

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 : 250 €

Effectif : 1 classe

Durée : une journée

Ateliers « Analyse »

Tarif : 150 €

Effectif : 1 classe

Durée : 2h

Ateliers « Découverte »

Tarif : indiqué pour chaque atelier
(voir p. 18 à 21)

Effectif : 1 classe

Durée : 2h à une journée

Ateliers « Pratique »

Tarif et durée en fonction de la demande

Effectif : 1 classe

(possibilité d'adapter selon atelier)

Les ateliers sont proposés à partir de novembre 2019.**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 : 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)

À FOND LE FILM !

Avec « 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 : 250 € 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 pour la classe » p. 29). 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 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.

À FOND LE FILM !

Les films proposés et les thématiques abordées dans le cadre de ce dispositif en 2019-2020 :

LA BELLE ET LA BÊTE – JEAN COCTEAU (1949)

cycle 3-5^e

Le merveilleux selon Cocteau, les effets spéciaux, l'affiche de film, le scénario et les photos de plateau

BLADE RUNNER – RIDLEY SCOTT (1982)

3e et lycée

Le film de science-fiction, la ville du futur, les influences de Ridley Scott, les effets spéciaux

BLANCANIEVES – PABLO BERGER (2012)

cycle 3-5^e

L'univers du conte, l'identité espagnole, le travail du son, l'esthétique du film

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS –

TOMM MOORE ET NORA TWOMEY (2009)

6e-5^e

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-3^e

Le cinéma fantastique hollywoodien, les effets spéciaux, la censure au cinéma, les fanzines

LE LABYRINTHE DE PAN –

GUILLERMO DEL TORO (2006)

3e et lycée

L'affiche de film, l'Espagne franquiste, le storyboard, les effets spéciaux

LOS GOLFOS – CARLOS SAURA (1959)

lycée

Le storyboard, la censure, les actualités filmées, les photos de plateau, l'affiche de cinéma

PERSEPOLIS –

MARJANE SATRAPI, VINCENT PARONNAUD (2007)

4e-3^e

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-3^e

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

« À fond le film ! » au festival Cinespaña 2019

Dans le cadre du festival Cinespaña, 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 4 et le 13 octobre 2019, autour de trois films :

BLANCANIEVES – PABLO BERGER (2012)

cycle 3-5^e

LE LABYRINTHE DE PAN –

GUILLERMO DEL TORO (2006)

3e et lycée

LOS GOLFOS – CARLOS SAURA (1959)

lycée

Pré-cinéma : le mystère de l'image animée

Durée : 2h

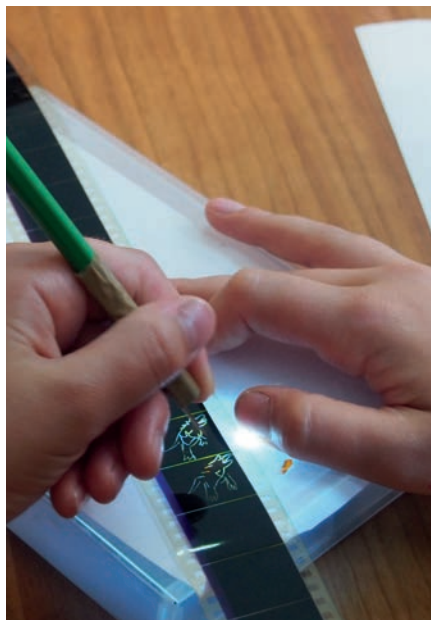
Voyage dans le temps à la découverte des jouets optiques. L'atelier propose aux élèves de découvrir ces inventions apparues avant le cinématographe, qui permettaient déjà de créer l'illusion de mouvement à partir d'images fixes. Revenir sur ces objets simples mais magiques permet de comprendre le principe 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 en salle 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 plaque sur feuille Rhodoïd
- > Présentation des travaux des élèves
- > Projection en salle d'un programme de courts métrages d'animation (50 min.)

---

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

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 (25 élèves maximum) –
Tarif : de 150 € à 200 €*

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 (*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 : de 150 € à 300 €

Montage (sous réserve)

Durée : 2h30 à une journée

La Cinémathèque propose de faire la lumière sur une étape de création souvent méconnue d'un film : le montage. Pour ce faire, deux outils seront mis à disposition des élèves : une table Mash-up et des tablettes numériques. Ces outils mettent en valeur cette étape de création essentielle du film en abolissant les contraintes technologiques. Avec la table Mash-up, il s'agit de manipuler des cartes images et sons sur une table interactive. Sur tablette numérique, l'activité permettra de travailler le montage d'une bande-annonce sur le logiciel iMovie. L'aspect ludique de ces ateliers repose sur la pratique collective d'un montage à plusieurs mains et plusieurs oreilles.

En prolongement de l'atelier, le film travaillé en matinée peut être projeté l'après-midi en salle.

---

du cycle 3 au lycée –

Tarif : 250 € sur demi-journée / 350 € pour la journée

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

3e et lycée – Tarif : 150 €

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 €

DÉCOUVERTE

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'Emile 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 en salle.

---

du cycle 3 au lycée –

*Tarif : 250 € (atelier pratique sur demi-journée) /
500 € (atelier pratique + projection sur une journée)*

Bruitage

Durée : de 2h à une journée

L'atelier bruitage propose de découvrir la richesse et les exigences d'un métier peu connu : celui de bruiteur. Les participants auront l'occasion de tendre l'oreille et de prêter attention à l'importance du son dans le langage cinématographique.

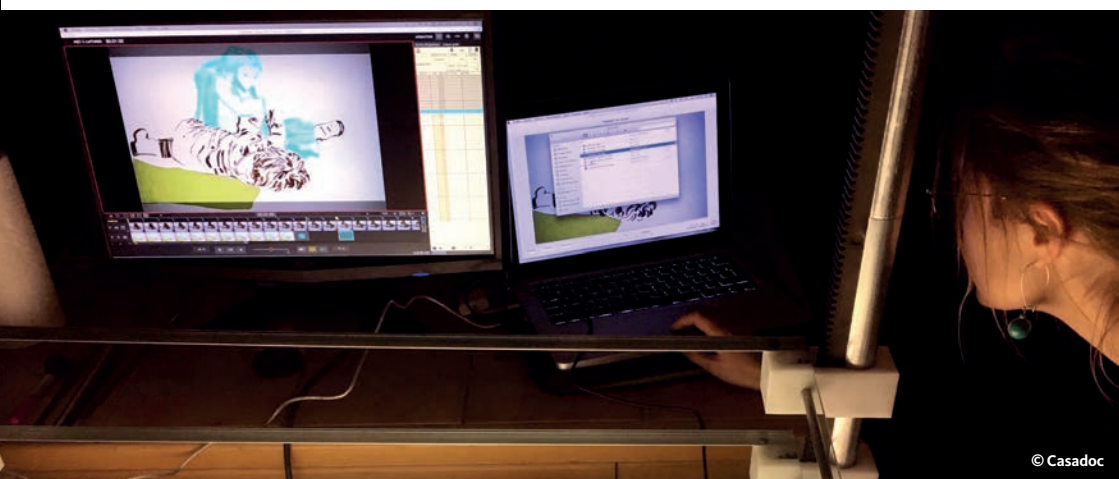
Qu'il s'agisse d'un film du patrimoine ou plus contemporain, l'atelier bruitage s'attachera à sonoriser une séquence en particulier. Après visionnage, les participants décortiqueront la bande sonore et sélectionneront les objets les plus adaptés pour reproduire tous les sons qui la composent. Une fois ce travail d'expérimentation accompli, ils devront réaliser les bruitages en direct, en parfaite synchronisation avec les images du film. L'écoute mais aussi le corps sont ici engagés dans le processus de sonorisation, à l'égal des bruiteurs professionnels. Cet atelier peut être aussi l'occasion de s'essayer à l'art du doublage, de retranscrire et d'interpréter des dialogues dans une langue étrangère.

Pour les effectifs de plus de 15 participants, l'atelier se déroulera sur la journée entière, en demi-groupes, et sera accompagné de la projection du film travaillé.

---

du cycle 3 au lycée –

*Tarif : 250 € (atelier pratique sur demi-journée) /
550 € (atelier pratique + projection sur une journée)*

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. 49 026 copies inventoriées en 2018, 90 000 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, 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 (GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2-6e) mènent l'enquête en découvrant les lieux historiques et culturels du centre-ville ainsi que certains lieux insolites.

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.faure@ac-toulouse.fr