

Collège au cinéma

2022 - 2023



EP
CC
CY.

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

Une année d'expérimentation de *Collège au cinéma* aura suffi pour montrer l'enthousiasme autour du dispositif national et l'engouement des collégien.e.s et enseignant.e.s de Vendée pour l'éducation à l'image.

Ce dispositif propose aux élèves allant de la 6^e à la 3^e 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. *Collège au cinéma* s'intègre également dans le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle de l'élève permettant un travail collégial de l'équipe enseignante autour des films.

Le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, du Centre national du cinéma et de l'image animée, du Rectorat de Nantes et de l'Association Passeurs d'images, nous permet de poursuivre la mise en place du dispositif pour une nouvelle année scolaire. Une programmation riche a été imaginée par des enseignant.e.s et des exploitant.e.s du département, dont vous pourrez découvrir les coups de cœur. Elle promet des parcours autour de la création artistique mais aussi des récits d'apprentissage drôles et touchants.

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

Coordination du dispositif

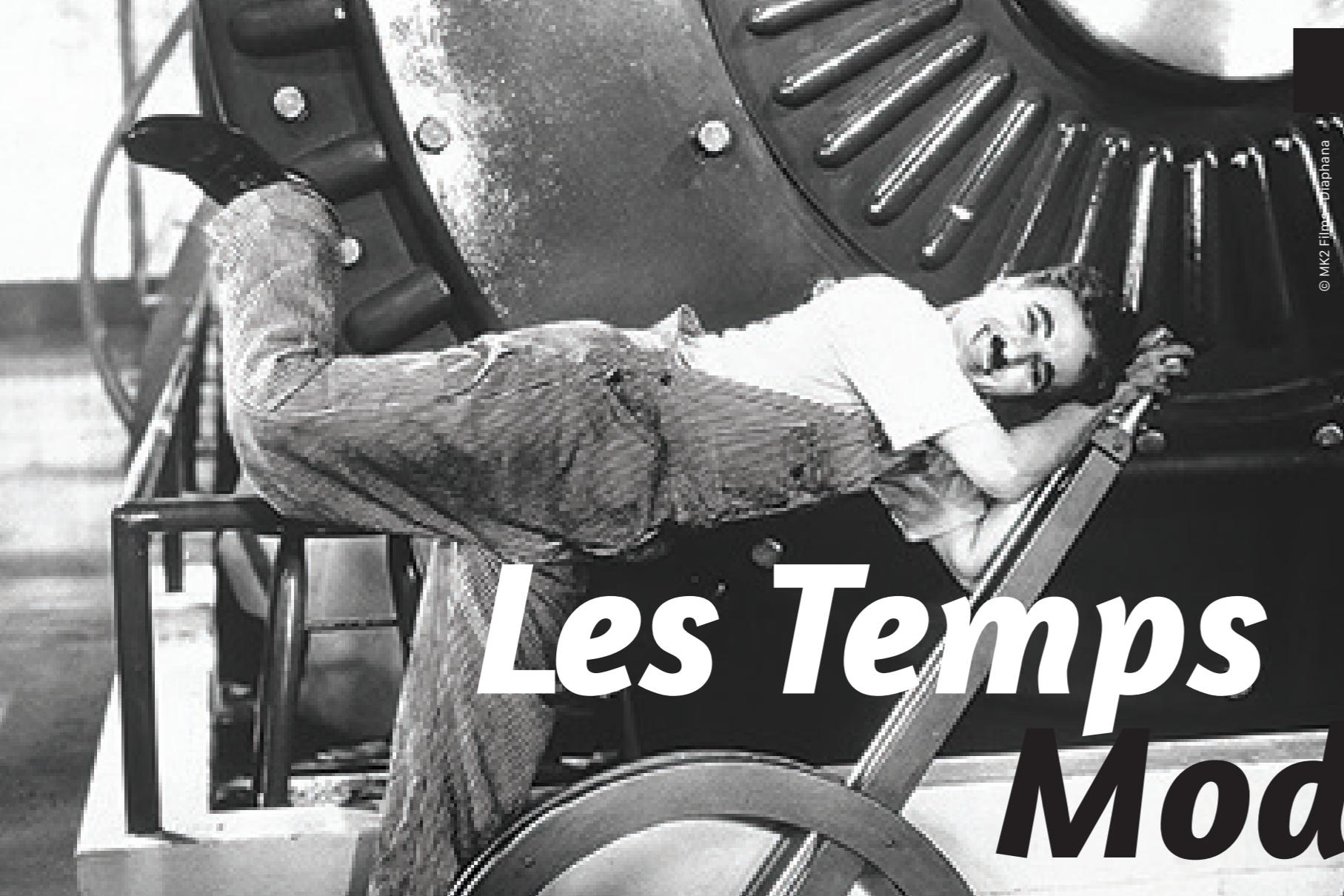
EPCCCY - Cinéma Le Concorde
Hélène Hoël
hhoel@cinema-concorde.com
02 51 36 50 22

Éducation Nationale
Ivane Frot et Miléna Minière
Coordinatrices académique cinéma
DAAC - Rectorat de Nantes
ivane.frot@ac-nantes.fr
milena.miniere@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 dossiers sont remis en version papier aux enseignant.e.s.
- Des fiches 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, photographies,...) 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 le Pass culture pour les classes de 4^e et 3^e.
Pour définir un projet spécifique pour votre classe, veuillez contacter l'EPCCCY.



Pour les élèves de 6^e-3^e

1^{er} trimestre

Pistes d'étude

Les Temps Modernes de Charlie Chaplin

Etats-Unis - 1936 - 1h27, VOSTF

Charlot travaille à la chaîne dans une grande usine. Sa tâche quotidienne consiste à resserrer des boulons. Très vite aliéné par ses conditions de travail et la cadence infernale qu'on lui impose, il sombre dans la folie et est absorbé par les rouages de la machine. Cet épisode le conduit tout droit à l'hôpital. À sa sortie, pris par erreur pour un syndicaliste communiste, Charlot se retrouve en prison. Il s'en échappe par un nouveau quiproquo et rencontre alors une jeune fille abandonnée avec qui il va poursuivre sa route.

La mécanique du rire

Tout comme Charlot tombe dans les méandres de la machine, le spectateur se trouve happé par l'engrenage du rire. Au rythme des arrestations et des gags, la tragédie de la misère est transfigurée par toutes les formes de la comédie : du simple gag à la satire, du quiproquo au pamphlet, du burlesque au réquisitoire. Un brin de folie et de rire permet alors de fuir la police et les rudesses de la vie.

Les Temps modernes offre une réflexion brillante sur la condition de l'homme moderne : l'humanité face à l'industrialisation ou à l'exclusion de la société ; les parcours croisés d'un homme et d'une femme qui se battent pour une vie meilleure ; l'aliénation de l'homme par la machine et sa libération par la quête d'un bonheur simple. Une cabane peut ainsi devenir un palais ; un dernier plan sur une route à l'aube devient une ode à l'espérance.

Si Charlot, ouvrier, veilleur de nuit, serveur, est improductif au travail, Chaplin, acteur, réalisateur, pantomime, est productif à l'éveil des consciences.

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

Arts :
Burlesques et satire sociale.
L'arrivée du cinéma parlant et la dernière apparition de Charlot.
La mécanique du rire : cadrage et mise en scène du mouvement.

Humanités :
Les figures de l'aliénation et de la liberté.

Langues et cultures :
Le contexte historique : taylorisme et grande dépression, socialisme, capitalisme.

Citoyenneté et réflexion éthique :
La représentation des ouvriers.
Travailler pour se nourrir : le motif du repas.

Sciences et techniques :
Rapports entre humains et machines.



© Les Films du préau

Le Garçon et le monde

Pour les élèves de 6^e-5^e

2^e trimestre

Le Garçon et le monde d'Alê Abreu

Brésil, 2013, 1h20, sans dialogue

Le Garçon, petit bonhomme dessiné en quelques traits, vit dans un monde idyllique avec ses parents, dans une petite maison proche d'une nature luxuriante. Après avoir vu son père monter à bord d'un mystérieux train, il part à sa recherche. Là, il découvrira le monde brutal des adultes, avec la dureté du monde du travail et de l'exploitation, les tourments de la grande ville et les menaces de la déforestation. Mais son voyage est aussi guidé par la musique et les couleurs, qui lui donnent des raisons d'espérer.

C'est une grande part d'insouciance que le petit garçon perd lors de son voyage initiatique à travers la nature et la ville du Brésil mais cette expérience parfois rude lui permet par ailleurs d'enrichir et d'élargir sa vision du monde. L'esthétique du film *Le Garçon et le monde* s'ancre autour de la culture brésilienne à laquelle Alê Abreu, né à São Paulo le 6 Mars 1971 est lié. La musique de la fanfare très festive nous entraîne dans un univers graphique, très créatif par la variété des couleurs et le mélange de techniques, d'outils utilisés (les crayons de couleur, les pastels gras, le collage, la peinture, le carton ondulé etc.) dans ce film dessiné « à la main ». Le style de dessin sans détail, très simple qui évoque la spontanéité des dessins d'enfants rassemble des formes à la fois foisonnantes et minimalistes. À travers le voyage de ce garçon, Alê Abreu transmet son point de vue critique sur la ville, sur la déforestation et aborde les difficiles conditions de travail du monde ouvrier en conservant néanmoins une part d'espérance. Il invite notamment les jeunes générations qui voient ce film, à agir en faveur de la préservation du vivant et de l'émancipation des individus.

Miléna Minière, enseignante d'arts plastiques,
Collège Jean Rostand des Herbiers

Pistes d'étude

Arts :
La représentation sans dialogues
des émotions, d'un discours.

La représentation de la figure humaine
avec des formes simples sans chercher
une grande ressemblance avec le réel.

Humanités :
Dire son environnement par la poésie.
Imaginaire de la machine.

Langues et culture :
À la rencontre du Brésil, un pays,
une culture, une langue.
Le voyage initiatique d'un jeune garçon
à travers la nature.

Citoyenneté et réflexion éthique :
Le monde du travail.

Science et technique :
L'opposition entre ville et nature :
processus d'industrialisation et exode
rural.
Les menaces écologiques sur la nature.



Le Tableau

Pour les élèves de 4^e-3^e

2^e trimestre

Le Tableau de Jean-François Laguionie

France, 2011, 1h16

Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé composé d'un château, d'un jardin luxuriant et d'une forêt maudite. Il s'agit des Toupins se considérant comme des êtres supérieurs car ils sont entièrement peints, des Pafinis à qui il manque quelques touches de couleurs, et les Reufs restés à l'état d'ébauches, véritables rebuts de cette société. Suite à la prise de pouvoir des Toupins qui veulent asservir ceux qui leur semblent différents, un groupe composé d'un Toupin révolté, d'une Pafini et d'un Reuf décident de retrouver le Peintre pour qu'il achève son oeuvre et ramène la paix et l'harmonie.

D'un tableau inachevé à un chef-d'œuvre achevé !

Le Tableau est un chef-d'œuvre de créativité sur la création. Chacun y trouvera son degré de lecture : quête d'aventures, réflexion sociale, initiation à la peinture avec ses multiples références. La recherche du créateur permet aux Pafinis une quête sur l'identité, sur la construction de soi. Et l'on s'interroge sur le fait d'être une ébauche en cours de création, de prétendre être une œuvre parachevée ou encore d'être réduit à l'état de gribouillis.

Le magnifique jeu de couleurs offre des décors multicolores et mène à l'art de pacifier la guerre mais aussi, par la mise en abîme de la création dans la création, à l'idée d'un personnage qui pourrait s'achever lui-même.

Ces personnages en quête d'eux-mêmes, dans l'art et par l'art, interrogent sur la lutte des classes et sur la tolérance : une remise en cause pour les Toupins de leurs certitudes et de ce qu'ils pensent être leur achèvement...

Une belle fable initiatique, politique, poétique.

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

Pistes d'étude

Arts :
Le cinéma d'animation : technique du dessin animé.
L'émergence de l'œuvre. Les liens entre musique et image.

Humanités :
Le merveilleux : un conte initiatique et ses protagonistes.
La représentation de soi : l'autoportrait.

Langues et cultures :
Les mythes : les cas d'amour impossible.

Citoyenneté et réflexion éthique :
Classes sociales, discriminations, injustices sociales.

Science et technique :
L'origine et la formation des couleurs.
La perspective.



Billy Elliot

© Tamasa Cinéma

Pour les élèves de 6^e-5^e

3^e trimestre

Billy Elliot de Stephen Daldry

Grande-Bretagne, 2000, 1h50, VOSTF

Nord-Est de l'Angleterre, 1984. Le jeune Billy vit avec sa grand-mère, son père Jackie et son grand-frère Tony. Leur cité ouvrière d'Everington est en état de siège : la police barricade les rues, en attente de la grève des mineurs à laquelle Jackie et Tony participent activement. Pendant qu'il assiste impuissant à leur combat, Billy va à son entraînement de boxe. Mais il se trouve bien plus attiré, dans le même gymnase, par le cours de danse classique de Mme Wilkinson. Alors que Jackie interdit à Billy une pratique qu'il considère réservée aux filles, la professeure, persuadée du talent du jeune garçon va lui permettre de braver les interdits et d'assumer sa passion.

Billy Elliot est d'abord un film d'apprentissage et c'est en cela qu'il peut toucher des collégiens : ce qui est au centre du récit, c'est la quête de Billy pour affirmer son propre désir par rapport à celui des adultes ; revendiquer une autre place que celle à laquelle il a été assigné, quitte à avoir le sentiment de « trahir » ; écrire une page singulière, par delà les préjugés. C'est la construction de l'individu, son émancipation et son affirmation qui sont interrogées. Mais Billy Elliot s'inscrit aussi dans la tradition du cinéma social anglais, dans la droite ligne d'un Ken Loach, en moins noir toutefois, le saut du cygne de Billy éclairant le chant du cygne des mineurs. Mais ce qui rend aussi le film original, c'est que l'élan qui conduit Billy à danser ne semble pas s'opposer à l'élan qui anime les grévistes : sa danse survoltée et souvent anarchique apparaît par la force du montage comme étant paradoxalement la déclinaison d'une même quête de liberté et de dignité que la révolte des mineurs...

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

Pistes d'étude

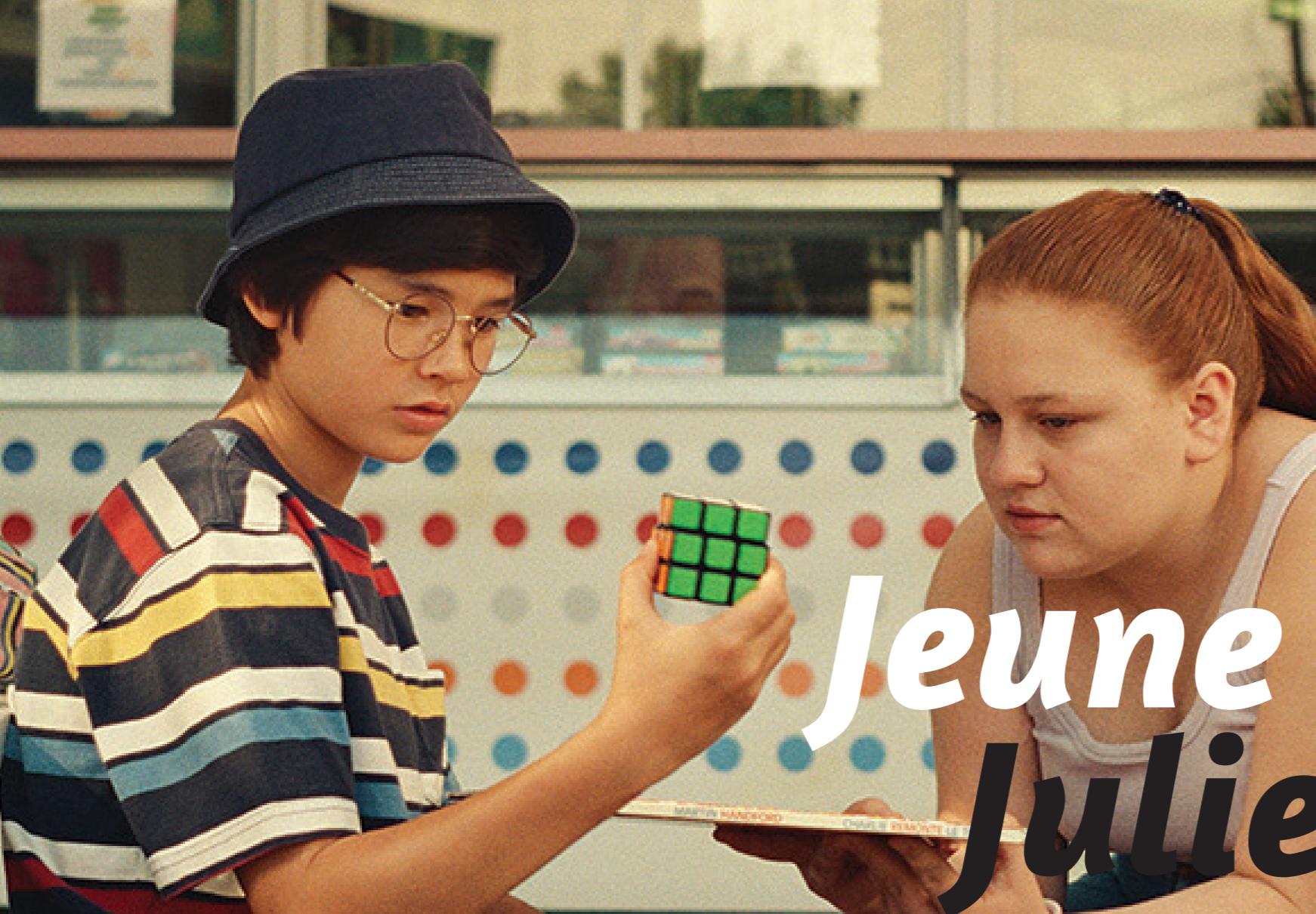
Arts :
Le corps du danseur et ses métamorphoses.
Les musiques du film et le lien entretenu avec la révolte.

Humanités :
Histoire individuelle et Histoire collective.
Les grèves des mineurs en Angleterre dans les années 1980.

Langues et cultures :
La valeur des textes en chanson.

Citoyenneté et réflexion éthique :
L'émancipation morale du héros.
La question des genres et du dépassement des préjugés.

Science et technique :
La cité industrielle et les habitations ouvrières.



Pour les élèves de 4^e-3^e

3^e trimestre

Jeune Juliette d'Anne Émond

Canada, 2019, 1h37, VOSTF

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n'est pas vraiment populaire au collège mais ce n'est pas grave puisque, de toute façon : "c'est tous des cons" ! Avec sa copine Léane, elle partage dans la joie et la bonne humeur les moqueries de cet entourage tellement conformiste et soumis au regard des autres. En effet, s'intégrer au collège signifie souvent chambrier les souffre-douleurs quand on n'en est pas un, suivre l'exemple des élèves les plus « cool » pour se sentir exister et, à défaut, tenter au maximum de rester invisible pour éviter les ennuis. Juliette est l'inverse de tout ça ! Du haut de ses 14 ans, elle suit son chemin, même s'il est parfois semé d'embûches...

Quelques minutes suffisent pour être conquis par *Jeune Juliette*. Par sa fraîcheur et son esprit de liberté, qui soufflent tout au long de ce dernier mois du secondaire, sous un soleil déjà chaud annonciateur des grandes vacances, et font écho au vécu des collégiens. Juin, le mois des conclusions et des possibles, quand on fait le bilan d'une année scolaire et qu'on se projette déjà dans la prochaine... Conquis, aussi, par le délicieux accent des québécois et leur parler franc et sans détour, au langage plaisamment imagé. Loin des héroïnes populaires et idéalisées de la plupart des films et séries pour adolescents, Anne Emond fait le portrait d'une jeune fille un peu à la marge, intello et avec quelques kilos en trop, entourée d'une galerie de personnages attachants. Le film sera l'occasion d'aborder le cinéma québécois, de brosser un portrait de femme, d'évoquer les relations amicales et amoureuses, d'accompagner l'acceptation des particularités... Il pourra donner naissance à des portraits (racontés, filmés...), des lettres d'amour, des émissions de radio, des concours de talents, des expositions sur les différences...

Sophie Haubois, enseignante de mathématiques,
Collège Saint Joseph de Chantonnay
et responsable de l'atelier cinéma,
Collège Saint Paul de Sainte-Hermine

Pistes d'étude

Arts :
Le genre du teen movie.
L'utilisation des couleurs dans la "pop" culture.

Humanités :
Le récit d'apprentissage.
L'autobiographie.

Langues et cultures :
La valeur des textes en chanson.

Citoyenneté et réflexion éthique :
L'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire.
Le rôle de la famille dans la construction identitaire.

Science et technique :
La transformation du corps à l'adolescence.

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.

- 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 sur une journée par niveau 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 24 août au 18 septembre sur le site :

www.cinema-concorde.com > Education à l'image > Collège au cinéma

En s'inscrivant, l'enseignant désigne un enseignant coordinateur au sein de l'établissement qui sera le relais auprès de la coordination départementale, du Rectorat et du cinéma partenaire.

COÛTS

- 2€50 par élève et par film à régler auprès du cinéma partenaire, soit 7€50 par élève pour le programme de trois films sur l'année.
- Le transport est à la charge de l'établissement scolaire.

DÉBUT DES SÉANCES

en novembre 2022

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.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

10h : *Le Garçon et le monde*
9h45 : *Le Tableau*
11h30 : *Les Temps modernes*

SAMEDI 1^{ER} OCTOBRE

9h45 : *Jeune Juliette*
11h30 : *Billy Elliot*

Au cinéma Le Concorde, 8 rue Gouvin, La Roche-sur-Yon

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 sont organisées en partenariat avec la DAAC et en lien avec le Parcours d'Education Artistique et Culturel de l'élève.

Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022

Chacune de ces deux journées est fléchée par groupe de niveau 6^e-5^e et 4^e-3^e. Les enseignant.e.s bénéficient d'une analyse des trois films programmés par un critique de cinéma, ainsi que d'un atelier collectif et pédagogique autour d'une œuvre. *Au cinéma Le Concorde et dans un établissement partenaire de La Roche-sur-Yon*

Mardi 15 novembre 2022

Cette demi-journée de formation est destinée aux enseignant.e.s de tous niveaux. Elle offre une exploration des ressources numériques disponibles pour mettre en place un travail en classe autour des films de la programmation.

En distanciel

L'inscription aux formations s'effectue, pour les enseignant.e.s du public et du privé, lors de l'inscription au dispositif sur le site internet du Concorde : www.cinema-concorde.com

du 24 août au 18 septembre

Pour les enseignant.e.s du public, La DAFPEN valide 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.effe d'établissement.

