LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
A découvrir sur grand écran et à approfondir sur le web.
MILOS
la Lanterne magique
club de cinéma pour enfants

TABLE DES MATIÈRES

Les petites leçons de cinéma	**5**
Une collection de courts métrages	**7**
Un site Internet interactif et participatif	**15**
Activités participatives	**18**
Développements	**24**
Financements	**27**

LES PETITES LEÇONS DE CINÉMA

Initiées par La Lanterne Magique, club de cinéma pour enfants, et produites par Milos-Films SA, les petites leçons de cinéma constituent une collection de courts métrages d'auteurs suisses et internationaux qui font le pari de transmettre une part de leur art et de leur savoir à un large spectre de jeunes spectateurs âgés de 8 à 16 ans.

Cette collection est complétée et approfondie par un site Internet interactif et participatif. Développé par La Lanterne Magique en étroite collaboration avec les réalisateurs de la collection, il invite les jeunes internautes à entrer au cœur de la démarche des auteurs pour approfondir les notions traitées dans leurs courts métrages et, forts des connaissances acquises, s'essayer à une pratique cinématographique en lien avec les thèmes abordés.

SUSHI
RESTAURANT

UNE COLLECTION DE COURTS MÉTRAGES

D'une durée d'une dizaine de minutes, chaque court métrage explore de façon simple et vivante un élément particulier de la réalisation d'un film, comme la direction d'acteur, le documentaire, le bruitage, le raccord regard, la lumière et le découpage, les genres cinématographiques, la mise en scène, le jeu d'acteur, etc.

Chaque petite leçon est pensée, produite et exploitée comme un film en soi, qui se suffit à lui-même. Les courts métrages ont pour seuls points communs le public cible, une démarche d'auteur et deux types d'exploitation successives: la première, traditionnelle, par le biais des festivals, et la seconde, pédagogique, avec un accompagnement spécifique.

Le public cible de la collection des petites leçons est une contrainte forte, mais celle-ci ne doit pas être limitative: l'idée est d'ouvrir vers le haut, tant au niveau des contenus que de l'âge du public visé. Il ne s'agit pas ici d'expliquer, mais de faire ressentir. Aux enfants? Pas seulement. Leurs parents, les enseignants et les cinéphiles de tous âges seront sans doute curieux de découvrir ces films à la fois ludiques et profonds.

Qu'il s'agisse de fictions ou de documentaires, ce sont de véritables petits essais cinématographiques, qui portent chacun la griffe d'un auteur.

00:28

«Une petite leçon de cinéma: le documentaire»

Jean-Stéphane Bron, 2013

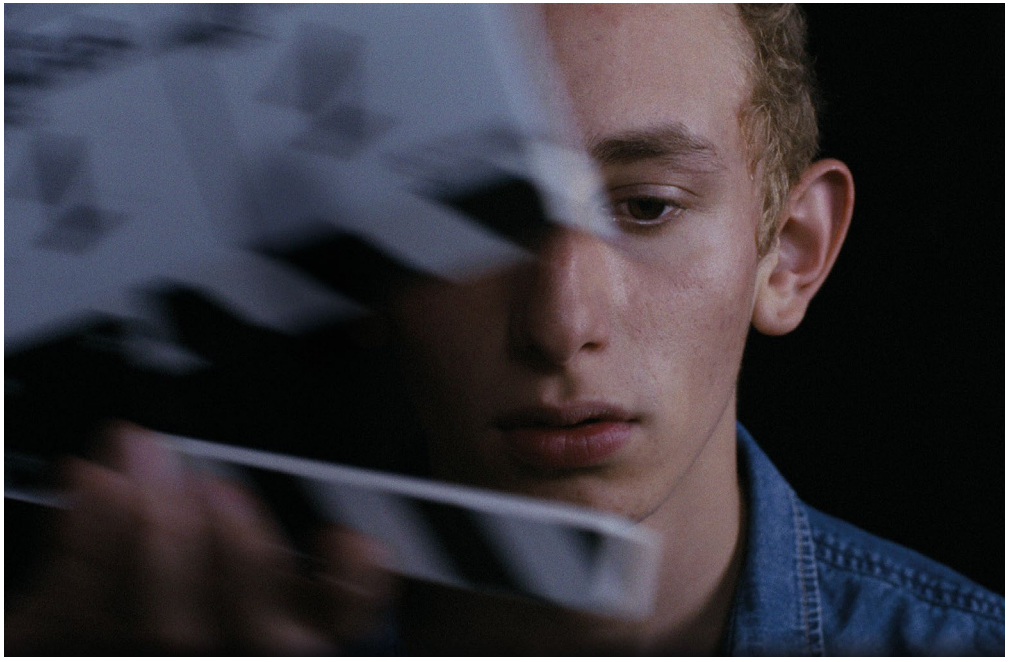
En tournant un court métrage avec une adolescente, Jean-Stéphane Bron révèle quelques-uns des secrets du documentaire, «le cinéma de la vraie vie», qui est aussi mis en scène...

Ilham a 12 ans. Depuis toute petite, elle adore raconter des histoires. Elle fait des films sur son ordinateur avec des héros qu'elle invente. Mais aujourd'hui, c'est à un autre exercice que Ilham va se livrer... Cette petite leçon de cinéma est une conversation à deux, à la fois joyeuse et profonde, entre une jeune fille et le réalisateur qui a choisi de faire son portrait. Au fond, c'est quoi, un documentaire?

Ilham filme le monde qui l'entoure, sa famille, ses grands-parents. Elle les interroge et s'interroge à son tour: comment les filmer? Que dire sur eux? Comme dans un jeu de poupées russes, deux films s'emboîtent, celui de l'auteur, mais aussi celui du modèle, qui participe activement à la création du tableau d'ensemble.

Liens de visionnement

Version originale française : vimeo.com/104604558
VO sous-titré allemand : vimeo.com/103999830
VO sous-titré anglais : vimeo.com/101790584
Mot de passe : PLC_JSB_MAGIQUE



Liens de visionnement

Version originale française : vimeo.com/182114360
VO sous-titré allemand : vimeo.com/132527869
VO sous-titré anglais : vimeo.com/104391998
Mot de passe : PLC_UM_MAGIQUE

«Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur»

Ursula Meier, 2015

A partir d'essais, de répétitions, de rushs et» d'extraits de films, ainsi que d'images tournées aujourd'hui, Ursula Meier fait littéralement naître un acteur à l'écran, Kacey Mottet Klein, qu'elle a découvert et dirigé à l'âge de 8 ans dans «Home», puis à 12 ans dans «L'Enfant d'en haut».

8 ans. 12 ans. 15 ans. Un corps qui grandit devant la caméra, s'imprègne de sensations, d'émotions, se confronte à ses limites, à ses zones d'ombre. Un corps qui au fil des années s'abandonne au personnage, transformant ce qui pouvait paraître un simple jeu (d'enfant) en un véritable travail d'acteur. C'est l'histoire d'une voix, d'une présence, d'un regard. Le portrait d'un adolescent qui s'est construit avec la caméra.

Prix du cinéma suisse du meilleur court métrage 2016

«Heidi chez le bruiteur»

Christian Frei, 2016

Anuk Steffen, 9 ans, joue le rôle-titre du nouveau film de «Heidi». Curieuse de tout, elle observe l'équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l'ingénieur du son.

Anuk entraîne ensuite les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle va participer à une expérience fascinante : bruiter une scène mythique de l'une des premières adaptations cinématographiques du roman de Johanna Spyri.

Une petite leçon de cinéma sur une figure légendaire du cinéma pour enfants et l'importance de la bande son.

Liens de visionnement

Version originale dialecte/allemand : vimeo.com/144487588
VO sous-titré français : vimeo.com/152393996
VO sous-titré anglais : vimeo.com/152256830
Mot de passe : PLC_CF_MAGIQUE

«Pas vu pas pris»

Frédéric Mermoud, 2016

Alice, 15 ans, a rendez-vous avec Mathieu, le garçon le plus populaire du lycée. Pour l'occasion, son amie Julie lui prête une jolie robe rouge. Alice n'a que des baskets usées. Ensemble, elles partent à la recherche de la paire de chaussures idéale, mais rien ne se passe comme prévu...

A travers l'histoire d'un désir contrarié, cette petite leçon de cinéma interroge la fonction du raccord regard, une figure centrale du langage cinématographique: c'est en montrant ce que regarde un personnage que l'on comprend ce qu'il ressent.

Liens de visionnement

Version originale française : vimeo.com/182114592
VO sous-titrée allemand : vimeo.com/182113573
VO sous-titrée anglais : vimeo.com/145392378
Mot de passe : PLC_FM_MAGIQUE

«Le découpage et la lumière»

Renato Berta, 2017

Muni d'un bouquet de fleurs, un homme entre dans un immeuble où il a rendez-vous. Visiblement, il ne connaît pas les lieux. Arrivé devant l'appartement qu'il pense être le bon, il entend à travers la porte des bruits étranges. Troublé, il veut vérifier sur son smartphone s'il ne s'est pas trompé d'adresse…

Répétée à trois reprises, avec un découpage et un éclairage à chaque fois différents, cette brève comédie montre comment le découpage et la lumière influencent la perception du spectateur de cinéma et peuvent changer sa compréhension de l'histoire. Découper et éclairer: deux gestes fondamentaux de la mise en scène!

En post-production

LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
Veuillez retourner
votre appareil
de 90°
PLAY
LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
You'll recognise me?
LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
Choisis ta
petite leçon!
FR
Découvre
une expérience
interactive uniq
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi
Aliquentum orci non urna sollicitudin cursus.
tellus nec erat auctor sollicitudin.
PLAY
Notre concept

UN SITE INTERNET INTERACTIF ET PARTICIPATIF

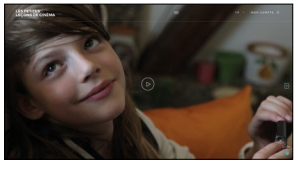
Sur le plan de l'éducation à l'image, les courts métrages de la collection des petites leçons de cinéma offrent un grand potentiel en termes d'extension numérique.

Sachant aussi que l'expérience du jeune spectateur d'aujourd'hui ne se limite plus aux salles obscures et au temps de visionnement d'un film, La Lanterne Magique développe un site Internet interactif et participatif qui exploite le potentiel éducatif, artistique et créatif de chacun des courts métrages sur tous les supports numériques.

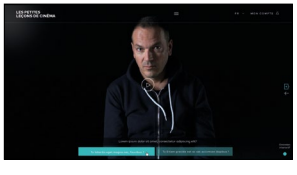
En accès libre pour sa plus grande partie, ce site web est développé en collaboration avec les auteurs des films. Disponible en français, allemand, italien, espagnol et anglais, il complète idéalement chaque petite leçon de cinéma et permet aux jeunes internautes d'en approfondir le contenu puis de mettre en pratique les connaissances ainsi acquises.

Sur le site Internet, chaque petite leçon fait d'abord l'objet d'un visionnement (en version originale sous-titrée ou doublée, dans la langue de l'internaute). Son contenu est ensuite approfondi par le biais d'un dialogue interactif avec son auteur, avant de donner matière à une activité participative.

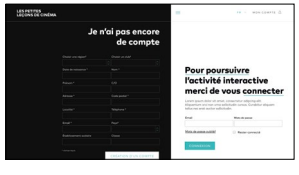
Visionnement, dialogue et activité: cet arc est appliqué à chaque petite leçon.



Court métrage



Dialogue interactif



Connexion ou création du compte

Activité participative

Prolongements

Des dialogues interactifs

Par le biais d'une vidéo interactive, le réalisateur du court métrage développe différents aspects traités dans son film sur le mode suivant: en s'adressant directement à l'internaute, il lui pose des questions à choix multiples. Selon la décision prise par l'internaute, le cinéaste répond en argumentant de manière différente.

Par exemple, dans son dialogue, le cinéaste Jean-Stéphane Bron pose la question de savoir s'il écrit ou non un scénario pour ses films documentaires. Il revient alors à l'internaute de cliquer sur la réponse qu'il juge plausible et de faire évoluer le dialogue dans la direction qui l'intéresse.

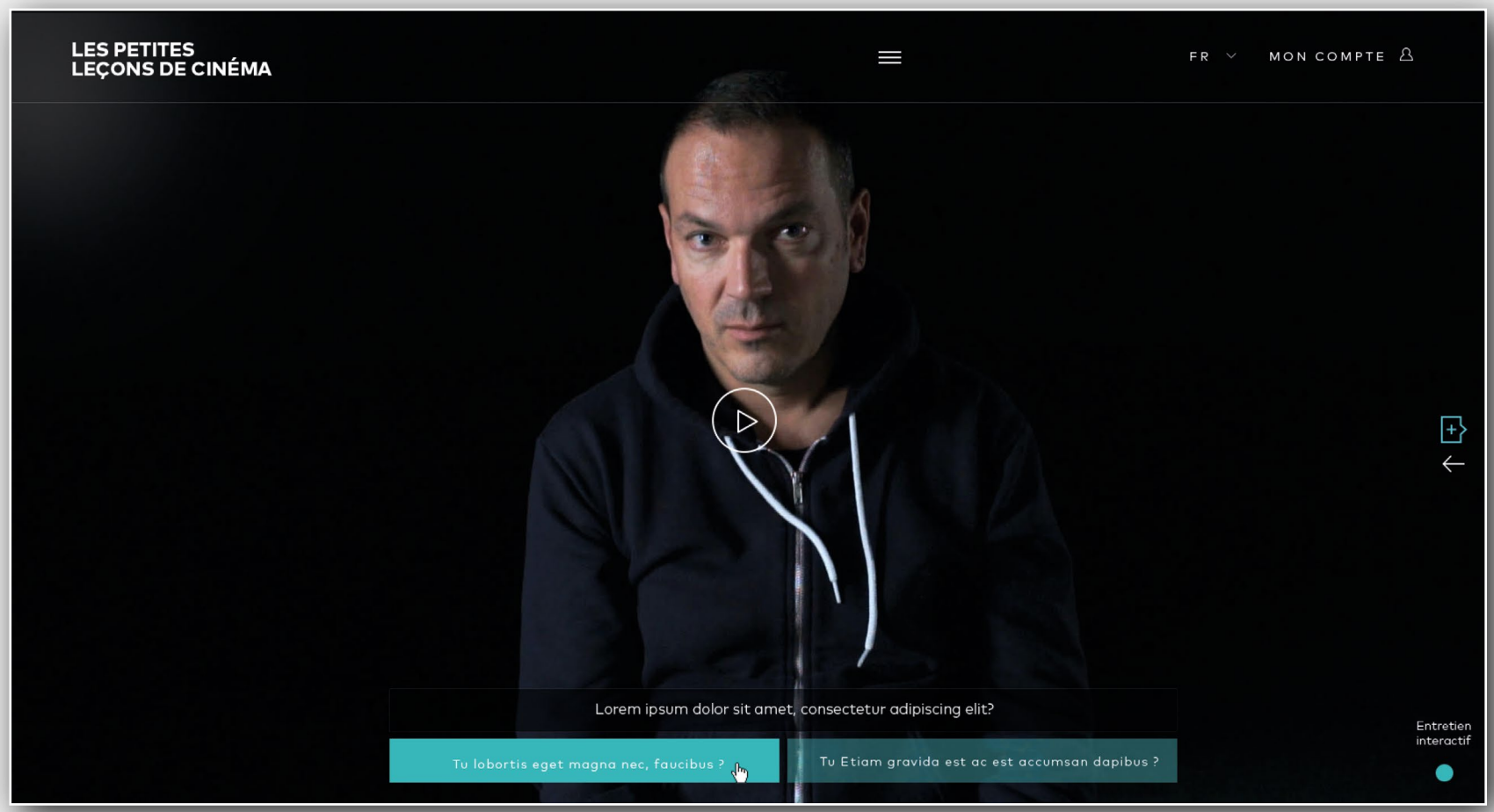
https://video.helloeko.com/v/M70agz

L'internaute peut ainsi entrer au cœur de la démarche cinématographique de l'auteur de la petite leçon de cinéma qu'il a visionnée. Fort de cette expérience et de ses acquis, il est ensuite invité à mener une activité participative, seul ou à plusieurs, en lien avec le thème de la petite leçon.

Des activités participatives

Le projet des petites leçons de cinéma online implique une forte participation de la part de l'internaute. La découverte du court métrage et le dialogue avec son réalisateur lui donnent des outils lui permettant d'entrer au cœur du processus créatif, en accomplissant une activité originale, dernière étape du parcours.

Pour accéder aux activités participatives, l'internaute est invité à s'enregistrer.


LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
FR
MON COMPTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
Tu lobortis eget magna nec, faucibus ?
Tu Etiam gravida est ac est accumsan dapibus ?
Entretien
interactif

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

«Une petite leçon de cinéma: le documentaire»

Il est proposé à l'internaute de réaliser son propre court métrage documentaire, dans le cadre de son environnement familial, en essayant d'appliquer l'approche et l'éthique suivies par le cinéaste dans sa petite leçon.

L'apprenti-cinéaste est invité à filmer un proche en lui demandant d'évoquer, de faire ou de montrer quelque chose de personnel, dans une démarche de respect.

Après avoir tourné son film, l'internaute peut le partager avec autrui sur «le mur des secrets», auquel il ne peut accéder qu'après l'avoir soumis à l'autorité de modération du site.

«Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur»

L'internaute prend connaissance d'une situation dramatique simple, à jouer seul, en se filmant lui-même ou par l'entremise d'un camarade, avec son téléphone, son appareil-photo ou sa caméra.

Il est invité à réaliser cinq prises successives de la situation. Chacune des prises est introduite par une nouvelle indication donnée à l'écran. Le but est d'approfondir son jeu, dans le sens où l'entend Ursula Meier.

Après avoir tourné ses cinq prises, l'internaute est invité à partager celle qu'il pense être la meilleure en l'uploadant sur un mur virtuel, auquel il ne peut accéder qu'après l'avoir soumise à l'autorité de modération.

FR MON COMPTE

Direction d'acteur

Upload tes vidéos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipcing elit. Aliquentum orci non urna sollicitudin cursus. Curabitur aliquam tellus nec erat auctor sollicitudin.

Vidéo n°1

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Format PDF ou ZIP. Max. 10 Mo

Vidéo n°2

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Format PDF ou ZIP. Max. 10 Mo

Vidéo n°3

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Format PDF ou ZIP. Max. 10 Mo

UPLOAD LE MONTAGE

Le film · Entretien interactif · **Activité participative** · En savoir plus

«Heidi chez le bruiteur»

L'internaute doit bruiter une séquence de film dont la bande son est incomplète. Il prend d'abord connaissance de cette séquence, qui a été spécifiquement tournée pour cette activité.

L'internaute essaye ensuite de bruiter la séquence qui comprend plusieurs actions successives. Pour chacune d'entre elles, un son manque. Pour combler ce manque, il dispose de trois objets possibles, mais dont le son diffère de façon subtile.

Après avoir choisi l'objet qui lui semble le plus adéquat pour bruiter le son manquant, l'internaute découvre par le biais d'une vidéo la façon dont le bruiteur le manipule pour en produire le son.

En passant à l'action suivante, l'internaute valide son choix de bruitage pour l'action précédente. Il peut revenir à tout moment en arrière pour changer de son (et donc d'objet). Après avoir terminé, il a la possibilité de visionner la séquence bruitée par ses soins autant de fois qu'il le souhaite.

Cette activité se fonde sur la créativité de l'internaute, son oreille, sa sensibilité et son libre arbitre. La palette de bruits à sa disposition est nuancée de manière à ce que toutes les options proposées fonctionnent avec les actions du film.

«Pas vu pas pris»

L'internaute est invité à jouer avec de petites séquences fictionnelles dont les articulations multiples interrogent la question du raccord regard, sa fonction dans le montage, le développement de la narration cinématographique et la perception de l'état émotionnel du personnage.

L'activité se présente sous la forme d'un film interactif. Le protagoniste en est un adolescent qui attend une amie avec qui il a rendez-vous. Pour tromper son attente, le garçon observe autour de lui, et ce qu'il voit modifie à la fois son humeur et l'action du film.

A plusieurs moments du film, l'internaute, par le biais d'un split screen, a le choix entre trois images possibles de ce que regarde le garçon. Selon le raccord qu'il choisit, il engendre une variation du scénario et fait avancer le récit.

Au terme de son parcours, l'internaute peut revoir en continu la version du film à laquelle il a abouti par ses choix successifs. Il a ensuite la possibilité de refaire une nouvelle version en cliquant sur d'autres options.

LES PETITES
LEÇONS DE CINÉMA
FR
MON COMPTE
Activité
participative

«Le découpage et la lumière»

Renato Berta met à disposition de l'internaute un corpus des rushs du tournage de sa petite leçon, de telle façon qu'il puisse expérimenter la possibilité d'un autre montage, en jouant lui aussi sur l'espace, le temps et la narration.

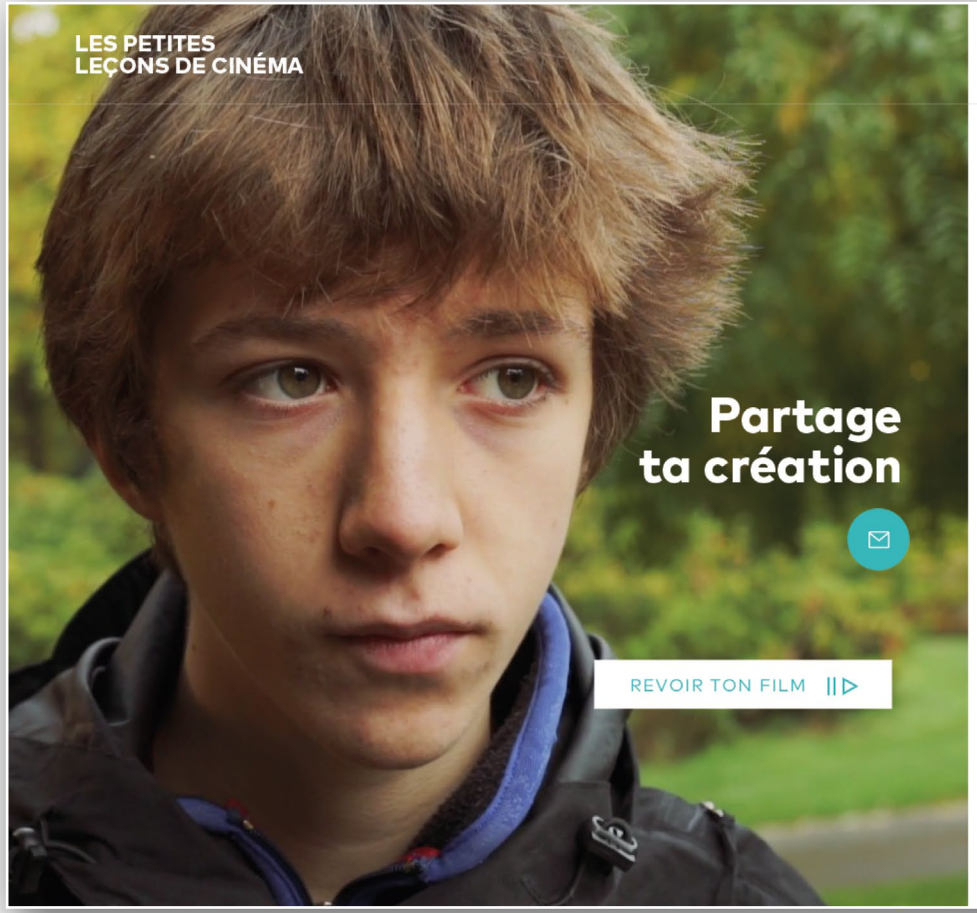
Le cinéaste a ajouté à ce corpus une série de plans supplémentaires, qu'il a tournés spécialement en perspective de cette activité.

Après avoir terminé et visionné son propre montage de la séquence-clef du film, l'internaute peut le confronter à un director's cut de Renato Berta, monté à partir des mêmes rushs et plans supplémentaires mis à disposition. En l'uploadant, il a aussi la possibilité de partager son montage avec d'autres internautes

Prolongements

Pour chaque petite leçon, les internautes voulant aller plus loin dans leur apprentissage peuvent également consulter un dossier à la fin de leur parcours. Ce dossier reprend et commente dans le détail les notions abordées par les auteurs dans leurs dialogues interactifs.

Chaque commentaire est illustré par des extraits de films du patrimoine, incitant l'utilisateur à enrichir sa culture cinématographique. Selon le thème abordé par la petite leçon, l'approche du cinéaste est aussi confrontée à d'autres démarches que la sienne.



FR MON COMPTE

En savoir plus sur le raccord regard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipcing elit. Aliquentum orci non urna sollicitudin cursus. Curabitur aliquam tellus nec erat auctor sollicitudin.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Proin aliquet, ipsum sed facilisis tincidunt, massa nulla varius nunc.
- Phasellus massa ipsum, placerat ac eu, hendrerit arcu.
- Suspendisse semper laoreet enim. Vestibulum tempor nisi ligula.
- Aliquam consequat quam a interdum pharetra.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DÉVELOPPEMENTS

La collection

A ce jour, quatre petites leçons de cinéma sont réalisées et exploités en salles. Il s'agit de celles de Jean-Stéphane Bron, Ursula Meier, Christian Frei et Frédéric Mermoud. Elles ont été et sont encore sélectionnées dans un grand nombre de festivals internationaux, totalisant à elles quatre plus d'une centaine de sélections.

Ces quatre petites leçons sont projetées en salles dans une dizaine de pays en avant-programme des séances organisées par La Lanterne Magique, où elles bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique. A moyen terme, elles auront été vues au cinéma par plus de 40'000 enfants dans une dizaine de pays (dont la Suisse).

En mai 2016 et en juin 2017, via ses partenaires européens, La Lanterne Magique a obtenu dans le cadre des Mesures européennes d'encouragement au développement de l'industrie audiovisuelle (MEDIA), des financements pour doubler les courts métrages de la collection en allemand, anglais, espagnol, français, italien, serbo-croate, et les sous-titrer en polonais et géorgien, ce qui ouvre des perspectives supplémentaires pour leur diffusion tant en salles qu'à la télévision.

La petite leçon de Renato Berta sur le découpage et la lumière est en phase de finition, alors que plusieurs cinéastes suisses confirmés réaliseront bientôt la leur. Andrea Štaka jouera avec les genres cinématographiques en donnant les moyens au jeune spectateur de les identifier et de les différencier. Bettina Oberli montrera que la mise en scène est surtout une affaire de choix. Fulvio Bernasconi traitera le thème du temps cinématographique. Enfin, Petra Volpe s'intéressera à la manière dont les cinéastes trouvent leurs idées de films.

La collection va aussi connaître un développement international. Des cinéastes de renom comme Olivier Assayas, Céline Sciamma, Albert Serra, Miguel Gomez, Mathieu Amalric et Pippo Delbono ont en effet fait part de leur intérêt pour le projet.

Le site Internet

Une première mise en ligne du site Internet des petites leçons de cinéma est prévue dans le cours de l'année 2018. Les jeunes internautes pourront dès lors approfondir les thématiques des courts métrages de Jean-Stéphane Bron, Ursula Meier, Christian Frei et Frédéric Mermoud.

La Radio Télévision Suisse et Schweizer Radio und Fernsehen, principaux partenaires de diffusion du projet, contribueront au rayonnement du site sur le plan suisse, en particulier via les plateformes jeunesse que constituent RTS Découverte et SRF mySchool.

Les soutiens précités de MEDIA portant aussi sur le doublage et le sous-titrage des contenus du site Internet, celui-ci est promis à un rayonnement européen et international. Les différents partenaires MEDIA de La Lanterne Magique en assureront la promotion auprès de leurs audiences respectives.

Une deuxième mise en ligne est prévue en 2019, avec les développements Web des petites leçons de Renato Berta, Céline Sciamma, Andrea Štaka et Pippo Delbono.

Le projet des petites leçons on line a été conçu selon un modèle évolutif qui permettra d'intégrer, au fur et à mesure de leur production, les contributions à venir des cinéastes suisses et internationaux intéressés.

ROD.
"LE DÉCOUPAGE ET LA LUMIÈRE"
ROLL
A 3
SCENE
3/14
DIRECTOR:
RENATO BERTA
CAMERA:
LEANDRO MON
DATE:
9 /5 /2017
TAKE
1

FINANCEMENTS

Les courts-métrages de la collection des Petites Leçons de cinéma sont produits par Milos-Films SA dont le siège est à Neuchâtel. Les petites leçons réalisées par des réalisateur non suisses font l'objet de coproductions avec des sociétés sises dans les pays d'origine des cinéastes.

Reconnus comme de véritables films d'auteur, ces courts-métrages sont financés par des demandes d'aides à la production classiques auprès de l'Office fédéral de la culture (OFC), Cinéforom, Zürcher Filmstiftung, ainsi que par des soutiens ponctuels d'autres fondations. La Radio Télévision Suisse et Schweizer Radio und Fernsehen ont signé avec Milos-Films SA un accord de coproduction.

Le site Internet étant une initiative de l'Association La Lanterne Magique, celle-ci se charge de réunir le financement relatif à son développement, notamment auprès de fondations de droit privé.

la Lanterne magique
club de cinéma pour enfants

MILOS

Association La Lanterne Magique
CP 1676, 2001 Neuchâtel

box@lanterne.ch
+41 (0)32 723 77 00
www.lanterne-magique.org

MEDIA PARTNER

RTS Radio Télévision Suisse

SRF Schweizer Radio und Fernsehen

Avec le soutien du programme Europe créative de l'Union européenne