

École et cinéma

A l'heure de l'Europe

Quelle coopération pourrait être mise en place avec les élèves de primaire engagés dans un projet sur le cinéma entre la France et nos voisins européens ?

Atelier proposé par *Les enfants de cinéma*

animé par :

- Luigi Magri, administrateur des *Enfants de cinéma* et directeur du cinéma Jacques-Tati à Tremblay en France, et également directeur artistique de Terra di Cinema, festival d'ampleur régionale consacré au cinéma italien dont c'est la treizième édition.
- Olivier Demay, Responsable Recherche et développement au sein de l'association, en charge du dossier.

Pays invité

Participants
environ 15 personnes
réunies autour de la table.

La cinémathèque de Bologne est une fondation. Les ressources nécessaires à ses activités et à son fonctionnement, viennent d'une part de mécènes, et d'autre part de toute son activité de restauration de films du patrimoine.

Nos invités intervenants

Côté italien

Elisa Giovannelli, responsable pédagogique de la cinémathèque de Bologne

Cristina Puccinelli, chargée de la partie atelier.

côté français

Raphaël Capaldi enseignant en classe à double niveau à Tremblay (93).

Emilie Romagne structure ressource et partenaire culturel des projets cinéma en région

Atelier informel retour d'expériences croisées

Point de départ de la réflexion : le travail de programmation et de formation des publics, mis en œuvre par la Cinémathèque de Bologne auprès de ses publics, et l'exemple pratique d'un travail mené avec des écoliers à Tremblay-en France sur le cinéma italien.

Les activités pédagogiques de la Cinémathèque de Bologne

→ Un projet d'éducation à l'image proposé depuis 2005 « Schermi e Lavagne » (écran et tableau) aux écoles (élèves de 4 à 18 ans) avec un « laboratoire » (propositions d'ateliers), une partie ciné-club. Des projets scolaires alliant leçons théoriques et pratique en atelier, avec projections à la cinémathèque et dans les classes. Les films sont toujours présentés et discutés. Le financement de ces activités est assuré par les établissements scolaires.

Une seconde vie pour Les grands classiques

Une programmation régulière est assurée, mais la Cinémathèque travaille beaucoup également « hors-les-murs » en faisant sortir ses copies et en développant des partenariats avec les lieux de diffusion possibles. Pour permettre aux films de leur fonds ou aux films de répertoire américains ou français qu'ils ont restaurés, de pouvoir à nouveau exister dans les salles de cinéma, ils ont récemment passé un cap très important pour le cinéma italien : celui de devenir distributeur pour un certain nombre de films, de grands classiques qui peuvent ainsi circuler dans les salles et être proposés au public italien. On peut citer la restauration de films de Méliès ou encore *Shoah* de Claude Lanzmann.

Fonds Chaplin

Ils sont également dépositaires du fabuleux fonds « Charlie Chaplin », formidable ressource pour leurs actions en direction des plus jeunes et qui pourrait devenir accessible dans le cadre d'un projet mené avec *École et cinéma*. Un événement d'ampleur est en projet pour 2014 autour de Chaplin, pour fêter les 100 ans de la première apparition de Charlot au cinéma.

A travers la présentation d'Élisa et de Cristina, nous avons eu le plaisir de découvrir leur approche du cinéma comme art, comme un monde à comprendre et comme un moyen d'expression artistique à s'approprier par l'enfant, et notamment par la possibilité de passer « du voir au faire » pendant son parcours de cinéma. Une philosophie très proche de celle des Enfants de cinéma.

Ce fut un plaisir de l'avoir vécu en V.O, en entendant nos intervenantes s'exprimer dans la langue chantante de Verdi.

***Et dans la perspective
d'un projet européen ?***

La Cinémathèque de Bologne envisage d'ores et déjà plusieurs pistes possibles :

- Un projet autour d'une programmation commune (en recoupant nos catalogues respectifs), autour d'un festival, ou de rencontre avec des artistes (un important travail est notamment mené par la Cinémathèque, avec des auteurs de littérature jeunesse sur le cinéma, autour du « salon de Bologne »).
- Un travail sur le cinéma français à mener avec les écoles primaires de Bologne, mais la Cinémathèque peut aussi accueillir des groupes scolaires français à Bologne, notamment lors de leur festival « Il cinema ritrovato » (prochaine 28ème édition en juin-juillet 2014). Par ailleurs, des liens existent entre Cineteca di Bologna et des structures en France, comme la Cinémathèque de Toulouse.

***Focus sur ...
Raphaël Capaldi***

Enseignant en primaire, il vient très régulièrement au festival *Terra di Cinema* dont, passionné de cinéma italien, il a été un des fondateurs. A chaque édition du festival, il emmène ses élèves à la rencontre de réalisateurs et les accompagne voir les propositions Jeune Public du festival. Il participe également à *École et cinéma*, et monte des ateliers dans sa classe avec ses élèves. Des réalisations de petits films de fiction qui nous ont été présentés, mais aussi des jeux de sous-titrages de films italiens : passer un film dans sa langue originale sans que les enfants comprennent exactement de quoi il retourne, puis demander aux enfants de la classe de travailler à inventer les sous-titres en se réappropriant l'histoire. Les objectifs : valorisation d'une langue étrangère, immersion dans une autre culture, développement de l'imagination, travail sur le langage. Échanger avec le cinéaste fait partie prenante du projet : obtenir son accord pour les droits du film, mais au-delà, grâce à ce contact pris, créer des liens continus avec lui, et rendre possible un dialogue des enfants avec le réalisateur.

***Dans la perspective
que se monte un
projet européen,
aimerait-il y
participer avec sa
classe ?***

Raphaël Capaldi est un fervent défenseur de la découverte des langues chez les enfants d'âge primaire, une découverte qui de son point de vue ne doit pas être exclusivement l'anglais. Il a donc répondu par l'affirmative à un tel projet, dès lors qu'il pourrait choisir que ce soit avec l'Italie. Engager une correspondance avec une classe italienne sur le cinéma, lui permettrait d'aller plus loin dans son projet de classe.

Quel projet européen imaginer, au sein des classes d'École et cinéma ?

Le point de départ du projet serait de mettre en œuvre une ou plusieurs actions structurées par l'échange et la correspondance entre classes à partir de mêmes films vus ici et là-bas, en résonance avec le travail de recherche de films mené dans le cadre d'*École et cinéma*.

- Un film français du catalogue *École et cinéma*, vu par la classe et que découvrirait à son tour la classe du pays partenaire.
- Un film du pays partenaire (pourquoi pas à leur initiative)
- Peut-être un troisième film, choisi en commun. Et ce dernier, européen ou non : en croisant les films accessibles entre les deux pays, pourrait aller de *Nanouk l'esquimau* à Chaplin en passant par *Little Bird*. Chaplin, réalisateur américain... ou cinéaste, européen de cœur ?

La possibilité de travailler à travers la figure de Charlot est en cela tout un symbole : celui du souci d'éviter que le projet européen ne se referme artistiquement sur un corpus d'œuvres nationales ou européennes.

Un parcours de films que l'on travaillerait ensemble et qui donnerait également lieu à un échange scolaire. Pas forcément des œuvres du patrimoine, afin d'envisager, sur au moins un des films, la possibilité de rencontrer des personnes du 7ème art ayant travaillé sur le film. Dans chaque classe, voir les films, prolonger par des ateliers de mise en pratique, avec si possible, la rencontre d'artistes du cinéma pouvant donner un éclairage particulier sur ces films.

L'Europe du cinéma, c'est la mémoire des cinémas du monde entier.

Un autre élément important est celui de l'idée de partage des ressources éditoriales. Des personnes de pays européens ont par le passé, ponctuellement demandé l'accord des *Enfants de cinéma* pour traduire le point de vue des cahiers de notes. Celui-ci, sous sa forme de « dossier numérique » tel qu'on le trouve désormais sur le site des *Enfants de cinéma*, pourrait être traduit en italien ou en portugais à l'occasion de ce projet, mis en ligne sur le site de l'association partenaire - Et de même pour les outils proposés sur les films en Italie.

Comme moteur du projet : aller vers l'autre.

L'envie forte de travailler avec les créateurs eux-mêmes. Que le projet soit l'occasion pour les enfants de rencontrer des personnalités artistiques, venues du pays partenaire.

L'envie forte d'inviter les classes partenaires à venir soit à Paris, à la Rochelle, à Toulouse, Tours ou Perpignan, mais aussi celle d'aller chez l'autre, pour voir... - Et pourquoi ne pas se rendre en voyage scolaire à Bologne, Berlin ou Lisbonne avec nos classes de cycle 3 ?

L'envie forte, pour se lancer dans un tel projet, de nous rassembler bien au-delà de nos différences de structures. Une cinémathèque, un dispositif national, un cinéma de proximité, un festival ou un simple enseignant, peuvent tout à fait se retrouver autour d'un objectif commun : Ensemble, montrer un corpus de films à des enfants de pays européens différents, mutualiser nos outils et partager nos pratiques d'ateliers pour accompagner leur découverte du cinéma.

Comment y associer le partenaire Éducation nationale ?

Michèle Courtin, IEN en Haute-Garonne, nous a présenté sa mission au sein du rectorat de Toulouse, à savoir le suivi des jumelages européens en partenariat avec ses homologues des ministères en charge de l'éducation, en Italie et en Espagne. Il nous faudra connaître tous les rouages de cette organisation complexe. A son niveau, Michèle Courtin a quant à elle affirmé son réel intérêt, d'une part pour un projet européen qui concernerait le premier degré et d'autre part que des projets européens sur le cinéma puissent se développer sur son Académie.

Pour y parvenir, des rappels, des affirmations, des questions :

- Veiller à ce que le projet se développe **en cohérence avec les objectifs défendus avec École et cinéma** : Ne sera-t-il possible que sur les grandes agglomérations, avec les salles soutenues ? Comment faire en sorte que la proposition faite aux classes prenne en compte les problématiques locales d'isolement culturel qui touche beaucoup des écoles engagées dans le dispositif ? Désir partagé de réussir à structurer le projet afin de n'oublier personne a priori.

- Avec quel pays européen monter le projet ? Est-ce arbitrairement avec le pays voisin ? Car n'en déplaise aux géographes, Tremblay, cinéphiliquement parlant, est depuis longtemps frontalier avec Bologne !

- Avec quels financements possibles ?

En région ? Florence Caudrelier, Conseillère Éducation artistique des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, a pour sa part évoqué la difficulté de réussir à mobiliser des crédits européens pour des actions de cette nature, ces derniers étant plutôt destinés à aider les projets culturels de créations de structures nouvelles ou de valorisation du patrimoine régional de grande ampleur (FEDER / Fond européen de développement régional) plutôt que des « micro-projets » comme celui-ci.

Supranationaux ? Europa Cinemas, premier réseau européen des cinémas pour la circulation des films européens en Europe, ne pourrait-il pas être intéressé par le développement d'un tel projet, même s'il pourra concerner des salles qui ne sont pas forcément de son réseau ?

« **Film Literacy** », le nouveau plan Media de la Communauté Européenne, qui succède à « Media Literacy », ne pourrait-il pas être approché, notamment avec l'aide du représentant du CNC qui participe en tant qu'expert à ses travaux ?

Comment structurer le projet au sein de chaque pays participant ?

L'idée est de travailler expérimentalement sur du bilatéral pour chaque classe (jumelage et correspondance entre une école en Italie et une école en France), sur les liens entre structures des deux pays, mais aussi sur la façon de fédérer les expériences des classes avec leur cinéma, au sein de chaque pays.

Une des clés : trouver dans chaque pays, la structure fédérale ou nationale pouvant être porteuse de ce projet. Les *Enfants de cinéma* en France, ou une association comme *Os filhos di Lumiere* au Portugal (<http://osfilhosdelumiere.blogspot.fr/>), la *Cinémathèque de Bologne* en Italie (<http://www.cinetecadibologna.it/schermielavagne>) ou celle de Berlin en Allemagne (<http://www.schulkinowochen-berlin.de/was-ist-kino-2/>), deviendraient chacun le lieu de rencontre des différentes classes, le moteur du rayonnement et de la reconduction des premières expérimentations menées par chaque pays. Et nos sites respectifs, deviendraient autant d'espaces collaboratifs de restitution et de lisibilité des actions qui auront pu être menées. Nous pourrions également, à la demande des participants, être les promoteurs d'outils partagés pour accompagner chaque film vu par les enfants.

Le blog des *Enfants de cinéma* ainsi que le rendez-vous annuel de la rencontre nationale permettront de rendre compte aux participants d'École et cinéma de l'avancée du projet.

Une piste artistique...

Entre la France et l'Italie, de notre échange avec la Cinémathèque de Bologne, on retiendra l'idée du lien entre les auteurs de la littérature jeunesse et le cinéma. Bologne a son Salon sur la littérature jeunesse. *Les enfants de cinéma*, développe un partenariat avec le salon de Montreuil, rendez-vous national se tenant en Seine Saint-Denis en Décembre (www.salon-livre-presse-jeunesse.net/), où l'on découvre chaque année qu'une pléiade d'illustrateurs jeunesse travaillent de plus en plus sur les allers-retours entre la littérature et le cinéma, et s'approprient les nouveaux supports numériques pour créer (œuvres de Grégoire Solotareff par exemple). N'y aurait-il pas là matière à travailler ensemble à de nouvelles propositions artistiques, entre nos deux pays, au bénéfice de nos actions ou catalogues respectifs ?

Concernant les suites à donner...

- **Un premier déplacement est en projet avec la classe de Tremblay** de Raphael Capaldi qui en juin prochain, à l'issue d'une correspondance cette année avec une classe d'Emilie-Romagne, pourrait se rendre au festival de Bologne.
- **Puis un rendez-vous d'étape du projet durant le festival Terra di Cinema** (cette année du 21 mars au 6 avril 2014), que *Les enfants de cinéma* se proposerait d'organiser ? Y présenter le projet en cours de la classe de Raphaël, mais pourquoi pas aussi ceux qui entre temps se seraient montés, à Toulouse ou d'autres, avec L'Italie, mais aussi l'Espagne...

Ce serait un premier rendez-vous pour le groupe de travail qui se sera constitué pour accompagner ce projet, avec les participants à cet atelier et de tous ceux qui, à la lecture de ce compte-rendu, souhaiteraient s'impliquer dans cette aventure avec nous.

Pour conclure, un petit sms écrit par Luigi et envoyé depuis son train de retour :

« Tout cela va se faire car il y a du désir et du partage. Le climat ambiant nous y pousse »

Le compte-rendu oral de notre atelier, s'est achevé en images, avec la diffusion d'un court extrait du travail d'atelier de sous-titrage présenté par Raphaël Capaldi, évoqué plus haut : Le résultat d'un atelier de sous-titrage mené par ses élèves à partir de l'ordinateur de la classe et du logiciel libre de droits sur Internet : subtitle workshop. (<http://subworkshop.sourceforge.net/>)

Partant d'un film italien dont le festival avait les droits d'utilisation, et avant de le découvrir lors du festival en V.O.S.T sur Grand écran, les enfants l'ont vu en classe sur DVD sans les sous-titres, puis l'ont réinterprété phrase à phrase, en écrivant leurs propres sous-titres pour lui donner une trame et des dialogues. Un travail qui dura plusieurs semaines, et réalisé de façon autonome par les élèves, une fois le logiciel en main.

Un exemple des ateliers, simples et accessibles, qui pourraient être croisés entre toutes les classes engagées dans ce projet européen. Projection : <http://www.youtube.com/watch?v=cW9ukAoEvII>

Commentaire d'Eugène Andrászky, Délégué général des Enfants de cinéma :

C'est un sujet qui intéresse les Enfants de cinéma depuis longtemps. Nous avons essayé de travailler à plusieurs reprises avec l'Allemagne et l'Italie ainsi qu'avec le Portugal. Aurélie Filippetti a dit son intérêt pour les rendez-vous européens avec les enfants et les jeunes. La piste de jumelages entre classes semblent être une bonne façon de procéder pour essayer de développer par la suite des projets plus ambitieux.

Liens :

Cineteca di Bologna :

www.cinetecadibologna.it/

Festival Terra di Cinema :

<http://festival-terradicinema.com/>