

enseignement cinéma-audiovisuel

programme 2008-2009
lycée Henri Martin de Saint-Quentin

introduction

Depuis trois ans, 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. Expériences de réalisations artistiques, interventions de professionnels de l'image en classe, projections d'œuvres cinématographiques singulières, constituent le programme d'actions 2008-2009 défini entre l'Acap et l'équipe pédagogique du lycée. Les projections de films sont accueillies par le Cinéquai 02, partenaire du projet. 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 d'actions est de permettre aux élèves d'acquérir des notions et des savoir-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 chaque année 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'échanges et de réalisations avec des professionnels et s'appuie sur l'actualité des autres départements de l'association.

La Trahison

The Host

Dead man

sommaire

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

l'expérience de réalisation

👤👤👤 POUR LES TERMINALES

Erika Haglund accompagne tout au long de l'année les élèves dans leur projet de réalisation de film présenté à l'épreuve orale du baccalauréat. Plusieurs temps de rencontres sont organisés à différentes étapes du travail, de l'écriture du scénario au montage final. Ces rendez-vous permettent 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 lors de l'écriture.

INTERVENANT :

Érika Haglund

Diplômée en 2000 du département montage de la Fémis, Erika Haglund a assuré le montage de nombreuses réalisations, documentaires et fictions. Notamment, Romuald Beugnon, jeune réalisateur, a fait appel à elle pour monter son long métrage « Vous êtes de la police ? », sorti en salle en novembre 2007. Elle encadre par ailleurs régulièrement, à la demande de l'Acap ou d'autres structures similaires, des formations pour les enseignants, mais aussi des parcours de réalisation et de montage auprès de publics très diversifiés, en milieu pénitentiaire, à l'école... Après avoir réalisé quatre courts métrages, dont deux ont été tournés en Picardie, elle travaille actuellement sur son projet de prochain film.

👤👤👤 POUR LES PREMIÈRES

La classe « fabriquera » cette année un film d'animation avec le réalisateur Nicolas Bellanger. En effet, après avoir découvert les grands principes de réalisation spécifiques à cette forme artistique, les différentes étapes concourant à l'émergence d'une œuvre animée et les techniques qui peuvent être utilisées, les élèves créeront à leur tour leur propre film, accompagnés par les conseils et les savoir-faire d'un spécialiste.

INTERVENANT :

Nicolas Bellanger

Réalisateur, auteur, animateur, graphiste, illustrateur, Nicolas Bellanger se plaît à utiliser différentes techniques spécifiques au cinéma d'animation pour ses créations : papier découpé, crayon et encre sur papier, mais aussi images de synthèse... Après un BTS en architecture intérieure et une formation à l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs, il s'est spécialisé en cinéma d'animation et vidéo. Il a en effet obtenu un certificat d'études spécialisées « images de synthèse et effets spéciaux » à l'ENSAD. Il participe à de nombreuses initiations au cinéma d'animation, pour les petits comme pour les adultes, et anime des présentations de films en salles de cinéma (notamment dans le cadre du « festival pour éveiller les regards » d'Aubervilliers).

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 ou de l'image plus largement 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 ce projet répartit son intervention sur deux temps : une approche théorique (histoire, définitions, références) illustrée de récits d'expériences ainsi qu'une mise en situation pratique.

> La photographie

La photographie est un véritable creuset de création. Du point de vue de l'apprentissage de l'image, cet art se confronte à de fortes interrogations sur la composition, la mise en scène, le réel détourné et sa mise en fiction. À travers cet atelier, le photographe explorera plusieurs pistes originales pour faire découvrir l'art de la photographie de création, les différentes étapes du processus de création et la notion de point de vue.

INTERVENANT : Mickaël Troivaux

« Bien que ne cherchant à adhérer à aucun style particulier, Mickaël Troivaux donne néanmoins à son travail photographique des caractères à la fois documentaires et plastiques. Il documente un aspect du réel tout en affirmant de forts choix en termes de couleurs, de composition et de cadrage » (Olivier Grasser). À travers plusieurs expositions personnelles, il a montré, de la galerie à la rue, ses séries photographiques. Parmi elles, « Veilleurs de nuit » réalisées entre 2003 et 2005 (qui lui a notamment valu d'obtenir un prix World Press Photo 2005) et « Conduire aussi ». Depuis 2000, il encadre de nombreux ateliers, pour différents publics, en centre culturel, en milieu scolaire, milieu psychiatrique... Dans ce cadre, il a mené avec l'Association la Galère et un groupe d'adolescents « Chassé croisé » et « Chassé croisé, l'autre », projet itinérant notamment accompagné par l'Acap. En parallèle, il participe à de nombreux projets collectifs avec d'autres artistes, compagnies de théâtre et de spectacle vivant, mais aussi plasticiens, écrivains et autres photographes. Ces derniers aboutissent le plus souvent à des présentations publiques, expositions collectives et publications (en 2008 : « Passagers », travail collectif avec Stephan Zaubitzer et Gaël Clariana, exposé au Centre d'Art Henri Matisse à Amiens, a fait l'objet d'une publication aux éditions Le bec en l'air).

> Le métier de scripte

Responsable de la continuité filmique du récit, le scripte est, avec le premier assistant, le plus proche collaborateur du réalisateur. Présent tout au long de la production, il est la mémoire du tournage tant au niveau artistique que technique. L'intervenante présente aux élèves une vue d'ensemble du métier de scripte et les outils de base nécessaires pour l'exercice professionnel de ce métier.

INTERVENANTE : Joyce Mouzon

Au regard de son parcours de formation, on devine que Joyce Mouzon se destinait dès le baccalauréat au métier qu'elle exerce désormais depuis trois années : scripte. En effet, après une licence en arts du spectacle mention « études cinématographiques et audiovisuelles », elle s'est spécialisée en étudiant au Conservatoire Libre du Cinéma Français, 3ème année de Scripte, d'où elle est sortie diplômée en 2005. Depuis lors, elle participe très régulièrement à de nombreux tournages de films (cinéma, télévision) en région Picardie et ailleurs : parmi eux, les courts métrages « Parasite » de Jean Berthier, « Révolutions » de Xavier Dugast, « Paul Rondin est... Paul Rondin » de Frédéric Vin, « Les Williams », d'Alban Mench avec Denis Lavant et Jacques Bonnaffé et un moyen métrage « L'énigme du Bouffadoï » de Rashed M'Dini. Par ailleurs, elle travaille ponctuellement en tant qu'assistante de production.

> La direction et le jeu d'acteur

Savoir diriger les acteurs est essentiel pour la bonne réalisation d'un film. L'espace de jeu, la lumière, le son, la construction du personnage... sont autant d'éléments que le « metteur en scène » doit appréhender afin d'obtenir un résultat le plus fidèle possible à l'esprit du film. Les élèves bénéficient d'un échange avec une comédienne et metteur en scène qui leur fait partager son expérience, leur propose une méthodologie et des exercices de mise en situation.

INTERVENANTE : Marie Vernalde

Après un bac littéraire option Arts plastiques, Marie Vernalde entre à l'École d'Art Dramatique Jean Perimony de Paris d'où elle sort formée en 1993. En qualité de comédienne, elle joue tout d'abord au théâtre puis obtient également des rôles dans des téléfilms de réalisateurs reconnus à la télévision tels que Philippe Venault, Alain Wermus, Pierre Joassin, Patrick Jamain, Paul Planchon... Enfin, elle fait partie du casting de différents courts métrages, notamment de « Blème » de Laurent de Bartillat, de « La Malédiction de la mamie » de Thomas Sorriaux et Vincent Desagnat, de « Magic Kisa » de Mathieu Saliva... Par ailleurs, intéressée par « l'envers du décor », elle décide d'élargir son champ d'action en intervenant sur la fabrication des images. Ainsi, elle suit une formation de monteur audiovisuel à l'École de l'Image Les Gobelins de Paris en 2005, avant de participer, en tant qu'assistante montage, à plusieurs films pour la télévision. Puis en 2006, elle écrit et réalise son premier projet personnel : « Le Parloir », (dans lequel elle se met en scène en compagnie de Patrick Catalifo), aujourd'hui présenté dans de nombreux festivals de cinéma en France et à l'étranger.

• Par ailleurs, dans le cadre de la participation du lycée à « Lycéens et apprentis au cinéma », chaque classe bénéficie en janvier d'une rencontre d'1h30 avec un professionnel de l'image qui viendra faire partager aux élèves son expérience personnelle de créateur (intervenante et contenu non défini à ce jour).

les projections

La projection de six films est organisée au Cinéquai 02 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 » et de trois autres de cinématographies diversifiées, dont le nouveau film du baccalauréat. Un travail particulier est mené par les élèves de terminale autour de ces trois derniers films. En effet, ils préparent, en petits groupes, une analyse et la présentent à leur classe à l'issue des projections. Ce type de projet favorise et développe chez les élèves leur réactivité, ainsi que leur esprit critique. Ces rencontres peuvent leur permettre, au-delà de la formation culturelle, de se préparer à l'examen oral du baccalauréat.

au programme...

Dead Man

de **Jim Jarmush** - USA / Allemagne - 1995
2h14 - noir et blanc
avec : Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Robert Mitchum...

William Blake, jeune homme naïf originaire de Cleveland, prend le train vers l'Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s'y trouve accusé à tort d'un double meurtre et est poursuivi par des tueurs à gages. Grièvement blessé, il rencontre Nobody, un indien bienveillant et érudit qui lui sauve la vie et l'accompagne dans un étonnant périple à travers l'Ouest sauvage. Durant ce voyage il est initié à la culture indienne et fait une série de rencontres qui le métamorphose de comptable maladroit en implacable tueur de blancs...

Princesse Mononoke

de **Hayao Miyazaki** - Japon - 1997 - 2h15

Dans le Japon médiéval, encore sauvage et couvert de forêts profondes, les progrès techniques bouleversent déjà l'équilibre écologique. Au nord de l'Archipel vit une tribu pacifique, les Emishis, dont le destin du futur chef est bouleversé le jour où il tue un sanglier possédé par une divinité néfaste. Il est en effet frappé d'une malédiction et contraint à quitter les siens afin d'aller à la recherche du dieu-cerf qui pourra le défaire du sortilège.

The Host

de **Joon-ho Bong** - Corée du Sud - 2006 - 1h59
avec : Song Kang-ho, Bae Doona, Hae-il Park...

À Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord de la rivière Han où il vit avec les siens. Il y a son fils aîné, l'immature Gang-du, sa fille Nam-joo, une championne malchanceuse de tir à l'arc et Nam-il, son fils cadet surdiplômé et néanmoins éternellement au chômage. Tous idolâtrent la petite Hyun-seo, la fille unique de Gang-du. Un jour, un monstre géant engendré par les déchets toxiques de l'armée américaine surgit des profondeurs de la rivière et attaque sauvagement les hommes, détruisant tout sur son passage. Dans les mouvements de foule paniquée, Hyun-seo est enlevée par le monstre. Toute la famille Park décide de partir à sa recherche...

La Soif du Mal

d'**Orson Welles** - USA - 1957 - 1h35 - noir et blanc
avec : Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles, Akim Tamiroff, Marlène Dietrich...

Rudy Linnekar, un important homme d'affaires, est assassiné en compagnie de sa maîtresse : une bombe à retardement pulvérise sa voiture alors qu'il traverse la frontière américano-mexicaine. Deux policiers rivaux, l'Américain Hank Quinlan et le Mexicain Mike Vargas, mènent l'enquête. Quinlan repère vite un suspect...

au programme...

La Trahison

de **Philippe Faucon** - France - 2005 - 1h25
avec : Vincent Martinez, Ahmed Berrhama, Cyril Trolley...

1960, sur les hauts plateaux algériens. La guerre entre la France et le FLN (Front de Libération Nationale) s'est enlisée dans la torpeur de la guérilla. Dans un village isolé, le lieutenant Roque commande un poste militaire. Il doit convaincre la population du bien fondé de la présence française, regagner le cœur des algériens, les couper du FLN rebelle. Après la découverte d'un carnet sur le corps d'un indépendantiste, Roque est confronté à la possible trahison de certains de ses soldats, des appelés nord-africains. Taïeb, l'un de ses protégés, est soupçonné d'en faire partie...

La Mort aux trousses

Soirée spéciale cinéma et musique

d'**Alfred Hitchcock** - USA - 1959 - 2h16 -
noir et blanc
avec : Cary Grant, Éva-Marie Saint, James Mason,
Martin Landau...

Publicitaire new-yorkais, le paisible Roger O. Thornhill est enlevé par des inconnus qui le prennent pour un mystérieux George Kaplan. Conduit dans une villa, il est interrogé sans comprendre les questions qui lui sont posées. Echappant de justesse au sort qui lui était promis, Thornhill se rend à la police. Mais son histoire est tellement invraisemblable que personne ne le croit. Il entreprend alors de retrouver l'homme auquel appartient la villa où il avait été conduit, un certain Lester Townsend qui travaille pour les Nations Unies. Malheureusement, ce dernier est poignardé et Thornhill se retrouve soupçonné du meurtre...

Tournage élèves de première - juin 2008

la projection des films d'élèves

Une soirée de présentation des films des élèves est organisée en octobre de l'année scolaire suivante en présence des élèves, des enseignants et des intervenants. L'ensemble des partenaires, les familles des élèves, ainsi que l'équipe pédagogique du lycée sont conviés à cette soirée.

la formation « La fabrique des sentiments »

Cette année, la deuxième formation adressée aux enseignants de l'opération « Lycéens et apprentis au cinéma » du département de l'Aisne est ouverte aux élèves de terminale de l'option cinéma-audiovisuel du lycée Henri Martin. Le programme de la journée comprend la projection de « The Host » de Joon-ho Bong suivie d'une intervention d'un professionnel du cinéma sur « La fabrique des sentiments ».

« La fabrique des sentiments »

Comment un film suscite-t-il des émotions chez les spectateurs ? Quels principes de mise en scène les réalisateurs utilisent-ils pour créer et manipuler les spectateurs de cinéma et de télévision, afin de provoquer chez eux la peur, le suspense, le rire, la tristesse ? La « manipulation » du spectateur est-elle envisagée de la même façon au cinéma et à la télévision ? Le formateur s'appuiera sur les trois films du programme « Lycéens et apprentis au cinéma » (« Dead Man » de Jim Jarmush, « The Host » de Joon-ho Bong et « La Trahison » de Philippe Faucon), ainsi que sur d'autres images du patrimoine cinématographique et audiovisuel mondial.

programme de la journée :

le matin au Cinéquai 02 :

09h00 : accueil des participants
09h15 : entrée en salle de cinéma
09h30 : projection de « The Host » de Joon-ho Bong
11h30 : échange avec le formateur sur le film puis formation sur « la fabrique des sentiments »
12h30 : pause déjeuner

l'après-midi au lycée Henri Martin :

de 14h à 17h : suite de la formation sur « la fabrique des sentiments »

Intervenant

Jean-François Buiré
conférencier et formateur,
scénariste et réalisateur

The Host

📖 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 synopsis, filmographies de réalisateurs, analyses de structures dramaturgiques, analyses de séquences, pistes pédagogiques, récits d'expériences, vocabulaire technique...

- > les documents pédagogiques
(livret enseignant et fiche élève) sur les films au programme ;
- > le DVD pédagogique
« À propos de La Trahison » du Pôle Image Haute Normandie co-édité avec l'Acap et le CRDP ;
- > les cinq petits carnets de la collection « la fabrique du regard » édités par l'Acap 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 calendrier 2008-2009

Septembre 08 :

vendredi 26 de 14h à 18h : travail sur l'écriture du scénario des terminales avec Érika Haglund

.....

Octobre 08 :

jeudi 2 de 14h à 17h : intervention sur la photographie encadrée par Mickaël Troivaux

vendredi 10 de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur l'écriture du scénario des terminales avec Érika Haglund

vendredi 17 à 18h : projections des films des élèves de l'option CAV 2007-2008 au Cinéquai 02 dans le cadre de Ciné jeune de l'Aisne, en présence de Michel Meyer, scénariste et réalisateur

.....

Novembre 08 :

vendredi 7 de 10h à 12h et de 14h à 18h : travail sur l'écriture du scénario des terminales avec Érika Haglund

jeudi 13 de 14h à 17h : intervention autour du métier de scripte encadrée par Joyce Mouzon

mardi 18 à 13h45 : projection de « Dead Man » de Jim Jarmush

.....

Décembre 08 :

mercredi 3 de 10h à 13h et de 14h à 17h : travail sur l'écriture du scénario des premières avec Nicolas Bellanger

mardi 9 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h : formation sur « La fabrique des sentiments » dispensée par Jean-François Buiré

vendredi 12 : découpage technique et préparation au tournage du film des terminales avec Érika Haglund

mardi 16 à 13h45 : projection de « Princesse Mononoke » de Hayao Miyazaki, avec présentation du film par les élèves de terminale

.....

Janvier 09 :

mardi 6 à 13h45 : projection de « The Host » de Joon-ho Bong

vendredi 16 de 14h à 18h : préparation au tournage du film des terminales avec Érika Haglund

mercredi 21 et jeudi 22 de 10h à 13h et de 14h à 17h : réalisation du film des premières avec Nicolas Bellanger

jeudi 29 de 14h à 17h : intervention sur la direction et le jeu d'acteur encadrée par Marie Vernalde

.....

Février 09 :

mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 : tournage du film des terminales avec Érika Haglund

mardi 10 à 20h : projection de « La Soif du mal » d'Orson Welles, avec présentation du film par les élèves de terminale

.....

Mars 09 :

jeudi 12 à 13h45 : projection de « La Trahison » de Philippe Faucon

vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h : montage du film des terminales avec Érika Haglund

.....

Avril 09 :

vendredi 3 de 10h à 12h et de 14h à 18h : montage du film des terminales avec Érika Haglund

mercredi 8 et jeudi 9 de 10h à 13h et de 14h à 17h : réalisation du film des premières avec Nicolas Bellanger

mardi 14 à 20h : projection publique de « La mort aux trousses » d'Alfred Hitchcock, soirée spéciale en partenariat avec la classe option musique du lycée

.....

Octobre 09 :

date à définir : projection des travaux d'élèves 2008-2009

.....

contacts et partenaires

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie

Direction : Marie-Christiane de La Conté
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

Acap - Pôle Image Picardie

Direction : **Olivier Meneux**
Coordinatrice des enseignements CAV :
Stéphanie Troiaux

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

Nicolas Bellanger, Jean-François Buiré,
Érika Haglund, Joyce Mouzon,
Mickaël Troiaux, Marie Vernalde.

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

Inspectrice pédagogique régionale chargée du cinéma :
Martine Schwebel
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 06 38 38 - Fax : 03 23 64 08 02

