

Amour(A)

UN PROGRAMME DE
3 MOYEN-MÉTRAGES

Accompagnement du programme

Les Grands Espaces proposent **2 accompagnements pédagogiques** spécifiques et au choix autour de ce programme de 3 court-métrages :

- un atelier avec une intervenante extérieure rémunérée
- un atelier à mener par un.e médiateur.rice du cinéma.

On y explore à la fois **les intentions** des réalisatrices et leur discours politique, le notion de point de vue ou de **regard féminin**, et on organise un échange avec le public.

Chacune de ses propositions permettent de poser un regard aguerri et une réflexion sur les propositions cinématographiques des 3 réalisatrices, tout en explorant les **émotions ressenties** par les spectateur.rices.

AVANT LE FILM

Atelier-Spectacle *Le Champ des Femmes*

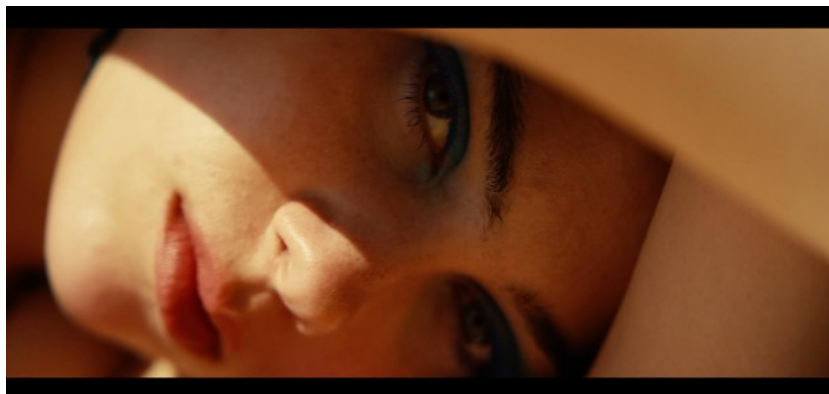
Un première proposition animée par Les Grands Espaces

En nous offrant un point de vue spécifique sur le monde, les cinéastes nous donnent l'opportunité de vivre des **expériences** qui ne nous appartiennent pas. Et c'est comme cela que, bien installé.es dans notre fauteuil, nous nous glissons dans la peau des personnages.

Alors comment le **regard féminin** est-il retranscrit à travers l'écran? Et pour quels enjeux?

Grâce à une **expérience pratique** de réalisation menée directement avec le public, cet atelier-spectacle explore la notion de point de vue **en maniant les outils du cinéma** (narration, prise de vue, montage, sonorisation). Cet exercice permet au public d'acquérir le savoir pour **analyser** comment se construit un regard féminin. Apparaît alors la possibilité de **nouvelles héroïnes**, auquel chacun.ne, quel que soit son genre, pourra s'identifier.

Ludique et participatif, cet atelier invite à une réflexion commune et plurielle sur les possibles regards au cinéma.

Plan de l'Atelier

- * Approche théorique du **point de vue** au cinéma
- * Mise en pratique par une **réalisation** menée en direct avec les participant.es
- * Approche théorique du **Point de Vue Féminin** (à partir des travaux d'Iris Brey)
- * Echanges autour de 3 **extraits de films** avec des points de vue féminins
- * Présentation du film

Durée : 1h15 min

Jauge maximum : pas de limite de jauge

Prix : 300€ + prise en charge du déplacement (en train, au départ de Terrasson, Brive ou Périgueux, avec possibilité de regrouper plusieurs dates dans un même secteur) Nous consulter pour le prix du train, l'intervenante ayant plusieurs cartes de réduction.

ATELIER CLÉ EN MAIN

APRÈS LE FILM

Atelier Participatif *Le JEU des INTENTIONS*

Une proposition d'Atelier Clé en Main pour les médiateur.rices des salles

-> Possibilité d'une formation pour un ensemble de salles : atelier + méthodes utilisées réemployables pour d'autres débats (issues de l'éducation populaire). Nous contacter.

En partant des **émotions et ressentis des spectateurices**, nous tâcherons de démêler le pourquoi du comment de leurs perceptions et ce qu'elles révèlent des **intentions des réalisatrices**.

Le principe

En partant de jeux simples où l'on **se déplace dans l'espace** pour exprimer son ressenti, on commence par comprendre pour chaque film ce qui se passe en nous face à une image, une phrase, ou des images contradictoires à l'intérieur des 3 films.

Puis on explicite clairement les **intentions initiales** des réalisatrices et **leurs outils** pour parvenir à nous faire ressentir de telles émotions, et par ce biais à nous véhiculer un message ou un questionnement.

Un dernier exercice de **montage participatif** permettra de mettre en pratique les éléments acquis pendant ce temps de réflexion et d'analyse pour réinventer un nouveau discours.

Durée : entre 45 minutes et 1h

Jauge maximum :

- > une salle de cinéma à 2/3 pleine (pour permettre au public de se déplacer)
- > ou une jauge rentrant dans un espace extérieur à disposition

L'Atelier et les outils

LE JEU (ou JE) DES INTENTIONS

POURQUOI une proposition Clé en Main ?

Les 3 films qui constituent le programme *Amour(s)* sont denses et complexes.

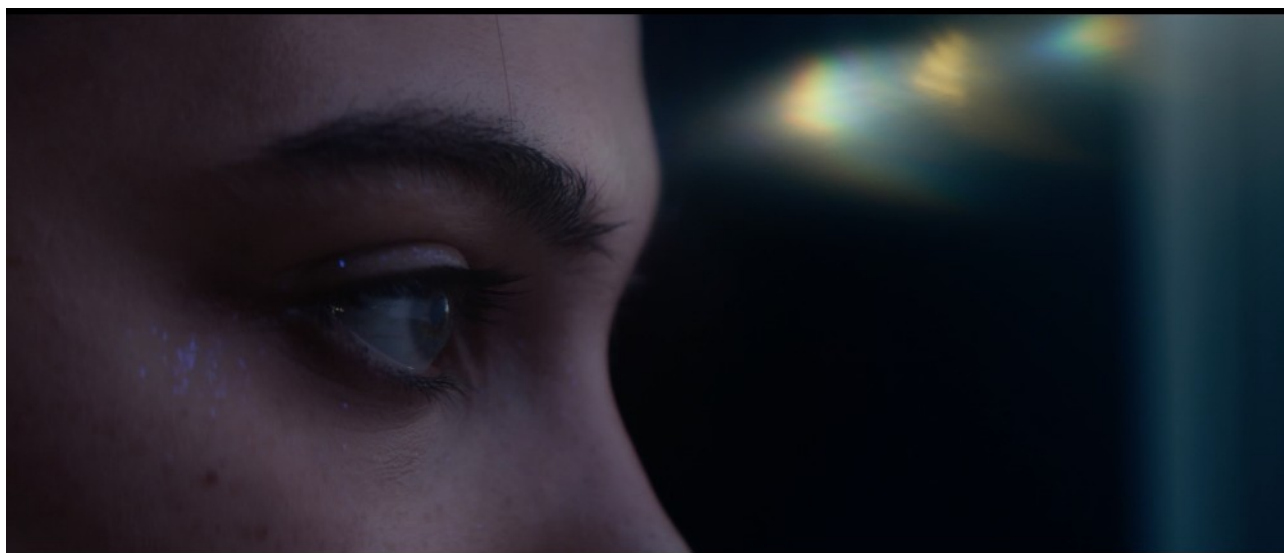
Ils proposent des pensées, point de vues, manières de raconter qui sont rares, parfois difficiles à entendre et peuvent provoquer des réactions émotionnelles intenses.

Il nous est apparu important à la fois que le public puisse **exprimer ses ressentis**, mais aussi que la personne en charge de la médiation soit suffisamment **documentée et outillée** pour naviguer au sein de ces ressentis.

Pour cela, nous utilisons des outils d'éducation populaire, qui ont fait leur preuve pour que chacun.e exprime ses émotions de façon égale et mesurée.

Nous nous appuyons aussi sur les voix des réalisatrices pour mieux comprendre et situer ce qui provoque l'émotion et saisir toute la force du cinéma.

Cet atelier est une proposition, que vous pouvez adapter à vos pratiques, votre public ou un autre film !

LE MATÉRIEL dont vous avez besoin

- quelques feuilles
 - du scotch ou de la pâte à fix
 - un ordinateur, un smartphone ou une tablette qui peut être reliée au projecteur depuis la salle (mais on peut proposer l'atelier aussi à partir d'un ordinateur en cabine ou d'une suite de DCP)
 - des extraits des films, des plans fixes, des plans découpés, des voix off. L'ensemble est téléchargeable [ici](#)
- Les fichiers sont numérotés dans l'ordre attendu.

LE DÉROULEMENT de l'atelier

Poser le cadre

Pour pouvoir parler ensemble du film, la personne en charge de la médiation propose 1 "jeu" par film : elle va poser une question et chacun.e pourra répondre.

Ce jeu se nomme le "Jeu des intentions", car il s'agit de mettre en relation nos ressentis, nos émotions face aux films avec les intentions des réalisatrices.

On va parler des films à rebours : on commence par **Amour Océan**, le plus frais dans la mémoire, pour retourner sur **Conte Cruel de Bordeaux** puis **Vers la Tendresse**.

Il faut rappeler avant de commencer que ces films peuvent provoquer une parole très variées. Le choix a donc été fait d'orienter les discussions grâce à ce jeu vers les émotions ressenties et les intentions des réalisatrices.

Préciser que la personne en charge de gérer le débat (que vous êtes) se permettra de recadrer les discussions si elles s'éloignent trop du cadre défini.

Ceci est un bon outil pour couper une personne qui parle beaucoup, à répétition et prend la parole sans qu'on la lui donne.

De mon côté, j'utilise parfois cet outil (dessin ci dessous) pour aider à la prise de parole. si vous souhaitez l'utiliser pour poser le cadre du débat, il est nommé à "O-Cadre" dans les extraits à télécharger.

les règles de l'INTELLIGENCE COLLECTIVE

ÉCOUTER avec ATTENTION

PARLER avec INTENTION

ÊTRE BIENVEILLANT

SE FAIRE CONFIANCE

RESPECTER le CADRE

CC-BY-NC-SA

@heleneperille
& www.recompose.it

1 - Amour Océan

On diffuse la séquence de maquillage des filles.
de 8'11 à 9'26 (1min 15s)

→ 1-AmourOcéan-Maquillage

L'exercice

Après la diffusion, on pose cette question :

"Comment perçoit-on les filles à ce moment-là ?"

On place 6 pancartes à 6 endroits de la salle :

- Libres
- Innocentes
- Bitchs
- Guerrières
- Belles
- Autre(s)

On invite les spectateurices à se placer dans des espaces : soit pile à 1 pancarte, soit entre 2 ou 3 ou plus... Ils peuvent aussi aller vers "Autre(s)" : ceux qui sont à cette pancarte devront trouver un mot pour les décrire.

Le cadre

On laisse le public se répartir, avec un temps maximum pour choisir.

1 min peut être un temps acceptable. Il faut ponctuer les 1 min de :

- « il vous reste 30 s », puis « il vous reste 10 s »

Laisser un temps court au public permet à chacun.e d'obéir à son émotion première, ce qui vient le plus naturellement. Cela peut leur être exprimé.

Conclusion

Une fois que tout le monde est positionné, l'animatrice fait un résumé des positionnements du groupe. Par exemple, " je constate que vous êtes la majorité à les sentir libres ou belles...". Puis demander au groupe de "Autre(s)" de donner un adjectif (bien préciser 1 seul mot, quitte à recadrer si la personne se lance dans une phrase complexe...).

N'hésitez pas à reformuler l'ensemble des ressentis du public : par exemple " je me rends compte que vous avez des points de vues assez similaires" ou " vos ressentis sont très variés, allant de ... à ..."

On peut ensuite montrer les choix de la réalisatrice rapidement, en passant à nouveau le film

→ 1-AmourOcéan-Maquillage.

On constate qu'elle est dans une grande proximité avec les filles, en filmant en :

Très Gros plan, Gros Plan, Travelling en vélo qui nous permet de nous déplacer avec elles, Contre-plongée en voyant le ciel et en les magnifiant.

Pensez aussi à faire décrire leur souvenir de la musique.

Pour finir, vous pouvez diffuser l'interview d'Hélène Klotz.

→ 2-AmourOcéan-Interview (3')

Elle y aborde l'endroit d'où elle parle, le male gaze, cette séquence en particulier, et la place de la musique.

2 - Conte Cruel de Bordeaux

On diffuse la fin de la séquence du bar.
de 6'45 à 7'30 (45s)

→ 3-Conte-Cruel-De-Bordeaux_Visages

L'exercice

On propose alors un **débat mouvant**.

Il s'agit d'un exercice où on définit deux espaces séparés par une corde ou ficelle (virtuelle ou réelle, selon votre équipement !).

Ensuite, on pose une affirmation. Les spectateur·ices peuvent alors se positionner de chaque côté de la corde selon leur manière de répondre à la question. Ils peuvent aussi se situer au centre, en cas de doute ou de "ni oui, ni non".

La question est la suivante :

"Selon vous, la jeune fille est-elle monstrueuse ou innocente ?"

Chacun.e se positionne dans l'espace.

En fonction du temps que vous avez, demandez à quelques spectateur·ices de dire brièvement pourquoi ils ou elles se sont positionnés à cette place. En fonction de leurs réponses, si d'autres sont convaincus, ils peuvent changer de place.

Le cadre

Vous pouvez demander à ce que chacun.e respecte un temps de parole maximal, en temps ou en phrases. Cela peut permettre de faire circuler plus facilement la parole. Par exemple, on peut dire beaucoup de choses en 1 min. L'idée aussi est de ne pas reprendre la parole ensuite, pour laisser aux autres la possibilité de s'exprimer.

N'hésitez pas à garder ce cadre assez strictement, les plus timides vous en seront reconnaissants.

Conclusion

Comme pour le premier film, vous pouvez essayer de reformuler un résumé des ressentis du public, ou d'exprimer les désaccords, ou les doutes.

Vous pouvez aller plus loin en disant que cette complexité est normale, car elle est souhaitée par la réalisatrice. C'est une introduction à la diffusion de l'interview de Claire Maugendre.

→ 4-Conte-Cruel-De-Bordeaux_Interview (3')

Elle y aborde la genèse du projet, la direction d'actrice, et le rapport du public au film.

3 - Vers la Tendresse

Pour ce film, vous allez faire un exercice de **montage**.

Ici, on montrera comment un son et une image peuvent dialoguer différemment selon leur association.

L'exercice

Vous pouvez procéder de deux façons, selon votre dextérité avec les logiciels de montage et votre équipement informatique dans la salle :

1 - vous montrez 1 premier extrait. Puis vous montrez le même son associé à une autre image (extrait prémonté).

→ 5-VT-extrait1

→ 7-VT-extrait1-remonté

2 - vous montrez 1 deuxième extrait. Puis vous utilisez un logiciel de montage avec le public pour extraire le son et l'associer à d'autres images que l'on vous propose indépendantes et muettes.

→ 5-VT-extrait1

→ 6-VT-extrait1-image seule

→ 7-VT-extrait1-remonté

Dans les deux cas, après le visionnage de l'extrait remonté, vous demandez au public leur impression :

« *Que raconte l'extrait d'après eux avec cette nouvelle association ?* »

« *Que sous-entendent ces images avec ce son ?* »

Vous pouvez refaire l'exercice avec le deuxième extrait et la deuxième proposition de remontage.

→ 8-VT-extrait2

→ 9-VT-extrait2-image seule

→ 10-VT-extrait2-remonté

Le cadre

Les spectateurices ayant expérimenté une parole bien réparties, le dialogue entre chacun et chacune devrait être assez fluide dans cet échange.

Conclusion

Lorsque le public aura pu s'exprimer, il est possible qu'émerge des questions sur la genèse et la réalisation de ce film.

Vous pouvez alors diffuser l'interview d'Alice Diop.

→ 11-VT-itwAliceDiop (4')

Elle y aborde la genèse du film, les choix de réalisation, elle revient sur la phrase « Il y a que les blancs qui connaissent l'Amour. » et ce avec quoi peut résonner le film.

4 - Dans l'ensemble

De chacun de ses exercices, vont sans doute émerger des questions ou des réflexions qui vont alimenter un débat plus global sur ces 3 films et ce qu'ils racontent de notre société.

Vous trouverez aussi des fiches pratiques sur différents sujets, permettant de rappeler le contexte historique, la loi, ou des outils d'explications de réalités.

Le dossier global pédagogique est aussi là pour vous fournir de la matière pour le débat.

Et les sujets de ces films étant sensibles, n'hésitez pas à vous servir du cadre pour éviter des paroles blessantes, humiliantes ou hors la loi.

LES GRANDS ESPACES

L'association **Les Grands Espaces** est composée de professionnel.les de l'animation culturelle, d'artistes et technicien.nes de l'image, du son et de pédagogues.

Notre approche puise son inspiration dans les mouvements d'**éducation populaire** mais aussi dans la création artistique contemporaine. Nous souhaitons que l'éducation à l'image devienne populaire, simple, quotidienne et majeure.

Pour cela, nous proposons une nouvelle forme intitulée **Atelier-Spectacle** : il s'agit d'une représentation interactive se déroulant dans une salle de cinéma ou en établissement scolaire. Il favorise la découverte d'une technique, avec une participation de toute la salle. Nous animons aussi des **ateliers au long court**, pour perfectionner les apprentissages et l'expérience créative. Les deux associés forment des cycles complets de découverte du cinéma.

L'intervenante sur l'atelier *Le Champ des Femmes* : **Marie COURAULT**

Une formation théorique et technique en audiovisuel, ainsi que des multiples expériences dans le cinéma, le spectacle vivant et les arts de la rue, lui ont permis d'acquérir un savoir-faire polyvalent. Elle conçoit à présent des formes hybrides entre le spectacle et l'atelier incluant systématiquement le public au cœur de la création. Elle intervient aussi en tant que formatrice sur la médiation innovante et le cinéma à l'école.

Fiche Technique Atelier avec intervenante

En Salle de Cinéma

Le cinéma devra préparer à l'avance :

- ❑ une **table** disposée près de l'écran
- ❑ **1 prolongateur et 1 multiprise** arrivant sous la table
- ❑ Un **micro HF**
- ❑ une **entrée HDMI** sur le projecteur au **format 16/9**
- ❑ une **entrée Son** avec connecteurs **RCA** sur les enceintes de la salle ou annexes

L'intervenante des Grands Espaces arrivera sur place **1 heure avant** le début de l'atelier.

Contact

Les Grands Espaces

ATELIERS

Marie Courault

06 20 67 05 00

marie@les-grands-espaces.net

DISTRIBUTION

Hélène Gond

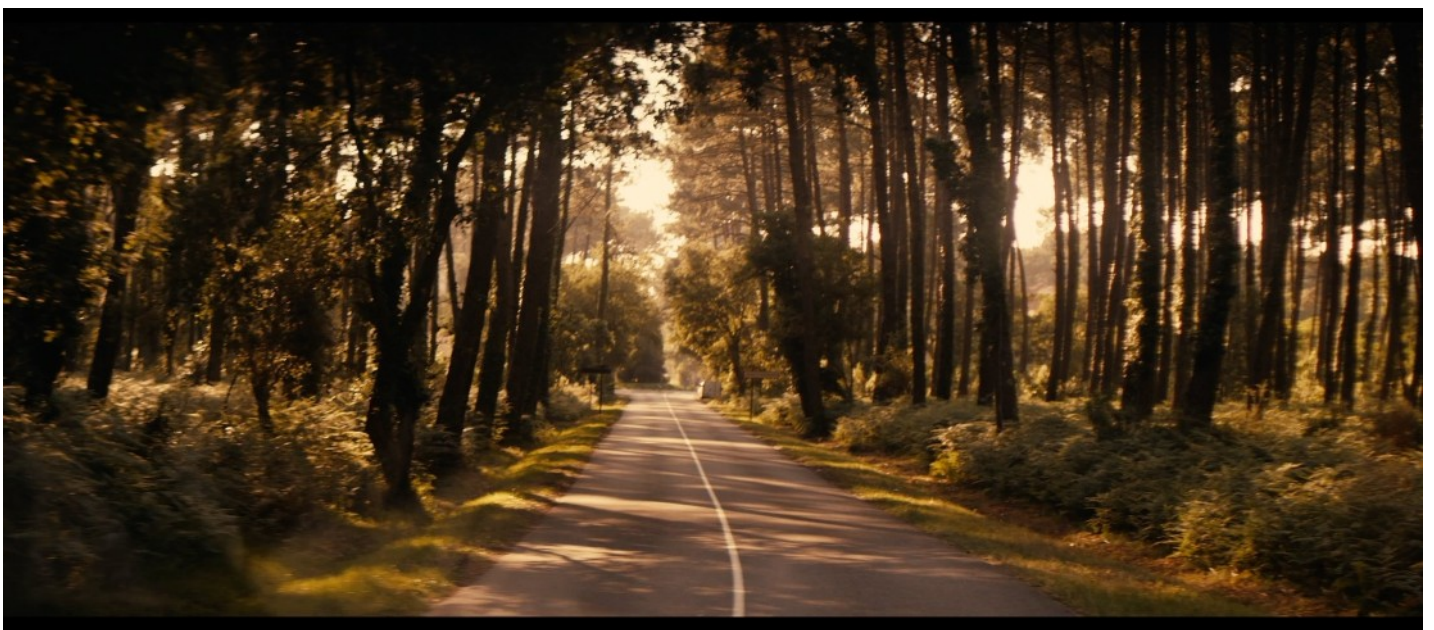
07 84 88 43 72

helene@les-grands-espaces.net

<http://les-grands-espaces.net/>

Ancienne Gare

24120 VILLAC

Les Grands Espaces