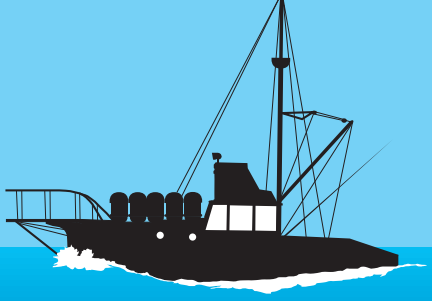


LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

2021 > 2022

Centre-Val de Loire

PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale des affaires culturelles

une action çiçliç
CENTRE VAL DE LOIRE

édito

Dispositif national d'éducation au cinéma, *Lycéens et apprentis au cinéma* en région Centre-Val de Loire entend susciter la curiosité des élèves en découvrant des œuvres marquantes en salle de cinéma, et en favorisant la rencontre artistique et l'analyse critique.

3 séances par an = **2** longs métrages + **1** programme de courts métrages

L'opération s'adresse aux apprentis et élèves de seconde, première, terminale, BTS des CFA et lycées, privés et publics, d'enseignement général, professionnel, agricole. Elle repose sur l'engagement des enseignants volontaires et des salles de cinéma partenaires.

Chaque élève assiste, en temps scolaire, à trois projections dans l'année (généralement une séance / trimestre), au tarif de 2,50 euros par séance.

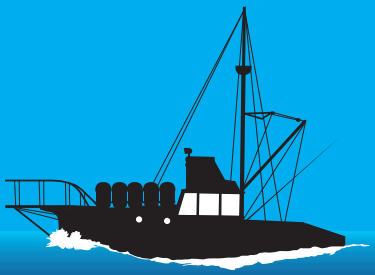
Il est également possible de voir un film supplémentaire parmi la programmation, aux mêmes conditions.

L'inscription au dispositif se fait par internet. Formulaire d'inscription : www.ciclic.fr/lyceens (>Inscriptions)

Date limite : vendredi 17 septembre 2021.

Après des mois de confinement pour les élèves et les salles de cinéma, nous souhaitons à travers ce dispositif redonner sa place, essentielle et centrale dans le parcours éducatif et citoyen des élèves, à la culture.

Pour célébrer le retour des élèves en salles de cinéma, nous avons programmé des films qui invitent au voyage et au dépaysement, et qui seront sources de sensations fortes. Ces œuvres cultes et importantes dans l'histoire du cinéma ne manqueront pas, projetées sur grand écran, d'interpeller les élèves. Le cinéma contemporain sera également à l'honneur avec le programme de courts métrages *La piste animale*.



→ 1ère SÉANCE : UN FILM AU CHOIX

LES DENTS DE LA MER

Steven Spielberg / États-Unis / 1975 / Fiction / 2h04

En pleine saison estivale, une nageuse se fait tuer par un requin. Les autorités de la ville contraignent le chef de la police à ne pas informer la population, pour ne pas effrayer les touristes. Mais bientôt les attaques se répètent…

Les Dents de la mer, troisième long métrage de Steven Spielberg, qu'il réalisa à 28 ans seulement, lança la mode du *blockbuster* hollywoodien, avec une économie de moyen symbolisée par la désormais fameuse maquette du requin tueur longtemps soustraite au regard des spectateurs. Spielberg y déploie déjà son art unique de manier le désir de plaire au plus grand nombre et de réelles considérations d'auteur, et intimiste. Un film instantanément culte, porté par la musique de John Williams ; et une véritable expérience en salle de cinéma !

PISTES DE TRAVAIL >>> traque et survie, animal, homme vs. nature, monstre, peur, territoire.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Intervention sur la traduction et le sous-titrage / Atelier réalisation d'une scène de suspense.

JOHNNY GUITARE

Nicholas Ray / États-Unis / 1954 / Fiction / 1h50

Embauché en tant que musicien au sein du saloon de Vienna, Johnny Guitare arrive en pleine guerre des clans. En effet, Vienna doit faire face à la jalousie de sa rivale, Emma Small, qui profite de la mort de son frère pour l'accuser et monter les habitants contre elle.

Le scénario original donnait à la base plus d'importance aux hommes mais la tension entre les deux actrices a finalement servi au remaniement de l'histoire, participant ainsi au succès de ce film novateur. Un western pionnier, tant dans sa façon de dénoncer le lynchage et la persécution en plein maccarthysme, que dans sa mise en avant des femmes au cœur du récit, dans un genre traditionnellement très masculin. Et puis, très certainement, l'une des plus belles utilisations du Technicolor.

PISTES DE TRAVAIL >>> territoire et rivalité, pouvoir, femme et cinéma, animosité, responsabilité, musique, travail.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Intervention sur la traduction et le sous-titrage.

→ 2e SÉANCE

LA PISTE ANIMALE

Programme de courts métrages

Fictions, documentaires, animation, expérimental / 1h16

Qu'ils soient de compagnie, d'élevage ou sauvages, les animaux cohabitent avec les hommes depuis toujours. Ils sont ainsi à l'honneur dans le programme La Piste animale, qui permet de nous questionner sur le rapport entre humanité et animalité, une dualité aux frontières parfois poreuses. Ces cinq films aux formes et origines variées témoignent des liens qui nous dés-unissent avec la faune ; tantôt chassée, mangée, apprivoisée, observée, dessinée, incarnée ou même enviée.

PISTES DE TRAVAIL >>> homme et animal, nature, humanisation, liberté vs. captivité, arts, identité, sensibilité.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Séance de sensibilisation au format court métrage / Rencontre avec un membre de l'une des équipes des films du programme.

LES AMOURS DE LA PIEUVRE

de Jean Painlevé & Geneviève Hamon, France, 1965, 13 minutes

Par des cinéastes pionniers du documentaire animalier, avec un ton décalé qui projette sur les pieuvres les travers des hommes.

TRACES

de Hugo Frassetto & Sophie Tavert Macian, France, 2019, 13 minutes *

Il y a 36 000 ans, dans les grottes préhistoriques, un animal dessiné sur les parois était un animal chassé. Un film d'animation soutenu par Ciclic et la Région Centre-Val de Loire, nommé aux Oscars.

MALANKA

de Paul Louis Léger & Pascal Messaoudi, France, 2019, 13 minutes

Récit documentaire et esthétisé d'une fête païenne ukrainienne, où les hommes célèbrent les ours.

THE CHICKEN

de Una Gunjak, Croatie, Allemagne, 2014, 15 minutes

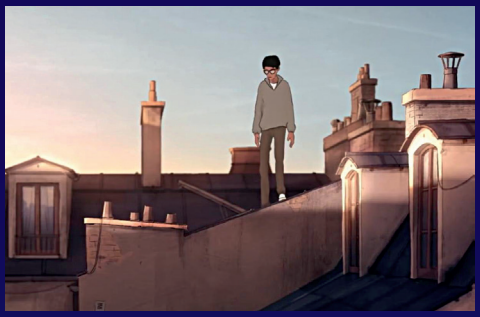
Pendant le siège de Sarajevo, une enfant reçoit un poulet vivant pour son anniversaire, suscitant les convoitises dans sa famille.

PEAU DE VACHE

de Gérald Hustache-Mathieu, France, 2000, 22 minutes

Un film drôle et touchant sur une adolescente vivant à la campagne, souhaitant devenir... une vache. César du meilleur court métrage en 2000.

* Le film *Traces* a été choisi par les trois classes pilotes 2020/2021, issues des établissements suivants : Lycée Emile Zola de Châteaudun, Lycée George Sand de La Châtre et Lycée agricole de Châteauroux.



→ 3e SÉANCE : UN FILM AU CHOIX

J'AI PERDU MON CORPS

Jérémy Clapin / France / 2019 / Animation / 1h21

Une main amputée s'enfuit du frigidaire de l'hôpital où elle se trouve, à la recherche de son « propriétaire ». Elle se remémore les expériences tactiles qu'elle a connues depuis sa jeunesse, jusqu'à l'accident et l'amputation.

Adaptation d'un roman de Guillaume Laurant, et premier long métrage de son réalisateur Jérémy Clapin, *J'ai perdu mon corps* est l'un des plus beaux exemples de la bonne santé actuelle du cinéma d'animation français. Le pitch est fascinant, et nous plonge dans un dédale d'émotions et sensations fortes, mêlant rires et frissons. Un film inclassable et pop, qui fourmille de trouvailles visuelles formidables et entraînantes. César (mérités !) du Meilleur film d'animation et de la Meilleure musique de film.

PISTES DE TRAVAIL >>> corps et sensibilité, handicap, toucher, mémoire, musique, ville, identité, travail

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Rencontre avec un membre de l'équipe du film.

LA LEÇON DE PIANO

Jane Campion / Nouvelle-Zélande / 1993 / Fiction / 2h01

Ada débarque dans le bush néo-zélandais avec sa fille, pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Muette, elle s'exprime par la langue des signes et par les mélodies qu'elle joue sur son piano, instrument qui lui est cher…

Dans *La Leçon de piano*, un geste vaut mille mots : la communication passe par le corps, la musique remplace la parole et le désir s'affirme par le toucher. Ce troisième long métrage de Jane Campion a remporté en 1993 la Palme d'or à Cannes, faisant de sa réalisatrice la première (et jusqu'à ce jour unique) femme à obtenir la prestigieuse récompense. Tourbillon d'émotions au milieu de paysages sublimes, *La Leçon de piano* est un film riche et inoubliable, qui a su recentrer la place de la femme dans l'industrie cinématographique.

PISTES DE TRAVAIL >>> corps et musique, handicap, arts, langage, identité, sensibilité, nature.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Intervention autour de la place de la femme dans l'histoire du cinéma, devant et derrière la caméra / Intervention sur la traduction et le sous-titrage.

RÔLES DES ENSEIGNANTS ET DES EXPLOITANTS

ENSEIGNANTS

Chaque enseignant s'engage sur les cinq points suivants :
- les élèves assistent aux trois projections sur l'année scolaire,
- le coût de chaque séance est de 2,50 euros par élève,
- le paiement se fait lors de la séance : regroupement des sommes par classe, paiement unique par chèque au responsable de la salle. Les enseignants ne paient pas. La facturation directe est possible avec certaines salles,
- le coût du transport des élèves est pris en charge par l'établissement ou par les élèves eux-mêmes,
- il renseigne en fin d'année le questionnaire-bilan adressé par la coordination.

Tout désistement à une séance doit être impérativement signalé, au minimum deux jours avant la projection, à la salle de cinéma concernée et à la coordination.

L'enseignant-relais, désigné dans chaque établissement, est l'interlocuteur privilégié de la coordination, qui doit :
- il transmet les documents, recueille et diffuse les informations dans son établissement,
- il prend contact avec l'exploitant pour le choix des dates de séances,
- il est convié en fin d'année à une réunion départementale de bilan

EXPLOITANTS

Chaque exploitant assure l'accueil des élèves et une projection de qualité. L'effectif ne doit pas dépasser 150 élèves par séance, pour un confort maximum lors de la projection.
Les exploitants doivent envoyer à la coordination à chaque fin de trimestre le nombre d'entrées réalisées.
Chaque exploitant prend en charge l'expédition de la copie vers la salle suivante. La part distributeur est fixée à 30 %.

CALENDRIER

Le calendrier de circulation des copies est élaboré par Ciclic Centre-Val de Loire. Les classes découvrent les films au rythme théorique d'une projection par trimestre. Les enseignants-relais prennent contact directement avec leur salle partenaire pour fixer les dates précises des séances. Les classes avec des élèves en stages ou en préparation d'examens peuvent assister aux deux dernières séances sur le deuxième trimestre avec l'accord de l'exploitant.

FORMATIONS

AUTOUR DES FILMS AU PROGRAMME

Organisation : Ciclic Centre-Val de Loire

Les journées de formation ont pour but de donner aux enseignants les moyens d'aborder en classe le cinéma et de transmettre aux élèves les clefs d'analyse pour l'appréhender avec un regard critique. Véritable temps fort de l'opération, la formation permet d'approcher chaque film en travaillant les notions essentielles de la mise en scène (cadre, son, montage...), ainsi que le vocabulaire de l'analyse filmique.
Ces formations sont encadrées par des critiques, des historiens, des universitaires, des enseignants ou des professionnels du cinéma.
Les longs métrages font l'objet d'un prévisionnement pour permettre aux enseignants de préparer leur travail dans des conditions optimales.

Deux journées de formation par département

Les déplacements des enseignants inscrits à ces journées de formation sont couverts par la Dafop sans remboursement de frais (formations sans limite de places, non inscrites au Plan académique de formation).

Dates et lieux des stages

Octobre & novembre : longs métrages. Janvier : courts métrages
Loiret : 13 octobre 2021 & 12 janvier 2022, Orléans
Indre-et-Loire : 13 octobre 2021 & 12 janvier 2022, Tours
Eure-et-Loir : 20 octobre 2021 & 19 janvier 2022, Chartres
Loir-et-Cher : 20 octobre 2021 & 19 janvier 2022, Blois
Cher : 10 novembre 2021 & 26 janvier 2022, Bourges
Indre : 10 novembre 2021 & 26 janvier 2022, Châteauroux

L'ÉTUDE DU CINÉMA EN CLASSE
FORMATION *EXPLOITATION DES FILMS AU LYCÉE*

Organisation : Rectorat (Daac)

Inscrit au Plan académique de formation, ce stage de deux jours aura lieu en janvier 2022 à Bourges. Limité à 18 stagiaires, il s'adresse en priorité aux enseignant(e)s nouvellement inscrit(e)s au dispositif. Menée par un enseignant et un réalisateur, cette formation pose les bases de l'étude du cinéma en classe.
Renseignements et inscriptions : il revient au chef d'établissement de porter les candidatures des enseignants intéressés auprès de Anne-Marie Peslherbe-Ligneau, rectorat de l'académie Orléans Tours.

ACCOMPAGNEMENT

PAPIER

Livrets enseignant : édités pour chaque long métrage, les livrets sont rédigés par des spécialistes du cinéma et accompagnent le travail sur les œuvres proposées. Pour le programme de courts métrages, l'accompagnement pédagogique est composé d'un livret papier et d'une partie numérique (voir fiche numérique, plus bas), pour mieux conserver le confort de lecture tout en tirant parti des avantages du web.

INTERNET

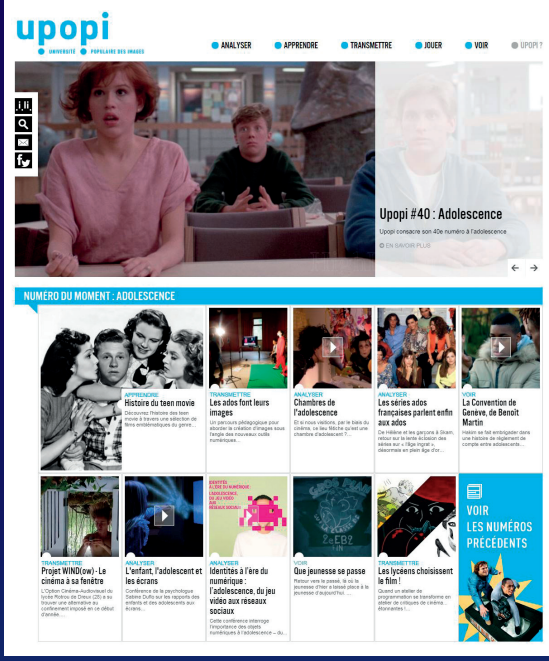
Sur www.ciclic.fr/lyceens, une page est consacrée à chaque film avec des propositions pour préparer la séance et un repérage de ressources pédagogiques. Un espace de partage de documents est à disposition des enseignants pour découvrir et partager leurs travaux respectifs (séquences pédagogiques, témoignages d'élèves, padlet...), afin d'aider leurs collègues à concevoir leur propre parcours autour des films.

FICHE NUMÉRIQUE

Une fiche numérique autour du programme de courts métrages destinée aux enseignants et à leurs élèves est accessible en ligne. Cette fiche comporte de nombreuses ressources : un accès aux films du programme (accès réservé aux enseignants), des analyses de séquence vidéo, des documents de formation, des jeux autour de l'analyse filmique, des bonus sur les courts métrages... La fiche numérique invite l'internaute à une déambulation libre et choisie à travers ces ressources variées.
Pour le programme *La piste animale*, la fiche numérique sera accessible à partir de décembre 2021.

DVD

Les enseignants peuvent montrer en classe des extraits des films avec les DVD achetés dans le commerce traditionnel (dans le cadre de l'exception pédagogique). Il est conseillé aux établissements de faire l'acquisition des DVD des films avec le droit de prêt.



UPOPI

upopi.ciclic.fr est une université populaire des images au service de celles et ceux qui désirent, amateurs d'images ou néophytes, se réapproprier leur regard et progresser dans leurs connaissances. Un outil pour tous les enseignants, médiateurs, éducateurs, parents et élèves.

Upopi, c'est

- **Un webmagazine trimestriel**, chaque numéro autour d'un thème : un film et ses coulisses, des analyses d'images, des propositions pédagogiques...

- **Une plateforme pédagogique** accessible à tous et toutes avec au menu : l'histoire et les métiers de l'image, un cours de cinéma interactif, des courts métrages, des conférences, des analyses de films, de clips, d'images amateurs...

Sur upopi.ciclic.fr, chacun, à son rythme et selon son désir, prend le temps d'élaborer son propre parcours. Il n'existe pas une seule façon d'appréhender les images. Upopi propose quatre approches principales : analyser, apprendre, transmettre et voir.

COORDINATION

Ciclic Centre-Val de Loire
24 rue Renan CS 70031, 37110 Château-Renault
Julien Hairault, chargé de mission actions éducatives et culturelles, julien.hairault@ciclic.fr
Mélissa Martin, coordinatrice actions éducatives et culturelles, melissa.martin@ciclic.fr
02 47 56 08 08 - www.ciclic.fr/lyceens

PARTENAIRES

Composé des partenaires de l'opération, le comité de pilotage définit les orientations de l'opération.

Initié dans le cadre de la convention de développement cinématographique entre le ministère de la Culture - Drac Centre-Val de Loire et le Conseil régional du Centre-Val de Loire, le dispositif *Lycéens et apprentis au cinéma en région Centre-Val de Loire* est coordonné par Ciclic Centre-Val de Loire. Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée, du Rectorat de l'académie Orléans-Tours, de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des salles de cinéma et des établissements scolaires associés.

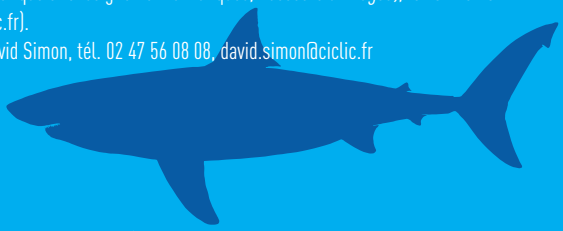
- **Région Centre-Val de Loire** / chargée de mission éducation artistique et culturelle : Anaïs Tutin, tél. 02 38 70 30 30, anais.tutin@centrevaldeloire.fr / chargée de mission Industries culturelles et développement de partenariats privés : Coraline Pezaire, tél. 02 38 70 25 57, coraline.pezaire@centravaldeloire.fr
- **Direction régionale des affaires culturelles** / conseiller cinéma, des images et des usages numériques : Benoît Lecerf, tél. 02 38 78 85 00, benoit.lecerf@culture.gouv.fr / conseillère éducation artistique et culturelle : Aurélia Vesperini, tél. 02 38 78 85 00, aurelia.vesperini@culture.gouv.fr
- **Centre national du cinéma et de l'image animée** / cheffe du département de l'éducation artistique : Elise Veillard, tél. 01 44 34 38 57, Elise.Veillard@cnc.fr
- **Rectorat de l'Académie Orléans-Tours** / Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (Daac), Anne-Marie Peslherbe-Ligneau, tél. 02 38 79 46 60, daac@ac-orleans-tours.fr
- Enseignement agricole / **Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf)** / chargée des actions culturelles : Claire Coulanges, tél. 02 38 77 40 92, claire.coulanges@educagri.fr
- Enseignement privé catholique / **Formiris**, tél. 05 49 47 27 72, direction.cpc@formiris.org

Lycéens et apprentis au cinéma

en région Centre-Val de Loire 2021 > 2022

PÔLE RÉGIONAL D'ÉDUCATION AUX IMAGES

Désigné Pôle régional d'éducation aux images par le ministère de la Culture, Ciclic Centre-Val de Loire organise le développement du secteur selon trois axes : **la sensibilisation des publics** (*Lycéens et apprentis au cinéma*, *Des regards, des images*, pratique et enseignement artistiques, *Passeurs d'images*), **la formation** et **l'édition pédagogique** (upopi.ciclic.fr).
Contact : Ciclic Centre-Val de Loire, David Simon, tél. 02 47 56 08 08, david.simon@ciclic.fr



Photos Tous droits réservés (Universal, Swashbuckler Films, Les Films du Nord, Rezo Films, Carlotta Films, Ciclic). Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l'État. Création graphique : Ciclic 2021. Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine.