

Lycéens et apprentis au cinéma – Région SUD – 2024/2025
Atelier réalisation (12h)

Anaïs Ruales Borja

Cet atelier pédagogique à la fois théorique et pratique a pour objectif dans un temps court (12h) la production d'un photo-roman autour d'un film focus de cette année : *Psychose* d'Alfred Hitchcock (1960). En nous concentrant sur un corpus de films nous ré-interrogerons les représentations, les codes du cinéma de l'épouvante ou *horror movie*. Rare ont été les films comme *Psychose* qui ont laissé une telle trace esthétique dans l'inconscient collectif. Nous reviendrons alors sur le remake en 1998 de Gus Van Sant ou encore sur certains films qui s'en sont inspirés comme *Pulsions* de Brian de Palma (1980). Ce qui nous permettra de travailler sur des questions de cinéma concrètes : La notion de hors champ, de suspense, la dualité (Bien et Mal), l'antagonisme normal et monstrueux ou encore certains motifs comme la maison hantée, le spectre, le miroir, la porte, le refuge aboli.

Le modèle du photo-roman, permettra aux élèves une première approche avec la narration, au montage image et son, aux effets, à la musique. Ils aborderont par le prisme d'un dispositif technique léger (appareil photo ou téléphone portable) des questions de mise en scène, de jeu et de point de vue : Apprendre à positionner sa caméra, à jouer sur les lignes de fuite, à travailler l'équilibre des zones claires et sombres, à penser la profondeur de champ, à décomposer le cadre en sous-parties, à insuffler de la dramaturgie.

Cette démarche sera enrichie, par le visionnage de *La Jetée* de C.Marker (1968 - 28min) afin que les élèves comprennent au mieux les enjeux esthétiques et narratifs d'un tel exercice. Les photos-romans seront mises en scène dans un tourné/monté au sein de l'établissement, et chaque groupe confrontera ses choix aux autres lors d'une séance de restitution collective.

Objectifs

Les ateliers de pratique cinématographique au long cours permettent aux élèves de faire l'expérience d'une création collective, de développer leur regard critique et leurs habiletés sociales (réciprocité, adaptation à des contextes différents, écoute etc.) :

- Initiation au langage cinématographique et à la mise en scène en lien avec les thématiques du genre cinématographique : *Horror movie*.
- Initiation à la dramaturgie : raconter une histoire avec des enjeux.
- Analyse de séquences filmiques en lien avec le film focus (ex : la séquence de la douche)
- Création d'un point de vue et apprentissage de la composition d'un cadre.
- Réalisation d'un photo-roman avec des consignes simples (15 photos maximum avec la possibilité de tourner une image en mouvement)
- Maniement d'outils numériques légers (téléphone portable / petite caméra numérique) d'un micro et d'un logiciel de montage
- Présenter et défendre son travail à l'oral
- Initiation au discours critique.

L'atelier est prévu sur 3 séances : une séance de 3h de préparation, une séance de 6h de tournage et une séance de 3h de montage.

- 1ère séance (3h) : Présentation

- Rencontre avec la classe et mise en route du projet : Réfléchir sur les motifs du film d'épouvante et sur le langage cinématographique // Visionnage de *La Jetée* de C.Marker.
- Analyse d'une séquence de *Psychose* (ex : la séquence de la douche.)
- Écriture d'une séquence dialoguée avec un découpage ou storyboard ou plan au sol.

- 2ème journée (6h) : Tournage :

- Demi-groupes avec le cinéaste.

- 3ème journée (3h) : Montage et Restitution :

- Dérusher en classe avec les élèves (choisir ensemble les plans /prises).
- Présentation et visionnage des photos romans.

Activités proposées :

- Analyse d'extraits de films en lien avec un corpus du cinéma d'épouvante : *THE INNOCENTS*, Jack Clayton, 1961 ; *THE HAUNTING*, Robert Wise, 1963 ; *SCREAM*, Wes Craven, 1996 ; *IT FOLLOWS*, David Robert Mitchell, 2014.
- Exercice de plan au sol et découpage.
- Réalisation d'un photo-roman à partir d'une consigne simple.
- Montage de film.
- Discussion autour des films produits.

Supports pédagogiques :

- Matériel de projection (vidéoprojecteur - enceinte son)
- Lectures d'images
- Matériel de prise de vue (apporté par le cinéaste ou les étudiants (téléphone portable))
- Logiciel de montage (apporté par le cinéaste)

Présentation de l'intervenante :

Originnaire d'Equateur, Anaïs rejoint la France pendant son enfance. Elle intègre en 2010, le département image de la Fémis. En 2014, son court métrage BURUNDANGA tourné en Equateur, reçoit le prix du meilleur film au filmschool fest de Munich et le prix de l'image à Clermont Ferrand. Depuis, elle travaille principalement comme directrice de la photographie en fiction, documentaire et sur des projets multidisciplinaires (installations, spectacle vivant). Elle développe aujourd'hui en parallèle, un projet de long métrage franco-equatorien Quebrada ainsi qu'un court métrage Zone Grise.