



ÉQUINOXE
SCÈNE
NATIONALE DE
CHÂTEAUROUX

2022-2023

GUIDE DES DISPOSITIFS D'ÉDUCATION AU CINÉMA

CinéMaternelle • École et cinéma • Collège au cinéma

GUIDE DES DISPOSITIFS D'ÉDUCATION AU CINÉMA

CinéMaternelle • École et cinéma • Collège au cinéma

Les objectifs

CinéMaternelle, École et cinéma et Collège au cinéma sont des dispositifs scolaires qui ont pour objectifs :

- de découvrir les films dans les conditions de projection d'une salle de cinéma,
- de développer l'imaginaire véhiculé par l'image et la capacité de réception aussi bien visuelle que sonore des œuvres cinématographiques,
- d'éveiller la curiosité et l'intérêt des enfants pour des films de qualité par la découverte d'œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine,
- de permettre au plus grand nombre d'élèves d'accéder à une culture cinématographique et construire un parcours de spectateur,
- de développer une pratique artistique en lien avec la salle de cinéma,
- de porter un regard actif et critique sur l'image grâce au travail pédagogique conduit par les enseignants de toutes disciplines.

Les partenaires

Les dispositifs nationaux École et cinéma et Collège au cinéma sont le fruit d'un partenariat établi entre les ministères de la Culture et de l'Éducation Nationale, l'association Passeurs d'images (pour École et cinéma) et le Centre National de la Cinématographie (pour Collège au cinéma). Le cinéma Apollo d'Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux est désigné par la DRAC Centre-Val de Loire pour en être coordinateur départemental aux côtés de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) de l'Indre.

CinéMaternelle est une opération mise en place par Équinoxe - Le Cinéma Apollo et soutenue par la DSDEN et la DRAC Centre-Val de Loire.

Un comité de pilotage regroupant les différents partenaires des dispositifs organise :

- le choix des films,
- la création des documents pédagogiques (pour CinéMaternelle),
- le choix des actions pédagogiques.

Les projections ont lieu dans les salles de cinéma du département ainsi que dans les points de diffusion du circuit itinérant Cinémobile : Éguzon, Levroux, Saint-Benoît-du-Sault, Sainte-Sévère, Valençay.

La sélection des films

Les programmes **École et cinéma** et **Collège au cinéma** sont choisis sur la base de catalogues nationaux élaborés par les instances nationales.

Ces catalogues comportent des films du répertoire, des films contemporains, des films de genre, etc.

Le choix des films **CinéMaternelle** est établi à partir d'une liste proposée par Équinoxe - Le Cinéma Apollo.

La sélection est établie par les coordinateurs cinéma de l'Éducation nationale, les enseignants volontaires et les responsables des salles partenaires. Cette sélection a lieu au deuxième trimestre précédant l'année scolaire concernée.

Les conditions d'inscription

L'inscription est basée sur la volonté des enseignants d'inscrire le cinéma dans une démarche pédagogique. Elle se fait sur une année scolaire et est nominative.

Tout enseignant inscrit au dispositif s'engage à assister, avec sa classe à l'ensemble des projections prévues et à organiser un accompagnement pédagogique des films en classe, intégré éventuellement à un projet d'école ou d'établissement.

Le déroulement des inscriptions

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne. À la rentrée, la DSDEN vous adressera un mail avec le lien vers le formulaire d'inscription.

L'enseignant doit inscrire sa classe avant le vendredi 9 septembre 2022.

Inscription par cycles

Le cycle 1 correspond aux trois niveaux de l'école maternelle : petite section, moyenne section, grande section.

Le cycle 2 regroupe les trois premières années de l'école élémentaire : cours préparatoire, cours élémentaire 1^{re} année, cours élémentaire 2^e année .

Le cycle 3 comprend le cours moyen 1^{ère} année, le cours moyen 2^e année et la classe de 6^e.

Le cycle 4 rassemble les classes de 5^e, de 4^e et de 3^e.

L'inscription d'une classe dans un cycle plutôt qu'un autre est de la responsabilité de chaque enseignant.

Modalités pratiques

Le calendrier des projections

Il est élaboré chaque trimestre par les salles de cinéma partenaires. Les écoles et collèges sont prévenus des périodes de diffusion des films par le responsable de la salle de cinéma qui les accueille.

Pour **École et cinéma** et **Collège au cinéma**, le programme se compose de trois films avec une projection par trimestre.

Pour **CinéMaternelle**, le programme se compose de deux films avec une projection au deuxième et au troisième trimestre.

Le transport

Il relève de la responsabilité des enseignants, comme pour toute sortie éducative.

Pour les écoles et les collèges éloignés de la salle de cinéma, le financement du transport est à prévoir avec l'aide des collectivités locales.

Le prix des places

2,50 € par élève et par séance :

pour **École et cinéma** et **Collège au cinéma** : 7,50 € pour les 3 projections,
pour **CinéMaternelle** : 5 € pour les deux projections.

Le paiement s'effectue avant la séance, auprès de la salle de cinéma.

Entrée gratuite pour les accompagnateurs.

La prise en charge des places peut se faire par le biais des fiches actions dans le projet d'école et d'établissement, de la coopérative scolaire, de l'association des parents d'élèves, de la collectivité locale, de la participation éventuelle des parents.

Organisation des séances

Afin de respecter les horaires de projection, chaque classe doit impérativement arriver 15 minutes avant le début de la séance. Les horaires de projection sont définis par les salles de cinéma qui organisent le planning des projections.

Les programmes 2022-2023

Le choix des films est soumis à la validation des coordinations nationales.

Au cas où ces films seraient indisponibles, un film de remplacement sera choisi.

Thématique 2022-2023 : Le son au cinéma

Lors d'une séance dans un cinéma de quartier... brutalement, le son se coupe, ne restent que les images à l'écran. Spectacle étonnant qui fit prendre conscience au public de l'importance primordiale du son au cinéma !

Car le son passe souvent inaperçu, attirés que nous sommes par la force des images. Cependant elles n'auraient pas le même poids sans sons, aussi un travail spécifique avec une écoute dissociée de l'image permet de mieux en mesurer les enjeux.

Au cinéma il existe 3 composantes constituant l'expression sonore : les paroles, les bruits et les musiques.

Il y a également 3 types de rapports entre le son et l'image :

- **Le son In** : la source du son est visible à l'écran
- **Le son hors-champ** : la source du son n'est pas visible à l'image, mais elle peut être imaginairement située dans l'espace-temps de la fiction montrée.
- **Le son Off** : il émane d'une source invisible, par exemple la musique de fosse ou les voix off.

Quelques mots sur l'enregistrement des sons.

Il peut se faire :

- En prise de son directe au moment du tournage : dans les premiers temps du cinéma parlant, les pots de fleurs pullulaient sur les plateaux car on y cachait les micros !
- En postsynchronisation, dans un studio, après le tournage.

Le mixage des sons en studio peut combiner - ou non - les deux formules précédentes.

Le son et l'image peuvent être associés de 3 manières :

- En **synchronisme**, le son est synchronisé avec l'image.
- En **asynchronisme**, il y a non-correspondance, totale ou partielle, entre le son et l'image.
- Avec **décalages et chevauchements**, en jouant des retards et des anticipations du son sur l'image ou inversement.

En dehors de toutes ces considérations techniques, la fabrication du son est là pour nous faire ressentir plus intensément chaque scène. Les bruitages magnifient certains sons qui paraissent bien plus pâles dans la vie quotidienne comme le craquement d'une allumette par exemple. La musique de fosse apporte un souffle, quand elle n'est pas un personnage à part entière comme peut l'être le paysage dans certains films.

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire d'analyser la bande-son d'un film.

Pour en savoir plus sur l'Histoire du son au cinéma :

<https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-son-au-cinema>





YOUPI ! C'EST MERCREDI

Un programme de 8 courts métrages d'animation
de Diri Melchior
Danemark - 2018- 40 minutes - animation

Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita connaît tant de choses et souhaite en découvrir tant d'autres - mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet univers rêvé sans la présence d'aucun adulte, Rita découvre le monde qui l'entoure, comprend comment vivre avec les autres et par-dessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de l'enfance remplie d'humour et d'innocence.

AU CINÉMA

Rita et Crocodile vont voir au cinéma *Les trois fées*. Rita est obligée d'expliquer à Crocodile les règles de comportement dans un cinéma pour ne pas gêner les autres enfants...

LA CABANE

Rita et Crocodile construisent une cabane au fond du jardin de Grand-mère.

A LA PISCINE

Rita et Crocodile vont à la piscine où il y a des règles à appliquer : il est interdit de manger, de plonger et de venir avec son animal de compagnie !

LE CADEAU D'ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Boris. Il faut s'assurer que son cadeau est en état de marche. Comme c'est une fusée, Rita et Crocodile l'essaient chacun leur tour jusqu'à ce qu'elle se casse.

JOUR DE PLUIE

Il pleut alors les deux amis sont obligés de jouer à l'intérieur. Mais que faire ? ... les vieux cubes en bois reprennent du service, comme à son habitude, Rita commande le chantier de construction !
Qui fera la plus grande tour ?

LES BOTTES

Avec ses nouvelles bottes en caoutchouc en forme de ... crocodile, Rita saute allègrement dans les flaques..

LES MEILLEURES AMIES

Suzanne, la nouvelle amie de Rita lui rend visite pour passer l'après-midi ensemble. Accaparée par cette invitée, Rita laisse Crocodile à l'écart.

RITA LA PETITE SORCIÈRE

Rita et Crocodile préparent Halloween. Rita se déguise en sorcière et Crocodile en chat.

📖 **Mots clés** : apprentissage, enfance, amitié

📺 **Bande annonce**

LE CRIQUET

Un programme de 7 courts métrages d'animation

De Zdenek Miler

République Tchèque - 1978 - 40 minutes - animation

Criquet : n.m., insecte orthoptère sauteur, aux antennes courtes, végétarien, élégant, plein d'humour, ne se déplaçant jamais sans son meilleur ami, le violon. Ce dernier le sort de situations périlleuses grâce à sa musique magique et entraînante : qu'il soit kidnappé par une araignée, avalé par une poule ou encore coincé dans un violoncelle, rien ne va arrêter notre rusé criquet !

Au programme :

LE VIOLON CASSÉ

Le Criquet joue au ballon avec ses amis quand celui-ci atterrit sur son violon et le brise en mille morceaux...

L'ARAIGNÉE SUR LE FIL

Le Criquet passe devant la toile de l'araignée, pince l'un des fils comme une corde de violon puis s'en va. Mais l'araignée qui s'est réveillée ne l'entend pas de cette oreille...

LE CONCERT DES COCCINELLES

Invité par les coccinelles, le Criquet monte sur une souche d'arbre et entame un concert de violon...

LA DANSE DU VIOLONCELLE

En vadrouille dans une maison, le Criquet perd son petit violon dans un grand violoncelle. Grimant dessus pour apercevoir son violon, il tombe à l'intérieur...

LA POIRE DU HÉRISSEON

Le Criquet se promène dans la forêt quand il croise la route du hérisson à bord de sa voiture fumante et pétaradante, transportant une grosse poire...

LA SCIE CHANTEUSE

Deux gros pucerons ravagent la forêt en dévorant tout sur leur passage. A l'aide de leur scie, ils coupent les tiges et grignotent toutes les feuilles...

LA BERCEUSE EN FANFARE

Alors que le Criquet berce toute la forêt de sa douce mélodie, les petits s'endorment. Survient le scarabée bombardier soufflant vigoureusement dans son gros tuba, réveillant tout le monde..

📖 **Mots clés** : musique, instrument, violon, insecte, nature

▶ **Chanson** Berceuse en fanfare

📎 **Documents et cahier d'activités**



LE POISSON, LA JEUNE FILLE ET LA LUNE

Cie Les 3 Cris

Musique, ombres et danse

à partir de 3 ans

Le poisson vivait libre et heureux. Le meilleur moment de la journée pour lui était le soir. Ronde ou en croissant, la lune qui brillait dans le ciel était sa meilleure amie. Leur jeu favori : cache-lune et attrape-poisson ! La fin du jour était aussi le moment où la jeune fille se préparait pour la pêche... Une danseuse, un musicien et des ombres qui s'animent par enchantement pour une balade en douceur et en poésie. La magie opère dans une atmosphère bleutée, oscillant entre charme d'antan des spectacles d'ombres et inspiration japonaise, ponctuée de trucages intrigants. Ce conte pour les plus petits, se déroule sur trois écrans traversés par une danse gracieuse, propice au rêve et à l'émerveillement.

Mise en scène et scénographie : Niko Lamatière.

Musique : Guillaume Rivière en alternance avec Diégo Gernais.

Danse : Cécilia S. en alternance avec Axelle Hénault.

Manipulation : Cécilia S. et Anne Trémolière en alternance avec Alexandre Lauouvea

Résidence Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux - Création 2022

Représentations scolaires PS-MS-GS maternelle :

lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 mars à 10h et 14h30 (6€ par élève, sur réservation obligatoire)

Équinoxe - Le Plateau

30 minutes

Réservation obligatoire auprès Agnès Rabaté

agnes.rabate@equinoxe-chateauroux.fr

07 88 31 14 59



Cycle 2

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES

De Dominique Monféry

France - 2009 - 1h20 - animation

Natanaël a bientôt 6 ans mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !

Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.

L'origine de l'histoire

C'est un petit garçon de trois ou quatre ans qui m'a inspiré cette histoire. Il s'appelle Natanaël. Un jour, il m'a confié : "Tu sais, ben moi, je ne sais pas lire !"

Tout le monde autour de lui savait lire, sauf lui. Il croyait vraiment qu'il lui manquait quelque chose, comme si la lecture était innée ! À partir de cette anecdote, j'ai imaginé reprendre tous les personnages de contes qui me tenaient à cœur et de les faire exister ensemble autour de Natanaël pour construire une sorte de voyage initiatique. La lecture est une invitation au rêve et crée par ailleurs un rapport d'une grande intimité. Quand quelqu'un lit pour un autre, un parent pour un enfant par exemple, une sorte de rêve commun se construit au fil des mots. Dans ce récit, bien plus qu'une bibliothèque contenant des milliers de livres, Natanaël reçoit en héritage le don de la lecture.

Anik le Ray - Auteur du scénario original

Sound design, musique

Au début, les deux mondes sont séparés, ils sont mis en parallèle. On a traité différemment l'univers sonore d'un même personnage selon les enjeux de la scène et le contexte. Par exemple, le personnage du crabe est à la fois inoffensif dans la première séquence de la plage et devient effrayant et menaçant à l'intérieur du château de sable. Pour les personnages de contes, on a principalement travaillé sur des froissements de papier. On revient sur des bruitages plus « réalistes » au moment où Natanaël est réduit à leur échelle et rentre dans leur monde. A la fin du film, la solution classique aurait été de retourner au bruitage papier et de séparer encore une fois les deux mondes. Mais on a décidé de garder le traitement sonore « réaliste ». À ce stade, les personnages existent vraiment pour Natanaël. Les deux mondes n'en forment qu'un.

Dominique Monféry - Réalisateur

🔍 **Mots-clés** : imagination, lecture, apprentissage, conte, aventure, merveilleux

▶ **Extrait** ; ▶ **Analyse de séquence**

📎 **Dossier de presse** ; 📎 **Etude de séquences sonores**





Cycle 3

TOUT EN HAUT DU MONDE

De Rémi Chayé

France – 2015 – 1h20 – animation

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le *Davaï*, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

La force qui fait de *Tout en haut du monde* un travail d'animation au sens le plus noble tient à son art d'associer l'ombre à la lumière. Elles s'affrontent plus souvent qu'elles ne s'entendent, durcissant un visage soucieux ou malveillant, donnant une lourdeur énorme aux blocs de glace, une densité inquiétante aux nuées qui suivent ou précèdent le bateau dans sa course folle. Passant d'un paysage grandiose au suivant, d'un point de vue à l'autre, avec la même adresse, *Tout en haut du monde* offre un voyage extraordinaire, que n'aurait pas renié Jules Verne. Comme dans *Les Aventures du Capitaine Hatteras*, cependant, le vrai trésor se cache ici dans un cœur d'homme. Oloukine vit dans l'hypnose continue de son rêve du pôle. Mais il continue de chérir sa petite-fille, et celle-ci le chérit au point de partir le rejoindre tout en haut du monde, où la glace, qui tue les hommes, fait sonner plus fort les mots d'amour.

Musique

J'avais envie de travailler avec Jonathan Morali, le compositeur de Syd Matters, un groupe de pop français qui chante en anglais. Quand on a été assuré de travailler avec lui, on utilisait exclusivement les musiques de sa discographie pour l'animation. Benjamin, le monteur, a posé cette chanson sur la fugue de Sacha et ça marchait très bien. En plus, les paroles ne sont pas trop loin de ce que ressent Sacha. Jonathan a bien voulu qu'on la garde dans le film en plus de la musique originale qu'il a composée. Depuis le début, l'idée était de prendre un contrepied musical, sans imiter l'ambiance russe ou la musique « film d'aventure ». La direction pop folk de la bande sonore est totalement assumée.

Rémy Chayé - réalisateur

📖 **Mots-clés** : héroïne, voyage, héroïsme, Russie, Pôle Nord

📺 **Bande annonce** 📺 **Making-off**

📁 **Dossier pédagogique**

Cycle 2 & 3

LES BURLESQUES

Un programme de 3 courts métrages
États-Unis – 1917-1925– 1h10 – muet

Un programme à destination des plus jeunes pour découvrir le monde comique et grave du burlesque en s'appuyant sur la maîtrise de trois grands acteurs-réalisateurs.

MALEC FORGERON

de Buster Keaton 22 minutes

Buster est employé chez un maréchal ferrant costaud et brutal. Il a maille à partir d'abord avec son patron, puis avec les outils, enfin avec les différents clients et leurs montures...

POUR ÉPATER LES POULES

de Charley Bowers 24 minutes

Bricolo veut inventer une machine à rendre les œufs incassables. Mais la chasse aux œufs s'avère périlleuse...

CHARLOT FAIT UNE CURE

de Charles Chaplin 24 minutes

Charlot vient faire une cure thermale, mais il éprouve une certaine répulsion pour l'eau. À peine a-t-il échappé aux mains d'un masseur sadique, qu'il découvre que sa collection de bouteilles d'alcool a été vidée dans la source, à la grande satisfaction des curistes !

Histoires sans paroles ?

Bien que qualifié de muet, ce cinéma des premiers temps est le plus souvent accompagné de bruits, de voix et de musiques.

Un bruisseur accompagne l'action du film avec tout un ensemble de sons : vaisselle qui casse, klaxons, sifflets, coups de feu... Un bonimenteur est chargé de lire les cartons. Il joue également le rôle de conférencier en commentant les vues pour les spectateurs. La musique est également très présente. Comme au théâtre, un ou plusieurs musiciens accompagnent l'action et lui donnent sa dramaturgie. « *La fonction première de la musique qui accompagne les films est de refléter le climat de la scène dans l'esprit de celui qui écoute, et d'éveiller plus facilement et plus intensément dans le spectateur les émotions changeantes de l'histoire en images* ». Extrait d'un manuel pour pianiste et organistes de cinéma 1920.

📖 **Mots-clés** : gaffes, coups, rire, chute, explosion

📺 **Film** Pour épater les poules

📄 **Dossier pédagogique**





CHANTONS SOUS LA PLUIE

De Stanley Donnen et Gene Kelly

États-Unis – 1952 – 1h45

avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen

Don Lockwood est un acteur célèbre, il forme un couple, – au cinéma seulement – avec Lina Lamont. Mais les jours des stars du muet sont comptés lorsque sort *Le Chanteur de jazz*, premier film parlant de l'histoire du cinéma. Les studios décident de tourner le prochain « Lockwood et Lamont », *Le Spadassin royal* selon ce nouveau procédé. Mais la voix de Lina Lamont est désagréable ; sa voix est nasillarde et elle a un cheveu sur la langue. On décide donc de la faire doubler par Kathy Selden, jeune danseuse à la voix chaleureuse, dont Don Lockwood est déjà amoureux.

Silence... ça chante

Quand le cinéma devint parlant, l'industrie hollywoodienne chercha ce qui pourrait nourrir de nouveaux scénarios. Le musical, qui existait déjà à la scène et en particulier à Broadway, s'offrait en matériau idéal. Prenant forme sur grand écran au cours des années 1930, il devient l'un des genres hollywoodiens les plus complexes, mariant théâtre, peinture, opéra, ballet, music-hall et les englobant dans un entertainment faussement superficiel.

Le film de Stanley Donen est une irrésistible invitation à la danse et au chant, en même temps qu'une incroyable leçon d'histoire du cinéma : le film retraçant le passage du muet au parlant. En effet, à bien des égards *Chantons sous la pluie* fait preuve d'une valeur quasi documentaire sur cette époque charnière de l'Histoire du cinéma. En 1952, il propose une véritable reconstitution des difficultés liées à cette transition : les démonstrations de film sonore lors de réceptions, le travail de diction ou encore les hasardeux enregistrements de la voix des acteurs ...

Car c'est le processus de production tout entier qui est touché par cette mutation. Le récit du film repose sur les difficultés des acteurs à s'adapter au parlant. L'emphase et les mimiques outrées du temps du muet sont désormais proscrits, et il faut parvenir à s'accommoder d'une voix qui, n'ayant jamais été travaillée, entre parfois en contradiction avec l'image de l'acteur.

De l'ingénieux jeu de mots *Moses supposes his toes are roses* au son des gouttelettes de pluie tombant délicatement sur le parapluie de Gene Kelly, en passant par les crescendos horripilants de la voix de Jean Hagen, *Chantons sous la pluie* est un régal total, pour les yeux, et surtout, pour les oreilles, musiciennes (ou pas). Let's sing !

🔍 **Mots-clés** : Chansons, danses, mensonges, gaieté, cinéma muet et cinéma parlant

▶ **Bande annonce VOSTF ; Chanson** Gene Kelly - Singing In The Rain

📁 **Dossier pédagogique**

Niveaux 6^e-5^e et 4^e-3^e

CHANTONS SOUS LA PLUIE

De Stanley Donnen et Gene Kelly

États-Unis – 1952 – 1h45

avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Jean Hagen

(voir page 17) - École et Cinéma

2^e trimestreNiveaux 6^e-5^e et 4^e-3^e

LE GARÇON ET LE MONDE

D' Alê Abreu

Brésil – 2013 – 1h22 – animation – sans paroles

Sur une planète qui ressemble à la Terre, un petit garçon vit heureux entre ses parents et la nature qui entoure leur modeste maison. Un jour, son père prend un train qui l'emporte au loin, à la recherche d'un travail. Souffrant de son absence, le garçon part à sa recherche. Il quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.

Un personnage simple dans un monde complexe. *Le Garçon et le monde* épouse le regard de son jeune personnage en usant du passage du dessin naïf sur fond blanc à des décors extrêmement élaborés pour évoquer des réalités distinctes. Par un effet marabout/ bout d'ficelle, ce film presque sans parole (hormis quelque mots d'une langue imaginaire : un brésilien à l'envers) saute d'un monde à un autre et emmène le spectateur dans autant de styles de dessins différents en même temps que les types de

musiques varient eux aussi.

La bande sonore :

Si la musique a inspiré Alê Abreu pour l'écriture de son film, elle est aussi manifestement un guide pour son personnage. D'emblée, le Garçon est montré comme un personnage qui écoute autant qu'il regarde. Si l'espoir est souvent déçu, la musique a tout de même une vertu protectrice, puisqu'elle permet au Garçon de traverser des environnements hostiles (la favela, le chantier, le port).

La bande sonore du film ne fait pas de distinction entre les sons et la musique. Alê Abreu a noué un partenariat étroit avec plusieurs musiciens de styles et de cultures très différents. Tous ont œuvré à définir les différents univers sonores du film.

L'originalité du travail musical du *Garçon et le Monde* ne se cantonne pas à l'écriture musicale, mais aussi au choix et à la conception, parfois totalement inédite, des instruments.

📌 **Mots-clés** : absence, voyage, exploration, ville, mécanisation, destruction

📺 **Bande annonce** ; **Vidéos** musique et dessins

📁 **Dossier pédagogique** ; **autre dossier**





Niveaux 6^e-5^e et 4^e-3^e

MON ONCLE

De Jacques Tati

France – 1958 – 1h56

Monsieur et Madame Arpel habitent une maison remarquablement moderne dans un quartier aseptisé. Dans cet univers trop bien agencé, jeu, hasard et humour n'ont aucune place et leur fils Gérard s'y ennuit. Mais voilà que fait irruption son oncle, Monsieur Hulot, le frère de Madame, personnage décalé et inadapté. Sa fantaisie est mal vécue par son entourage, d'autant plus qu'il devient un modèle pour Gérard...

Troisième long-métrage de Tati sorti en 1958, *Mon Oncle* est l'un des chefs-d'œuvre burlesques du cinéma français. Cinq ans après *Les Vacances de Monsieur Hulot*, le cinéaste campe à nouveau le personnage du fantasque M. Hulot et, à travers lui, dénonce avec humour et subtilité les mutations de la société française des Trente Glorieuses, ou plutôt l'usage que certains en font. Avec d'un côté le monde moderne incarné par les Arpel, et de l'autre le monde « ancien » représenté par M. Hulot et son voisinage, *Mon Oncle* témoigne de la modernité grandissante et de l'artificialité des relations qui en découle, à travers une mise en scène d'une précision quasi géométrique et une utilisation habile du son.

La bande sonore :

« *Moi j'ai mis les dialogues à l'intérieur du son* ». Jacques Tati

Certains bruits ne peuvent être enregistrés en direct, car leur rendu ne serait satisfaisant ni du point de vue de leur volume ni de celui de leur rendu sonore. On a alors recours à un bruiteur. Jacques Tati a pleinement utilisé cette possibilité de « recréer » artificiellement les sons pour leur donner une valeur dramaturgique ou comique. Une façon pour lui d'exacerber les représentations de la réalité, d'en détourner le sens trop apparent et de susciter ainsi à la fois le rire et la réflexion.

📖 **Mots-clés** : grain de folie, burlesque, modernité, ville, ancien et nouveau

📺 **Bande annonce ; Début du film ; Vidéos** Jacques Tati présente *Mon Oncle*

📄 **Dossier pédagogique** :

Projection CinéMaternelle

 **Mercredi 14 décembre 2022 de 9h à 12h** : projection des deux programmes de l'année
Objectifs

- découvrir les films au programme,
- débattre et échanger autour des films visionnés,
- conduire les enseignants à une meilleure connaissance des films,
- présenter et développer des pistes pédagogiques de travail.

 3 h  Cinéma Apollo

Formation École et cinéma

 **Mercredi 19 octobre 2022 de 9h à 12h** : *Le son au cinéma*

Cette journée est inscrite au plan académique de formation. Il appartient à chaque enseignant de s'inscrire sur Gaïa. Un courrier confirmant la date et le contenu de la formation sera envoyé en début d'année aux enseignants.

Animée par Nicolas Robin (conseiller pédagogique musique), Gaëlle Tribble (Coordinatrice Ecole et cinéma DSDEN), Emmanuelle Marcelot (Chargée d'action culturelle Équinoxe)

Description du contenu

Approche théorique et pratique de la question du son au cinéma. Après en temps de présentation de l'enjeu du sonore au cinéma, des ateliers seront proposés aux participants.

 3 h  Cinéma Apollo

Formation Collège au cinéma

 **Mardi 22 novembre 2022** (sous-réserve) **de 9h à 16h30**

Cette journée est inscrite au plan académique de formation. Il appartient à chaque enseignant de s'inscrire sur Gaïa. Un courrier confirmant la date et le contenu de la formation sera envoyé en début d'année aux enseignants.

Description du contenu

Matin : Exploitation des films par le prisme du son. Intervention menée par Antoine Royer (enseignant - critique DVDclassik)

Après-midi : Atelier de pratique : sonoriser un film – expérimentations sonores

Intervention menée par un professionnel du cinéma

 6h  Médiathèque Équinoxe

Les documents nationaux École et cinéma et Collège au cinéma

Chaque enseignant dispose d'un document d'accompagnement réalisé pour chacun des films. Ce dossier comporte la reproduction de nombreux photogrammes et propose différentes analyses et pistes pédagogiques.

Les documents pédagogiques École et cinéma ne sont désormais disponibles qu'au format numérique, sur le site Nanouk. Pour les élèves : les écoliers reçoivent lors de la séance une carte postale leur remémorant le film tandis que les collégiens ont en leur possession une fiche élève qui reprend une analyse de séquence et des éléments critiques

Les documents édités Équinoxe – Le Cinéma Apollo

CinéMaternelle

Des documents d'accompagnement sont spécifiquement réalisés pour l'opération CinéMaternelle et proposés à chaque enseignant participant. Ceux-ci sont élaborés par Emmanuelle Marcelot du service d'action culturelle de la Scène nationale de Châteauroux avec l'aide du groupe Action culturelle de la DSDEN. Ces dossiers permettent d'amorcer un travail en classe, avant ou après la projection des films. D'une vingtaine de pages, chaque dossier propose des pistes de travail et une large iconographie.

L'accompagnement proposé dans l'Indre

Le cinéma Apollo met à disposition des enseignants différents accompagnements, sur demande et à titre gratuit.

- Des mallettes pédagogiques

Les mallettes « Jouets optiques » pour comprendre le principe de l'image par image grâce à des jouets qui sont les ancêtres du cinématographe. Les mallettes « Ombre et lumière » pour aborder la notion de projection d'image grâce à un théâtre d'ombres et à une lanterne magique. À noter que l'emprunt des deux dernières mallettes peut donner lieu à un atelier encadré par l'Apollo, sur demande également.

- Des documents

Une documentation spécifique est réalisable selon les demandes de chaque enseignant : dossiers thématiques, articles de presse, photos, affichettes. La Mallette « Médiathèque » offre une documentation spécifique autour de chaque film : dossiers thématiques, articles de presse, photos, affichettes. Les dvd de certains films au programme sont disponibles et empruntables auprès des médiathèques du département, du réseau Canopé et du cinéma Apollo.

- Des visites de L'Apollo sont possibles (uniquement pour les écoles de Châteauroux Métropole)

Une visite de la salle et de la cabine de projection est proposée aux classes, ainsi que des jeux pour comprendre le fonctionnement d'une salle de cinéma. Chaque salle de cinéma peut accueillir des classes pour des visites de la cabine de projection avant ou après la projection des films, sur simple demande des enseignants.

Coordination Éducation Nationale dans l'Indre

DSDEN, Action culturelle : Claude Lacroix-Gattin

- 📍 49 Boulevard George Sand - 36000 Châteauroux
- ☎ 02 54 60 57 14
- @ claude.lacroix-gattin@ac-orleans-tours.fr

École et cinéma, CinéMaternelle: Gaëlle Tribble, conseillère pédagogique arts plastiques

- 📍 49 Boulevard George Sand - 36000 Châteauroux
- ☎ 02 54 60 57 37
- @ gaelle.tribble@ac-orleans-tours.fr

Collège au cinéma: Marion Davy, coordinatrice Collège au cinéma

- @ marion.davy@ac-orleans-tours.fr

Coordination Culture dans l'Indre

CinéMaternelle, École et cinéma, Collège au cinéma:
Équinoxe - Le Cinéma Apollo: Emmanuelle Marcelot

- 📍 4, rue Albert 1er - 36000 Châteauroux
- ☎ 02 54 60 18 34
- @ emmanuelle.marcelot@equinoxe-chateauroux.fr

Les salles associées de l'Indre

📽 Cinéma Le Lux

Didier Godet
Place de l'Hôtel de Ville - 36400 La Châtre
Tél: 02 54 48 02 76

📽 Cinéma Les Élysées

Johann Démoustier
Boulevard Roosevelt - 36100 Issoudun
Tél: 02 54 03 32 62

📽 Cinéma Le Moderne

Moïse Jourdain
Chemin du cinéma - 36140 Aigurande
Tél: 09 77 62 07 30

📽 Cinéma Eden Palace

Johanes Richard & Pierre-Hugues Bigrat
8, rue Barbès - 36200 Argenton-sur-Creuse
Tél: 02 54 24 49 79

📽 Cinéma Studio République

Véronique Champigny
42, rue de la République - 36300 Le Blanc
Tél: 02 54 37 22 88

📽 Ciné Off Buzançais

Marie Brugier
46, rue Deslandes - 37000 Tours
Tél: 02 47 46 03 12

📽 Cinémobile Château-Renault

Véronique Lamy - Ciclic
24, rue Renan - 37110 Château-Renault
Tél: 02 47 56 08 08

📽 Cinéma Le Foyer

Frédéric Bernard
11 rue de la gare - 36220 Tournon St Martin
Tél: 02 54 37 49 94