

ENFANCES
— AU —
CINÉMA

Ponyo sur la falaise, de Hayao Miyazaki
© 2008 Nibariki

A T E L I E R S
É C O L E E T
C I N É M A
2 0 2 2 - 2 0 2 3

ATELIER N°1

L’AFFICHE DE CINÉMA

AUTOUR DE PONYO SUR LA FALAISE

**Cet atelier a pour objectif de faire comprendre aux élèves les enjeux d’une affiche de film :
À quoi sert-elle ? Qu’y trouve-t-on ? Qu’apprend-on sur le film en analysant son affiche ?**

Outil de communication et première image du film donnée aux spectateurs, l’affiche de cinéma est essentielle pour susciter l’envie.

Dans un premier temps, les enfants découvrent et analysent différentes affiches de films.

Dans un second temps, ils imaginent et fabriquent l’affiche du film *Ponyo sur la falaise*.

À l’issue de cet atelier, ils sont amenés à observer et à comparer les diverses affiches réalisées autour du même film et à s’interroger sur leurs différences et leurs similitudes.

Pour conclure l’atelier, la véritable affiche du film est dévoilée et analysée avec la classe.

MODALITÉS DE L’ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : GS - CP

Durée : 1h30

Matériel nécessaire : colle, paires de ciseaux, crayons de couleur, pastels, feutres, 1 Canson A3 par enfant

Tarif : participation forfaitaire de 90€ par classe

ATELIER N°2

CRÉE TON FLIPBOOK

AUTOUR DE PONYO SUR LA FALAISE

Pendant cet atelier, l'objectif est de s'intéresser à la naissance du mouvement au cinéma et de comprendre comment faire bouger un personnage initialement inanimé.

Pour reproduire l'illusion du mouvement, le cinéma s'appuie sur le défilement rapide d'une succession de 24 images par seconde. Pourtant, avant l'invention de la caméra, les images animées existaient déjà ! Des inventions optiques fabuleuses comme le praxinoscope ou le zootrope ont anticipé la naissance du cinéma et des films d'animation. Ces jeux optiques ont permis aux procédés actuels comme le stop motion - autrement appelé « image par image » - de voir le jour.

À l'aide d'extraits du film *Ponyo sur la falaise*, les élèves sont initiés aux principes fondamentaux de l'image animée. En s'appuyant sur la même technique que l'animation « image par image », chaque élève fabrique son propre flipbook à partir d'une série de dessins qu'il aura réalisés en amont.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : GS - CP - CE1 - CE2

Durée : 1h30

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, écran ou mur blanc ou tableau blanc, feuilles et matériel de dessin

Tarif : participation forfaitaire de 90€ par classe

ATELIER N°3

UNE MACHINE EXTRAORDINAIRE

AUTOUR DU FILM POUR ÉPATER LES POULES DU PROGRAMME «LES BURLESQUES»

L'atelier a pour objectif de stimuler l'imaginaire des élèves et de développer leur expression orale.

Dans un premier temps, les élèves, par groupe, imaginent une nouvelle machine (exemple : une machine pour accrocher les manteaux, pour casser les œufs ...) en la dessinant, la schématisant ou en la construisant.

Dans un second temps, chaque groupe choisit un ambassadeur qui viendra expliquer devant la classe l'intérêt de son invention face caméra. Certains élèves, tels des journalistes, pourront lui poser des questions, d'autres filmeront et prendront le son.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : GS – CP – CE1 – CE2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : une blouse blanche de scientifique

Tarif : participation forfaitaire de 120 € par classe

ATELIER N°4

ATELIER CINÉ-PHILO

Cet atelier a pour objectif de développer l'expression orale, l'écoute et le respect de l'autre ainsi que l'esprit critique des élèves.

Les discussions porteront sur des thèmes liés aux films projetés pendant l'année :

- Autour du rire dans le programme « Les Burlesques » : pourquoi rit-on ? Peut-on rire de tout et avec tout le monde ? Rire, est-ce un droit ? Peut-on décider de rire ?
- Autour de la notion de progrès dans *Le Jour où la Terre s'arrêta* : le progrès est-il toujours une bonne chose ? Rend-il toujours libre ? A-t-il des limites ? Le progrès bénéficie-t-il à tout le monde ?
- Autour de la nature dans *La Vallée des loups* et dans *Ponyo sur la falaise* : l'Homme est-il un animal comme les autres ? La nature a-t-elle des droits ? Pourquoi faut-il préserver la nature ?

Dans un premier temps, après avoir choisi le thème avec l'enseignant, l'intervenant projette un court-métrage en rapport avec le thème du film afin d'ouvrir la discussion et de se remémorer la projection en salle.

Dans un second temps, les élèves, guidés par l'intervenant, prennent la parole et se posent des questions sur le monde qui les entoure.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : GS – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Durée : 1h30

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 90 € par classe

ATELIER N°5

RÉALISER UNE SCÈNE

BURLESQUE

Malec forgeron, de Buster Keaton et Malcolm St-Clair

Cet atelier a pour objectif de présenter aux élèves le cinéma burlesque, la manière si particulière qu'ont les acteurs de bouger leur corps dans l'espace et d'explorer différentes manières de jouer la comédie.

Adapté du vaudeville et typique de l'ère du muet, le cinéma burlesque repose sur une succession de gags visuels, drôles par leur absurdité. Les chutes, les bagarres et les accidents sont l'expression d'un comique physique dans lequel le personnage principal est tourné en ridicule et est, souvent, le responsable involontaire de ces mêmes situations.

L'atelier commence par une introduction aux codes de ce genre cinématographique suivie d'une projection d'extraits de films de grands comédiens burlesques tels que Charlie Chaplin, Laurel et Hardy ou encore Buster Keaton.

Par la suite, les élèves réalisent, par petits groupes, une séquence burlesque autour du détournement d'objets, de gags et du travail sur l'expression corporelle en s'initiant également au jeu d'acteur.

Les plans sont montés et truqués (ralentis, accélérés, convertis en noir et blanc...) par l'intervenant afin de montrer aux élèves les différents ressorts du cinéma burlesque.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur et écran ou mur blanc, tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°6

INITIATION

AU BURLESQUE &

AUX TRUCAGES

AUTOUR DU PROGRAMME «LES BURLESQUES»

Cet atelier a pour objectif d'initier les élèves à la technique des trucages à travers la réalisation d'un petit film.

Dans un premier temps, l'intervenant projette aux élèves des extraits de films afin de comprendre deux enjeux de mise en scène : le jeu de l'acteur chez Chaplin et le montage chez Méliès. Les élèves testeront différents jeux de l'acteur (grimaces, postures...) et découvriront l'effet spécial de disparition / réapparition.

Dans un second temps, les élèves tournent une petite scène burlesque et truquée. À tour de rôle, ils passent devant et derrière la caméra.

Cet atelier nécessite une légère préparation de la classe en amont : lecture du scénario envoyé par l'intervenant et distribution des différents rôles.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CP – CE1 – CE2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120 € par classe

ATELIER N°7

DOUBLAGE, BRUITAGE

AUTOUR DE PONYO SUR LA FALAISE

OU DE MA VIE DE COURGETTE

L'objectif de cet atelier est d'initier les enfants à la dimension sonore du cinéma : quels sons entend-on dans un film ? Comment le son est-il enregistré au cinéma ? Qu'est-ce qu'un bruiteur ?

Dans le cadre de cet atelier animé par un ingénieur du son, les élèves sont amenés à travailler sur la bande-son d'un film. Afin de comprendre comment est créé le son des films et comment il est mis en relation avec l'image, l'intervenant propose aux enfants d'expérimenter les différentes étapes de la création sonore au cinéma.

Dans un premier temps, les élèves découvrent et analysent les différents éléments qui composent la bande-son d'un extrait de *Ponyo sur la falaise* ou de *Ma Vie de courgette*.

Dans un second temps, les élèves créent puis enregistrent leur propre bande-son de l'extrait du film concerné. L'atelier se termine par l'écoute de la bande-son créée.

L'intervenant fournit à la classe le fichier final sur un support ou par mail.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki © 2008 Nibariki

Ma vie de courgette de Claude Barras

ATELIER N°8

INITIATION À L'ANIMATION: LA ROTOSCOPIE

© Yohann Borel

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves la magie du cinéma d'animation et de l'image par image à travers la technique de la rotoscopie.

La rotoscopie permet de réaliser un film d'animation en retraçant au crayon les contours des images d'une prise de vue réelle. Grâce à cette technique, les animateurs peuvent créer des personnages réalistes dont les mouvements sont similaires à ceux des personnes dans le monde réel.

Dans un premier temps, l'intervenant présentera le principe de l'animation d'images à travers la présentation de jouets de pré-cinéma (flipbooks, thaumatrope...) et des expérimentations d'Eadweard Muybridge et d'Étienne-Jules Marey à la fin du XIXe siècle autour de la décomposition du mouvement.

Dans un second temps, les élèves décalqueront sur une table lumineuse des images d'animaux dont le mouvement a été décomposé (cheval au galop, vol d'un oiseau). Ils personnaliseront leurs dessins en faisant varier les décors et les couleurs.

Une fois les créations des élèves montées, l'intervenant fournit à la classe le fichier final sur un support ou par mail.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc, feutres, crayons de couleurs, colle, paires de ciseaux, feuilles

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°9

INITIATION AU STOP-MOTION & AU DOUBLAGE/BRUITAGE

AUTOUR DE MA VIE DE COURGETTE

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves la magie du cinéma d'animation en image par image, de la création d'un petit film à sa mise en son.

Au cinéma, pour créer des personnages et des décors de toute pièce, les techniques et les possibilités sont infinies. Le stop-motion - ou animation en volume - consiste à mettre en mouvement des objets réels (papiers découpés, marionnettes, pâte à modeler...) sur des décors inventés à partir de photographies mises bout à bout et projetées à une vitesse de 24 images par seconde.

Lors de la première séance, les élèves inventent des récits en petits groupes puis animent des personnages en volume devant un décor apporté par l'intervenant.

Lors de la deuxième séance, les élèves créent puis enregistrent leur propre bande-son du petit film qu'ils auront créé à la séance précédente.

Une fois la courte séquence montée, l'intervenant fournit à la classe le fichier final sur un support ou par mail.

MODALITÉS DE L'ATELIER

Lieu : en classe

Niveau : CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Durée : 2 séances de 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

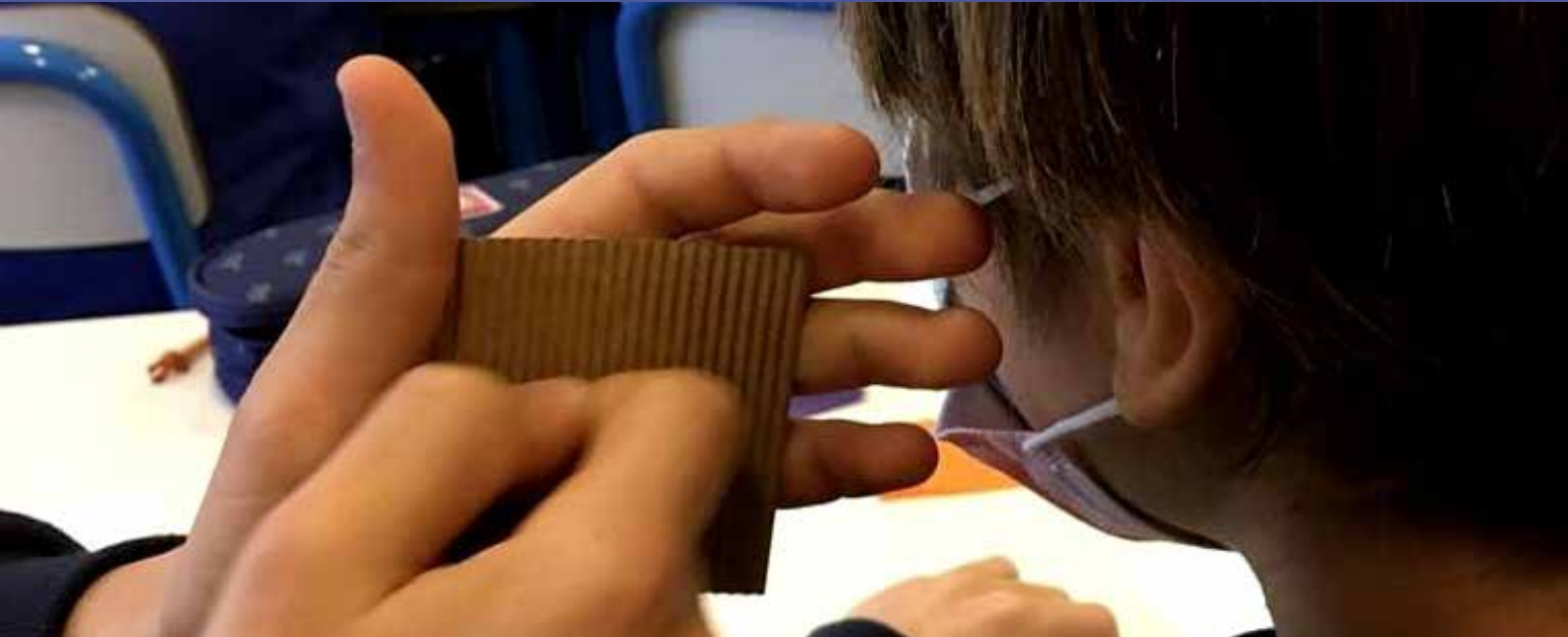
Tarif : participation forfaitaire de 240 € par classe

ATELIER N° 10

LE LIVRE-À-SONS

AUTOUR DU PROGRAMME «LES AVENTURIERS»

Cet atelier a pour objectif d'attirer l'attention des enfants sur le son au cinéma : comment raconter des histoires à partir du son des papiers ? Quels bruits nous rappellent-ils ?

Lorsque l'on froisse du papier kraft, on peut entendre des pas sur les feuilles sèches de la forêt. Quand on tapote du papier cuisson, on peut entendre les gouttes de pluie qui tombent sur le sol...

En lien avec le programme de court-métrages "Les Aventuriers" et le livre sonore tactile *Dans le bois* de Laura Cattabianchi, l'atelier propose de découvrir la dimension sonore des histoires, qu'elles soient écrites ou dessinées. En explorant le pouvoir tactile et sonore de toutes sortes de papiers, les élèves sont invités à expérimenter la narration à travers les sons et à créer leur propre histoire à toucher, à écouter et à ramener à la maison !

L'atelier ne nécessite pas d'avoir assisté à la projection du programme "Les Aventuriers".

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : colle, paires de ciseaux, feutres

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°11

TRUCAGES & EFFETS SPÉCIAUX

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves les principes de la réalisation d'un film et du jeu de l'acteur à travers une création collective.

Dans un premier temps, les élèves découvrent les premiers trucages de l'histoire du cinéma à travers des court-métrages de Georges Méliès (surimpression, apparition-disparition...) et les différents métiers du cinéma.

Dans un second temps, les élèves réalisent une séquence filmée en classe et expérimentent différents trucages.

Cet atelier nécessite une légère préparation de la classe en amont : lecture du scénario envoyé par l'intervenant et distribution des différents rôles.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

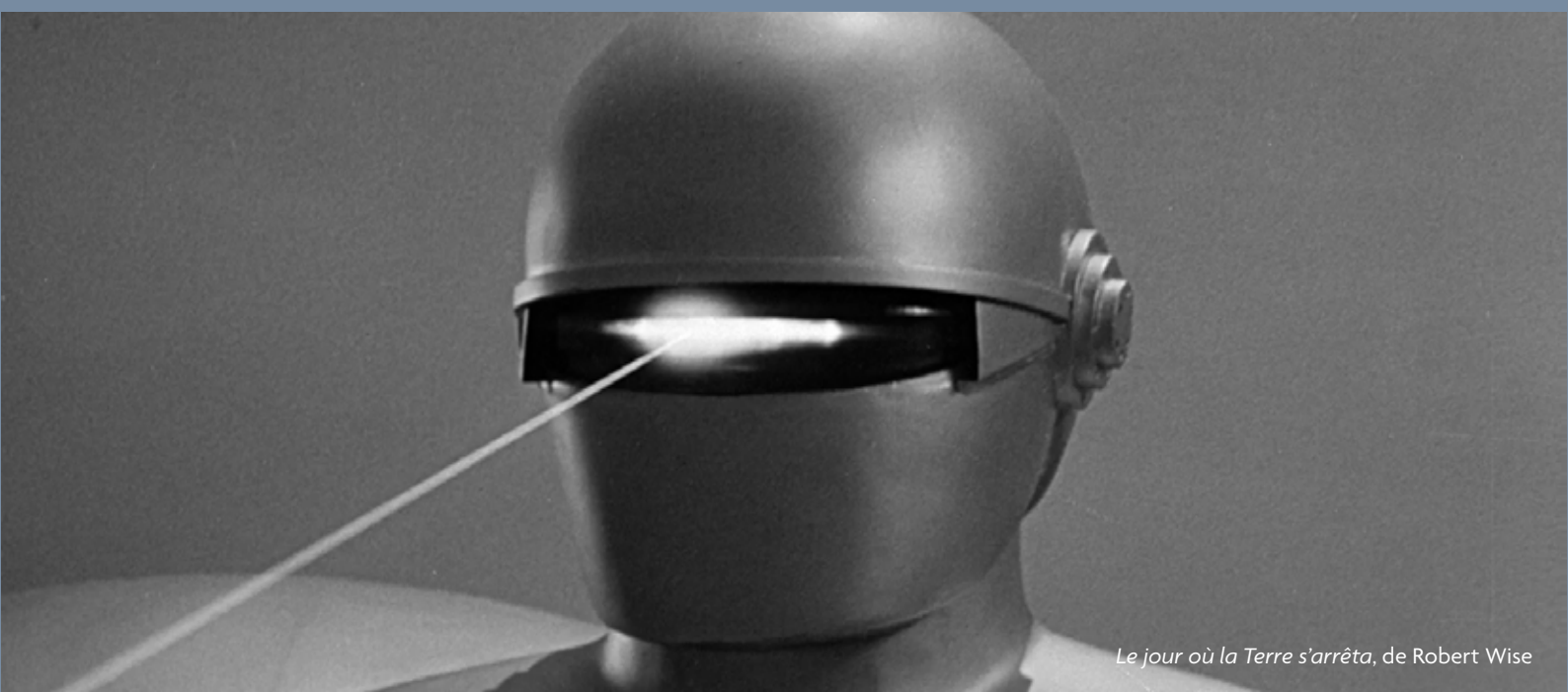
Lieu : en classe

Niveau : CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 1 séance de 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°12

RACONTER DES HISTOIRES

AVEC DES OMBRES

L'objectif de cet atelier est d'initier les élèves au théâtre d'ombres, un art ancestral qui, bien avant l'invention du cinéma, permettait déjà de se raconter des histoires dans le noir en utilisant la projection.

Les élèves seront amenés à manipuler eux-mêmes des silhouettes en papier découpé (décors et personnages) qui leur permettront de mettre en scène une histoire.

Dans un premier temps, les élèves seront amenés à réfléchir et à tester des effets autour du thème de la peur et du fantastique : en quoi l'obscurité et les ombres peuvent-elles susciter la peur ? comment faire peur avec des ombres ? comment peut-on aller vers le fantastique en jouant avec les ombres ?

Dans un second temps, ils pourront imaginer et créer leurs propres silhouettes en papier découpé (créatures étranges, décors terrifiants, etc.) afin de raconter ensemble une histoire en utilisant le théâtre d'ombres.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 2h

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, écran blanc ou mur blanc, possibilité de faire l'obscurité

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°13

LE CINÉMA D'ANIMATION

AUTOUR DU FILM LE JARDIN

Cet atelier a pour objectif d'initier les enfants au stop-motion et de stimuler leur imagination.

Au cinéma, pour créer des personnages et des décors de toute pièce, les techniques et les possibilités sont infinies. Le stop-motion - ou animation en volume - consiste à mettre en mouvement des objets réels (en papier découpé, en pâte à modeler...) sur des décors inventés à partir de photographies mises bout à bout et projetées à une vitesse de 24 images par seconde.

Après avoir visionné le court métrage *Le Jardin*, les élèves établissent une liste des noms de poissons renvoyant à d'autres objets ou animaux : le poisson-chat, le poisson-lune, le poisson-scie, le poisson-clown, le poisson-ballon, le poisson-pilote, le poisson-pyjama... Les enfants représentent ensuite en peinture ces différents poissons et animent leurs dessins en stop-motion.

L'atelier ne nécessite pas d'avoir assisté à la projection du programme de courts métrages «Les Aventuriers».

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Durée : 2 séances d'1h30

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, tableau blanc, feutres, enceintes

Tarif : participation forfaitaire de 180€ par classe

ATELIER N°14

RÉALISER LE REMAKE

D'UNE SÉQUENCE

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves les principes de la réalisation d'un film et du jeu de l'acteur à travers une création collective.

Dans un premier temps, les élèves visionneront l'extrait d'un des films du dispositif École et Cinéma afin d'analyser en détail la séquence originale. Ils découvriront également les différents métiers du cinéma.

Dans un deuxième temps, l'intervenant propose aux élèves de se lancer dans le remake de cette séquence en tirant le meilleur parti possible de leur imagination et de quelques accessoires, objets, déguisements dont ils disposent. À tour de rôle, ils passent devant et derrière la caméra.

Cet atelier nécessite une légère préparation de la classe en amont : lecture du scénario envoyé par l'intervenante et distribution des différents rôles.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CM1 - CM2

Durée : 1 séance de 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe

ATELIER N°15

INITIATION AU

STOP-MOTION EN VOLUME

AUTOUR DE MA VIE DE COURGETTE

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves la magie du cinéma d'animation et de l'image par image à travers l'univers de *Ma Vie de courgette*.

Au cinéma, pour créer des personnages et des décors de toute pièce, les techniques et les possibilités sont infinies. Le stop-motion - ou animation en volume - consiste à mettre en mouvement des objets réels (marionnettes, pâte à modeler...) sur des décors inventés à partir de photographies mises bout à bout et projetées à une vitesse de 24 images par seconde.

Dans un premier temps les élèves manipulent des objets de pré-cinéma (flipbooks, thaumatropes...) afin de comprendre la technique de l'image par image.

Dans un second temps, les élèves inventent des récits en petits groupes puis animent des personnages en volume devant un décor amené par l'intervenant. Grâce à l'utilisation d'un Ipad, les élèves pourront voir tout de suite le résultat.

Une fois la courte séquence montée, l'intervenant fournit à la classe le fichier final sur un support ou par mail.

MODALITÉS DE L'ATELIER :

Lieu : en classe

Niveau : CM1 - CM2

Durée : 1 séance de 2h

Matériel nécessaire : téléviseur et lecteur DVD ou vidéoprojecteur et écran, mur blanc ou tableau blanc

Tarif : participation forfaitaire de 120€ par classe