

Rencontre scolaire
Festival *RÉ·ELLES*,
cinéma documentaire
et droits des femmes

Lire et mettre en débat
un film documentaire

Ce dossier est destiné à vous accompagner dans la préparation de la rencontre scolaire *RÉ·ELLES*, cinéma documentaire et droits des femmes.

La séance scolaire du festival <i>RÉ·ELLES</i>	2
Qu'est-ce qu'un film documentaire ?	3
Monter un groupe de programmation dans sa classe ou son établissement	4
Comment préparer ses élèves à la projection-débat aux Champs Libres ?	7

La séance scolaire du festival *RÉ·ELLES*

Depuis 1998, l'association Comptoir du Doc partage son goût pour le cinéma du réel en diffusant des films rares et en les partageant avec des initiés et des non-initiés.

Tous les ans, des jeunes en formation et des scolaires découvrent le genre documentaire en participant au groupe de programmation animé par Comptoir du Doc et Les Champs Libres. Le groupe s'initie à l'analyse cinématographique en visionnant une sélection de films. Ces jeunes ont pour mission de choisir un film qui est ensuite projeté aux Champs Libres en mars, lors de la séance scolaire du festival *RÉ·ELLES*, cinéma documentaire et droits des femmes. À l'issue de la séance, le groupe de programmation anime un débat avec la ou le cinéaste pour évoquer son processus de création, interroger les aspects techniques, artistiques et les différentes étapes de réalisation du documentaire.

Cette séance scolaire s'inscrit dans la programmation du festival *RÉ·ELLES* (avant connu sous le nom Docs au Féminin), organisé depuis 2003 par Comptoir du Doc, en partenariat avec la Ville de Rennes et Les Champs Libres. Il s'agit d'une sélection de films d'ici et d'ailleurs abordant les droits des femmes, la diversité des luttes féministes, la multiplicité des identités de genre et l'égalité dans la société contemporaine. Ce temps fort est gratuit et se déroule aux Champs Libres. Les films projetés sont choisis par un groupe d'adhérentes et d'adhérents.

En savoir plus : <https://comptoirduoc.org/programmation/re-elles/>

INSCRIRE SA CLASSE À LA SÉANCE SCOLAIRE

Vous êtes enseignant.e en collège (3e) ou en lycée et vous souhaitez participer avec votre classe à la projection-rencontre avec une ou un cinéaste ?

Inscrivez-vous en envoyant un mail à mediation@leschampslibres.fr

Qu'est-ce qu'un film documentaire ?

Le cinéma documentaire permet de confronter les élèves au réel à travers le regard d'une auteure ou d'un auteur. C'est un outil qui permet autant d'aiguiser leur curiosité que de les initier au débat et à l'analyse filmique. Si le film documentaire offre une représentation partielle (et parfois partielle) du réel, il suscite également des questionnements sur le monde qui nous entoure. Il invite à penser, à discuter, parfois, à contester.

- Comment analyser un tel film avec des élèves ?
- Comment distinguer ce qui relève du réel et ce qui dépend du point de vue de la personne qui a réalisé le film ?
- Comment appréhender ce qui est dit, montré, suggéré ?
- Comment faire émerger une interprétation des films présentés chez les jeunes spectatrices et spectateurs ?

Le documentaire = réel + point de vue

Un documentaire est un film qui raconte une histoire en s'appuyant sur le réel. Il peut prendre différentes formes : images d'archives, animation, prise de vues réelles... Il diffère de la fiction dans la mesure où le sujet s'inspire de la réalité, tout en reposant sur le point de vue d'une ou d'un documentariste. On retrouve néanmoins souvent dans le cinéma documentaire les mêmes ressorts que dans les films de fiction : rôle des personnages, mise en scène, suspense, etc.

La réalisation d'un film documentaire

La phase d'écriture est fondamentale dans la réalisation d'un documentaire. Elle passe par une période de recherche, de documentation et d'investigation sur le terrain. Le film documentaire suppose en effet une exploration approfondie d'un sujet dont il traduit le point de vue subjectif de la réalisatrice ou du réalisateur.

Après s'être documenté sur Internet et sur le terrain, il faut trier les informations récoltées et les classer : par thèmes, par catégories, par nature (lieux, photos, films, tableaux ...). Il faut aussi faire des choix sur le contenu, en fonction de ce que les cinéastes veulent faire passer auprès du public, et choisir un angle d'attaque, c'est-à-dire ce que la personne qui réalise le film veut privilégier (un récit chronologique, en partant d'un lieu, d'une personne, exprimant un point de vue...).

Il y a beaucoup de choix possibles pour l'écriture car le cinéma documentaire est moins codifié que la fiction. Des interviews sont également réalisées pendant la phase d'écriture. Les personnes interrogées incarnent leur propre rôle. La réalisatrice ou le réalisateur doit également trouver des financements, un producteur et un diffuseur. Il ou elle doit pour cela préparer un dossier qui lui permet de présenter son projet et de convaincre les personnes qui vont l'accompagner financièrement dans la production et la diffusion de son film. Ce dossier contient un synopsis, une note d'intention et le scénario.

Une fois ces conditions réunies, le film est tourné, monté et diffusé. S'il obtient du succès, qu'il est reconnu par la critique et le public, il sera montré dans différents festivals, dans de nombreuses salles de cinéma, ou à la télé.

COMPRENDRE LE FILM DOCUMENTAIRE

C'est quoi le documentaire ?

<https://upopi.ciclic.fr/voir/cartes-blanches/c-est-quoi-le-documentaire>

Histoire du film documentaire :

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=0Aog1Z-WXKzfldGFZck90L-WJqWlY1T095QXV2VnJzSFE&hash_bookmark=true&initial_zoom=1.5#event-bhistoire-du-cinema-documentaire-b

Le cinéma documentaire :

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/199575_af1.pdf

Monter un groupe de programmation documentaire dans sa classe ou son établissement

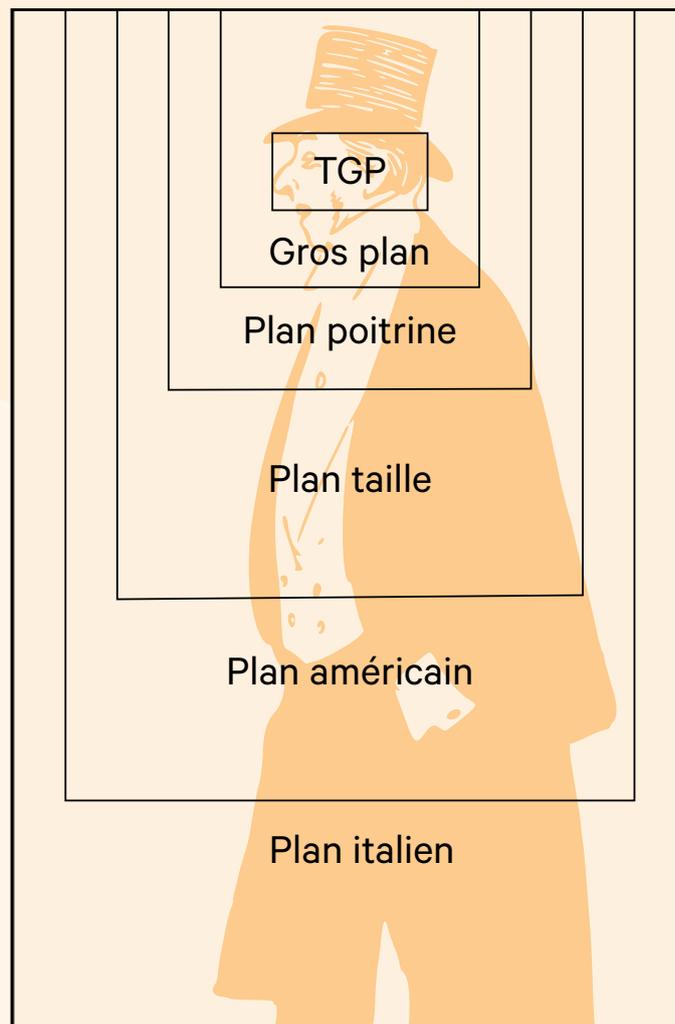
Mobiliser un groupe d'élèves

Vous pouvez engager votre classe, plusieurs classes ou un groupe d'élèves dans un projet au long cours en leur proposant régulièrement des projections de films. Ces rendez-vous périodiques permettent de créer une habitude, de l'échange et du débat, de mobiliser les jeunes autour d'un projet collectif.

Avant de s'exercer à la lecture de film documentaire, il est possible d'interroger les membres du groupe sur leur connaissance du film documentaire : avez-vous déjà vu des films documentaires ? Si oui, lesquels ? Dans quel contexte ? Faire émerger et expliciter la différence entre film documentaire et reportage.

Il est ensuite possible d'introduire certaines notions :

- Les personnages : qui sont-ils ? Quelles sont leurs relations ? Que représentent-ils ?
- Le thème : quel est le thème abordé ? Quel est l'angle choisi ?
- Le format (carré ou plus large), le cadre (les différents plans) et la profondeur de champ (on isole plus ou moins un personnage du reste du plan).
- La bande son : qu'est-ce que l'on entend (ambiance, musique, voix-off...) ? Ou qu'est-ce que l'on entend pas ? Dans quel(s) but(s) ?
- Le montage : Le récit est-il chronologique ? Le son et l'image sont-ils toujours synchrones ? Quelle est la relation entre les différents plans ?
- Le dispositif : qu'est-ce que le ou la cinéaste a mis en place pour filmer son histoire ? Par exemple, des interviews, du cinéma direct, de l'animation, de la performance, de la mise en scène, une ou plusieurs

L'échelle des plans au cinéma

Les questions à se poser pour analyser un film documentaire

Quelles sont les intentions de la réalisatrice ou du réalisateur ?

- Quel est le thème du documentaire ?
- Que dit la réalisatrice ou le réalisateur à travers ce film ?
- Comment se positionne t-il ou elle ?
- Pourquoi filmer cela de cette manière ?
- Comment la personne qui filme regarde-t-elle ce qu'elle voit ?
- Quelle est sa relation avec les personnages filmés ?

Comment le récit est-il construit ?

- L'histoire: de quoi ça parle ?
- La narration: comment est-ce raconté ?
- Le discours: de quelle manière est-ce raconté ?
- Le narrateur: qui raconte ?
- L'ordre, la durée, la fréquence des images...

Comment interpréter ce documentaire ?

Trois grands questionnements peuvent guider cette réflexion :

1. Proposer une interprétation d'ensemble : Quelle réalité est mise en scène dans le documentaire ? Pourquoi le cinéaste s'est-il intéressé à cette réalité ? Que dit-il à propos de cette réalité ? De manière intuitive, ces trois questions correspondent aux distinctions classiques en sémantique: entre le thème du discours (de quoi on parle), le propos (ce qu'on en dit), et enfin le mode qui traduit l'implication du sujet dans le discours (les marques de l'énonciation).
2. Le situer dans son contexte: Dans quel contexte apparaît ce documentaire ? Que dit-il par rapport aux autres représentations (médiatiques, textuelles...) du sujet évoqué ? Peut-on dire qu'il prend position ? Quels sont les autres points de vue possibles à ce propos ? Que sait-on par ailleurs de la réalité mise en scène dans le documentaire ? Qu'est-ce qui n'y apparaît pas ?
3. Analyser sa construction, sa forme, sa dramaturgie, sa mise en scène : Comment le propos général est-il mis en scène ? Quels sont les éléments concrets (scènes, personnages, événements, commentaires, images, musique...) qui traduisent ce propos ? Comment ce propos d'ensemble s'articule-t-il en différentes composantes, séquences, moments, lieux... ? Quelle est l'architecture du film ? Quels sont les éléments filmiques qui ne s'intègrent pas ou échappent d'une manière ou d'une autre au propos général du film ? Quelle place ou quel sens donner alors à de tels éléments ?
4. Comprendre quelle est la composition de l'équipe technique (son, l'image, montage, etc.) ? Toutes ces informations se trouvent dans le générique du film.

OUTILS / ANALYSE FILMIQUE

Méthode d'analyse filmique :

http://www.clg-vinci-ecquevilly.ac-versailles.fr/IMG/pdf/methode_analyse_filmique-2.pdf

Le court-métrage de l'analyse filmique à l'argumentation :

<https://www.clairobscur.info/files/429/CM12analyseetargumentationVG.pdf>

Analyse filmique, glossaire :

<https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr/glossaire>

Le Mois du film documentaire à l'école élémentaire, pistes de réflexion :

https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inline-files/Le_mois_du_film_documentaire_a_l_e_cole_e_le_mentaire_2_0.pdf

Créer et animer un ciné-club :

<https://eduscol.education.fr/document/41626/download?attachment>

Le film documentaire et esprit critique

Voici la définition de l'esprit critique présentée en introduction d'un manuel de pédagogie récent publié par Canopé : «L'esprit critique se définit comme un ensemble d'attitudes et d'habitudes liées au discernement, à la réflexion et à la vigilance sur ses jugements et ceux des autres.»

Gérald Attali, Rodrigue Coutouly, Denis Caroti, Abdennour Bidar. *Esprit critique, méthodes et outils au 2nd degré*. Réseau Canopé. 2019

L'enjeu de l'éducation à l'image est d'éveiller le regard et de forger une sensibilité critique. Le film documentaire est donc un outil de choix pour aiguïser l'esprit critique des élèves dans la mesure où il développe :

- La curiosité (via la découverte d'un sujet que l'on ne connaît pas ou peu)
- La réflexion (selon l'angle choisi et les partis-pris)
- Le discernement et la vigilance sur ses jugements et ceux des autres (subjectivité de la réalisatrice ou du réalisateur, apport de témoignages...)
- La capacité à affirmer son point de vue et à débattre

Voici quelques conseils pour s'investir dans un projet lié au cinéma documentaire :

- Adopter un juste positionnement en tant que passeur d'images. Présenter chaque film comme un point de vue à mettre en perspective avec d'autres supports ou représentations : La mise en scène documentaire raconte toujours de manière explicite ou implicite un rapport au monde.
- Projeter plusieurs films (très différents) en favorisant la perception sensible, la mise en questionnement, l'échange de points de vue, le débat et la démarche critique.
- Travailler sur la durée, créer une habitude de projection, presque un rituel.

L'organisation d'une projection-rencontre avec d'autres élèves peut constituer l'aboutissement du projet. Pour cela il convient de bien préparer la rencontre avec l'invité (réalisatrice ou réalisateur, monteuse ou monteur...) : une rencontre dynamique, autour de questions précises, en laissant la place aux questions du public. Plus les élèves présents sont exercés et rompus à l'exercice du débat, plus l'échange est riche et porteur de sens.

Il est également possible d'illustrer simplement un sujet ou une question de fond via le cinéma documentaire. Le champ d'exploration est infini !

Comment préparer ses élèves à la projection-débat aux Champs Libres ?

Les élèves peuvent être surpris par le genre documentaire : par le sujet, la forme, l'intrigue ou les personnages. Voici quelques idées pour les préparer à la séance et mieux profiter de l'expérience.

Qu'est-ce que les élèves entendent par « cinéma documentaire » ou « cinéma du réel » ?

Faire émerger les représentations et aider les élèves à argumenter ce qu'elles ou ils énoncent :

- Notez sur le tableau tous les mots qui leur viennent à l'esprit, par exemple, reportage, documentaire animalier, d'histoire ou de voyages, journal télévisé, interview, journalisme, etc.
- À l'aide de ces mots, faites une colonne pour chercher les différences entre les reportages faits par des journalistes et le documentaire d'auteur. Ajoutez des mots qui pourraient être pertinents. Par exemple : objectivité (journalisme), subjectivité (documentaire).

Partagez avec eux un court-métrage documentaire d'auteur

Il y a plusieurs sites web gratuits pour faire votre choix.

Voici une petite liste utile :

- ONF (Office National du film du Canada) : <https://www.onf.ca/chaines/courts-metrages-documentaires/>
- Les ateliers Varan : <https://ateliersvaran.com/fr/cinematheque?terms=&topics=&mode=html&page=0>
- Les films du master DEMC : <https://vimeo.com/channels/demc/videos>

L'heure des questions

Après avoir visionné un film, imaginez avec vos élèves la rencontre avec la personne qui a réalisé le film. Quelles questions lui poser ? Quels éléments de l'histoire ou des personnages ont-ils envie de clarifier ?

Notez les questions dans un tableau et travaillez sur la manière d'exprimer une critique constructive à l'oral.

Informez la classe sur les détails de la séance

Donnez aux élèves le titre du film et le nom de l'autrice ou l'auteur.

Il est important de leur dire qu'elles ou ils vont rencontrer la ou le cinéaste et que la rencontre a été préparée par d'autres jeunes. L'objectif de la séance est que chacun soit à l'écoute et disposé à un échange sincère et respectueux. C'est ce qui prévôt à la réalisation d'un film documentaire. C'est aussi la posture qui est attendue chez les élèves. Les informations envoyées en amont de la séance peuvent vous servir à trouver une manière de susciter la curiosité des élèves et l'envie de participer à un débat avec d'autres jeunes.

Bonne séance !

« L'art doit rentrer dans l'école en gardant une altérité, comme une rencontre qui secoue. »

Alain Bergala
réalisateur et critique de cinéma français

CONTACTS

Clothilde Vareille :

Chargée de médiation
c.vareille@leschampslibres.fr

Emmanuelle Morillon :

Professeure relais
e.morillon@leschampslibres.fr

Émilie Morin :

Coordinatrice de projets
emilie@comptoirdudoc.org

Natalia Gómez-Carvajal :

Chargée de programmation
re-elles@comptoirdudoc.org

