

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 (locaux de la rue du Taur ou Centre de conservation à Balma) sont aussi proposées afin de découvrir la conservation du patrimoine cinématographique.

Ateliers « À fond le film ! »

Tarif : 200 €

Effectif : 1 classe

Durée : une journée

Ateliers « Découverte » et « Analyse »

Tarif : 150 € par atelier

Effectif : 1 classe

(possibilité d'adapter selon atelier)

Durée : de 1h30 à 2h30

Ateliers « Pratique »

Tarif : 225 € ou 355 € (selon la durée)

Effectif : 1 classe

(possibilité d'adapter selon atelier)

Durée : 2h ou 3h

Les ateliers sont proposés à partir de novembre 2018.**Visite guidée du Centre de conservation et de recherche (Balma)**

Tarif : 4 € par participant

Effectif : 1 classe

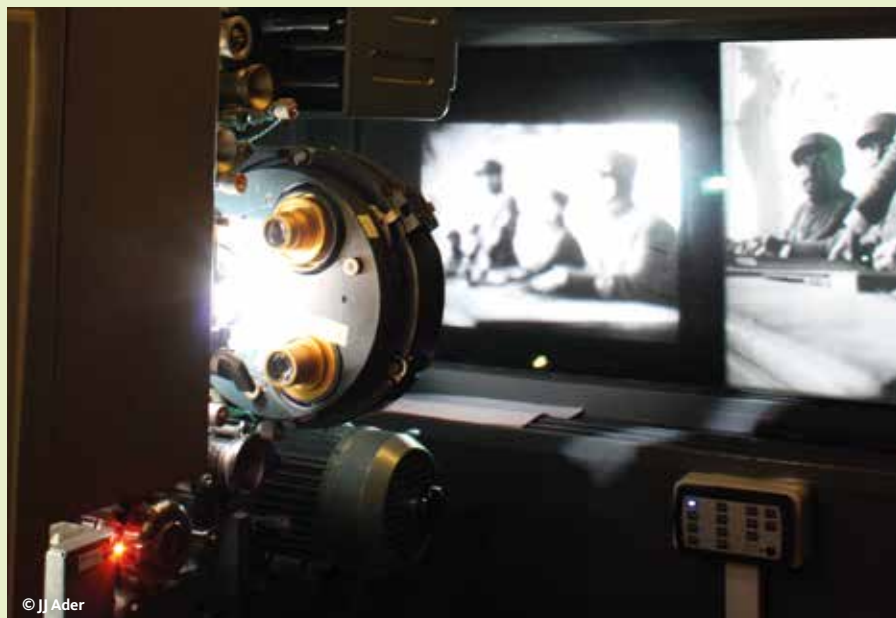
Durée : 1h30 à 2h

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



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 : 1h30 à 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, défendre leurs points de vue en tenant compte de l'avis des autres.

Titres disponibles :

BLANCANIEVES – PABLO BERGER (2012)
BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS – TOMM MOORE, NORA TWOMEY (2009)
BONNIE AND CLYDE – ARTHUR PENN (1967)
LE DICTATEUR – CHARLES CHAPLIN (1940)
ELEPHANT – GUS VAN SANT (2003)
ELEPHANT MAN – DAVID LYNCH (1980)
LES ENFANTS LOUPS – MAMORU HOSODA (2012)
LA FERME DES ANIMAUX – JOHN HALAS, JOY BATCHELOR (1954)
L'HOMME INVISIBLE – JAMES WHALE (1933)
MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL ! – TERRY JONES, TERRY GILLIAM (1975)
SUEURS FROIDES – ALFRED HITCHCOCK (1958)
LA VIE EST BELLE – ROBERTO BENIGNI (1998)



À FOND LE FILM!

La Cinémathèque de Toulouse propose aux élèves une activité éducative et culturelle 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 : 200 € pour une classe

Capacité : 1 classe par journée

L'atelier

En matinée, les élèves sont accueillis dans la bibliothèque de la Cinémathèque pour un atelier. Dans le cadre d'un jeu-concours par équipe, les élèves 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 minutes, chaque mini-atelier 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 mini-ateliers sont déterminés selon le film choisi et le projet des enseignants.

L'objectif de l'atelier est de permettre aux élèves d'atteindre des niveaux de lecture du film lors du visionnage qui leur auraient été inaccessibles sans ces apports préalables. Une fiche professeur et un livre numérique associé au film sont mis à disposition des enseignants pour permettre une exploitation des ateliers en classe (voir « Ressources pour la classe » p.29). Pour les mini-ateliers, les élèves sont généralement amenés à travailler sur tablette iPad. Leurs productions (vidéos, audio, images...) 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 pour la projection du film à l'issue de laquelle est réalisé un bilan de l'atelier. Les élèves de l'équipe gagnante choisissent, parmi une sélection, un lot d'affiches qui sera offert à la classe.



À FOND LE FILM !

Les films proposés dans le cadre de ce dispositif en 2018-2019 :

LA BELLE ET LA BÊTE – JEAN COCTEAU (1949)

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS –

TOMM MOORE ET NORA TWOMEY (2009)

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT –

CLAUDE BERRI (1967)

CHARLOT SOLDAT – CHARLES CHAPLIN (1918)

PERSEPOLIS – MARJANE SATRAPI,

VINCENT PARONNAUD (2007)

ELEPHANT MAN – DAVID LYNCH (1980)

BLADE RUNNER – RIDLEY SCOTT (1982)

« À fond le film ! » au festival Cinespaña 2018

Dans le cadre du festival Cinespaña 2018, la Cinémathèque de Toulouse s'associe à l'équipe pédagogique du festival afin de proposer des ateliers autour du cinéma espagnol. Ces ateliers auront lieu à la Cinémathèque de Toulouse entre le 5 et le 14 octobre 2018, dates du festival.

« À fond le film ! - *Los Golfos* »

Un atelier autour du film *Los Golfos* de Carlos Saura (1959). Au travers d'éléments d'archive, les élèves se mettent dans la peau du réalisateur, du censeur ou du producteur pour explorer toutes les facettes d'un film réalisé dans l'Espagne franquiste. Les activités se feront par le biais de tablettes numériques.

« À fond le film ! - *Le Labyrinthe de Pan* »

Un atelier autour du film *Le Labyrinthe de Pan* de Guillermo del Toro (2006). Au travers d'un parcours de mini-ateliers sur support numérique, les élèves découvrent ce classique du cinéma fantastique espagnol souvent décrit comme un des plus beaux films réalisés sur la Guerre d'Espagne.

Renseignements et inscriptions
auprès du festival Cinespaña
scolaires@cinespagnol.com



DÉCOUVERTE

Pré-cinéma : le mystère de l'image animée**Durée : 1h30 à 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'image fixe. 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, feuilloscope ou zootrope (selon effectif et durée)
- > Présentation de la technique de projection cinématographique et de la pellicule
- > Projection en salle d'un programme de films muets (30 min.)

cycles 2 et 3

La lanterne magique**Durée : 2h**

Pour prolonger la découverte du pré-cinéma, les élèves sont invités à découvrir l'ancêtre du projecteur de cinéma - la lanterne magique - 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 plaque sur feuille Rhodoïd
- > Présentation des travaux des élèves

cycles 2 et 3



DÉCOUVERTE

La pellicule qui gratte

Durée : 2h à 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 en salle de films grattés (Norman McLaren, Albert Pierru...)
- > Grattage de pellicule vierge ou impressionnée par les participants
- > Projection des travaux en salle

cycles 2 et 3

Le film raconté

Durée : une journée (9h30-12h et 14h-16h)

En prolongement de l'exposition « Raconte-moi un film » proposée en septembre 2017 à la Cinémathèque de Toulouse, nous proposons aux groupes scolaires de découvrir ces éditions qui offraient aux lecteurs des films adaptés sous forme de roman, de bande-dessinée ou de roman-photo.

> En matinée, présentation du fonds et projection d'un film en salle.

> En après-midi, adaptation par les élèves d'une séquence du film sous la forme du film raconté et présentation des travaux en comparaison de l'édition originale.

Films proposés :

- > **LA FLÈCHE BRISÉE** – DELMER DAVES (1950)
- > **LES PARAPLUIES DE CHERBOURG** – JACQUES DEMY (1964)
- > **LE JOUR SE LÈVE** – MARCEL CARNÉ (1939)

cycle 3 / collège



Effets spéciaux

Durée : de 2h à une journée

Grands mystères du cinéma, les effets spéciaux ont fasciné des générations de spectateurs depuis Méliès jusqu'à aujourd'hui. Si l'illusion est par nature au cœur même du procédé cinématographique, ces techniques ont l'avantage de nous plonger dans le surnaturel, l'irréel ou l'impossible. Elles questionnent aussi le cinéma et la fabrication des images. Comment truque-t-on ? Dans quel but ? Doit-on montrer ? Pourquoi ne pas suggérer ?

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 truchage aux effets spéciaux

Un atelier d'analyse à partir d'extraits de films. De Méliès à Gravity, une découverte des trucages et effets spéciaux à travers l'histoire du cinéma et 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. L'atelier propose aussi un temps d'activité autour de séquences de films (*Voyage dans la Lune*, *E.T. l'extra-terrestre*, *Star Wars...*) afin de compléter la découverte des principaux effets spéciaux.

Projection et analyse

En complément d'une projection, la Cinémathèque propose une formule courte d'analyse autour du film et de ses effets spéciaux.

Titres disponibles : *L'Homme qui rétrécit*, 2001 : *L'Odyssée de l'espace*, *L'Homme invisible*, *Le Voyage dans la Lune* et un programme de « films à trucs ».

du cycle 3 au lycée



DÉCOUVERTE

La Grande Guerre à l'écran

Durée : 2h

Des actualités filmées de 1914 aux productions cinématographiques d'aujourd'hui, les représentations de la Première Guerre mondiale au cinéma n'ont cessé d'évoluer pour finalement traverser les genres, les époques et les filmographies nationales. Autour d'extraits de quelques titres majeurs (*Charlot soldat*, *La Grande Illusion*, *Les Sentiers de la gloire*...), nous proposons aux élèves de rapprocher histoire du cinéma et historiographie de la Grande Guerre.

Les temps de l'atelier :

- > Découvrir les œuvres clés de la filmographie consacrée à la Grande Guerre
- > Travailler les représentations cinématographiques de la guerre
- > Étudier la réception des œuvres et leur impact dans la société

collège (3^e) / lycée

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



Charlot soldat

LES ATELIERS D'INITIATION

Initiation à la création d'une bande-son

Les élèves amorcent une démarche de création en travaillant en groupe pour imaginer et élaborer une bande sonore à partir d'une suite d'images (possibilité de travailler à partir de photos ou de plans).

Durée : 2h ou 3h

cycle 3 / collège

Initiation au film d'animation

Les élèves réalisent une séquence d'animation de 1 à 2 minutes grâce à la technique du stop motion (image par image) à partir de papier découpé ou d'objets.

Durée : 3h

CE2 / collège

LES ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT

Dans le cadre des dispositifs académiques financés par la DRAC et l'Éducation nationale (ateliers artistiques, classes à PAC et projets à ouverture culturelle), il est envisageable de mettre en place des ateliers de perfectionnement.

Réaliser un court métrage de fiction

Il s'agit pour les élèves de comprendre le processus de fabrication d'un film – de la conception à la réalisation en passant par la production – et de se confronter concrètement aux contraintes techniques et artistiques qu'implique la réalisation cinématographique.

Réaliser un court métrage documentaire

L'atelier de réalisation d'un court métrage documentaire vise à cerner les contraintes et les enjeux propres à ce genre spécifique. Au programme : approche théorique, histoire du cinéma documentaire, analyse filmique et mise en pratique.



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. 48 211 copies inventoriées en 2017, 85 000 affiches et plus de 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 et de ses missions, visite de l'exposition en cours et de la bibliothèque du cinéma, présentation des ressources numériques, visite de la cabine de projection. 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. Trois nouvelles épreuves seront proposées à la Cinémathèque de Toulouse à la rentrée 2018-2019 (GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2-6^e). Venez les essayer !

Les classes participantes seront accueillies à la Cinémathèque sur les heures d'ouverture du bâtiment et sur les matinées du mardi au vendredi.

Plus d'information :
carine.faire@ac-toulouse.fr

