

programme scolaire 2013 2014
COLLEGE ET LYCEE

COMPREHENSION DES IMAGES

Pour contribuer à la compréhension des images par les collégiens et lycéens, le Forum des images propose deux approches complémentaires, les **immersions en festivals** et les **ateliers**.

Immersions en festivals

Carrefour du cinéma d'animation

La 11ème édition du **Carrefour du cinéma d'animation** réunit, du 5 au 8 décembre 2013, la fine fleur de la jeune création française et internationale dans le domaine du cinéma d'animation. Projections de films de fin d'études et de courts métrages, avant-premières de longs métrages, focus sur l'Italie, création in-situ pendant le festival d'un cadavre exquis collectif animé par une soixantaine d'étudiants, sont proposés au public et aux professionnels curieux de découvrir les jeunes talents de ce secteur en plein essor.

de la 4e à la terminale

Journée découverte des métiers et des formations au cinéma d'animation

PREMIERE PARTIE

Table ronde : Les étudiants font leur cinéma !

Cette table ronde «découverte des métiers du cinéma d'animation» à destination des classes de collégiens et lycéens réunit des étudiants en provenance de plusieurs écoles, pour évoquer les formations françaises du secteur et les coulisses des métiers du cinéma d'animation. Avec la participation des étudiants des écoles suivantes : Ati-Paris 8, Ecole Georges Méliès, Ensad, Lisaa, Institut Ste Geneviève, Gobelins, l'école de l'image.

vendredi 6 décembre 2013 de 10h à 12h

DEUXIEME PARTIE

Projection : Cour(t)s d'écoles : le meilleur des films d'écoles d'animation 2013

France / anim. 2013 coul. 1h30 env. (vidéo)

Chaque année le Carrefour du cinéma d'animation présente les films de fin d'études réalisés par les étudiants des écoles françaises du secteur, célébrées dans le monde entier. Cette séance donne l'occasion de découvrir un florilège de films toutes techniques et sensibilités confondues.

vendredi 6 décembre 2013 à 14h

Un programme détaillé de la journée sera envoyé à partir du 20 novembre 2013 par courrier électronique aux professeurs inscrits.

Entrée libre sur inscription : sylvie.porte@forumdesimages.fr

Un état du Monde... et du cinéma

A l'occasion de la cinquième édition du festival **Un état du monde... et du cinéma** qui aura lieu du 8 au 17 novembre 2013, un cycle de projections-débats propose aux collégiens et lycéens de revenir sur des films récents du monde entier pour questionner les relations entre cinéma et géopolitique. Animé par Frédéric Bas, enseignant en histoire-géographie et critique de cinéma, et Antoine Germa, enseignant-chercheur en histoire.

Projections-débats

à partir de la 6^e

La fable fantastique, miroir du monde contemporain

Animée par Frédéric Bas, enseignant en histoire-géographie et critique de cinéma..

Les Enfants Loups, Ame & Yuki de Mamoru Hosoda

Japon/ animation vostf 2012 coul. 1h57 (35 mm)

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de s'établir loin du monde, dans une grande maison traditionnelle au pied des montagnes. Épopée intime, apprentissage de l'autonomie et du deuil, vie urbaine et campagne japonaise, *Les Enfants loups* est un film d'animation éblouissant, digne de Hayao Miyazaki.

Revisitant le thème fantastique de la lycanthropie en le réinscrivant dans le Japon actuel, Hosoda mélange les registres du réalisme et du merveilleux pour rejoindre le projet du grand cinéma d'animation japonais : faire le plus juste portrait du monde contemporain par le biais de la fable ou du conte fantastiques. A partir d'extraits (*Mon voisin Totoro*, *Ponyo sur la falaise*), la conférence replongera dans ce cinéma pour comprendre son écriture esthétique et ce qu'il nous dit sur la place de l'enfant, ses relations avec le monde adulte et le rôle central de l'imaginaire comme refuge et vérité de l'être.

Mardi 5 novembre 2013 à 9h

à partir de la 5^e

Cinéma du Moyen Orient à l'heure de l'émancipation

Animée par Antoine Germa, scénariste et enseignant chercheur en histoire

Wadjda de Haifaa Al Mansour

Arabie Saoudite / fict. Vostf 2013 couleurs 1h28 (cinéma num)

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Bien qu'elle grandisse dans un milieu conservateur, c'est une fille moderne qui porte des baskets et des jeans et ne rêve que d'une chose : s'acheter le beau vélo vert. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes. Malgré cette interdiction, Wadjda s'inscrit au concours de récitations coraniques pour obtenir le premier prix : elle aura ainsi la somme tant espérée pour acheter l'objet désiré. Un film sensible et intense, premier long métrage d'une jeune réalisatrice.

Le cinéma semble avoir accompagné et parfois même devancé les mouvements d'émancipation qui s'affirment un peu partout au Moyen-Orient. De *Prendre femme* de Roni et Shlomi Elkabetz à *Et maintenant on va où ?* de Nadine Labaki, de *Kadosh* de Amos Gitai à *Une séparation* de Asghar Farhadi en passant par *Sur la Planche* de Leïla Kilani, loin des clichés et des images toutes faites, nous nous pencherons sur la place des femmes et sur les rapports de sexe dans ces sociétés aujourd'hui.

Jeudi 23 janvier 2014 à 9h

à partir de la 4^e

Comment filmer la jeunesse ?

Animée par Frédéric Bas, enseignant en histoire-géographie et critique de cinéma

***The We and the I* de Michel Gondry**

Etats-Unis / fict. vostf 2012 couleurs 1h43 (Cinéma num)

C'est la fin de l'année scolaire. Les élèves d'un lycée du Bronx grimpent dans le même bus pour un dernier trajet ensemble avant l'été. Le groupe d'adolescents bruyants et exubérants, avec ses bizuteurs, ses victimes et ses amoureux évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Certaines relations deviennent alors plus intimes et nous révèlent les facettes cachées de leur personnalité. Un voyage initiatique énergique et passionnant entre documentaire et fiction, par le célèbre Michel Gondry.

Depuis la fin des années 1950, la jeunesse est un personnage majeur du cinéma contemporain : collective ou individuelle, rebelle ou victime, s'affranchissant des règles du monde adulte ou les reconduisant avec maladresse, la jeunesse inscrit dans les récits ses codes et son caractère. Que raconte le cinéma quand il filme la jeunesse ? A partir du film de Michel Gondry, le débat revient sur l'évolution de ce thème depuis les fictions rebelles des années 1960 (*Graine de violence, La fureur de vivre*) jusqu'aux œuvres plus désespérées des années 2000 (*Elephant, Ken Park, Spring breakers*). Qu'est-ce qu'un jeune au cinéma ?

Jeudi 7 novembre 2013 à 9h

à partir de la 3^e

Hollywood dans la guerre contre le terrorisme

Animée par Antoine Germa, scénariste et enseignant chercheur en histoire

***Zero Dark Thirty* de Kathryn Bigelow**

Etats-Unis / fict. Vostf 2012 couleurs 2h29 (cinéma num)

Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines menée par Maya, une agente de la CIA (Jessica Chastain). Dépêchée au Pakistan, elle collabore étroitement avec des agents spécialisés qui ont recouru à la torture. La traque, menée dans le plus grand secret, s'avère longue, difficile et hasardeuse. « *Zero Dark Thirty* est une fiction documentée qui cumule les qualités du film d'espionnage, du thriller, du film de guerre, du récit de vengeance et du portrait de femme. Rien de moins. » Jacques Mandelbaum (Le Monde)

Depuis le 11 septembre 2001, les Etats-Unis et le cinéma sont entrés dans une nouvelle ère : celle de la guerre contre le terrorisme. Entre documentaires et fictions, entre réflexions sur les représentations plus justes de la guerre et fabrication des images héroïques, la séance vise à saisir les caractéristiques de ce changement tout autant géopolitique que cinématographique. De la série *Homeland* à *Redacted, revu et corrigé* de Brian de Palma, de *Fahrenheit 09/11* de Michael Moore en passant par *Démineur* de Katherine Bigelow jusqu'à *Dans la Vallée d'Elah* de Paul Haggis, nous chercherons à comprendre ce nouveau régime des images « made in USA ».

Vendredi 24 janvier 2014 à 9h

Festival Séries Mania

Expressions de la culture populaire, les séries télé ont su acquiescer un statut artistique qui leur était jusqu'alors refusé en abordant sur la durée, et en s'en donnant les moyens, les genres, les faits de société, l'intime. Les frontières entre séries et cinéma deviennent aussi poreuses : de nombreux artistes alternent aujourd'hui ces deux médias sans a priori. Le Forum des images, qui s'attache à célébrer et interroger toutes les images contemporaines, ne pouvait rester indifférent à ce phénomène et a créé en 2010 le festival **Séries Mania**.

de la 3e à la Terminale

Conférence-débat

Animée par Caroline Veunac, spécialiste des séries télévisées

Les séries TV : historique et secrets de fabrication

Dans le cadre de la 5ème édition du festival Séries Mania, cette conférence-débat, illustrée de nombreux extraits, aborde dans un premier temps un panorama historique, industriel et artistique, puis s'attache à lever le voile sur la fabrication des séries, et le rôle de chacun dans le processus de création et de production. *Showrunner, previously et spoilers* n'auront plus de secret pour les élèves qui pourront ainsi porter sur ces fictions audiovisuelles un regard plus distancié et éclairé !

lundi 28 avril ou mardi 29 avril 2014 de 9h30 à 12h

Ateliers

Quand le cinéma veut « dire » quelque chose de la réalité, comment s'y prend-il ? L'analyse de la diversité des enregistrements bruts plus ou moins dénaturés par le montage ou la bande son, soumet à la sagacité des élèves les reconstitutions artificielles de la propagande et les frontières mouvantes de la nature documentaire ou fictionnelle des images qui veulent témoigner du monde.

Comment aussi devenir un spectateur averti ? Les élèves sont invités à affiner leur compréhension des images et de consolider leur discours. Cela passe en partie par la découverte de ses secrets de fabrication, de ses techniques et ses métiers.

Un état du monde... et du cinéma

de la 6e à la terminale

Le cinéma, entre réalité et fiction

Un atelier à la demande en deux séances, animé par Geneviève Gambini du Forum des images

Avec l'intention de révéler une réalité du monde, les films documentaires sont l'expression d'un point de vue. À bien y regarder, le film de fiction peut révéler tout autant de cette réalité. En visionnant des films et des extraits, en les confrontant et en les analysant à l'aide d'outils multimédia, les élèves développent leur compréhension de ces documents et de la vision des réalisateurs qui s'y exprime.

Le guide enseignant Le cinéma entre réalité et fiction :

<http://www.forumdesimages.fr/fdi/content/download/51024/1054025/version/1/file/Guide+enseignant+R%C3%A9alit%C3%A9+et+Fiction+2012-2013.pdf>

Possibilité de **parcours inter-musées** en associant l'atelier *Le cinéma, entre réalité et fiction* avec une visite de l'exposition « Natacha Nisic » au **Jeu de Paume** du 15 octobre 2013 au 26 janvier 2014. Cette visite permet d'aborder la création vidéo et la narration dans les images en mouvement.

Réservation au 01 47 03 04 95.

En savoir plus sur la proposition de visite et sur les axes de travail du Musée du Jeu de Paume : <http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1933>

de la 3e à la terminale

Images de guerres

Deux ateliers, l'un axé sur la Seconde Guerre Mondiale, et l'autre sur la Guerre d'Algérie, sont proposés pour aider les élèves à décrypter la représentation des conflits, entre propagande et vécu.

La Seconde Guerre Mondiale (parcours inter-musées en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et l'Ina).

Un atelier sur une journée : au Mémorial de la Shoah de 10h30 à 12h30 et au Forum des images de 14h30 à 17h animés par Ophir Levy, chargé de cours à l'Université Paris 3

Suite à la visite guidée du Mémorial de la Shoah en matinée - où sont notamment présentés le Mur des Noms, la crypte, la salle des fichiers et le musée -, les élèves découvrent l'après-midi au Forum des images les mécanismes de l'information et de la propagande avec le DVD-Rom "Images de guerre", réalisé par l'Ina. Ils explorent un parcours thématique au choix parmi les suivants : "La vie quotidienne et l'engagement civique sous l'Occupation" ou "Le stéréotype à l'image, propagande et discours antisémite".

vendredi 22 novembre, mardi 10 décembre 2013, mercredi 5 février ou jeudi 13 mars 2014

La Guerre d'Algérie (en partenariat avec l'Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d'Algérie)

Un atelier en une séance, animé par Geneviève Gambini du Forum des images et Daniel Videlier adhérent de l'association des anciens combattants de la Guerre d'Algérie, l'EPHMGA

À l'écran, la représentation de la guerre a différents statuts : fiction, documentaire, actualité voire même propagande. Elle est observée au travers d'extraits de films et analysée avec des jeux multimédia de cinéma. En miroir de cet échange la présence d'un ancien combattant de la Guerre d'Algérie permet par son témoignage de relever ce qui est de l'ordre du vécu et de la représentation subjective ou objective.

mardi 26 novembre 2013, vendredi 7 février ou jeudi 27 mars 2014 à 14h

Le guide enseignant La Guerre d'Algérie :

<http://www.forumdesimages.fr/fdi/content/download/51019/1053970/version/1/file/Guide+enseignant+Alg%C3%A9rie+2012-2013.pdf>

Le cinéma, les coulisses d'une fabrication

de la 6e à la terminale

Un regard sur le cinéma : le décor

Un atelier à la demande, en deux séances animé par Geneviève Gambini du Forum des images

Le décor, espace privilégié de la mise en scène, est observé à l'aide de jeux multimédia pour comprendre les partis pris des réalisateurs et l'évolution technologique du cinéma. Le visionnage d'extraits de film par l'exploration de carte et galerie interactives propose un panel d'exemples qui vont du studio à l'espace réel du monde et un regard qui couvre l'histoire du cinéma de ses débuts muets jusqu'aux réalisations numériques.

Le guide enseignant Le décor :

<http://www.forumdesimages.fr/fdi/content/download/51032/1054095/version/1/file/Guide+enseignant+Le+D%C3%A9cor+2012-2013.pdf>

Possibilité de **parcours inter-musées** en associant l'atelier *Un regard sur le cinéma : le décor* avec une visite de la galerie d'architecture moderne et contemporaine à la **Cité de l'architecture et du patrimoine** qui dresse un panorama de l'architecture française de 1850 à nos jours.

Les informations sur cette visite à la Cité de l'architecture et du patrimoine :

http://www.citechaillot.fr/fr/activites/en_groupe/scolaires/visites/2086-decouverte_de_larchitecture_moderne_et_contemporaine.html

réservation et inscription à la Cité de l'architecture et du patrimoine

http://www.citechaillot.fr/fr/activites/en_groupe/scolaires/

de la 6e à la terminale

La drôle de cuisine du montage

Atelier en une séance, animé par Romuald Beugnon, réalisateur

A partir d'extraits de films, les élèves participent à de petits exercices qui leur permettent de mieux cerner les enjeux du montage et le langage cinématographique. L'idée est de prendre au pied de la lettre l'expression « table de montage » en proposant un meuble de « cuisine multimédia », créée en juin 2012 à l'occasion du *Mash Up Film Festival*, qui permet de faire du montage de manière intuitive et ludique : Les élèves manipulent les images en les posant dans l'ordre souhaité sur une « zone tactile », laissant leurs mains guider leur créativité, leur intuition et leur sensibilité, en vue de la réalisation d'une nouvelle œuvre, qui sera propre et personnelle à chaque groupe.

jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 à 9h ou 14h

Toutes les clés pour créer un ciné-club

Le Forum des images coordonne un dispositif pour accompagner la mise en place de ciné-clubs dans 50 lycées d'Ile-de-France. Cette opération, conçue en complément des autres dispositifs d'éducation à l'image, propose sur le hors-temps scolaire cinq jours de formation destinée aux élèves, dont l'objectif est de les rendre autonomes pour le lancement et l'animation d'un ciné-club dans leur établissement. Un adulte référent de chaque lycée pourra également bénéficier d'un jour et demi de formation.

Renseignements et inscriptions : cine-clubs@forumdesimages.fr

Projets de pratique artistique en partenariat

Le Forum des images mène de nombreuses actions en partenariat avec la DRAC, les DAAC des rectorats d'Ile de France et certaines fondations : classes à PAC, ateliers artistiques, projets inter-établissements, stages de formation, options obligatoires ou facultatives cinéma et enseignements Hypokhâgne et Khâgne.

Contact : celine.vervondel@forumdesimages.fr

Les collections de films

Le Forum des images a rassemblé au fil des années la mémoire audiovisuelle de Paris, complétée par d'autres collections de films, de toutes époques, de tous formats et de toutes natures. Ces collections sont accessibles dans le cadre des visites découverte et les projections à la carte.

Visites découverte

Un parcours à la demande le jeudi matin à 10h, animé par Pauline Husy du Forum des images.

Une découverte du Forum des images et de sa Salle des collections, à travers de nombreux extraits, permettant de mieux comprendre le cinéma. La visite se termine par une recherche de films autour d'un thème au choix : *A la découverte de Paris* ou *Le cinéma et ses techniques*.

Projections à la carte

Une projection à la demande du mardi au vendredi de 10h à 17h30.

Des programmes de courts métrages clés en main permettent de découvrir, sur grand écran, la ville la plus filmée au monde (*A la découverte de Paris*) et de grands noms de la Nouvelle Vague (*Courts métrages de la Nouvelle Vague*).

Une cinquantaine de films est également disponible pour des projections sur grand écran : des adaptations littéraires (*Gervaise, Ne touchez pas à la hache...*), des films historiques (*L'Anglaise et le duc, L'Armée des ombres...*) ou encore des films devenus des classiques (*La Bête humaine, Les Glaneurs et la glaneuse...*).