

GUIDE DE L'ENCADRANT·E

Des cinés, la vie !

SOMMAIRE

03

A propos

05

Lancer l'opération dans son unité

07

Utiliser le carnet des spectateur·ices

09

Rencontrer un·e réalisateur·ice

10

Annexes

A PROPOS

L'opération *Des cinés, la vie !* c'est quoi ?

DCLV fait partie des manifestations nationales de la PJJ. Son portage est confié, dans ce cadre, à la Direction interrégionale de la PJJ en Ile-de-France et outre-mer. Elle est coordonnée par l'association L'Archipel des Lucioles.

★ Une **opération d'éducation aux images**

Il est important de favoriser de bonnes conditions de projections. Les séances en salle de cinéma sont possibles. Les coordinations se tiennent disponibles pour leur mise en place.

★ Une **opération d'éducation à la citoyenneté**

Le temps d'interconnaissance est primordial pour favoriser la mise en débat après les visionnages.

Si depuis 2006 cette opération nationale est reconduite, elle n'est jamais tout à fait la même. Après de nombreuses années d'expériences, les deux coordinations de l'interrégion Grand Centre ont fait le choix de co-construire avec vous, les professionnel·les de la PJJ, un outil facile à manipuler et à s'approprier. Ainsi, ce document est le vôtre.

Plus exactement, ce sont deux supports que nous vous proposons :

- Le guide de l'encadrant·e *Des cinés, la vie !*, à destination des professionnel·les de la PJJ
- Le carnet des spectateur·ices, à destination des jeunes eux-mêmes. Ce dernier est volontairement laissé en format Word afin que vous puissiez l'adapter, le compléter, le modifier en fonction de vos réalités.

Objectifs

- Aider les jeunes à **mieux comprendre le langage cinématographique** (images, sons, narration),
- Développer leur capacité à **exprimer et analyser leurs émotions**,
- Encourager une **réflexion sur des thématiques** comme le vivre-ensemble, les choix personnels et l'impact social des actions,
- Offrir un **espace créatif et ludique** pour renforcer l'engagement et la participation des jeunes,
- Donner aux jeunes un moyen de **faire le lien entre le film et leur propre vie**,
- Aider à **structurer les pensées** des jeunes et à prolonger l'expérience du film,
- Offrir une **base pour des échanges constructifs** avec l'éducateur et le groupe,
- Valoriser l'**expression individuelle et collective des jeunes**.

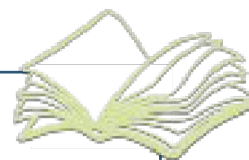
Sur le **site internet de l'Archipel des Lucioles** : <https://www.archipel-lucioles.fr/loperation-des-cines-la-vie>, vous retrouverez :

- L'affiche de l'édition en cours
- Le livret pédagogique des films
- La fiche de vote
- Mais aussi des informations supplémentaires sur chaque film comme l'affiche, le scénario, des images du tournage et autres documents de travail sur toute la chaîne de production du film.

Les coordinations régionales Passeurs d'images sont des interlocutrices privilégiées pour l'accompagnement de DCLV et organisent des formations, des séances de projection, des projets pédagogiques annexes incluant des rencontres avec des réalisateur·ices ou des ateliers de pratique.

Retrouvez la **liste des coordinations par région sur le site de l'Archipel des Lucioles** : www.archipel-lucioles.fr/les-coordinations-regionales.

À savoir

Le respect du droit à l'image des jeunes sous main de justice doit être garanti par l'ensemble des acteurs.

Cela implique de respecter les **deux règles impératives et cumulatives** :

- **Le consentement** : faire signer des autorisations écrites au jeune majeur ou au mineur et aux 2 titulaires de l'autorité parentale (ou, s'il n'y en a qu'un, au seul titulaire de l'autorité parentale ou tuteur légal).
- **L'anonymat** : garantir, lors de la diffusion, l'anonymat des jeunes sous protection judiciaire, et celui de leurs familles si cela permet l'identification du jeune lui-même. Cela implique :

- anonymat physique : floutage de l'image, modification de la voix
- anonymat patronymique : pas de nom et prénom (utilisation de prénoms d'emprunt)
- anonymat géographique : pas d'indications précises de localité
- anonymat factuel : pas d'indications précises sur l'acte commis.

CAS PARTICULIER : Pour les mineurs prévenus, il est nécessaire de recueillir également l'autorisation préalable du magistrat en charge du dossier.

IMPORTANT : Si un jeune ou l'un de ses tuteurs légaux ne donne pas son autorisation concernant le droit à l'image, cela n'empêche aucunement la participation dudit jeune aux ateliers. En revanche, aucune diffusion, quelle qu'elle soit, de photos/enregistrements/audio/interviews/vidéos ne sera autorisée.

LANCER L'OPÉRATION DANS SON UNITÉ

Comment commencer ?

Chaque unité et chaque groupe sont uniques. Ainsi, il n'y a pas de formule magique. Nous vous recommandons de regarder les films avant de les partager avec les jeunes, cela vous permettra de construire un parcours du spectateur en adéquation avec les parcours des jeunes et les thématiques des films, mais aussi, de pouvoir rebondir selon la dynamique du groupe, le jour de la séance.

Plusieurs méthodes sont possibles :

- Vous choisissez les films, leur ordre, etc.
- Vous laissez le groupe choisir le film à voir parmi les douze de la sélection.
- Vous laissez le groupe choisir le film à voir parmi une présélection que vous avez faite pour le début, le milieu et la fin de l'opération.

Le retour des professionnel.les

En milieu ouvert, pas plus de trois séances (4 films par séances).

Visionner un film en salle

Idées d'activités

- Lancer l'opération par une activité liée au cinéma (visite d'un lieu, sortie ciné, quizz, etc.)
- Parcourir l'ensemble des douze films de façon ludique.

Par exemple :

Accrocher l'ensemble des affiches au mur, rassembler une image, un titre, un nom, ...

Pendant la séance

Le retour des professionnel.les

Le temps de débat entre chaque film permet de se réajuster.

Le silence n'est pas obligatoire. En effet, cela permet d'avoir les émotions sur le vif.

Exemple d'atelier : le jeu Pause-Photo-Prose

Après la ou les séances

Garder une trace physique de chaque visionnage facilite le vote en pleine conscience et les allers-retours dans les débats. Les avis ne sont évidemment pas figés ! Les participant.e.s peuvent changer d'avis.

IDÉES D'ACTIVITÉS

Valoriser le processus démocratique en faisant un vote en interne avec dépouillement à la fin. Les jeunes pourront également envoyer leur coup de cœur accompagné d'une lettre.

A partir de ces films, une séance de projection (plus ou moins ouverte selon les possibilités) peut-être proposée et présentée par les jeunes. D'autres films peuvent venir mettre en résonance leur choix.

À savoir

Toute structure qui organise une projection publique (qu'elles soient gratuites ou payantes) doit s'acquitter de droits de diffusions.

Il existe plusieurs centrales d'achat qui proposent des catalogues de films dont les droits sont déjà négociés, comme par exemple l'Adav (adavprojections.com) ou la Cinémathèque du documentaire (imagesdelaculture.cnc.fr).

Les coordinations régionales Passeurs d'images peuvent également vous accompagner dans l'organisation des projections publiques.

Avant le film

Préparer le regard avant la diffusion du film, avec les informations que l'on peut trouver à partir de l'affiche ou d'une image extraite :

- Quel est le titre du film ?
- Qui a réalisé le film ?
- D'où vient le film (pays, époque) ?

Les premières impressions pour faire travailler l'imagination et attiser l'intérêt :

- A quoi te fait penser le titre ?
- Quelle est, à ton avis, l'histoire de ce film ? Lieu où elle se déroule, époque, vraie ou fausse, etc.
- Est-ce que tu penses que c'est un film d'action, un drame, une comédie, un film d'aventure, un documentaire, un film de science-fiction, un film fantastique, un film d'horreur, une romance, un film de guerre, un thriller ?
- Est-ce que tu penses que c'est un film d'animation, des images réelles, des images d'archives ?

IDÉES D'ACTIVITÉS

- Écoute les premiers sons du film et imagine de quoi il pourrait parler.
- En observant le premier plan (image fixe), devine ce qui pourrait se passer ensuite.

Regarder le film

IDÉES D'ACTIVITÉS

Donner une mission différente à chaque spectateur dont il devra parler après.

Exemple : la musique, le personnage, les décors, la lumière, etc.

- Voir les points d'analyses en annexe 2

Exemple d'atelier : la malle pré-cinéma

Après le film

Réfléchir et analyser pour mieux comprendre ce que l'on vient de regarder :

- Est-ce que cela correspondait à ce que tu avais imaginé en voyant l'affiche et le titre ?
- De quoi parle le film ?
- Quel message as-tu compris ?
- Quel est le point de vue du réalisateur sur ce sujet ?
- Quels mots-clés décrivent le sujet du film ?

Partir de questions simples et précises pour **dépasser le « j'aime, je n'aime pas »**, sans dénigrer ce premier ressenti :

- Quel est ton moment préféré ? Pourquoi ?
- Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le film ? Pourquoi ?
- Parmi la musique, les sons et les voix, lesquels t'ont marqué ? Pourquoi ? = faire le lien avec les missions données, le cas échéant
- Que t'a apporté le son par rapport à l'image ?
- À quels autres films, séries ou œuvres cela te fait-il penser ? (citer des titres) = Partager ce que vous avez éventuellement préparé
- Quel personnage te semble le plus proche de toi ?
- T'es-tu reconnu dans une scène ? As-tu vécu une situation similaire ?

Les émotions :

- Quelle(s) émotion(s) as-tu ressentie ?
- Joie, tristesse, surprise, colère, peur, curiosité, angoisse, autre

Exemple d'atelier : la table Mashup

IDÉES D'ACTIVITÉS

- Retranscrire les émotions par un système de smiley.
- Retranscrire l'appréciation par un système de couleur ou de note.
- Faire un débat mouvant (exemple : se positionner plus ou moins loin selon les questions posées plus haut).
- Faire dessiner un élément qui les a marqué.

Aller plus loin

S'approprier le film :

- Si tu pouvais changer quelque chose du film, qu'est-ce que ça serait ? La fin, l'époque, un personnage, les vêtements, la musique, etc.
- Quels sont les métiers qui ont été nécessaire à la réalisation de ce film jusqu'à sa projection (ici dans cette salle) ?

RENCONTRER UN·E RÉALISATEUR·ICE

Rencontrer un·e réalisateur·ice est une opportunité unique pour découvrir les coulisses du cinéma, poser des questions et comprendre ses intentions. Cette rencontre est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents métiers du cinéma. Cette rencontre peut se faire en physique ou à distance en visio. Les coordinations sont là pour faire le lien entre vous et les réalisateur·ices.

Parcours et métier(s) :

- Comment êtes-vous devenu réalisateur ?
- Pouvez-vous vivre de ce métier ?
- Pourquoi avez-vous choisi de devenir réalisateur ?
- Combien de temps a duré la réalisation de ce film ?

Sur le film :

- Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
- Quel était le budget du film ?
- Comment avez-vous sélectionné les acteurs ?
- Comment l'équipe du film était-elle constituée ?
- Pourquoi ce choix pour le dénouement ?
- Pouvez-vous expliquer vos choix de mise en scène à partir de [votre séquence préférée] ?

Dans la peau d'un réalisateur :

- Et toi, si tu réalisais un film, quel serait son sujet ?
- Quelles seraient la première image et la dernière image ?

IDÉES D'ACTIVITÉS

- Lire un extrait du scénario et analyser les éléments qui ont changé.
- Réaliser une autre affiche du film, ou l'affiche si elle n'existe pas.
- Choisir un métier et faire la promotion de ce film de ce point de vue.

ANNEXE 01

QUIZ CINÉMA Les réponses

1. Combien de minutes un film ne doit-il pas excéder pour être considéré comme un court-métrage ?

- A) 45 minutes
- B) 50 minutes
- C) 59 minutes**
- D) 1h10

★ En France, d'après la définition officielle par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), basée sur un décret officiel datant de 1964.¹

2. Quel magazine français est entièrement tourné vers l'actualité du format court ?

- A) Bref magazine**
- B) Courts magazine
- C) So film
- D) Les Cahiers du cinéma

★ Revue annuelle dédiée aux courts métrages. Sa plateforme Brefcinema est une plateforme VOD par abonnement dédiée au court métrage.²

3. Quel est ce procédé narratif qui consiste à faire intervenir une voix qui n'appartient pas à la scène ?

- A) Voix off**
- B) Hors champ
- C) Hors scène

★ La voix off permet de faire commenter l'action d'un film par un narrateur, qui peut être ou non l'un des personnages de la fiction et qui peut être ou non présent à l'écran au même moment.³

5. Qui a été la première femme cinéaste au monde ?

- A) Jane Campion
- B) Alice Guy**
- C) Agnès Varda
- D) Jacqueline Audry

★ Alice Guy (1873-1968) était réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma. Elle réalise son premier film en 1896 : *La Fée aux choux*.⁴

6. Remettez dans le bon ordre ces différentes étapes de fabrication d'un film :

- A) Distribution
- B) Montage
- C) Exploitation
- D) Tournage
- E) Ecriture

★ 1- Ecriture / 2- Tournage / 3- Montage / 4- Distribution / 5- Exploitation⁵

7. Comment s'appelle le technicien qui gère la lumière sur les tournages de film ?

- A) Le·la scripte
- B) Le·la réalisateur·ice
- C) Le·la chef-opérateur·ice**
- D) Le·la cadreur·euse

★ Aussi appelé Directeur·ice de la photographie. Pour plus d'informations sur les métiers du cinéma, voir les ressources, annexe 5.⁶

¹ "Court métrage" sur [wikipedia.org](https://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trage)

² www.brefcinema.com/qui-sommes-nous

³ "VOIX OFF, cinéma" sur universalis.fr

⁴ "Alice Guy, première réalisatrice de fiction" sur cnc.fr

⁵ Fiche mémo "Parcours d'un film" sur acap-cinema.com

⁶ www.upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema

ANNEXE 02

Points d'analyse de films

Avant la séance de projection, ces points peuvent être donnés comme "mission à regarder". Après, par tirage au sort, ces points peuvent être des notions obligatoires à analyser et développer. Ils peuvent également servir de grille de notation (cf : grille de vote pondéré).

Les personnages	Le jeu d'acteur	Le décor, l'environnement
L'histoire, la narration	La chronologie, déroulement de l'histoire	Le montage, rythme des images
Le point de vue de la caméra	Les images, la construction des plans	Les mouvements de caméra
Les cadrages	Les couleurs	La musique
Les dialogues	La technique	Le genre

ANNEXE 03

Programmer ses séances

Séance n° ..	Date : .. / .. /	Durée totale :
Films	Thématiques	Durée
Film 1 :		
Film 2 :		
Film 3 :		
Film 4 :		

Séance n° ..	Date : .. / .. /	Durée totale :
Films	Thématiques	Durée
Film 1 :		
Film 2 :		
Film 3 :		
Film 4 :		

Séance n° ..	Date : .. / .. /	Durée totale :
Films	Thématiques	Durée
Film 1 :		
Film 2 :		
Film 3 :		
Film 4 :		

Séance n° ..	Date : .. / .. /	Durée totale :
Films	Thématiques	Durée
Film 1 :		
Film 2 :		
Film 3 :		
Film 4 :		

ANNEXE 04

Les genres au cinéma

Simple question ou jeu, définir le genre du court-métrage visionné permet de le dans un ensemble et ainsi faire référence à d'autres films vus.

Le drame est un genre très répandu qui se veut sérieux, réaliste, dans lequel des personnages sont confrontés à de graves problèmes et/ou vivent des conflits passionnels. Il suscite chez le spectateur des sentiments allant plutôt vers la tristesse, la terreur ou la pitié en jouant sur sa sensibilité même s'il peut contenir de l'humour et occasionnellement provoquer le rire. Si le drame emprunte des éléments à la tragédie, celui-ci ne se termine pas forcément « mal ».

FILM DE LA SÉLECTION :

Le "film d'action" englobe les films qui se caractérisent par une succession de scènes spectaculaires (courses-poursuite, explosions en tout genre, bagarres, chutes...).

FILM DE LA SÉLECTION :

Dans **un film d'aventure**, un héros (fictif ou non) subit un événement extraordinaire et imprévu. En découlent donc de sa part autant d'actions extraordinaires. En général, le rythme est soutenu, le spectateur éprouve du dépaysement et le film comporte plusieurs scènes spectaculaires.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le biopic est un film dont le scénario s'inspire de tout ou partie de la vie d'un personnage réel. Son équivalent littéraire pourrait être la biographie. Une histoire fictive avec des personnages réels n'est pas un biopic. S'il s'inspire de faits réels, il est important de garder à l'esprit qu'il demeure une œuvre de fiction.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film de catastrophe raconte une catastrophe d'origine naturelle (tremblement de terre, chute de météorite, raz de marée...) ou humaine (notamment technologique : explosion nucléaire, crash, naufrage...) et ses conséquences. On retrouve généralement le même schéma : présentation des personnages – annonce d'une catastrophe – catastrophe – conséquences d'un scénario à l'autre.

FILM DE LA SÉLECTION :

La comédie est destinée à susciter le rire chez le spectateur à travers des situations, des répliques, des actions humoristiques. C'est un genre populaire très efficace pour souligner les travers d'une société, d'une époque et/ou d'individus.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film policier s'articule autour d'une chasse à l'homme (généralement un meurtrier, un voleur,...) menée par la police ou un détective. On suit donc au fil de l'intrigue les avancées d'une enquête pour au final trouver le criminel et comprendre les raisons de ses actes. C'est un genre efficace pour explorer les notions de bien et de mal, de "gentil" et de "méchant".

FILM DE LA SÉLECTION :

Le documentaire diffère des autres genres car son but est de raconter la réalité au travers d'un point de vue avec une visée explicative. Il repose sur des documents existants témoignant de faits réels. Il peut contenir des interviews et une voix off. Même s'il y ressemble, un documentaire n'est pas un reportage.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film d'espionnage, récit réaliste ou fantaisiste d'un espion qui doit mener à bien une mission pour un service de renseignements.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le fantastique repose sur l'apparition surnaturelle d'éléments pas nécessairement anormaux dans un environnement réel. Ce genre très vaste invite au mystère, à l'horreur et fait la part belle aux monstres, fantômes et mondes parallèles. A la différence de la science-fiction, tous ces éléments surnaturels sont de nature miraculeuse ou magique et rien n'est fait pour les rendre rationnels.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film de guerre aborde les différents conflits qui ont émaillés l'histoire de l'humanité et s'attarde sur les batailles en montrant leur aspect naval, aérien et/ou terrestre. Ce genre était très utilisé dans un but de propagande vantant la gloire d'un pays par rapport à son ennemi. Aujourd'hui, ces films sont moins politiques et s'attardent plus sur les aspects horribles et humains que permettent de traiter de tels sujets.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film historique relate et se contextualise dans des faits passés.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le film d'horreur, ou d'épouvante suscite un sentiment de peur, de terreur et/ou d'angoisse. Il rejoint le fantastique avec la présence de créatures surnaturelles telles que les loups-garous, les zombies ou les vampires. Sa définition est très subjective car rattachée aux émotions du spectateur, qui changent en fonction de la personne et du contexte dans lequel elle évolue.

FILM DE LA SÉLECTION :

Dans **une romance**, le thème de l'amour sert d'axe central à ce genre de film. Les personnages principaux sont généralement un couple déjà établi ou en devenir confrontés à des obstacles qui mettent leur relation à rude épreuve (maladie, tromperies, mensonges, problèmes sociétaux...), en général des tensions de la vie quotidienne.

FILM DE LA SÉLECTION :

La science-fiction repose sur des hypothèses de ce qu'auraient pu être le futur, le passé ou le présent. Ce genre extrapole les connaissances scientifiques actuelles. A la différence du fantastique, les éléments qui constituent le monde de l'histoire sont expliqués rationnellement et peuvent être très proches de la réalité.

FILM DE LA SÉLECTION :

Dans **le film de Super-Héros**, un ou plusieurs des personnages possèdent des pouvoirs surhumains (Superman) ou alors un arsenal qui permet d'égaliser ou tendre vers ces pouvoirs (Batman). Généralement justiciers, les super-héros luttent contre des menaces face auxquelles les individus normaux sont impuissants.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le thriller, de l'anglais to thrill : frémir, utilise abondamment le suspens pour créer chez le spectateur un sentiment de tension proche de la peur dans le but de le tenir en haleine jusqu'à la fin du film. Ce genre permet de traiter une très grande variété de thèmes.

FILM DE LA SÉLECTION :

Le western se définit à la base par la situation géographique et la période durant laquelle se déroule l'action. Ainsi est qualifié de western un film dont l'action se déroule en Amérique du Nord pendant la Conquête de l'Ouest.

FILM DE LA SÉLECTION :

ANNEXE 05

Les ressources

• Le vocabulaire de l'analyse filmique

Un cours à suivre en ligne : chacune des onze séances comprend un lexique illustré par des extraits de films, des exercices interactifs et des exemples d'analyse filmique.

<https://upopi.ciclic.fr/apprendre/le-vocabulaire-de-l-analyse-filmique>

• L'histoire des images

Avec les frises interactives d'Upopi, on voyage dans le temps : généalogie du cinéma, dates clés et grandes évolutions des genres et des registres cinématographiques.

<https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images>

• Les métiers du cinéma

De l'idée originale à la diffusion auprès du public, découverte du processus de fabrication des films, à travers des témoignages de professionnels et des applications permettant de s'essayer à la pratique de certains des métiers.

<https://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema>

• Parcours pédagogiques

Parcours de sensibilisation aux images à mener en cinq à dix séances de 45 minutes à une heure.

<https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques>

• Le Guide Ça tourne !

Un guide pratique qui donne des clés simples et des outils malins pour accompagner dans la réalisation de son propre film.

<https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/ca-tourne/>

• 42 femmes et bien plus

Un jeu de 7 familles pour découvrir l'histoire du cinéma à travers ses figures féminines. Le caractère ludique, accessible et intergénérationnel du jeu de 7 familles offre ainsi une entrée privilégiée pour un important travail de médiation. Le jeu est gratuit, en version à imprimer sur le site de la FRMJC Bourgogne Franche-Comté.

<http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/42-femmes/>

• Différentes ressources pédagogiques

De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles sur internet, notamment créées par les différentes structures coordinations régionales Passeurs d'Images. La FRMJC Bourgogne Franche-Comté en a dressé une liste non-exhaustive.

<http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/ressources/ressources-pedagogiques/>

Ce document a été co-construit par les professionnel.les de la PJJ Grand Centre, Ciclic Centre Val de Loire et la FRMJC Bourgogne-Franche-Comté (coordinations de l'opération en régions) lors de la formation du 13 décembre 2024.

EN PARTENARIAT AVEC :

