

Ecole et cinéma

en Seine-Saint-Denis

2020
.....
2021

JEUNE FILLE,
LOUP, FÉE,
TORTUE,
PRINCESSE.....

.....ORDINAIRES &
MERVEILLEUX

Ecole et cinéma

en Seine-Saint-Denis

École et cinéma a pour ambition d'éveiller la curiosité des élèves tout en formant leur regard grâce à la découverte de trois œuvres cinématographiques contemporaines ou de patrimoine, visionnées en salle.

École et cinéma est un dispositif national mis en œuvre par l'association Passeurs d'images, en partenariat avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, Réseau Canopé (ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse) et par le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC - ministère de la Culture).

En Seine-Saint-Denis, la coordination du dispositif est assurée conjointement par la DSDEN (Direction des services départementaux de l'Éducation nationale) et Cinémas 93, avec le soutien de la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles) Ile-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis et des autres collectivités territoriales du département.

En 2019/ 2020, École et cinéma a permis à 12 000 élèves de Seine-Saint-Denis de découvrir le cinéma en tant qu'art dans une salle de proximité.

Le dispositif s'inscrit dans le Parcours d'Éducation Artistique et Culturel de l'élève. Il contribue à la réussite des élèves en permettant de former leur regard, d'appréhender le réel et l'imaginaire, de se construire une culture commune. Les élèves développent leur pratique de spectateur à travers une relation privilégiée avec leur salle de proximité, lieu de partage et de lien social.

Le programme

2020 / 2021

JEUNE FILLE, LOUP, FÉE, TORTUE, PRINCESSÉ... ORDINAIRES ET MERVEILLEUX

Ce titre en forme d'énumération renvoie aux personnages des contes. Ainsi, la programmation rassemble des films très divers dans leurs formes et leurs origines dont le point commun est de questionner ce que peut être un conte au cinéma. Un conte est toujours une version ou une adaptation d'une autre histoire. Dans tous les films de la programmation, il existe un lien avec des récits antérieurs : les robinsonnades pour *La tortue rouge* ; le conte *Leuk le lièvre* de Léopold Sédar Senghor pour *La petite vendeuse de soleil* ; les légendes et les chants celtiques pour *Le chant de la mer* ; la version de Charles Perrault pour *Peau d'âne* ; le personnage emblématique du loup pour *La Vallée des loups*. Par ailleurs, chacun de ces films donne à voir une forme de récit dans laquelle un univers réaliste peut être traversé de merveilleux. Les élèves découvriront les différentes formes que peut prendre cette « traversée du merveilleux » (la métamorphose, la présence fantomatique...) et les outils cinématographiques qui produisent ces effets.

Deux programmes sont proposés selon le niveau de classe. Les trois films constituent un parcours pour l'élève comme pour l'enseignant.

PREMIER TRIMESTRE

Programme CP-CE1-CE2

LE CHANT DE LA MER

Tomm Moore et Mark Burton, Irlande, France, Danemark, Belgique, Luxembourg 2014, 1h34

En Irlande, Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Ben découvre que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les être magiques à retrouver leur pouvoir.

Alors qu'il dessinait sur la plage en Irlande, Tomm Moore a assisté à une horrible scène : de nombreux phoques morts gisaient sur le sable. Un pêcheur local les avait massacrés car la pêche était mauvaise. Ce type d'événement ne serait jamais arrivé auparavant, lorsque les gens croyaient encore que ces animaux portaient en eux l'âme des personnes disparues en mer, l'origine des selkies. Cette mésaventure a fait réfléchir le cinéaste à l'importance du folklore, des superstitions. Les contes et les mythes rattachent les gens à leurs terres, à leurs origines, à quelque chose de perdu et c'est ce qu'il a voulu mettre en scène avec *Le Chant de la mer*, en l'ancrant dans les mythes celtiques mais aussi dans l'époque contemporaine. (Nicolas Thys, *Carnet de notes sur... Le chant de la mer*)

Programme CM1-CM2

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL

Djibril Mambety Diop, Sénégal, France, Suisse, 1998, 0h45

La vente de journaux dans les rues de Dakar est l'apanage des garçons. Sili, une fillette de douze ans, une jambe ballante appareillée, quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, y mendier et nourrir ainsi sa famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car « ce qu'un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».

Au titre *La Petite Vendeuse de Soleil*, un esprit européen associera inmanquablement celui de *La Petite Marchande d'allumettes*. Malgré des éléments communs – la mendicité, la cruauté du monde, le personnage de la grand-mère – la similitude des deux récits s'arrête là. (...) Mambety trace le parcours initiatique de Sili, son affirmation et son inscription lumineuse dans un monde cruel. Le cinéaste renvoie le spectateur au trajet volontaire de Sili, interdisant toute commisération. Le merveilleux prend corps dans la décision salvatrice prise par la fillette de ne plus mendier. À elle seule, la fillette incarne le merveilleux et l'inscrit dans Dakar qui ne se dépare pas de sa violence. (Marie Diagne, *Carnet de notes sur... La petite vendeuse de soleil*)

Film commun

DEUXIÈME TRIMESTRE

PEAU D'ÂNE Jacques Demy, France, 1970, 1h29

En mourant, l'épouse d'un roi lui fait jurer de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Le roi s'enferme dans le veuvage, puis se décide à envoyer des messagers lui rapporter des portraits de princesses à marier. Un seul portrait retient son attention : celui de sa propre fille, qu'il n'avait pas reconnue. Il déclare vouloir l'épouser. Effrayée, la princesse vient demander conseil à sa marraine la Fée, qui semble avoir un contentieux avec le roi.

Ici, des événements surnaturels se produisent grâce à des puissances magiques (la principale étant celle de la Fée), mais comme inscrites naturellement, sans heurt, dans la réalité. (Tous les films de Jacques Demy – ou presque – peuvent d'ailleurs être considérés comme des contes de fées réalistes.) François Truffaut disait ne pas aimer les dessins animés parce que « tout y (était) possible ». Sans doute affirmait-il ainsi sa nécessité personnelle de ne se mouvoir que sur le terrain du réalisme. Mais ici : si dans un conte tout est possible d'un coup de baguette magique, qu'en est-il au cinéma ? Avec quels moyens ? Dans quelles limites ? Quid, d'autre part, de l'adaptation d'un conte, chez un cinéaste que l'on peut également taxer de « réaliste » ? (Alain Philippon, *Carnet de notes sur... Peau d'âne*)

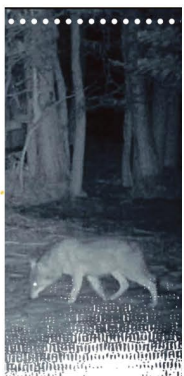
TROISIÈME TRIMESTRE

Programme CP-CE1-CE2

LA VALLÉE DES LOUPS

Jean-Michel Bertrand, France, 2016, 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, le réalisateur Jean-Michel Bertrand est sur la trace des loups. Pendant trois ans, au fil des saisons, il bivouaque pour tenter d'apercevoir cet animal mythique. Le documentaire relate l'aventure de ce personnage hors normes, entre ciel et terre. Malgré la neige, la pluie et le vent, il persiste et cherche avec obsession. Son périple est ponctué de doutes et d'imprévus, mais aussi de belles rencontres.

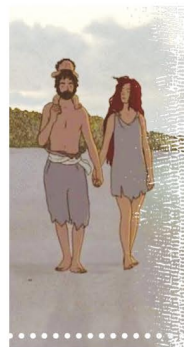
C'est en revenant dans les Alpes pour réaliser un rêve d'enfance, celui de filmer des aigles dans leur environnement naturel, que Jean-Michel Bertrand a l'intuition que le loup, cet animal légendaire, pourrait bien être là, quelque part autour de lui. Le loup, un animal qui interroge, dérange et fait rêver. Cette idée devient vite une obsession pour ce réalisateur aventurier qui nous offre un documentaire haletant et puissant. Les péripéties sont contées par l'auteur lui-même, qui lie voix off et commentaires pour finalement nous livrer une légende des Alpes. Les loups, acteurs d'un véritable mythe des montagnes, deviennent aussi mystérieux qu'inaccessibles. (Chloé Vedrenne, *Benshi*)

Programme CM1-CM2

LA TORTUE ROUGE

Michael Dudok de Wit, France, Belgique, Japon, 2016, 1h20

Un homme pris dans une violente tempête échoue sur une île déserte tropicale. Alors qu'il tente de quitter l'île sur un radeau de fortune, une force mystérieuse l'en empêche. Il se retrouve au large de l'île face à une mystérieuse tortue de mer rouge d'une force exceptionnelle qui fait de nouveau voler en éclats son embarcation.

S'il y a un tour de force dans ce film économe d'effets et de péripéties, c'est d'imposer au naufragé une compagnie humaine. Quand *Robinson Crusoé* passait vingt ans sur l'île avant de finir par rencontrer Vendredi (...), la rencontre avec la tortue intervient assez tôt (...), suivie par l'apparition de la femme à la chevelure rouge. Ce retournement, il convient de l'accepter. Ou non. C'est en tout cas la seule vraie péripétie du film. Si les figures entremêlées de la métamorphose et de l'île renvoient à une autre femme amoureuse – la magicienne Circée, qui transforma les compagnons d'Ulysse en porcs –, le choix de la tortue n'est évidemment pas le fruit du hasard. On sait qu'elle vit longtemps, parfois plus longtemps que l'homme. C'est le cas dans le film où, sous une autre forme certes provisoire (celle d'une femme), elle lui survit. Elle est comme une présence séculaire sur l'île, une figure bienveillante qui a peut-être, avant, aidé d'autres malheureux. Elle incarne la permanence des choses tandis que le naufragé n'est que de passage. (Stéphane Kahn, *Carnet de notes sur... La tortue rouge*)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tout enseignant volontaire, désireux d'engager sa classe dans un parcours d'éducation artistique et culturelle dédié au cinéma, peut s'inscrire à École et cinéma.

Le dispositif s'adresse aux enseignants de l'école élémentaire : la programmation est élaborée pour des élèves du CP au CM2. Les enseignants de grande section de maternelle peuvent toutefois s'inscrire en tenant compte du niveau de la programmation et de la préparation pédagogique qu'elle nécessite.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Trois temps de formation sont proposés aux enseignants (9h au total). Chacun de ces temps intègre le pré-visionnement du film en salle afin de permettre aux enseignants de préparer les élèves à la découverte du film. Ces projections sont accompagnées par des professionnels du cinéma qui proposent à la fois une analyse cinématographique et des outils facilitant le travail de préparation pour la classe. Ces temps permettent d'identifier clairement les problèmes de compréhension et d'interprétation que posent les films aux élèves : c'est une première étape indispensable si l'on souhaite apprendre aux élèves à les surmonter. Calendrier complet disponible sur cinemas93.org (onglet Actions Educatives)

La plateforme Nanouk regroupe des documents pédagogiques, des extraits de films, des photogrammes et de nombreuses ressources permettant à l'enseignant de travailler avec sa classe avant et après chaque projection. Inscription sur <https://nanouk-ec.com/>.

Le site de Cinémas 93 propose d'autres outils <https://www.cinemas93.org/page/ecole-cinema> :

- Le jeu pour la classe « Mes yeux parlent à mes oreilles » : conçu à partir des photogrammes et extraits sonores des films, ce jeu accompagne la programmation et permet une approche ludique en classe. Il favorise les liens entre les films du parcours.
- Les ressources présentées lors des formations.

Votre salle de cinéma est également un partenaire privilégié pour vous accompagner dans le dispositif.

LES ENGAGEMENTS

Pour vous inscrire, vous devez vous engager à :

- ❖ voir avec vos élèves l'ensemble des trois films proposés qui constituent un parcours artistique,
- ❖ assister aux trois temps de formation et de préparation,
- ❖ mener en classe un travail d'accompagnement pédagogique autour des films et plus largement du cinéma.

TARIFS

Le prix des places est fixé à 2.50€ maximum par élève et par film, soit 7.50€ maximum par élève pour l'année. Le principe de gratuité est appliqué aux enseignants et aux accompagnateurs.

POUR INSCRIRE UNE CLASSE

Les inscriptions se font en deux temps :

1 - PREINSCRIPTION EN LIGNE sur Cinemas93.org : les enseignants remplissent un formulaire de pré-inscription ouvert du 22 juin au 20 septembre 2020.

2 - VALIDATION : chaque inspecteur de l'Éducation nationale ou son représentant procède, dès la clôture des préinscriptions, à l'examen des demandes. La confirmation définitive des inscriptions est communiquée aux écoles le 28 septembre 2020 au plus tard.

POUR TOUTE INFORMATION

CINÉMAS 93
87 bis, rue de Paris - 93100 Montreuil
Sarah Génot
01 48 10 21 28
sarahgenot@cinemas93.org
www.cinemas93.org

COORDINATION DÉPARTEMENTALE :
Bruno Blanche, conseiller pédagogique départemental en arts plastiques, coordinateur Éducation nationale
Sarah Génot, Cinémas 93, coordinatrice cinéma