

INSTITUT LUMIERE

2010/2011

LES ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES

SOMMAIRE

La visite guidée du Musée Lumière	page 4
Documentaire « Le Temps des Lumières »	page 4
Lumière pour les enfants	page 4
La visite couplée : Musée des Beaux-Arts	page 5
La visite couplée : Musée Urbain Tony Garnier	page 5
L'atelier de découverte du pré-cinéma	page 6
L'atelier de découverte du langage cinématographique	page 6
L'aventure du Cinématographe	page 7
Les documentaires pédagogiques	page 8
L'école du spectateur	page 10
Les films du jeudi	page 12
Histoire et cinéma	page 14
Les conférences pédagogiques	page 15
Les projections à la carte	page 16
Guide pratique :	
Index des activités par niveau scolaire	page 17
Les activités de l'Institut Lumière	page 18

ÉCOLE

COLLÈGE

LYCÉE

LA VISITE GUIDÉE DU MUSÉE LUMIÈRE

Cinématographe Lumière

Le 28 décembre 1895 à Paris, au Grand Café, la société Lumière organise devant 33 spectateurs la première séance publique payante de l'histoire du cinéma. Les inventeurs du fameux Cinématographe ne sont autres que Louis et Auguste Lumière, deux frères vivant à Lyon, dans le quartier de Monplaisir.

La visite guidée du Musée Lumière vous propose un parcours qui vous permettra de connaître les différentes inventions des frères Lumière, dans leur cadre de vie d'origine, ainsi que de nombreux jouets optiques liés à l'invention du cinéma.

Après un accueil dans le Jardin d'Hiver de la Villa, à l'architecture remarquable, la visite commence par une comparaison esthétique entre les films Lumière et la peinture du XIXe siècle. Le parcours continue avec les différentes avancées techniques qui ont permis l'invention du Cinématographe.

S'ensuit la découverte de l'exploitation des films Lumière : des toutes premières affiches de cinéma aux opérateurs qui sont partis filmer dans le monde entier.

La suite de la visite se compose de l'exposition des autres inventions des frères Lumière ainsi que d'une présentation de cette famille exceptionnelle.

À l'issue de la visite, la projection d'un documentaire vous sera proposée.

Pour tous les niveaux scolaires à partir du cycle 3

Camion Bertlet de la Société Lumière

DOCUMENTAIRE « LE TEMPS DES LUMIÈRE »

Réalisé par Michel Viotte, ce documentaire co-produit par l'Institut Lumière est aujourd'hui le plus détaillé et le plus juste sur l'histoire complexe de cette famille de Besançonais ayant fait fortune à Lyon. Il retrace précisément l'ascension fulgurante d'Antoine qui deviendra, grâce au génie de ses deux fils, un multimilliardaire en 20 ans à peine. Il s'appuie sur de très nombreux documents d'archives et des témoignages exceptionnels de membres de la famille ou de spécialistes de la question Lumière, comme le cinéaste Bertrand Tavernier.

Le documentaire est précédé d'un avant-programme sur la préhistoire du cinéma : "Des Lanternes magiques au Cinématographe".

Pour tous les niveaux scolaires à partir du cycle 3

OU

LUMIÈRE POUR LES ENFANTS

Le Caméraman d'Edward Sedgwick

Ce documentaire, réalisé par Fabrice Calzettoni, responsable pédagogique de l'Institut Lumière, s'adresse tout spécialement aux enfants pour leur faire découvrir les premières œuvres de Louis Lumière à travers une sélection d'une vingtaine de films tournés en 1895. Les élèves pourront voir les premiers trucages au cinéma à la fin du XIXe siècle avec Segundo de Chomon, le Méliès espagnol. Ils apprendront grâce à une reconstitution comment les séances de cinéma muet étaient organisées en 1900 par les Studios Pathé. Enfin, avec six des plus beaux moments de leur carrière, les élèves feront connaissance avec les légendaires Charlie Chaplin, Laurel & Hardy et Buster Keaton.

Du cycle 3 aux classes de 6e et 5^e

LA VISITE COUPLÉE : MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Impressionnisme et naissance du Cinématographe

Le Musée des Beaux-Arts et l'Institut Lumière vous proposent une visite sur le thème de l'image et de ses transformations en lien avec la question de la modernité à la fin du XIXe siècle et révélateur des nouveaux regards portés sur le monde.

La visite à l'Institut Lumière permettra d'aborder l'invention du Cinématographe et les spécificités des premiers films tournés par Louis Lumière et ses opérateurs à travers le monde. Le guide orientera sa visite sur les différentes vues Lumière qui accompagnent tous les objets présentés au 1er niveau.

Cette visite sera suivie d'un parcours au Musée des Beaux-arts pour observer et analyser des peintures impressionnistes et mieux comprendre ce qui se joue au niveau de la conception et de la perception des images à cette époque : une utilisation différente des couleurs (gestes, touches, matérialité de la peinture...) qui a conduit le regardeur à s'interroger sur le concept de réalité et sur l'art d'une façon plus générale.

Activité proposée à partir du mois de janvier 2011
Pour les collèves et les lycées

© Musée des Beaux-Arts de Lyon

Renseignements et réservations :

contactez nos services ou
le Musée des Beaux-Arts
Service culturel réservations
Muriel Charrière au 04 72 10 17 56
muriel.charriere@mairie-lyon.fr

Nouveau !

LA VISITE COUPLÉE : MUSÉE URBAIN TONY GARNIER

Le Musée urbain Tony Garnier est un musée à ciel ouvert implanté dans le quartier d'habitat ouvrier imaginé par l'architecte visionnaire Tony Garnier. Les visites éducatives que nous proposons s'appuient sur ce patrimoine architectural utopiste mais aussi sur les 25 murs peints par les artistes de Citécréation, le plus bel ensemble de peintures murales de Lyon.

Nos parcours sont conçus comme des promenades exploratoires, resituant le contexte industriel de la belle époque, quand les usines innovantes comme les usines Lumière se développèrent dans ces nouveaux quartiers lyonnais. Tony Garnier, fasciné par ces industries pionnières, pensait qu'il pouvait, en concevant des logements hygiénistes, améliorer les conditions de vie des travailleurs qui participaient aux progrès modernes. Il bâtit également à Lyon le stade de Gerland, la halle des abattoirs et l'hôpital Edouard Herriot.

Chaque parcours est adapté à l'âge des élèves et tient compte du projet pédagogique de l'enseignant. Cartes à indices pour mener l'enquête avec les plus jeunes, outils d'analyse plastique et architecturale pour inscrire les découvertes de terrain dans l'enseignement de l'histoire des arts pour les plus grands.

A découvrir aussi pendant ces visites : un appartement témoin, aménagé comme dans les années 1930.

Pour tous les niveaux scolaires

© Musée urbain Tony Garnier

Renseignements, tarifs et réservations :

Contactez nos services ou
le Musée Urbain Tony Garnier
Muriel Thomassin au 04 78 78 93 21
muriel.thomassin@mutg.org

L'ATELIER DE DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA

Boîte de Plaques photographiques Lumière

Plaques de Lanternes magiques à tirette

Le pré-cinéma, c'est quoi ? Avant 1895, date de l'invention du Cinématographe, une longue période qui remonte jusqu'au XVIIIe siècle a connu les arts de la lumière et de l'ombre. Lanterne magique, Chambre noire, Zootrope...

L'atelier de découverte du pré-cinéma retrace les principales inventions qui ont préparé l'avènement du Cinématographe. Nous partons de l'observation de la réalité par les enfants au moyen d'une Chambre noire. Ils peuvent ensuite assister à la démonstration d'un Thaumatrope et d'un Zootrope pour comprendre comment se crée l'illusion du mouvement à partir d'images fixes. C'est déjà le principe du cinéma.

Dans cet atelier, les enfants découvrent aussi l'invention de la photographie, le fusil photographique et la plaque instantanée mise au point par les frères Lumière au moyen des plaques de verre. Enfin, ils assistent à un petit spectacle de véritables plaques de Lanternes magiques animées comme au XIXe siècle.

Chaque enfant de la classe reçoit un Thaumatrope à découper soi-même afin de devenir un véritable magicien !

Pour les élèves des grandes sections de maternelle au CM2

Le mardi et le vendredi – Groupe de 30 élèves maximum

Tarif : Forfait de 75 € par classe

Durée de l'atelier :

1h30 du CP au CM2

1h pour les grandes sections de maternelle

L'ATELIER DE DÉCOUVERTE DU LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Wallace et Gromit de Nick Park

Le langage du cinéma, c'est quoi ? C'est composer les images enregistrées par la caméra pour donner un sens au film ou raconter une histoire avec des images. Pour cela, le tournage et le montage sont deux étapes essentielles.

Les enfants sont aujourd'hui immergés dans un monde d'images animées. Il est donc nécessaire de les initier au langage cinématographique. L'atelier leur permet d'aborder les principales notions du vocabulaire technique du cinéma : le montage, la valeur des plans (gros plan, plan d'ensemble, plan américain...), le travelling, le panoramique, le hors champ, les raccords entre les plans...

Toutes ces notions sont illustrées par de nombreux extraits de films qui sont autant d'exercices simples proposés à la sagacité des élèves. Avec des dessins animés comme *Le Géant de fer* de Brad Bird ou *Chicken Run* des studios Ardman, les techniques du cinéma deviendront simples à comprendre.

Calendrier des ateliers

Jeudi 2 décembre 2010 à 10h et 14h30

Jeudi 13 janvier 2011 à 10h et 14h30

Jeudi 3 février 2011 à 10h et 14h30

Jeudi 31 mars 2011 à 10h et 14h30

Jeudi 14 avril 2011 à 10h et 14h30

Jeudi 19 mai 2011 à 10h et 14h30

Pour les élèves du cycle 3

Tarif : 3,80 € par élève

Durée de l'atelier : 1h30

L'AVENTURE DU CINÉMATOGAPHE

L'histoire qui mène de la Chambre Noire de Léonard de Vinci au XVIe siècle jusqu'à l'invention du Cinématographe par Louis Lumière est complexe, longue, passionnante et pleine de rêves abandonnés ou réalisés pour ces chercheurs, scientifiques et opticiens qui font partie de cette aventure technique et esthétique.

L'Institut Lumière vous propose une conférence magistrale qui raconte cette incroyable histoire de la lumière et de l'ombre domptées par tous ces hommes passionnés de science, de magie, de chimie et d'illusions d'optique :

Léonard de Vinci et la Chambre Noire - Christian Huygens et la lentille - Athanase Kircher et la Lanterne magique - John Ayrton Paris et le Thaumatrope - William George Horner et le Zootrope - Joseph Antoine Ferdinand Plateau et le phénakistoscope - Nicéphore Niépce et la photographie - Thomas Alva Edison et le Kinétoscope - Charles-Émile Reynaud et le praxinoscope - les frères Lumière et le Cinématographe - Georges Méliès et les premiers trucages - Léon Gaumont et Charles Pathé et l'industrie du cinéma.

« L'aventure du Cinématographe » accordera une place importante à l'histoire des frères Lumière, de leur installation à Lyon jusqu'à la création de l'Institut Lumière à la fin des années 1970.

Le départ de Besançon en 1870 - L'atelier de portraitiste d'Antoine - La jeunesse de Louis et Auguste - La découverte des plaques Etiquette Bleue - La fortune - Le Cinématographe - Les premiers films - La séance du 28 décembre 1895 - Le départ des opérateurs - Le succès planétaire du cinéma - Les projections sur écran géant - Le photorama - La médecine - La plaque couleur Autochrome - La retraite des frères Lumière - La vente des usines Lumière - Le déclin d'un Empire - La destruction de la Villa des frères Lumière - Le sauvetage de la Villa d'Antoine - La création de l'Institut Lumière.

Cette conférence est assurée par un spécialiste de l'histoire de l'invention du cinéma et comporte la projection permanente de photographies. Elle est ponctuée de nombreux extraits de documentaires sur le pré-cinéma et les frères Lumière. Elle est également illustrée des principaux films Lumière.

Pour les collèges et les lycées

Calendrier de la conférence

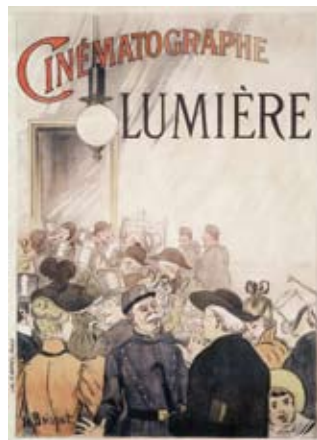
Judi 10 février 2011 à 10h (collège)
et 14h30 (lycée)

Judi 26 mai 2011 à 10h (collège)
et 14h30 (lycée)

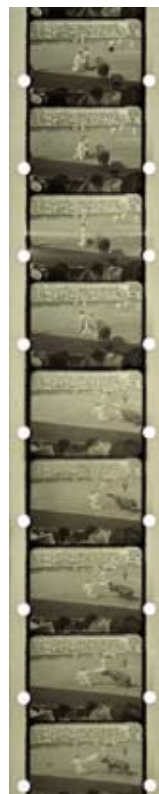
Durée de la conférence : 1h30
Ouverture des portes 30 minutes
avant la séance

Tarif : 3,80 € par élève

Carte M'ra acceptée
(Avantage Cinéma)

Affiche de cinématographe dessinée par Brispot

Film Lumière n°434 - Course de taureaux - 1895

LES DOCUMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Pour permettre aux élèves d'acquérir une culture cinématographique, l'Institut Lumière vous propose six documentaires qui reprennent les bases essentielles de grands thèmes du cinéma. Ces documentaires peuvent être choisis individuellement ou se coupler avec la visite du musée. Chacun d'eux est illustré de nombreux extraits de films (en version originale sous-titrée pour les films étrangers) et d'un commentaire en voix off qui rappelle les points fondamentaux de l'histoire et de l'esthétique du genre.

Réalisés et commentés par Fabrice Calzетtoni, responsable pédagogique de l'Institut Lumière.

Deux nouveaux documentaires cette année : "Voyage dans le cinéma italien" et "La mise en scène d'Alfred Hitchcock"

Nouveau !

Federico Fellini et Giulietta Masina à Venise

VOYAGE DANS LE CINÉMA ITALIEN

L'Italie a connu une période de rayonnement culturel mondial sans équivalent en Europe, grâce à ses grands auteurs dont certains dépassent l'histoire du cinéma pour entrer dans l'histoire de l'art en général. Ils ont été les plus intelligents, les plus provocateurs, les plus inventifs et les plus récompensés dans les grands festivals. Étroitement mêlé à la vie du pays, le cinéma italien en donne une image sans complaisance et participe à l'effort des intellectuels pour tenter de cerner les contradictions d'une société en perpétuelle évolution. Les élèves découvriront dix grands auteurs de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990 : Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Mario Monicelli, Dino Risi, Michelangelo Antonioni, Ettore Scola, Federico Fellini, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini et Nanni Moretti.

Nouveau !

Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock

LA MISE EN SCÈNE D'ALFRED HITCHCOCK

Étudier Alfred Hitchcock, c'est offrir à vos élèves une leçon de mise en scène qui couvre presque tous les champs du rapport entre le spectateur et le film. Il a expérimenté tout le long de sa carrière hollywoodienne une série de codes d'expression filmique qui ont constitué la base d'une grande partie du langage du cinéma, devenant ainsi le modèle de très nombreux cinéastes comme Steven Spielberg ou François Truffaut. Il fut en réflexion permanente sur les effets que peuvent produire tel ou tel techniques de mise en scène. Ce documentaire propose six grands extraits commentés et analysés sur les techniques de fonctionnement du récit (*La Mort aux trousses*), de création d'effets dramatiques (*Soupçon*), de plan séquence (*La Corde*), de montage (*Psychose*), de regard subjectif (*Fenêtre sur cour*) et de hors champ (*Les Oiseaux*).

Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet

VOYAGE DANS LE CINÉMA FRANÇAIS

Un voyage dans le cinéma français des années 1930 aux années 1970 pour redécouvrir les moments incontournables de son histoire, à travers une sélection d'extraits de films emblématiques réalisés par les grands auteurs. Le choix s'est porté sur les séquences les plus célèbres pour permettre aux élèves de connaître les fondamentaux qui ont fait l'identité du cinéma français et son évolution, en rapport toujours étroit avec la société dans laquelle il se déroule. Le réalisme poétique du Front Populaire avec Marcel Carné et Jean Renoir, le cinéma du Sud de Marcel Pagnol, l'Occupation allemande avec Henri-Georges Clouzot, les grandes comédies d'après-guerre avec Claude Autant-Lara, Georges Lautner et Gérard Oury, la Nouvelle Vague avec François Truffaut et Jean-Luc Godard et les réalisateurs des années 1970 avec Bertrand Blier, Bertrand Tavernier et Claude Sautet.

L'ÂGE D'OR DU WESTERN

Le western est né avec le cinéma américain qui illustre, à la fin du XIXe siècle, les récits populaires et folkloriques de la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis. Dans les années 1920, le public se presse pour voir des Indian Stories avec prouesses au lasso et cascades de rodéo en tout genre. En 1939, John Ford réalise *La Chevauchée fantastique* et le western prend ses marques définitives. John Wayne en devient la vedette, les grands récits de la conquête de l'Ouest commencent et vont perdurer jusqu'à la fin des années 1950. Les élèves pourront découvrir *La Prisonnière du désert* de John Ford ou *Bronco Apache* de Robert Aldrich. Le western continuera d'exister à travers des films politiques comme *Little Big Man* d'Arthur Penn qui dénonce un génocide sur les Indiens ou d'hommage au genre comme *Danse avec les loups* de Kevin Costner. Le western sera aussi représenté en Europe par des réalisateurs comme Sergio Leone avec *Il était une fois dans l'Ouest*.

Little Big Man d'Arthur Penn

L'ÂGE D'OR DE LA COMÉDIE MUSICALE

La comédie musicale est née aux Etats-Unis à l'arrivée du parlant et reste un genre essentiellement américain. Au départ la fiction, simple et frivole, représente un monde de rêve qui laisse interrompre son déroulement narratif par des intermèdes musicaux chantés et dansés. Busby Berkeley commence dès les années 1930 à adapter les grands shows de Broadway. Mais c'est le couple Fred Astaire & Ginger Rogers qui lui donne ses lettres de noblesse dans les années 1930 ainsi que Gene Kelly ou Judy Garland, après la Seconde Guerre mondiale, qui dansent et chantent dans les grands chefs-d'œuvre. Les années 1960 offrent des superproductions comme *West Side Story*, *My Fair Lady* ou *Mary Poppins*. C'est le règne de Julie Andrews. Aujourd'hui la comédie musicale est toujours là, on la retrouve de film en film avec une grande faculté d'adaptation aux différentes modes, comme dans ce dernier extrait de *Moulin Rouge* de Baz Luhrmann.

Moulin Rouge de Baz Luhrmann

LE CINÉMA BURLESQUE AMÉRICAIN

Le burlesque américain est le genre cinématographique qui toucha le tout premier public du cinéma en France avec Max Linder qui travaillait pour la Gaumont. Aux Etats-Unis, il devient très vite le mouvement le plus populaire pendant le muet et attire des millions de spectateurs, dont la plupart sont issus des milieux pauvres. Il propose, à travers un langage filmique codé, une galerie de personnages anarchistes dont la fonction principale est la révolte permanente. Ils deviennent ainsi les porte-paroles de tous les laissés pour compte. Le documentaire revisite ses grands créateurs : Mack Sennett, Hal Roach, Charles Chaplin, Buster Keaton, Oliver Hardy et Stanley Laurel, les Marx Brothers, puis Jerry Lewis qui ressuscite le genre dans les années 1960. Le burlesque existe toujours au sein de la comédie plus récente avec Woody Allen dans les années 1970 ou Mel Brooks dans les années 1980.

La Soupe aux canards de Leo MacCarey

Pour les classes de 4e, 3e et les lycées

Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30

Tarif : Forfait de 25 € par classe pour une séance combinée avec la visite du musée
Forfait de 50 € par classe pour une séance seule

Durée des séances : 1h07 - **Réservation obligatoire**

Le Bon, la brute et le truand de Sergio Leone

Avatar de James Cameron

Durée de la formation :
4h en deux parties

**Tarifs des interventions
dans votre établissement :**

Forfait Grand Lyon
113 € la demi-journée
192 € la journée

Forfait hors Grand Lyon
et Région Rhône-Alpes
159 € la demi-journée
288 € la journée

**Matériel à fournir
par l'établissement scolaire :**
un tableau, une télévision (ou vidéo-
projecteur avec écran et ampli-son)
- Pas d'ordinateur

Une fiche technique pour le bon
fonctionnement du cours est envoyée à
chaque enseignant avant l'intervention.

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR

Cours dispensés par Philippe Oudot

L'Institut Lumière propose de se déplacer dans les établissements scolaires pour réaliser une formation transversale. Il s'agit de présenter aux élèves les principes de base de l'écriture cinématographique. À l'heure où les jeunes sont abreuvés d'images de toutes sortes, il nous paraît nécessaire de les faire accéder facilement et par des exemples concrets aux principaux outils d'écriture du cinéma.

Présenté comme une prise de conscience, cet atelier offre des outils qui, une fois maîtrisés, sont susceptibles de transformer le « déversoir audiovisuel » en inoffensive « fenêtre sur le monde ». L'élève dispose alors des moyens nécessaires pour apprendre par lui-même. Le fond et la forme sont précisément distingués, "le regard" et "l'écoute" ont gagné en objectivité.

Il s'agit de structurer l'attention visuelle et auditive des élèves et donner à chacun d'entre eux une capacité de description applicable à tout document audiovisuel.

Sur la base d'extraits de films adaptés, les élèves seront impliqués dans des exercices interactifs qui leur apprendront à repérer, indépendamment les uns des autres, tous les éléments qui composent le message audiovisuel. Grâce au niveau d'attention atteint, les élèves peuvent décomposer les extraits dans leur globalité.

On peut alors aborder, toujours sur la base d'exercices interactifs, les techniques de narrations spécifiques à la forme du message audiovisuel.

Les notions suivantes seront acquises : Mouvements de caméra, montage accéléré, champs, cadrage, le point de vue... Le plan, le montage, le mixage, les raccords, la lumière, le décor, le personnage, le costume, le mouvement, le bruit, le dialogue, la musique, la logique (narrative) et le raccord regard.

Présenté dans votre établissement, ce cours se comprend comme un tout cohérent, les deux parties de deux heures devant être réalisées consécutivement dans la journée.

L'enseignant reçoit deux fiches qui récapitulent le vocabulaire appris pendant la séance.

Pour les collèges et les lycées

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR À L'INSTITUT LUMIÈRE

Ouverture des portes
30 minutes avant la séance

Tarif : 3,80 € par élève

Carte M'ra acceptée
(Avantage Cinéma)

Une version écourtée sur 2 heures de L'école du spectateur est proposée à l'Institut Lumière par Philippe Oudot dans la salle du Hangar du Premier-Film.

Judi 18 novembre 2010 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Judi 9 décembre 2010 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Judi 13 janvier 2011 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Judi 3 février 2011 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Judi 31 mars 2011 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Judi 14 avril 2011 à 10h (collège) et 14h30 (lycée)

Pour les collèges et les lycées

Recevez dans votre établissement, un cours pour appliquer les notions acquises avec L'école du spectateur :

ANALYSE DE L'ARMÉE DES 12 SINGES DE TERRY GILLIAM ou comment, selon Serge Daney, "Jouer de la chose cinéma"

L'objectif du travail est de donner aux élèves les moyens d'accéder au niveau de plaisir d'un cinéophile averti. Sur une étude suivie du film, les éléments qui ont échappé aux élèves sont mis en lumière. L'analyse d'extraits et une mise en perspective de la structure de l'histoire mettent en avant le caractère jubilatoire de ce classique du cinéma fantastique. Le tout est complété par une courte présentation des différentes références qui parcourent le film. Les élèves comprennent l'utilité d'une attitude attentive face à une œuvre. Une approche de la différence entre films "artistiques" et films "à procédés" sera développée.

Il est nécessaire que les élèves aient visionné le film avant l'intervention.

Pour les collèges (3e) et les lycées

Recevez dans votre établissement deux cours qui peuvent être pris indépendamment de "L'École du spectateur" :

LA PUBLICITÉ : LES TECHNIQUES DE "MANIPULATION"

Il s'agit de développer chez les élèves des réflexes leur permettant d'échapper à la "manipulation" publicitaire. On étudie des techniques structurelles (effet "Koulechov", narration fixe) et on les applique à une multitude d'affiches et de messages. Les élèves travaillent sur des exemples concrets destinés à leur faire prendre conscience du pouvoir de la publicité. Ils peuvent alors la repérer au quotidien partout où elle se cache : vêtements, affiches, magazines, musiques ou films.

L'enseignant reçoit une fiche récapitulative de la séance.

Nouveauté 2011 : Pour les enseignants qui en feront la demande, une extension de 2 heures pourra être proposée pour ce cours.

Pour les collèges (4e et 3e) et les lycées

INFORMATION/DÉSINFORMATION

Par l'analyse de différents formats d'information télévisuelle, il s'agit de donner aux élèves les moyens de repérer les techniques de "manipulation" spécifiques à l'audiovisuel et de faire la différence entre le fond et la forme. L'accent sera mis sur les notions d'intégration de l'information avec une comparaison écrit/oral et télévision. Les élèves seront capables de différencier ce qui relève de l'information, de la communication et de la désinformation. Les notions de documentaire, fiction et "biopic" seront explicitées.

L'enseignant reçoit une fiche récapitulative de la séance.

Pour les collèges (3e) et les lycées

Durée de chaque atelier : 2h

Tarifs des interventions dans votre établissement :

Forfait Grand Lyon
113 € la demi-journée
192 € la journée

Forfait hors Grand Lyon et Région Rhône-Alpes
159 € la demi-journée
288 € la journée

Matériel à fournir par l'établissement scolaire :

un tableau, une télévision (ou vidéo-projecteur avec écran et ampli-son)
- Pas d'ordinateur

Une fiche technique pour le bon fonctionnement du cours est envoyée à chaque enseignant avant l'intervention.

LES FILMS DU JEUDI

Ouverture des portes 30 minutes avant la séance
Tarif : 3,80 € par élève
Carte M'ra acceptée (Avantage Cinéma)

Avec le soutien du **Crédit Mutuel**
Enseignant

Rappel : ces séances sont strictement réservées au public scolaire
Projection dans la salle de cinéma du Hangar du Premier-Film.

Programme de Noël

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010 À 10H ET 14H30

LES TEMPS MODERNES

De et avec Charlie Chaplin, avec Paulette Goddard (Etats-Unis, VF, 1936, 1h23, N&B)
Est-il encore besoin de narrer l'histoire des *Temps modernes*, pamphlet d'humour et de contestation, tourné à une époque où on ne pouvait rien dire, ou presque ? Ce petit vagabond, tellement célèbre encore aujourd'hui, est au prise avec ce monde si impitoyable de l'industrie et de l'argent ou l'humanisme et la roublardise ne suffisent pas pour lutter contre la spirale infernale du pouvoir, matérialisé par cette légendaire image du mécanisme géant dans lequel Charlot se coince. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre que tous les enfants devraient voir et qui enchaîne les moments d'anthologie.

Conseillé pour tous les niveaux scolaires

JEUDI 27 JANVIER 2011 À 10H ET 14H30

TOUS LES MATINS DU MONDE

D'Alain Corneau avec Jean-Pierre Marielle, Gérard Depardieu, Anne Brochet (France, 1991, 1h54, Couleur)

L'histoire de M. de Sainte Colombe, homme farouche et sombre, grand maître de la viole de gambe et professeur de Marin Marais, prestigieux musicien de Louis XIV... Récompensé par 7 Césars en 1992. Alain Corneau se tourne vers la musique française du 17ème Siècle et réalise une œuvre pleine de poésie et portée par une sublime musique. Le face à face entre Jean-Pierre Marielle et Gérard Depardieu est incroyable.

Conseillé pour les lycées

JEUDI 24 MARS 2011 À 10H ET 14H30

DU SILENCE ET DES OMBRES

De Robert Mulligan avec Gregory Peck, Mary Badham (Etats-Unis, VOST, 1962, 2h09, N&B)

En 1930, en Alabama au Sud des Etats-Unis, un avocat doit défendre un homme noir, injustement accusé de viol... Récompensé par trois Oscars dont celui de meilleur acteur pour Gregory Peck. Film emblématique de l'histoire des fondements de la justice aux Etats-Unis, *Du Silence et des ombres* est raconté à travers les souvenirs et le regard d'enfants. De ce fait, il est parsemé de détails sur la vie et les mentalités de l'époque, ce qui en constitue la richesse narrative. Le personnage de l'avocat interprété par Gregory Peck est placé en première position de la liste des 100 héros du cinéma américain de l'American Film Institute.

Pour les collèves (4e et 3e) et les lycées

Pistes pédagogiques :
Au programme des Terminales littéraires 2011 -
La musique baroque

Séance présentée et animée par Jacques Joubert,
enseignant et formateur en cinéma

Film programmé dans le cadre des Rencontres
Droit, Justice et Cinéma 2011
Pistes pédagogiques : La justice - l'Histoire
américaine - la ségrégation

Séance présentée et animée par Lionel Lacour,
agréé d'Histoire

JEUDI 7 AVRIL 2011 À 9H30 ET 14H

LE RUBAN BLANC

De Michael Haneke avec Christian Friedel, Ernst Jacobi (Autriche, VOST, 2009, 2h20, N&B)

Un village protestant de l'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. D'étranges accidents surviennent dans une chorale d'enfants dirigée par l'instituteur du village... Palme d'Or du 62e Festival de Cannes. Dans ce projet vieux de dix ans, Haneke évoque un groupe d'enfants à qui l'on inculque des valeurs absolues et la manière dont ils intériorisent cet absolutisme pris comme un principe. Il en a décliné les conséquences : un terrorisme de toute sorte.

Conseillé pour les lycées

JEUDI 21 AVRIL 2011 À 10H ET 14H30

VALSE AVEC BACHIR

De et avec Ari Folman avec Ori Sivan, Ronny Dayag (Israël, VOST, 2008, 1h25, Couleur)

Film d'animation documentaire, *Valse avec Bachir* est aussi autobiographique. Ari Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de vingt-six chiens. Vingt-six, exactement le nombre de personnes qu'il a dû tuer au cours de la guerre du Liban... Réalisé du point de vue d'un soldat, le but du film est de montrer la parfaite inutilité de la guerre.

Pour les collèges (3e) et les lycées

JEUDI 9 JUIN 2011 À 10H ET 14H30

PETITES Z'ESCAPADES

Courts métrages d'animation de Folimage (France, 1985 à 2002, 40mn, Couleur)

Une sélection de quelques perles des studios Folimage de Valence qui nous régaleront depuis quelques années avec leur production dont le très beau film *La Prophétie des grenouilles...* Ces films courts et enlevés, conçus sur différents supports (dessin animé, pâte à modeler, marionnettes) constituent un programme idéal pour une toute première sortie au cinéma et pour une fin d'année scolaire en fête, intelligente et belle !

Conseillé pour les écoles à partir des moyennes sections de maternelle

Pistes pédagogiques :
Langue et histoire allemande - Le totalitarisme

Séance présentée et animée par Lionel Lacour, agrégé d'histoire.

Pistes pédagogiques : Le documentaire - Le film d'animation - Histoire contemporaine

Séance présentée par Fernand Béron, enseignant et formateur en cinéma et audiovisuel

Parcours pédagogique pour les élèves :
possibilité de recevoir une formation en assistant à la conférence sur l'animation du jeudi 17 février 2011 (cf. page 14)

Séance de fin d'année

En 1895, le cinéma naissait et avec lui une nouvelle manière de montrer le monde. Histoire et Cinéma se propose d'appréhender les grandes étapes du XXe siècle en décryptant des films de fiction de l'époque étudiée dans des séances constituant des leçons d'Histoire pour les collèves, les lycées d'enseignement général et professionnel.

Avec des fiches pédagogiques complètes pour les élèves (plan, filmographie, chronologie), ces cours permettront aussi aux classes de découvrir des classiques du cinéma. Cours dispensés par Lionel Lacour, agrégé d'Histoire.

JEUDI 21 OCTOBRE 2010

10h. Classe : 3e "La Première Guerre mondiale" (Histoire, Français)

Du nationalisme d'avant-guerre dont témoignent de nombreux films des opérateurs Lumière aux réalités des combats relatés dans des œuvres postérieures à la guerre, le cinéma donne des clés pour comprendre bien des aspects de ce premier conflit planétaire, même lorsque les films ont été tournés après l'armistice du 11 novembre 1918.

14h30. Classe : Terminale "La Seconde Guerre mondiale : une Histoire de mémoires" (Histoire, Philosophie)

Résistances, déportation et extermination des Juifs. Autant de thèmes que l'Histoire a mis du temps à aborder objectivement. Le cinéma a été au diapason de l'historiographie, permettant de comprendre l'évolution de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010

10h. Classe : Terminale "Le modèle américain depuis 1945" (Histoire, Anglais, SES)

L'Histoire des Etats-Unis d'Amérique n'a jamais été mieux racontée que par son cinéma. Entre cinéma hollywoodien et cinéma indépendant, le modèle américain s'est présenté aux spectateurs du monde entier sous toutes ses facettes, des plus attractives aux plus contestables.

14h30. Classe : Terminale "De la société industrielle à la société de communication, de 1945 à nos jours" (Histoire, Anglais, Philosophie, SES)

Les images de cinéma ont accompagné une Europe meurtrie au lendemain de la guerre, puis sa reconstruction et enfin les crises d'après les Trente glorieuses. Les films montrent également les questions que se posent les sociétés occidentales face à un progrès semblant inexorable.

Shoah de Claude Lanzmann

JEUDI 20 JANVIER 2011

10h. Classe : 3e "Reconstruction, Croissance et Crise en Occident depuis 1945" (Histoire)

Au lendemain de la guerre, le cinéma a illustré la reconstruction économique d'une Europe en ruine, puis la croissance économique et les crises à venir. Les films permettent aussi d'évoquer la domination du Nord sur les pays du Tiers monde tout en observant les mutations sociales d'une société de plus en plus repue.

14h30. Classe : Terminale "L'opposition Est-Ouest de 1945 à 1991" (Histoire, Philosophie)

Le manichéisme idéologique de la période ne pouvait que permettre au cinéma de produire des œuvres où gentils et méchants pouvaient s'affronter. Vecteur de propagande efficace car s'adressant aux masses, le cinéma a pu témoigner de l'évolution des relations entre l'URSS et les USA.

JEUDI 19 MAI 2011

10h. Classe : 3e "L'opposition Est-Ouest de 1945 à 1991" (Histoire)

Le manichéisme idéologique de la période ne pouvait que permettre au cinéma de produire des œuvres où gentils et méchants pouvaient s'affronter. Vecteur de propagande efficace car s'adressant aux masses, le cinéma a pu témoigner de l'évolution des relations entre l'URSS et les USA.

14h30. Classe : 1re "La Seconde Guerre mondiale : une guerre totale" (Histoire, Anglais, Français)

Dans cette guerre, le cinéma sera vu à la fois comme outil de propagande mais aussi comme témoin de l'aspect total du conflit, que ce soit du point de vue géographique, technologique ou idéologique. La dernière partie sera consacrée aux difficultés du cinéma d'après-guerre pour évoquer le génocide juif.

Pour les collèves et les lycées

Durée des cours : 2h (Salle de cinéma du Hangar du Premier-Film)
Ouverture des portes 30 minutes avant la séance

Tarif : 3,80 € par élève

Carte M'ra acceptée
(Avantage Cinéma)

Nouveau !

LES CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES

JEUDI 17 FÉVRIER 2011 À 10H ET 14H30

LE SON AU CINÉMA

Étudier l'utilisation du son au cinéma permet aux élèves de développer leur sens de l'écoute, combiné à celui du regard. La généralisation du son au cinéma arrive dès le début du XXe siècle. On le découvre en écoutant les films chantant des années 1900 et en analysant les films du début des années 1930. Il est possible alors de comparer cette évolution technologique et esthétique avec le son des années 1950 et quelques exemples de la production cinématographique plus récente.

Conférence animée par Martin Barnier, professeur en études cinématographiques à l'université Lumière Lyon 2. Auteur en 2002 de *En Route vers le parlant* (Ed. du CEFAL) et en 2004 *Des Films français made in USA* (Ed. L'Harmattan).

Pour les lycées

L'Ombre blanche de Graham Cutts

JEUDI 24 FÉVRIER 2011 À 10H

DE L'IMAGE ANIMÉE AU CINÉMA D'ANIMATION

Si le cinéma est l'art de la représentation du réel et entretient depuis ses origines une parenté avec le documentaire, le cinéma d'animation est, lui, l'art de la création du mouvement. Au lieu d'enregistrer un mouvement réel, il crée le mouvement de toute pièce, image par image. Il doit donc imaginer le mouvement, préalablement à l'existence de celui-ci. Des grottes de Lascaux avec les premiers dessins aux animations de synthèse d'*Avatar* de James Cameron, une balade dans un monde de rêves.

Pour les collègues

Felix le chat de Otto Messmer et Pat Sullivan

JEUDI 24 FÉVRIER 2011 À 14H30

LE CINÉMA D'ANIMATION... C'EST DU CINÉMA

Une petite escapade dans le cinéma d'animation du monde entier qui tentera de combiner repères historiques et approche esthétique, de *Fantoches* d'Emile Cohl, le pionnier du dessin animé à *Valse avec Bachir* d'Ari Folman, en passant par les plus grands comme Tex Avery, Norman McLaren, Paul Grimault, Te Wei, des Studios d'Hollywood avec Disney à ceux de Shanghai Animation Studio Film, en passant par les Studios Ghibli.

Ces deux conférences sont animées par Fernand Béron, enseignant et formateur en cinéma audiovisuel.

Parcours pédagogique pour les élèves : possibilité d'assister à la projection du film *Valse avec Bachir* le jeudi 21 avril 2011 (cf. page 12)

Pour les lycées

Le Loup et le Chaperon rouge de Tex Avery

Durée des conférences : 2h
(Salle de cinéma du Musée Lumière)
Ouverture des portes 30 minutes
avant la séance

Tarif : 3,80 € par élève
Carte M'ra acceptée (Avantage Cinéma)

LES PROJECTIONS À LA CARTE

Les projections à la carte de l'Institut Lumière proposent aux enseignants de venir avec leurs classes découvrir sur grand écran les chefs-d'œuvre de l'histoire mondiale du cinéma. Vous avez une envie, des idées de pistes pédagogiques à partir d'un film ou d'une thématique ?

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous guider dans votre choix. Nous vous proposons une sélection de thèmes : les grands classiques de l'histoire du cinéma (dirigés par les plus grands cinéastes) ; les chefs-d'œuvre du cinéma d'auteur (la Nouvelle Vague, les avant-gardistes...) ; l'adaptation littéraire (les plus grands auteurs : Zola, Molière...) ; le cinéma sur le cinéma (les fictions ou documentaires qui parlent du cinéma) ; le cinéma et la police (le cinéma qui traite du monde de la police); le cinéma et la politique (fascisme, guerre froide ou communisme...); le cinéma et la Seconde Guerre mondiale (l'Occupation, les combats...). Mais aussi le cinéma en version originale (Allemagne - Angleterre - Espagne - Italie - Russie...) et des films d'animation pour les plus jeunes. Les projections à la carte vous donneront aussi l'occasion d'organiser une séance festive de fin d'année civile ou scolaire avec un choix de films approprié.

La séance doit réunir un minimum d'une centaine d'élèves. Un dossier de presse est envoyé à l'enseignant quelques jours avant la séance.

Pour tous les niveaux scolaires

Tarif : 3,80 € par élève

**Carte M'ra acceptée
(Avantage Cinéma)**

Minimum de 100 spectateurs

LES ACTIVITÉS PAR NIVEAU SCOLAIRE

ÉCOLE

- La visite guidée du Musée Lumière (cycle 3) page 4
- Documentaire : « Le temps des Lumières » (cycle 3) page 4
- Lumière pour les enfants page 4
- La visite couplée : Musée urbain Tony Garnier page 5
- L'atelier de découverte du pré-cinéma page 6
- L'atelier de découverte du langage cinématographique page 6
- Film : *Les Temps modernes* page 12
- Film : *Petites z'escapades* page 13
- Les projections à la carte page 16

COLLÈGE

- La visite guidée du Musée Lumière page 4
- Documentaire : « Le temps des Lumières » page 4
- Lumière pour les enfants (6e et 5e) page 4
- La visite couplée : Musée des Beaux-Arts page 5
- La visite couplée : Musée urbain Tony Garnier page 5
- Conférence : L'aventure du Cinématographe page 7
- Les documentaires pédagogiques (4e et 3e) page 8
- L'école du spectateur page 10
- Analyse de *L'Armée des 12 singes* (3e) page 11
- La publicité : les techniques de "manipulation" (4e et 3e) page 11
- Information / Désinformation (3e) page 11
- Film : *Les Temps modernes* page 12
- Film : *Du Silence et des ombres* (4e et 3e) page 12
- Film : *Valse avec Bachir* (3e) page 13
- Histoire et cinéma (3e) page 14
- Conférence : De l'image animée au cinéma d'animation page 15
- Les projections à la carte page 16

LYCÉE

- La visite guidée du Musée Lumière page 4
- Documentaire : « Le temps des Lumières » page 4
- La visite couplée : Musée des Beaux-Arts page 5
- La visite couplée : Musée urbain Tony Garnier page 5
- Conférence : L'aventure du Cinématographe page 7
- Les documentaires pédagogiques page 8
- L'école du spectateur page 10
- Analyse de *L'Armée des 12 singes* page 11
- La publicité : les techniques de "manipulation" page 11
- Information / Désinformation page 11
- Film : *Les Temps modernes* page 12
- Film : *Tous les matins du monde* page 12
- Film : *Du Silence et des ombres* page 12
- Film : *Le Ruban blanc* page 13
- Film : *Valse avec Bachir* page 13
- Histoire et cinéma (Première et Terminale) page 14
- Conférence : Le son au cinéma page 15
- Conférence : Le cinéma d'animation... c'est du cinéma page 15
- Les projections à la carte page 16

Un monde parfait de Clint Eastwood

Stand by me de Rob Reiner

Titanic de James Cameron

LES ACTIVITÉS DE L'INSTITUT LUMIÈRE

MUSÉE LUMIÈRE

Au sein même de la villa familiale, découvrez les extraordinaires inventions des frères Lumière au gré de projections et d'interactivité.

Tous les jours de 11h à 18h30 (sauf lundi)

ÉDITIONS LIVRES ET DVD

Pour la mémoire du cinéma, l'Institut Lumière et l'éditeur Actes Sud publient des livres de cinéma (une trentaine de titres sont actuellement disponibles) et a également lancé sa propre collection DVD (qui a débuté avec sept films de Michael Powell et Emeric Pressburger).

ABONNEZ-VOUS !

20 % de réduction pour les enseignants, étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, plus de 60 ans.

Recevez nos programmes de cinéma à domicile et bénéficiez de tarifs réduits et avantages toute l'année sur l'ensemble de nos activités, pour seulement 28 € par an (au lieu de 35).

Plus de renseignements sur l'abonnement au 04 78 78 18 97 (mspikman@institut-lumiere.org) ou sur notre site internet. Notre programme cinéma et toutes les informations sur nos activités sur www.institut-lumiere.org

UNE BIBLIOTHÈQUE DE CINÉMA

Fondé par l'historien du cinéma Raymond Chirat, le centre de documentation, installé au 3e étage de la villa Lumière, est accessible à tous, amateurs comme chercheurs : ouvrages, périodiques, dossiers documentaires, photographies, affiches, scénarios... depuis les origines du cinéma.

DU CINÉMA TOUTE L'ANNÉE

Sous le Hangar du Premier-Film, des rétrospectives de grands cinéastes, séances quotidiennes, rencontres avec réalisateurs, acteurs et critiques, chefs-d'œuvre du cinéma...

LE FESTIVAL LUMIÈRE

Créé en octobre 2009, ce festival, entièrement dédié à l'histoire du cinéma et destiné au grand public, se déroule sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon, en présence de nombreux artistes et personnalités. Une fois par an, la ville natale du Cinématographe Lumière invite le monde du cinéma pour y célébrer sa vitalité et sa mémoire. Cette manifestation visite le patrimoine international pour réaffirmer que l'amour du cinéma s'inscrit de façon inédite dans nos mémoires collectives. Au cœur du festival, le Prix Lumière est remis à une personnalité du cinéma pour l'ensemble de son œuvre et pour le lien particulier qu'il entretient avec l'histoire du cinéma.

Le festival Lumière propose aux lycées, collèges et écoles de participer à cet événement en leur proposant d'assister à des séances, afin de rencontrer des personnalités du cinéma et découvrir de grands films classiques et de patrimoine.

En 2010 le festival aura lieu du 4 au 10 octobre.

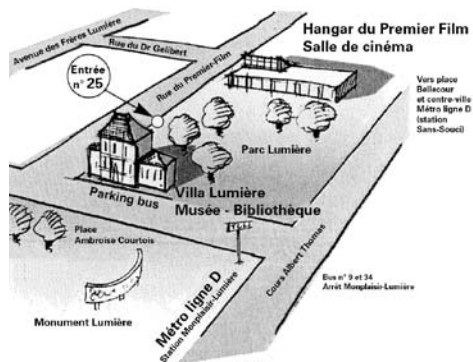
www.festival-lumiere.org

VENIR À L'INSTITUT LUMIÈRE

ACCÈS

PARKING

Autocars :

Deux emplacements devant la villa Lumière, place Ambroise Courtois

Voitures :

parking municipal gratuit (54 places) attenant au Hangar du Premier-Film

TRANSPORTS EN COMMUN

Méto Ligne D - Station Monplaisir-Lumière
Bus 9 • 34 / arrêt Monplaisir-Lumière
Station Vélo'v : Place Ambroise Courtois, avenue des Frères Lumière et cours Albert Thomas.

RESTAURATION

Pique-nique possible dans le Parc Lumière. En cas de pluie, accès au kiosque à musique place Ambroise Courtois. Nombreux restaurants à proximité.

La salle du Hangar du Premier-Film est équipée d'une boucle sonore pour les malentendants et est accessible aux personnes en fauteuil roulant. L'aménagement du Musée ne permet pas de recevoir les personnes à mobilité réduite.

Responsable du Service pédagogique

Fabrice Calzettoni

04 78 78 18 91

fcalzettoni@institut-lumiere.org

RÉSERVATIONS

(OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES ACTIVITÉS)

Alban Liebl

04 78 78 18 89

aliebl@institut-lumiere.org

Les informations de cette brochure sont consultables sur notre site : www.institut-lumiere.org

Le Service pédagogique de l'Institut Lumière est soutenu par

Crédit Mutuel
Enseignant

Rhône-Alpes

RHÔNE
LE DÉPARTEMENT

la culture avec
la copie privée

ONLY LYON

INSTITUT LUMIÈRE

A 7 minutes en métro D du centre ville !

Président : Bertrand Tavernier

25 rue du Premier-Film - 69008 Lyon Tél. 04 78 78 1895 - Métro D : Monplaisir-Lumière

Les films sont présentés en version originale sous-titrée

www.institut-lumiere.org