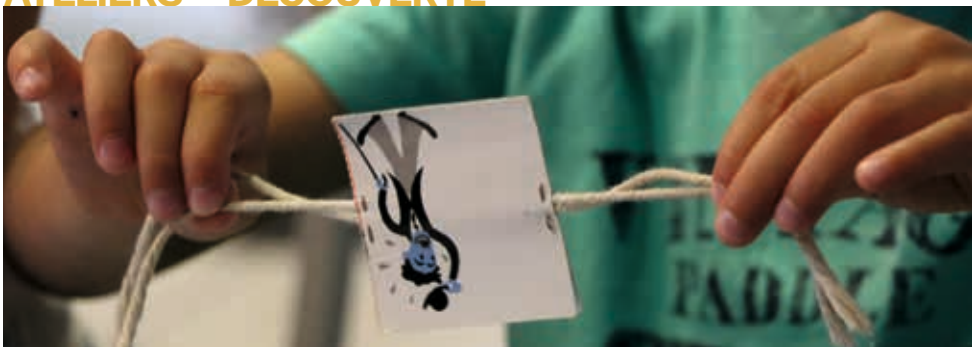
PERSEPOLIS – MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD (2007)
4e-3e
L'affiche de cinéma, l'histoire de l'Iran, les étapes d'un film d'animation, de la BD au film

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT – CLAUDE BERRI (1967)
4e-3e
Le press-book, les photos de plateau, le scénario, les accessoires

LA VILLE DU FUTUR AU CINÉMA – CORPUS DE FILMS
lycée
Les villes imaginaires, l'affiche de science-fiction, la dystopie, les effets spéciaux

LE VOYAGE DE CHIHIRO – HAYAO MIYAZAKI (2001)
CM2-Collège
Le récit initiatique, les figures du merveilleux au Japon, le cinéma d'animation, le son au cinéma

ATELIERS – DÉCOUVERTE



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 programme de films muets (45 min).

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

> Présentation des travaux des élèves

> Projection d'un programme de courts métrages d'animation (50 min.)

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

ATELIERS – DÉCOUVERTE

EFFETS SPÉCIAUX

Durée : de 2h à une journée
À travers les films, les ressources et le matériel de la Cinémathèque, nous proposons plusieurs formules d'ateliers ou de journées pouvant combiner les actions suivantes :

Du trucage aux effets spéciaux
Un atelier d'analyse à partir d'extraits de films. De Méliès et ses trucages artisanaux aux *Aventures de Tintin : le Secret de la Licorne* et la motion-capture, cette activité offre une découverte des trucages et effets spéciaux à travers l'histoire du cinéma ainsi qu'une réflexion sur le rôle des images.

Initiation aux techniques par la pratique
Fond vert, pixilation, effets de montage.
L'atelier propose une mise en activité ludique afin de toucher du doigt quelques techniques d'illusion.
À partir de tablettes ou d'appareils de prise de vue, les élèves réalisent de courtes séquences.
Il est également possible de bénéficier d'un temps d'activité sur tablette numérique autour de séquences de films (*Le Voyage dans la Lune*, *E.T. l'extra-terrestre*, *Star Wars*…) afin de compléter la découverte des principaux effets spéciaux.

---

du cycle 3 au lycée –
Tarif : 150 € sur demi-journée / 300 € pour la journée

ANIMATION BANC-TITRE

Durée : de 2h30 à une journée
L'atelier propose une initiation au cinéma d'animation autour d'un outil emblématique : le banc-titre. Ce dispositif filmique permet de capturer, image par image, le mouvement animé sur différentes plaques de verre. Créé à l'origine par Segundo de Chomón dès les débuts du cinéma, cet outil inspirera les pionniers de l'animation tels qu'Émile Cohl, Lotte Reiniger, Walt Disney…

Durant une demi-journée, chaque participant pourra s'essayer à la magie du cinéma d'animation et expérimenter la technique de leur choix (sable, papier découpé, feutre, peinture…). Des boucles animées seront ainsi réalisées par petits groupes, une manière ludique et créative d'expérimenter le mouvement et ses effets possibles par la pratique.

Pour les effectifs de plus de 15 participants, l'atelier se déroulera sur la journée entière, en demi-groupes. L'atelier pratique s'accompagnera alors d'une projection d'un film d'animation.

---

du cycle 3 au lycée –
Tarif : 300 € (atelier pratique sur demi-journée) / 500 € (atelier pratique + projection sur une journée)

ATELIERS – DÉCOUVERTE

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 amuserons 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

LA PELLICULE QUI GRATTE

Durée : 3h
Le cinéma sans caméra, c'est possible ! Cet atelier permet aux participants de fabriquer quelques secondes ou minutes de film en dessinant directement sur de la pellicule de cinéma 35 mm ou en grattant son émulsion. Les enfants découvrent comment une série d'images fixes peut produire l'illusion du mouvement en manipulant du bout des doigts la pellicule qui reste, malgré le passage au numérique, le symbole du cinéma.

Les temps de l'atelier :

> Présentation de la pellicule et de la technique de projection

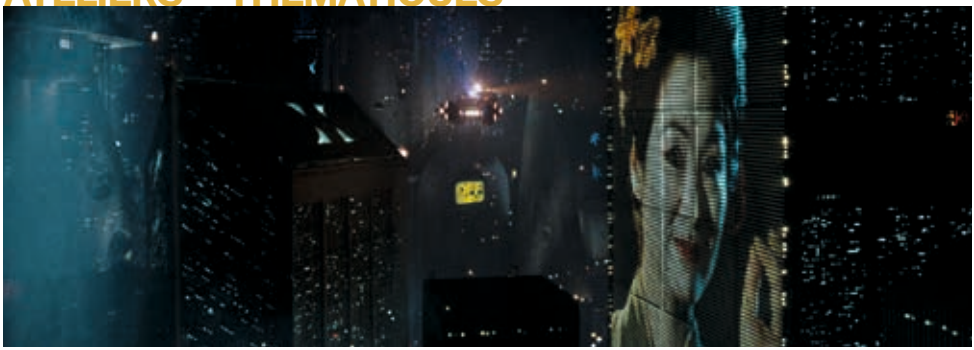
> Projection de films grattés (Norman McLaren, Albert Pierru…)

> Grattage de pellicule vierge ou impressionnée par les participants

> Projection des travaux

cycles 2 et 3 (25 élèves maximum) – Tarif : 200 €

ATELIERS – THÉMATIQUES



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 (*Brigadoon*), aériennes (*Le Château ambulant*), futuristes (*Metropolis*, *Brazil* ou *Blade Runner*), source d'inspiration des cinéastes comme New York…

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 €

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. Parce que le cinéma a accompagné la révolution, et parce que la révolution a questionné le cinéma dans ses structures de production, dans ses formes et dans son rôle social. 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 €

VISITES DE LA CINÉMATHÈQUE

VISITE DU CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE

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.

VISITE DE LA CINÉMATHÈQUE, RUE DU TAUR

La visite du site public de la Cinémathèque, situé au 69 rue du Taur, permet aux élèves de découvrir l'histoire de ce lieu singulier du patrimoine cinématographique. Au programme : présentation de son histoire, de ses missions et visite de la cabine de projection. Des visites de l'exposition en cours et/ou de la bibliothèque du cinéma peuvent également être réalisées sur demande. Ce parcours est prolongé par la projection d'un film adapté au projet de l'enseignant.

RALLYE PATRIMOINE À LA CINÉMATHÈQUE

Lieu de patrimoine, installé dans un bâtiment historique abritant notamment une peinture murale de l'artiste toulousain Jean Druille, la Cinémathèque de Toulouse intègre le cadre du Rallye Patrimoine organisé par l'Académie de Toulouse. Imaginé par des conseillers pédagogiques en concertation avec les acteurs des institutions visitées, le Rallye Patrimoine permet de visiter Toulouse d'une façon ludique.
À l'aide d'un plan agrémenté d'indices, les élèves mènent l'enquête en découvrant les lieux historiques et culturels du centre-ville ainsi que certains lieux insolites.
Venez essayer les épreuves proposées à la Cinémathèque de Toulouse !

Les classes participantes seront accueillies à la Cinémathèque aux heures d'ouverture du bâtiment et les matinées du mardi au vendredi.
Plus d'information :
carine.faure@ac-toulouse.fr