

enseignement cinéma-audiovisuel

programme 2007-2008
lycée Henri Martin de Saint-Quentin

introduction

Depuis deux années, l'Acap est missionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie pour être partenaire culturel de l'enseignement cinéma et audiovisuel du lycée Henri Martin de Saint Quentin. Ateliers de pratique artistique, interventions de professionnels de l'image en classe, projections d'œuvres cinématographiques singulières, constituent le programme d'actions 2007-2008 défini entre l'Acap et l'équipe pédagogique du lycée. Le Cinéquai s'associe au projet en accueillant les projections au programme. L'ensemble des propositions présentées dans ce livret est complémentaire du programme pédagogique défini par le Ministère de l'Education nationale et mené par les enseignants. L'objectif principal de ce programme est de permettre aux élèves d'acquérir des notions et des savoirs faire autour des questions du cinéma, de l'audiovisuel et, plus largement, de l'image sous différentes formes. Il privilégie la créativité et la responsabilité des élèves en proposant la diversification des rencontres et un accompagnement de la pratique cinéma et audiovisuel : la rencontre avec des professionnels, la rencontre avec des formes cinématographiques originales, la rencontre avec des pratiques... L'Acap souhaite avant tout mettre au cœur du projet l'accompagnement des élèves et de leurs enseignants par des professionnels de l'image. Partant du programme d'enseignement, elle démultiplie les temps d'atelier avec des professionnels et s'appuie sur l'actualité des autres départements de l'association.

sommaire

l'atelier de pratique artistique.	page 04
les interventions.	page 06
les projections.	page 09
la formation.	page 14
les documents pédagogiques.	page 17
le calendrier.	page 18

L'atelier de pratique artistique

✚✚✚ POUR LES TERMINALES

Un atelier de pratique artistique encadré par Benjamin Séréro est mis en place tout au long de l'année scolaire. L'intervenant accompagne les élèves dans leur projet de réalisation de films présentés à l'épreuve orale du baccalauréat. Plusieurs temps de rencontres sont organisés à différentes étapes du travail, de l'écriture du scénario jusqu'au montage final. Cet atelier permet aux élèves de mettre en pratique un savoir théorique, de cerner les enjeux de la création, de comprendre et d'utiliser les spécificités de la narration cinématographique.

INTERVENANT :

Benjamin Séréro

Après un DEUG de mathématiques et de Physique, Benjamin Séréro est diplômé en 2000 du département image de la FÉMIS. Spécialiste de la lumière et du cadre, il travaille ensuite sur de nombreux films en tant que chef opérateur (« Margarita », fiction d'Erika Haglund, « N16 », documentaire de Nadège Lobato...). Assistant opérateur sur plusieurs longs métrages, dont « Actrice » de Valéria Bruni Tedeschi en 2006, il est également réalisateur et son dernier film, « Mercredi », est actuellement diffusé sur les écrans. Par ailleurs, il mène un travail photographique qu'il présente lors d'expositions.

✚✚✚ POUR LES PREMIÈRES

L'atelier de pratique des premières accueillera cette année Michel Meyer sur l'écriture de leurs scénarii et la préparation aux tournages, moments clés de la fabrication de leurs films.

INTERVENANT :

Michel Meyer

Diplômé du département scénario de la FÉMIS, Michel Meyer écrit depuis 1996 les scénarii de films pour différents réalisateurs, courts, moyens et longs métrages (« Libre » de Jean-Pierre Sauné, « La puce » d'Emmanuelle Bercot, « Deux mois de travail » de Patrick Lecomte...). En 2003, il a également co-réalisé avec Stéphanie De Fenin « Bon baisers d'ici », sélectionné dans de nombreux festivals de films courts. Michel Meyer accompagne pour la quatrième année les élèves du lycée Henri Martin dans le cadre de leur atelier de réalisation de films, plus particulièrement aux étapes d'écriture du scénario et de préparation au tournage. Inscrit dans une véritable démarche de transmission, il encadre des ateliers d'écriture scénaristique et de découpage technique, d'analyse filmique et de réalisation de courts métrages, auprès de différents publics sur le territoire national.

les interventions thématiques

Dans le but de compléter l'approche pratique cinématographique et audiovisuelle des élèves, trois interventions de trois heures chacune sont programmées dans l'année. Ces rencontres abordent un aspect du cinéma et de l'audiovisuel et sont encadrées par un professionnel de l'image, spécialiste du thème choisi.

Elles ont vocation, en fonction des thématiques, à développer chez les élèves une approche culturelle du cinéma, à aiguïser leur esprit critique face aux images et à acquérir des notions techniques et pratiques. Chacun des trois professionnels engagé dans le projet a pris le parti cette année de répartir son intervention sur deux temps : une approche théorique (histoire, définitions, références) illustrée de récits d'expériences, et une mise en situation pratique.

> Le story-board

Le story-board est un outil essentiel pour la fabrication d'un film. Première mise en images d'un court ou d'un long métrage, d'une publicité ou d'un téléfilm, élaboré à partir du découpage technique du scénario et des décors, il doit être le compte-rendu des intentions de mise en scène du réalisateur. Il s'impose à toutes les étapes qui jalonnent la production d'un film, de la préparation au tournage. Merry Viersac sensibilisera les élèves à la place du story-boarder dans un projet de film et leur amènera des outils pour les aider à en réaliser.

INTERVENANT : Merry Viersac

En véritable autodidacte dans la pratique du dessin et de la narration par l'image, Merry Viersac se lance timidement dans la bande dessinée au milieu des années 80 en Martinique. Installé en France par la suite, il publie deux séries d'albums pour enfants et collabore à des magazines en tant qu'illustrateur (« Le Flamboyant des Caraïbes », « Black Men »). Depuis 1995, il s'éloigne de l'univers de la bande dessinée pour se consacrer au story-board. Il en réalise pour la télévision, la publicité et le cinéma, notamment « Pinocchio », film d'animation 2D-3D en 1999, « Antilles-sur-seine » de Pascal Légitimus en 2000, « Coupé Court » de Pascal Chind en 2006, ainsi que pour des clips vidéo, plus particulièrement de rap (Stomy Bugsy, Saïan Supa Crew). Il expose ses story-boards à l'occasion de différents festivals de cinéma et encadre de nombreux ateliers et formations sur le sujet.

> La lumière

C'est la lumière qui donne à voir l'image. Sans lumière, il n'y a pas d'image. Savoir utiliser, travailler la lumière est essentiel en cinéma. C'est le rôle du directeur de la photographie également appelé chef opérateur de prise de vues. Ce dernier, personnage-clé d'un film, coordonne les efforts de trois équipes : caméra, machinerie et lumière ou éclairage. Concepteur de l'image du film, il conçoit l'esthétique de l'éclairage et est donc un collaborateur essentiel de la mise en scène, par son rapport à la plastique du film. Par le biais d'exercices pratiques et d'une partie théorique, Fabrice Main sensibilisera les élèves au travail de la lumière lors de prise de vues.

INTERVENANT : Fabrice Main

Après une maîtrise de cinéma à Paris I, Fabrice Main reçoit en 1999 le diplôme de l'École Nationale Supérieure Louis Lumière. Directeur de la photographie sur le tournage de nombreux courts métrages, moyens métrages et documentaires, les réalisateurs lui confient la responsabilité du cadre et/ou de la lumière. Il a également l'expérience des longs métrages en tant qu'assistant opérateur, notamment sur les films « Vipère au poing » de Philippe De Broca et « Big Fish » de Tim Burton. En 2001, il réalise « Chante », un court métrage qui obtient le grand prix du jury du Festival de Rennes 2003. Fabrice Main réitère l'expérience de la réalisation en 2006 avec « Indépendance ». En plus de son travail de technicien, il enseigne la prise de vue et la réalisation à l'école supérieure EFFICOM depuis 2002.

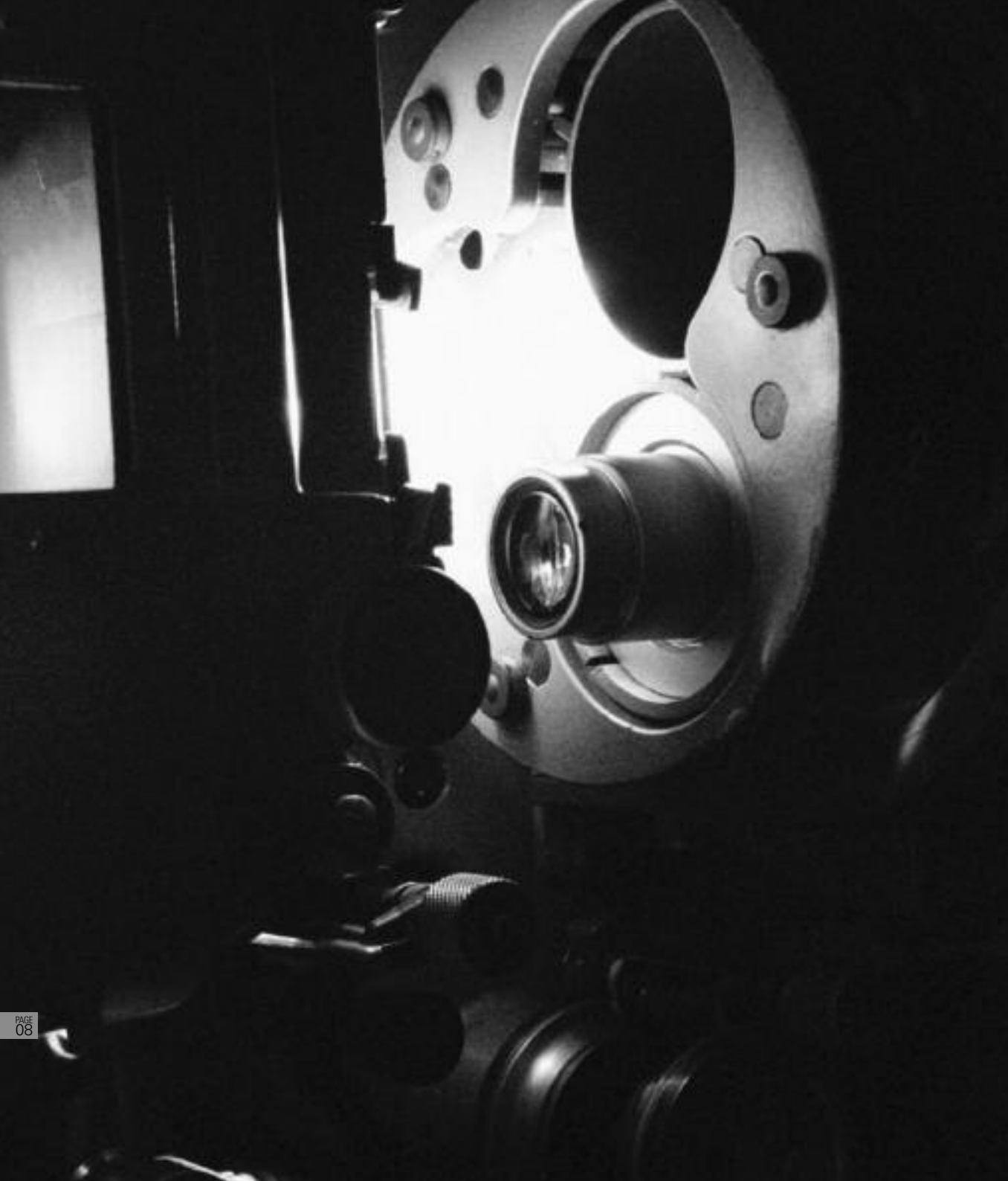
> Le montage

Le montage en cinéma et audiovisuel est l'action qui consiste à assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences, qui formeront à leur tour un film. L'enjeu du montage est d'orchestrer les rapports entre les plans au-delà de leur simple juxtaposition afin de créer du rythme, du sens et donner une densité artistique. Il met en œuvre de multiples matériaux visuels et sonores, que l'on organise en tenant compte du facteur « temps ». L'intervention d'Érika Haglund permettra aux élèves de découvrir les différentes formes et les différents procédés du montage.

INTERVENANT : Érika Haglund

Entre 2000 et 2004, Erika Haglund réalise quatre films, dont les deux derniers « Tarte aux pommes » et « Margarita » sont tournés en Picardie. Diplômée en 2000 du département montage de la FÉMIS, elle est la monteuse de nombreux films de différents réalisateurs. Elle vient d'achever le montage de « Vous êtes de la police », long métrage de Romuald Beugnon, dont la sortie en salle est prévue courant novembre 2007, et réfléchit à un nouveau projet de réalisation personnel. L'Acap, comme d'autres structures similaires, fait régulièrement appel à ses compétences pour la formation des enseignants, l'encadrement d'ateliers de réalisation et de montage.

• Par ailleurs, dans le cadre de la participation du lycée à « Lycéens et apprentis au cinéma », les élèves de l'option CAV bénéficieront en janvier d'une rencontre d'1h30 avec un professionnel de l'image qui viendra partager avec eux son expérience de créateur.

les projections

La projection de six films est organisée au Cinéqui de Saint-Quentin, à raison d'un film par mois tout au long de l'année scolaire. La programmation s'articule autour des trois films de l'opération « Lycéens et apprentis au cinéma », dont le nouveau film du baccalauréat, et de trois autres films choisis en cohérence avec les grands axes du programme d'enseignement de cinéma et audiovisuel des élèves (le réel, le montage...). Le projet prévoit également un axe particulier qui est la programmation de 3 projections en soirées pour le tout public, accompagnée d'une présentation par les terminales. Après avoir visionné le film une première fois, les élèves, par groupes de trois ou quatre, préparent une analyse et la présentent à l'issue de la projection publique. Ce type de projet favorise et développe chez les élèves la réactivité, ainsi que l'esprit critique. Ces rencontres peuvent leur permettre, au-delà de la formation culturelle, de se préparer à l'examen oral du baccalauréat.

au programme...

La vie sur terre

d'Abderrahmane Sissako - France - 1998 - 1h01 - couleurs - Avec : Abderrahmane Sissako, Nana Baby, Mohammed Sissako, Bourama Coulibaly...

A la veille de l'an 2000, Dramane, fils du pays devenu cinéaste, vivant en France, décide de revenir à Sokolo, petit village du Sud malien, retrouver son père. Une fois arrivé, tandis qu'il sillonne toute la journée le village à bicyclette, il croise à intervalles réguliers la resplendissante Nana, une jeune fille elle aussi de passage. Quelque chose d'impalpable et de ludique se noue entre eux. Le 1er janvier 2000, le monde change de millénaire alors qu'à Sokolo, la vie poursuit son cours...

Six courts métrages d'animation

Projection tout public en soirée + présentation des films par les élèves

Fast Film

de Virgil Widrich
Autriche/Luxembourg - 2003 - 14mn
Les plus célèbres stars masculines d'Hollywood se lancent à la poursuite des plus célèbres stars féminines, pliées en quatre dans un train en papier conduit par les méchants les plus célèbres du cinéma américain.

Un jour

de Marie Paccou - France - 1998 - 4mn20s
Un jour, un homme entre dans le ventre d'une femme : sa tête et ses pieds dépassent horizontalement du ventre de celle-ci. La vie quotidienne s'organise.

Ligne de vie

de Serge Avédikian - France - 2002 - 12mn27s
Dans un camp de concentration arrive un prisonnier qui ne cesse de dessiner. Ses dessins rendent aux prisonniers, et même à un garde, une part d'humanité.

Atama Yama

de Koji Yamamura - Japon - 2002 - 10mn
Un homme est si avare qu'il mange les noyaux de cerise. Un petit cerisier lui pousse sur le crâne, qui fleurit avec le printemps et devient le lieu de rendez-vous des citadins.

When the day breaks

de Wendy Tilby et Amanda Forbis - Canada - 1999 - 9mn40s
M. Poulet descend faire ses courses chez l'épicer. Ruby la Cochonne, qui a besoin de lait, se rend chez le même épicer, bouscule M. Poulet, dont le sac s'ouvre et laisse échapper un citron.

Harvie Krumpet

d'Adam Elliot - Australie - 2003 - 22mn
La vie d'Harvie Krumpet, né en Pologne d'une mère folle qui lui apprend à collectionner les faits...

Hiroshima mon amour

Film du baccalauréat
d'Alain Resnais - France - 1959 - 1h31 - noir et blanc - Avec : Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard Fresson...

Hiroshima pendant l'été 1958 : l'histoire d'amour d'un jour et une nuit entre une actrice parisienne et un architecte japonais. Durant 24 heures, ils se cherchent et se fuient dans la ville, ses rues, ses chambres, ses salles d'attente... Chacune de leurs rencontres passionnelles fait ressurgir des souvenirs de leur passé respectif douloureux, lié à la guerre et à la mort collective : les bombardements à Hiroshima pour lui, la libération de Nevers et sa tragédie amoureuse avec un soldat allemand pour elle.

au programme...

Chantons sous la pluie

Projection tout public en soirée + présentation du film par les élèves

de Stanley Donen et Gene Kelly - USA - 1952 - 1h38 - couleurs - Avec : Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Jean Hagen

Juste avant l'avènement du parlant, on se presse à la première du dernier film avec l'acteur Don Lockwood et sa partenaire Lina Lamont. Ce couple d'amoureux à l'écran se déteste dans le privé et quand Don manifeste de l'intérêt pour la jeune danseuse débutante Kathy Selden, Lina, jalouse, la fait mettre à la porte. Alors que Don et Lina connaissent leur premier échec avec le cinéma parlant, à cause de la voix de crécelle et la diction de Lina, Cosmo, l'ami fidèle de Don, a l'idée de transformer ce film de cape et d'épée en comédie musicale et de faire doubler la voix de Lina par celle de Kathy...

Starship Troopers

de Paul Verhoeven - USA - 1997 - 2h15 - couleurs
Avec : Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Michael Ironside...

Au XXIVème siècle, une fédération musclée fait régner sur Terre l'ordre et la vertu, incitant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, au dévouement et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée d'araignides se dresse contre l'espèce humaine...

10ème chambre, instants d'audience

Projection tout public en soirée + présentation du film par les élèves

de Raymond Depardon - France - 2004 - 1h45
Avec : Michèle Bernard-Requin et une sélection de prévenus anonymes

Pendant deux mois, Raymond Depardon a glissé sa caméra au sein de la 10ème chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ainsi, à travers douze cas réels (conduite en état d'ivresse, petit trafic de drogue...), sélectionnés parmi plus de 200 filmés, ce documentaire montre le quotidien de la justice. Les prévenus se succèdent sous le regard imperturbable de la juge...

la projection des films d'élèves

Une soirée de présentation des films d'ateliers est organisée au cinéma, en présence des élèves, des enseignants et des intervenants qui accompagnent l'expérience de l'atelier de réalisation des courts métrages tout au long de l'année.

L'ensemble des partenaires, les familles des élèves, ainsi que l'équipe pédagogique du lycée sont conviés à cette soirée.

+++ POUR LES TERMINALES

la formation sur « Hiroshima mon amour »

Cette année, la formation adressée aux enseignants de l'opération « Lycéens et apprentis au cinéma » du département de l'Aisne sur le film « Hiroshima mon amour » d'Alain Resnais, est ouverte aux élèves de terminale. Cette proposition originale a pour but de permettre aux élèves d'aller plus loin dans la réflexion sur le film et de rencontrer une nouvelle forme de transmission autour de l'analyse de films.

programme de la journée :

de 9h30 à 11h30 :
prévisionnement du film au Cinéquai

de 13h30 à 17h :
analyse filmique de Carole Wrona au lycée Henri Martin

INTERVENANT : **Carole Wrona**

Docteur en esthétique de l'image et en cinéma, Carole Wrona a une grande expérience de l'enseignement et de la formation : en effet, elle enseigne pendant 8 ans (de 1997 à 2005) en tant que chargée de cours à Paris III (Censier) et Paris IV (La Sorbonne). Elle est professeure au département animation de l'ESRA où elle enseigne l'analyse filmique et l'esthétique de l'image. Depuis la rentrée scolaire 2004-2005, elle est également formatrice à destination des enseignants participant à des dispositifs scolaires d'éducation à l'image, pour des structures similaires à l'Acap dans d'autres régions. Par ailleurs, en plus de la rédaction d'articles pour de nombreuses revues et publications, Carole Wrona est rédactrice-critique du magazine de cinéma « kritikat » et chroniqueuse ponctuelle de l'émission « Vive le cinéma » sur radio Aligre FM (93.1). Elle publie en 2006 « Imaginaires de la taille humaine au cinéma - De la figuration du nain ». (Suivi d'entretiens avec Piéral, Jean-Claude Grenier, Mireille Mossé et Michel Tournier). Enfin, réalisatrice de deux courts métrages documentaires et de la vidéo d'un spectacle de théâtre, elle prépare actuellement un documentaire de création produit entre autres par TV5 et Ciné-Cinéma.

✚✚✚ POUR LES SECONDES, PREMIÈRES, TERMINALES

les documents pédagogiques

Des outils pédagogiques, sur support papier ou vidéo, sont distribués aux élèves et aux enseignants, leur permettant d'enrichir leur formation initiale en offrant de nouvelles pistes d'analyse filmique. Ils sont réalisés par des spécialistes du cinéma et contiennent filmographies de réalisateurs, analyses de structures dramaturgiques et de séquences de films, pistes pédagogiques, récits d'expériences, vocabulaire technique...

- > les documents pédagogiques
(livret enseignant et fiche élève) sur les films « La vie sur terre »,
« Hiroshima mon amour », « Starship Troopers »,
« Six courts métrages d'animation »

- > les cinq petits carnets de la collection « la fabrique du regard »
autour de thématiques liées au cinéma et à l'image :
01 « Le son au cinéma »
02 « Autour du plan »
03 « Le montage »
04 « La mise en scène »
05 « Le scénario »

- > le DVD pédagogique « Six courts métrages d'animation »

le calendrier 2007-2008

septembre 07 :

- > **vendredi 20** de 14h à 17h : intervention sur le story-board, encadrée par Merry Viersac
- > **vendredi 28** de 14h à 17h : travail sur le synopsis des terminales, avec Benjamin Séréro

octobre 07 :

- > **vendredi 12** de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur l'écriture du scénario des terminales, avec Benjamin Séréro
- > **lundi 22** à 18h30 : projections des films des élèves de l'option CAV 2006-2007 au Cinéquai 02 dans le cadre de Ciné-jeune de l'Aisne, en présence de Michel Meyer

novembre 07 :

- > **jeudi 8** de 14h à 17h : travail sur les synopsis des premières, avec Michel Meyer
- > **vendredi 9** de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur l'écriture du scénario des terminales, avec Benjamin Séréro
- > **vendredi 16** de 14h à 17h : intervention sur la lumière et le cadre au cinéma, encadrée par Fabrice Main
- > **du 26 au 30** : projection scolaire de « La vie sur terre » d'Abderrahmane Sissako au Cinéquai

décembre 07 :

- > **mardi 4** à 19h30 : projection publique de « Six courts métrages d'animation », avec présentation du film par les élèves de terminale
- > **jeudi 13** de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur les scénarii des premières, avec Michel Meyer
- > **vendredi 14** de 14h à 17h : travail sur le découpage technique et la préparation au tournage des terminales, avec Benjamin Séréro
- > **mardi 18** de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h : formation sur « Hiroshima mon amour » d'Alain Resnais, dispensée par Carole Wrona

janvier 08 :

- > **début du mois** (date à définir) : intervention d'1h30 d'un professionnel de l'image, dans le cadre de " Lycéens et apprentis au cinéma "
- > **du 8 au 18** : projection scolaire de « Hiroshima mon amour » d'Alain Resnais
- > **du 22 au 25** : tournage du film des terminales, avec Benjamin Séréro
- > **jeudi 31** de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur le découpage technique et la préparation au tournage des premières, avec Michel Meyer

février 08 :

- > **vendredi 1er** : projection scolaire de « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly
- > **mardi 5** à 19h30 : projection publique de « Chantons sous la pluie », avec présentation du film par les élèves de terminale

mars 08 :

- > **vendredi 7** de 14h à 17h (date à confirmer) : intervention sur le montage au cinéma, encadrée par Érika Haglund
- > **du 3 au 19** : projection scolaire de « Starship Troopers » de Paul Verhoeven
- > **vendredi 28** : projection scolaire de « 10ème chambre, instants d'audience » de Raymond Depardon
- > **jeudi 20 et vendredi 21** de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur le montage des terminales, avec Benjamin Séréro

avril 08 :

- > **mardi 1er** à 19h30 : projection publique de « 10ème chambre, instants d'audience », avec présentation du film par les élèves de terminale

mai ou juin 08 :

- > **date à définir** : projection publique des films d'ateliers réalisés en 2007-2008

contacts et partenaires

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie

Direction : Claude Jean
Conseiller éducation artistique : Philippe Béra
Conseiller cinéma : Éric Halgand
5 rue Henri Daussy - 80044 Amiens cedex
Tel : 03 22 97 33 01 - Fax : 03 22 97 33 56

Centre National de la Cinématographie

Coordination nationale des enseignements
Cinéma et audiovisuel : Elise Veillard
11 rue de Galilée - 75116 Paris
Tel : 01 44 34 38 57 - Fax : 01 44 34 34 86

Rectorat de l'Académie d'Amiens

Inspecteur Pédagogique Régional : Michel Gravot
20 boulevard Alsace Lorraine - 80026 Amiens cedex
Tel : 03 22 82 38 23 - Fax : 03 22 92 82 12

Cinéquai 02

Responsable : Michèle Zann
Quai Gayant
02100 Saint Quentin
Tel : 03 23 67 88 00 - Fax : 03 23 60 95 18

Lycée Henri Martin

Proviseur : Daniel Foucaut
Enseignante cinéma référente : Marie-Hélène Zanotti
1 rue Girodon
02100 Saint Quentin
Tel : 03 23 67 12 22 - Fax : 03 23 64 08 02

Acap - Pôle Image Picardie

Direction : **Olivier Meneux**
Coordinatrice de l'enseignement CAV :
Stéphanie Troivaux

19 rue des Augustins - BP 322
80003 Amiens cedex
tél : 03 22 72 68 30
Fax : 03 22 72 68 26
info@acap-cinema.com
www.acap-cinema.com

Missionnée par le Conseil régional de Picardie, le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Picardie et le CNC, l'Acap - Pôle Image Picardie accompagne, coordonne et transmet en région une certaine idée de la création cinématographique indépendante, en fondant son action autour de trois grands objectifs : éducation à l'image, soutien et diffusion du cinéma d'art et d'essai et de recherche, bureau d'accueil de tournages (soutien à la production et ressources cinématographiques audiovisuelles et multimédia).

Professionnels intervenants dans le cadre du programme d'actions de l'enseignement CAV :

Érika Haglund, Fabrice Main, Michel Meyer,
Benjamin Séréro, Merry Viersac, Carole Wrona.

