Ressource pratique

ANIMER UN ATELIER DE PROGRAMMATION : « J'ORGANISE UNE SÉANCE DE CINÉMA »

Proposer à un groupe une expérience collective de programmation en visionnant, discutant et sélectionnant des films qui constitueront un « programme » que les participants présenteront lors d'une projection publique.

MODALITÉS

Public :
à partir de 8 ans

Nombre de participants :
15 à 30 personnes maximum

Durée de l'atelier :
8 heures minimum (6 heures d'atelier et 2 heures de restitution)

Durée des séances d'atelier :
de 2 heures à une journée / rendez-vous réguliers ou stage intensif

Coûts associés :

- droits des films pour l'atelier : abonnement au **Kinétoscope** ou location des films du **catalogue de L'Agence du court métrage**
- droits pour la projection publique : réduction de 30% sur les tarifs de L'Agence du court métrage

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Découvrir le court métrage** dans toute sa diversité
- **Susciter l'expression d'un point de vue** et encourager le développement d'une lecture critique des images
- **Développer une posture de spectateur actif** en établissant des liens entre les films et en présentant sa programmation devant un public
- **Favoriser le respect et l'écoute de la parole de l'autre** pour réaliser une programmation collective
- **Être acteur de la programmation culturelle** d'un lieu d'un événement

↘ L'ÉCOLE DES FACTEURS, Jacques Tati

L'AGENCE DU COURT MÉTRAGE

KINÉTOSCOPE

PRÉPARATION DE L'ATELIER : PRÉSÉLECTION DES FILMS

Élaborer votre sélection de films directement depuis Le Kinétoscope ou contacter L'Agence du court métrage pour disposer d'une pré-sélection.

Prévoir environ la **moitié du temps de l'atelier en visionnage** (ex : pour un atelier de 6h, prévoir environ 3 heures de film).

Plusieurs options :

- **Construire l'atelier autour d'une thématique :** élaborer une pré-sélection de films autour d'un thème suffisamment large pour que chaque film apporte une déclinaison scénaristique ou formelle différente du thème et que les participants aient une vraie problématique à trouver avec leur sélection finale.

  Exemples :

  Frontières *: géographiques, mentales, frontières du vrai et du faux, frontières générationnelles etc.*

  L'engagement *: le film militant, l'engagement politique, l'engagement sportif, l'engagement amoureux etc.*

  Le + : choisir une thématique en lien avec un projet plus large d'établissement / structure / festival ou un événement national

- **Construire l'atelier autour d'une sélection de films réunis pour leurs caractéristiques :**
  - films de l'année,
  - films issus d'un festival,
  - films d'animation , etc.

- **Choisir des courts métrages pour l'avant-séance d'un long métrage**

↘ FIERROT LE POU, Mathieu Kassovitz

Ressource pratique

ANIMER UN ATELIER DE PROGRAMMATION : « J'ORGANISE UNE SÉANCE DE CINÉMA »

DÉROULÉ DE L'ATELIER :

1. Introduction à l'atelier : déroulé et enjeux de l'atelier

1 séance

- L'atelier propose de :

  1/ **Découvrir des courts métrages**
  ↘ cf. fiche ressources : Repères sur le court métrage

  2/ **En discuter ensemble** : espace privilégié pour prendre le temps de regarder ensemble des films et exprimer ses surprises, ses interrogations, ses émotions.

  3/ **Constituer un programme de courts métrages** : assembler des courts métrages réalisés par des cinéastes différents, qui peuvent avoir des durées, des esthétiques, des rythmes, des tons variés en pensant les liens, les thématiques qui relient les films et imaginer les échos, les rebonds pour constituer un objet cinématographique cohérent.

  4/ **Projeter et présenter votre programme au public** : animer la séance de restitution en partageant le travail mené lors de l'atelier et de discuter des films avec le public.

- **Introduction au concept de programme : montrer 3 films** proposés ensemble pour **comprendre la notion de programme** et faire émerger ou introduire **la thématique de l'atelier s'il y en a une**.

2. Découverte des films et échanges autour des films

2 séances de 2h / 3h minimum

- **Introduction** : Se rappeler collectivement les films déjà vus lors de la séance précédente.
- **Avant les films** : donner uniquement les informations qui concernent l'œuvre montrée (titre, cinéaste, année, durée) pour ne pas orienter la réception du film (sauf s'il y a nécessité à donner des clés contextuelles de compréhension)
- **Visionnage séparé des films** intercalés par un échange ou visionnage en binôme.
- **Analyse des films** à l'aide d'une méthodologie indicative centrée sur la réception des films :
  - Qu'avez-vous compris du film (ce qu'il raconte) ?
  - Que voit-on / qu'entend-on ?
  - Quels effets produits sur le spectateur : émotions, impressions ? Avec quels outils du cinéma ?
    ↘ cf. fiche ressource pratique : Animer un atelier d'analyse de film
- **Mise en regard des films vus** afin d'établir des passerelles entre les œuvres et avec la thématique générale de l'atelier : Quel(s) lien(s) avec la thématique globale ? Quels points communs/différences dans le traitement du sujet ?

↘ COPS, Buster Keaton

DÉROULÉ DE L'ATELIER :

3. **Choix des films et programmation** / 1 séance

- **Choisir le « film pilier »** (le film qui fait l'unanimité sur la thématique ou celui qui a créé le débat le plus riche) décidé par l'ensemble du groupe afin de donner un point de départ au programme **et l'analyser**.

Pour le choisir, vous pouvez organiser une petite « campagne électorale » où chacun pourra mettre en avant le film qu'il souhaite défendre :
  - donner les 3 raisons de proposer ce film au public
  - « pitcher » le film en 30 secondes ou 1 phrase, 1 accroche

Analyser le film grâce à un brainstorming :
  - lister toutes les thématiques que le film aborde
  - lister les choix cinématographiques qui sont faits pour traiter du sujet (voix-off, point de vue du personnage, humour, etc.)
- relier l'ensemble à d'autres courts métrages pour établir des connexions.

On peut aussi demander à chacun de donner un mot/une expression :
  - sur le sujet du film
  - sur l'émotion qui se dégage du film
  - sur un procédé du cinéma utilisé dans le film qui a particulièrement marqué (musique, voix-off, flash-back, technique d'animation etc.)
- Lister pour mettre en valeur les avis communs et relier les mots à d'autres films

Ces activités feront apparaître des thématiques communes et des liens qui vous permettront de discuter des différentes possibilités de programme.

- **Accompagner le film pilier :**
  - Quels films mettre avant et/ou après ce film ?
  - Quels sens ou résonnances se créent entre les films ?
  - Combien de films proposés ? Durée de la projection ?

Conseil :
éviter de dépasser 5 films à cause de l'effet « zapping » et de ne pas dépasser 1h/ 1h15 afin de laisser un temps de présentation et d'échange avec le public et de varier les durées à l'intérieur du programme.

- **Déterminer l'ordre des films :**
  - Quelle tonalité souhaitez-vous donner au programme ?
  - Avec quel film accueillir / quitter le spectateur ?

- **Choisir un titre au programme**

Le travail de programmation peut se faire d'abord **en petit groupe avant une mise en commun** où chacun présente sa proposition de programmation. Un des programmes peut être choisi ou l'on redéfinit ensemble une programmation à partir de films ou thématiques communes dans les propositions.

↘ L'ÂGE TENDRE, Julien Gaspar-Oliveri

DÉROULÉ DE L'ATELIER :

4. Préparation de la projection
1 séance en option

En fonction du nombre et de l'âge des participants, les tâches suivantes sont envisageables :

- **Visionnage du programme tel qu'il a été conçu** pour valider et identifier les liens crées.
- **Fabrication des éléments de communication** : élaboration d'une affiche, d'un programme avec le contenu de la séance, d'une bande annonce.
- **Rédaction des éléments de présentation** : rassembler les informations de présentation des films, rédaction d'un texte de présentation pour accueillir le public, présenter la séance et le travail effectué lors de l'atelier.
- **Préparation des éléments de débats ou élaboration d'une animation** (quizz, événement festif, invitation d'intervenant sur le thème etc.)
- **Répartition finale des tâches** afin d'assurer un déroulé de séance optimal (accueil, distribution des programmes, présentateur(s), etc.)

5. Projection
1 séance

- **Présentation du programme par les participants** (et projection des éléments réalisés)
- **Projection des films**
- **Échange avec les spectateurs** autour de l'atelier et des films projetés et/ou animation (quizz, événement festif, invitation d'un·e cinéaste, d'une personne en lien avec la thématique, etc.)

↘ FILLE DE L'EAU, Sandra Desmazières