

Lycéens et apprentis au cinéma – Région SUD – 2024/2025
Atelier réalisation (21h)

Anaïs Ruales Borja

Cet atelier pédagogique à la fois théorique et pratique a pour objectif dans un temps compressé (21h / 3jours) la production de petits objets filmiques autour d'un film focus de cette année : *Psychose* d'Alfred Hitchcock (1985). Il ne s'agira pas ici de faire un film à proprement dit mais de proposer aux élèves après un temps d'analyse filmique de réaliser en petits groupes un exercice filmé : L'écriture d'une séquence dialoguée d'une durée courte sous la forme de plans séquences ou de tournés/montés s'inspirant d'une situation en lien avec les motifs du cinéma d'épouvante. Rares 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.

Les séquences seront mises en scène au sein de l'établissement, montées par les élèves si nécessaire, 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.
- Analyse de séquences filmiques en lien avec le film focus (ex : la séquence de la douche)
- Création d'un point de vue sur une situation en lien avec les thématiques du cinéma de l'épouvante ou *horror movie*.
- Réalisation d'une séquence dialoguée en petits groupes au sein de l'établissement.
- Maniement d'outils numériques légers (téléphone portable / petite caméra numérique) et d'un logiciel de montage
- Présenter et défendre son travail à l'oral
- Initiation au discours critique.

Cet atelier pourrait s'articuler de la manière suivante sur 3jX7h successifs :

- 1ère journée (7h) - Présentation
 - Rencontre avec la classe
 - Analyse d'une séquence
 - Écriture d'une séquence dialoguée avec un découpage ou storyboard ou plan au sol.
- 2ème journée (7h) - Tournage :
 - En petits groupes (avec l'aide ou non d'un.e intervenant.e).
- 3ème journée (7h) : Fin du tournage et montage (en direct dans la classe) :

→ Présentation et visionnage des plans séquences tournés.

Activités proposées :

- Analyse d'extraits de films en lien avec le 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'une séquence 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 (téléphones portables)
- 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.