

ORGANISER ET ANIMER UN ATELIER DE PROGRAMMATION

Découvrir un corpus de films autour d'une thématique et constituer un programme de courts métrages qui sera ensuite présenté et projeté devant un public

le Kinéscope

L'Agence du court métrage propose un accompagnement pédagogique autour du programme **Audacieuses** pour faciliter la mise en place d'un atelier de programmation en salle de cinéma. Un corpus de 10 courts métrages aux approches cinématographiques variées accompagne les 4 films du programme initial, dans le but de prolonger l'étude de la représentation de la figure féminine à l'écran.

Public : Adolescents

Nombre de participants : 15 maximum

Durée de l'atelier :

Entre 2 et 5 séances + 1 séance de restitution publique

Durée des séances d'atelier :

Entre 1h30 et 2h selon le nombre de films visionnés

Objectifs de l'atelier :

- ↳ Découvrir le format du court métrage
- ↳ Favoriser une lecture critique des images
- ↳ Mettre au travail la participation subjective des jeunes en favorisant leur prise de parole et leur prise de position par rapport aux films
- ↳ Construire collectivement un programme de films pour dépasser le simple statut de spectateur, par la construction d'un discours et la mise en parallèle des films réunis
- ↳ Apprendre à affirmer, défendre et justifier ses choix
- ↳ Travailler sur la présentation d'un programme de courts métrages

DÉROULÉ D'UN ATELIER ENVISAGÉ SUR UNE SEMAINE, À RAISON D'UNE SÉANCE PAR JOUR.

La durée de l'atelier et le découpage proposé ci-dessous sont à adapter en fonction des possibilités et/ou des contraintes de la salle de cinéma.

SÉANCE 1 INTRODUCTION

Présentation du principe de l'atelier

- ↳ L'atelier de programmation est un espace privilégié pour prendre le temps de regarder des films ensemble et offrir un temps aux participants pour exprimer leurs surprises, leurs interrogations, leurs émotions. Les objectifs d'un tel atelier sont de **susciter la curiosité** et d'**engager un échange autour d'œuvres cinématographiques courtes**, dans le but d'élaborer collectivement une programmation de courts métrages. L'atelier a également pour objectifs de favoriser **la prise de parole des participants**, leurs **prises de position** et leur **capacité à opérer des choix**.

Découverte du court métrage et conseils pratiques

- ↳ Des **repères historiques** (p. 4) et des **conseils pratiques sur la programmation** de courts métrages (p. 20) sont à retrouver au sein du guide « [Court métrage et éducation au cinéma](#) », édité par L'Agence du court métrage.

Introduction à la thématique

- ↳ Pour introduire la thématique de la représentation des personnages féminins au cinéma, il peut être intéressant de **s'appuyer sur les impressions des participants** en proposant d'échanger sur leur perception, à **partir des films/séries qu'ils connaissent** et qu'ils regardent.

Le geste comparatif, un exemple concret

- ↳ Le format court offre la possibilité d'étudier plusieurs œuvres en intégralité au sein d'une séance d'atelier et permet d'explorer une question d'ordre thématique et/ou cinématographique en mettant à l'œuvre **un geste comparatif**.

Pour comprendre les enjeux de la programmation et commencer à explorer la thématique, **proposer aux participants le visionnage de deux films présentant des passerelles thématiques et/ou esthétiques** pour **comparer la manière dont les films s'emparent d'un même sujet**.

À l'issue du visionnage, **pointer les similarités et les différences** entre les films et **identifier les grands enjeux de mise en scène** de chaque œuvre. Cette approche comparative permettra de mettre en lumière l'idée qu'un film est toujours une proposition, porteuse d'un regard singulier – celui du réalisateur – et caractérisé par des choix manifestes.

Pour rendre concret l'enjeu de l'atelier, **proposer aux participants de donner un titre à cette mise en rapport**, qui permettrait de rassembler les deux films au sein d'un programme.

SÉANCES 2 À 4

DÉCOUVERTE DES FILMS DU CORPUS

Quelques conseils pour approcher les films avec un groupe :

- ▶ Avant le film, inviter les participants à lire les informations qui concernent l'œuvre (son titre, son auteur, son époque, son genre et son synopsis) et s'interroger sur les horizons d'attente.
- ▶ Visionnage
- ▶ Après le film, analyser le film en s'interrogeant sur les points suivants :
 - Que raconte le film ?
 - Que voit-on et qu'entend-t-on ? (Par quels moyens, quels choix techniques et esthétiques ?)
 - Quel.s ressenti.s face aux images et aux sons ? Quel.s lien.s peut-on faire entre le film et la thématique globale ?
- ▶ En conclusion, proposer d'approfondir la découverte du film par la mise en rapport avec d'autres supports ou d'autres pratiques (jeu vidéo, musique, arts visuels...).
Une fiche pédagogique a été éditée pour chaque film du corpus afin d'accompagner la lecture du film et proposer des pistes d'analyse et de prolongement.
- ▶ Répéter ce travail pour les films suivants, en mettant en regard le.s film.s vus précédemment et tenter d'établir des passerelles entre les œuvres et avec la thématique générale de l'atelier.
Il est conseillé de ne pas dépasser le visionnage de plus de 4 films au sein d'une séance pour éviter l'effet « zapping ».
- ▶ Dès la deuxième séance de visionnage, proposer aux participants de se remémorer les films déjà vus lors de la séance précédente. À mi-parcours, faire un point pour se remettre en mémoire les films vus, ceux qui d'ores et déjà ont marqué et suscités des échanges au sein du groupe.

SÉANCE 5

CONSTITUER UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

Quelques questions à se poser au moment de la programmation :

- ▶ Quelle est la durée du programme ?
Il est conseillé de ne pas dépasser 1h00 de programme afin de laisser un temps à la présentation, à l'explication des choix de programmation et au temps d'échange avec le public.
- ▶ Choisir ensemble un film « pilier » qui plait à l'ensemble du groupe afin de donner une première orientation au programme.
- ▶ Comment l'accompagner ? Quels films mettre avant et/ou après ce film ?
- ▶ Quelle est la tonalité que l'on souhaite donner au programme ?

- ▶ S'interroger sur le film que l'on souhaite mettre en premier ? Penser que le premier film est celui qui permet « d'accueillir » le spectateur.
- ▶ S'interroger sur le film que l'on souhaite mettre en dernier ? Penser à l'impression laissée au spectateur à la fin du programme.
- ▶ S'interroger sur l'envie de réunir des films pour leurs ressemblances ou pour leur diversité ?
- ▶ Combien de films souhaite-t-on montrer ?
Il est conseillé de ne pas dépasser 5 films à cause de l'effet « zapping » que cela peut produire. De plus, sortir d'un univers pour replonger dans un autre mobilise l'attention du spectateur.
- ▶ Est-ce que les films sont montrés consécutivement ? Ou bien souhaite-t-on faire une pause après chaque film pour présenter le suivant au public ?
- ▶ Quel est le titre donné au programme ?
Il est important de le nommer pour donner des clés de lecture aux spectateurs, donner une identité au programme et introduire la présentation.

Pour les grands groupes (+ de 10 participants), il est possible de commencer le travail de programmation en petits groupes avant d'être mis en commun et finalisé.

En fonction du temps disponible, il peut être enrichissant de préparer la projection et sa présentation en travaillant sur le matériel de communication : élaboration d'une affiche, d'un programme avec le contenu de la séance, de la répartition orale de la présentation.

SÉANCE 6

RESTITUTION

- ▶ Présentation du programme par les participants en amont de la séance : mentionner le titre du programme, introduire les films et leurs réalisateurs.trices, la durée totale du programme, le nombre de films et, éventuellement, le processus de fabrication du programme.
- ▶ Projection des films et échange avec les spectateurs autour de l'atelier, du programme et de chacun des films projetés.

le Kinéscope

Le Kinéscope est réservé au travail pédagogique.
Il n'inclut pas les droits de projection publique.

Pour plus d'informations, contacter **L'Agence du court métrage**
Contact : Léa Leboucq - l.leboucq@agencecm.com - 01 43 80 95 57