

Une thématique générale, 13 films et 2 axes d'exploration : voici la formule du cycle « Élèves et Spectateurs » que nous vous proposons pour l'année scolaire 2018/2019. Découverte du cinéma, de son histoire, de ses auteurs sont toujours au programme. Aux côtés de films d'actualité ou contemporains, vous retrouverez du cinéma d'animation, des films de genre produits et réalisés dans de nombreux pays : Hongrie, Japon, Allemagne, France, Canada, Irlande, Luxembourg et États-Unis. Une programmation riche de propositions esthétiques variées qui vous permettra de personnaliser au mieux votre travail de découverte cinématographique auprès de vos élèves. Dans chacune des rubriques que nous proposons, vous trouverez les idées principales soulevées par les films en écho à la thématique générale abordée cette année.

Raconter, interpréter et donner l'illusion du réel

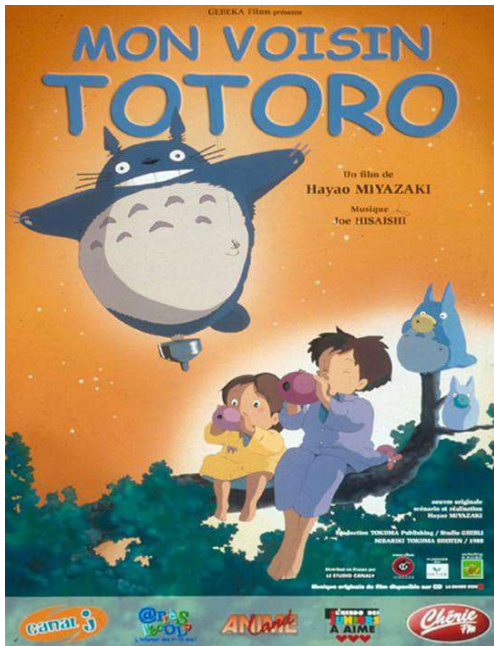
Les vues Lumière furent les premiers films à être projetés lors de la première projection publique et payante le 28 décembre 1895 à Paris. Ces vues de moins d'une minute offraient aux spectateurs des images en connexion avec le réel - *Sortie des usines Lumière, L'arrivée du train en gare de la Ciotat, Repas de bébé...* Louis et Auguste Lumière offraient ainsi aux spectateurs les premiers films documentaires de l'histoire du cinéma. George Méliès a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice en composant des oeuvres fantastiques pour lesquelles il inventa de nombreux trucages inspirés par son métier d'illusionniste. Le père des effets spéciaux conquiert ainsi le public par ses ingénieux artifices. Le cinéma a depuis pris une place de choix dans nos pratiques culturelles. Le taux de fréquentation des salles de cinéma n'a jamais été aussi important ces dernières années - 217 millions de spectateurs en France en 2017 d'après le rapport du CNC. Le cinéma est à la fois un art et une industrie, une machine à rêver et à réfléchir. Les images créées mettent en relation le réel et l'imaginaire et ne cessent de questionner le spectateur sur son rapport au réel. Ce dernier a conscience que la fiction est construite, façonnée. Les réalisateurs nous racontent des histoires inspirées ou non d'une réalité existante, individuelle ou collective. Que cela soit un fait historique connu de tous, un fait de société contemporain ou des histoires semant la confusion entre la réalité et la fiction, les images supposent une réinterprétation de la part du spectateur. Le cinéma est un art de l'illusion avant tout et les films proposés cette année offrent l'occasion de questionner notre rapport au monde réel, et de tenter ensemble de démêler le « vrai » du « faux ».

L'imagination comme remède aux plaies de l'âme

L'imagination est indissociable du monde de l'enfance. Les deux sœurs héroïnes de **Mon voisin Totoro** côtoient le surnaturel dans leur quotidien, prenant des formes singulières et réconfortantes que seuls les enfants voient. Le film de Hayao Miyazaki est un mélange d'onirisme et de réalisme où se mêlent une divinité protectrice de la forêt, un « chat bus » ou encore des « noiraudes ». **Le Tableau** ouvre les portes du monde de l'Art pictural aux jeunes spectateurs. Dans un tableau inachevé, Toupins, seuls personnages achevés, ont pris le pouvoir sur les autres et instaurent un système hiérarchique inégalitaire. Les Pafinis et les Reufs décident de partir en quête du peintre qui les a créés à travers des oeuvres picturales célèbres pour tenter de restaurer la paix et comprendre les motivations du peintre. **Max et les Maximonstres** balade le spectateur entre réalité et univers imaginaire peuplé de monstres sauvages dans lequel se réfugie le jeune Max devenu ingérable. Le contexte familial et le besoin d'attention de l'enfant qui se sent rejeté sont les principales causes de son comportement. Le défi de Max sera de taille : il devra nouer des liens avec autrui, mieux comprendre son entourage et mieux gérer ses émotions. **Parvana** est une fable réaliste animée évoquant l'amour que porte une petite fille à sa famille dans un pays où les femmes sont peu considérées. Elle usera de son imagination pour contrecarrer, le régime des Talibans et tenter de subvenir aux besoins de sa famille. L'oppression subie par les femmes et leur désir d'émancipation sont au coeur de ce récit. **Hugo Cabret** est une invitation à la découverte du Paris de la fin du XIXème siècle, celui qui vit naître le cinématographe. Hugo, jeune orphelin, tente d'achever la création léguée par son père : un automate mécanique dont une pièce essentielle manque. Il fera la connaissance d'un homme brisé qui l'aidera dans son aventure : l'illustre George Méliès. À travers ce film, Martin Scorsese réhabilite un grand nom du cinéma des premiers temps.

La fiction pour mieux interpréter le réel

L'île aux chiens est une dystopie écolo-politique en stop-motion entre humour et second degré en rapport direct avec notre monde. Le film dénonce à travers la déportation des chiens sur une île, la mauvaise gestion des déchets de nos sociétés et la politique présentée dans le film menace la démocratie en manipulant les foules et en instrumentalisant la presse et donc l'opinion publique pour mieux servir ses propres intérêts. Charles Chaplin réalisa avec son premier film parlant une oeuvre satirique ouvertement engagée contre les Nazis avant l'entrée en guerre des États-Unis dans la 2nde Guerre mondiale - **Le dictateur**. En jouant sur des situations comiques, Chaplin défiait Hitler. **Bienvenue à Gattaca** est une fable sur les dérives de la science doublée d'un thriller offrant une vision du futur terrifiante mettant en avant une discrimination d'un nouveau genre, la discrimination génétique. **Good bye, Lenin !** témoigne de l'ostalgie, la nostalgie de l'ancienne république démocratique allemande (RDA), à travers l'histoire d'Alexander qui cache la réalité de la chute du mur à sa mère à peine sortie du coma en recréant l'illusion d'une Allemagne révolue. **La lune de Jupiter** est une fable sociale oscillant entre fantastique et thriller témoignant des violences et de l'exploitation dont sont victimes les migrants, avec une virtuosité technique époustouflante. La réalisatrice Chloé Zhao - **The rider** - propose une version fictionnalisée de la vie de Brady Jandreau, jeune homme de vingt ans passionné de chevaux. Cette rencontre déterminante offre aux spectateurs un film à la frontière du documentaire et de la fiction où l'histoire qui se joue devant nos yeux a déjà eu lieu. Une véritable leçon de vie ! Dans **Night Call**, Lou se lance dans le commerce du voyeurisme et du sensationnalisme à outrance en vue de vendre des vidéos d'accidents en tout genre à des chaînes de télévision dont l'unique portée est de faire de la violence réelle un spectacle télévisé. L'audience n'a aucune limite ! **Chante ton bac d'abord** est un documentaire musical sur 6 adolescents de Boulogne-sur-Mer qui nous confient leurs rêves, leurs peurs face à l'avenir et leurs désillusions de leur vies de presque bacheliers.

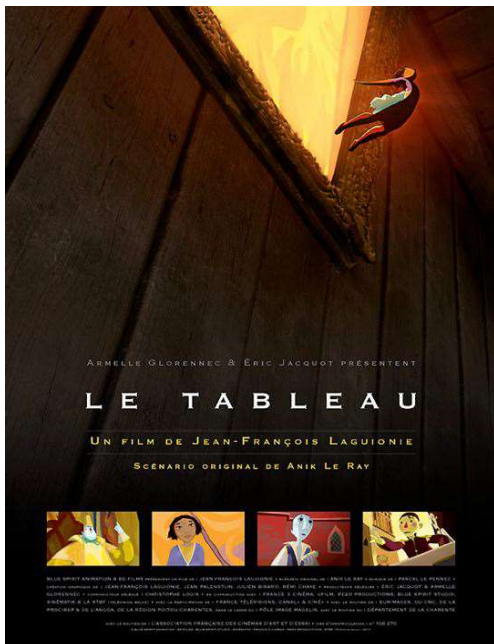

Mon voisin Totoro

Film d'animation de Hayao Miyazaki - 1999 - Japon - 1h27 - couleurs - version française

Dès 6 ans - CP - CE1 - pas d'interventions autour de ce film.

Résumé : Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont rapidement découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est un esprit de la forêt, rare et fascinante. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois sortes de totoros : l'O totoro (gros), le chu totoro (moyen) et le chili totoro (petit).

Le tableau

Film d'animation de Jean-François Laguionie - 2011- France - 1h16 - couleurs - version française

Dès 6 ans - CP - CM2

Résumé : Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu'un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l'harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

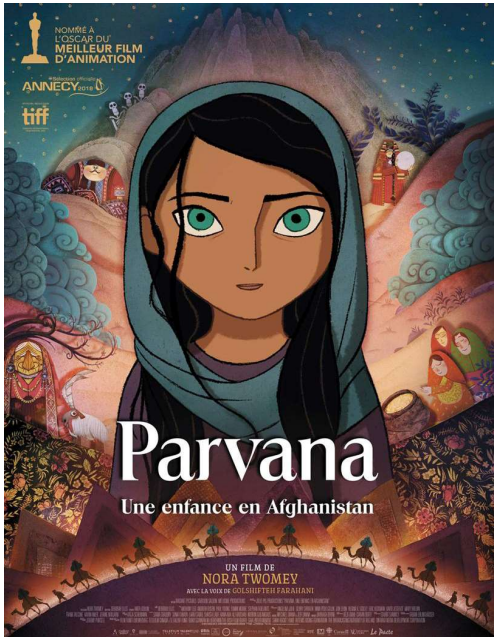

Max et les Maximonstres

Film de Spike Jonze - 2009 - États-Unis - 1h42 - couleurs - version française et version originale sous titrée en français

Dès 8 ans - CE2 -6ème

Résumé : Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres attendent désespérément un leader pour les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque Max est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que régner sur un royaume n'est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au départ...

Parvana

Film d'animation de Nora Twomey - 2018 -
Canada/Irlande/Luxembourg - 1h34 - couleurs - version française
Dès 9 ans - CM1 - 5ème
Sortie en salle le 27 juin 2018

Résumé : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.

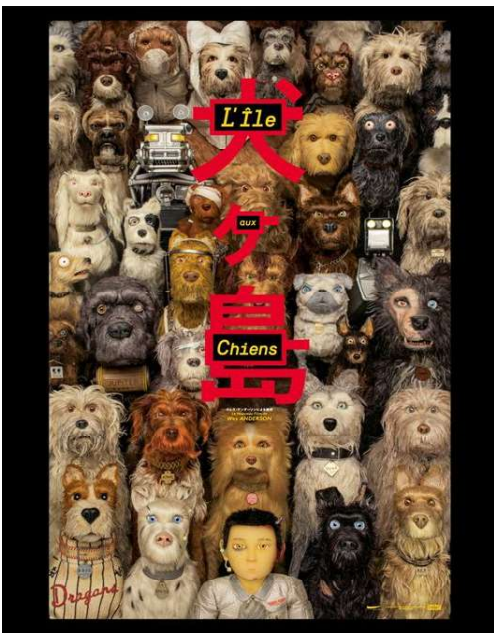
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Hugo Cabret

Film de Martin Scorsese - 2011 - États-Unis - 2h08 - couleurs -
version française
Dès 8 ans - CE2 - 5ème

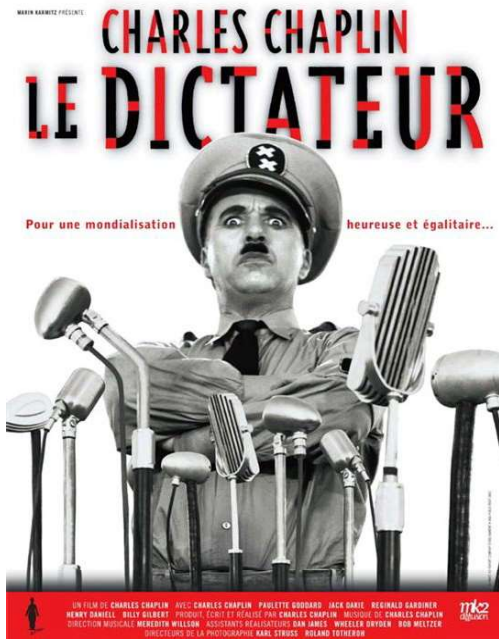
Résumé : Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo, orphelin de douze ans, vit dans une gare derrière les horloges qu'il entretient. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. Hugo est convaincu que le robot, dont la vocation est d'écrire, renferme un ultime message de son père. Il est pris en flagrant délit par un vieux monsieur tenant une boutique de jouets, qui lui confisque son carnet de croquis. Hugo, en tentant de récupérer son carnet, rencontre la filleule du marchand de jouets, qui devient alors son ami.

L'île aux chiens

Film d'animation de Wes Anderson - 2018 - États-Unis - 1h42 -
couleurs - version française ou version originale sous titrée
De la 5ème à la Terminale

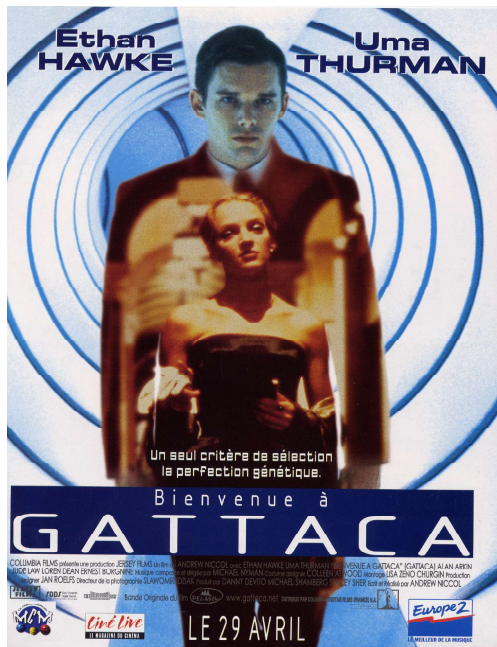
Résumé : En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'Île aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Le dictateur

Film Charles Chaplin - 1945 - États-Unis- 2h06 - noirs et blancs - version française ou version originale sous titrée français
De la 5ème à la Terminale

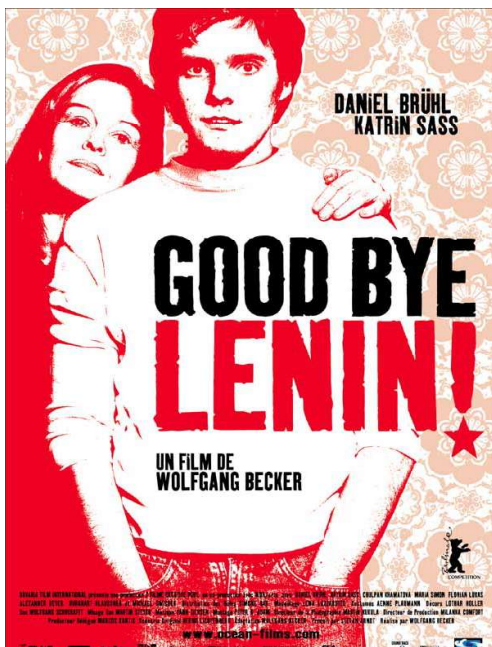
Résumé : Lors de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire nommé la Tomenia et ressemblant beaucoup à l'Allemagne, un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote de chasse nommé Schultz. Tous deux réussissent à s'enfuir en avion mais l'appareil s'écrase et le soldat est blessé. Devenu amnésique, il passe de longues années à l'hôpital, coupé du monde. Entre-temps, la Tomenia est devenue un régime dictatorial et fasciste, dirigé par Adenoïd Hynkel, en fait Adolf Hitler, et les Juifs sont persécutés comme sous le régime nazi.

Bienvenue à Gattaca

Film de Andrew Niccol - 1998 - États-Unis - 1h46 - couleurs - version originale sous titrée français uniquement
De la 4ème à la Terminale

Résumé : Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Vincent, enfant au capital génétique « imparfait » et au cœur fragile, vit dans une société où la perfection se lit dans les gènes. Il corrompt le système pour réaliser son rêve : partir dans l'espace. Vincent prend l'identité de Jérôme, candidat idéal pour Gattaca, dont la vie a été détruite par un accident de voiture. Vincent doit se livrer quotidiennement à une discipline stricte : effacer toutes traces corporelles de sa personne et semer les caractéristiques génétiques de Jérôme. Cependant, une semaine avant son départ pour Titan, le directeur de l'Agence Spatiale est assassiné et tous les membres du programme deviennent des suspects en puissance. L'enquête mène les policiers sur les traces de Vincent...

Good bye, Lenin !

Film de Wolfgang Becker - 2007 - Allemagne - 1h58 - couleurs - version originale sous titrée en français uniquement
De la 3ème à la Terminale

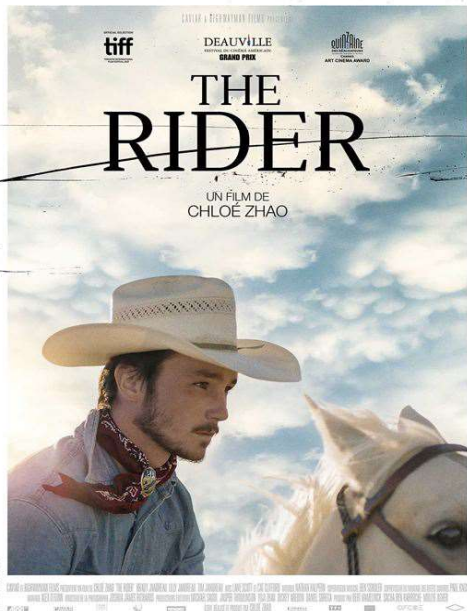
Résumé : Alex, un jeune Berlinoise de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d'un infarctus. Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son cœur affaibli ne pourrait supporter. Profitant de son alitement, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour d'elle son univers familial, convoque les jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien cosmonaute, reconverti en chauffeur de taxi, et s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de l'appartement, remis aux normes socialistes.

La lune de Jupiter

Film de Kornel Mundruczo - 2017 - Hongrie - 2h00 - couleurs -
version originale sous titrée en français uniquement
De la 3ème à la Terminale

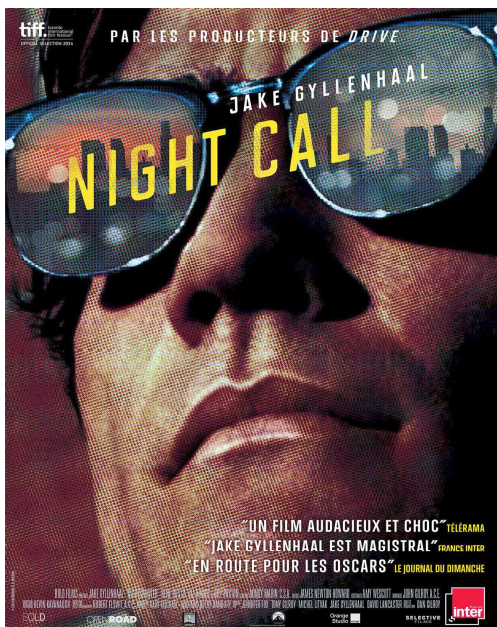
Résumé : Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en quête d'argent et de sécurité, poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan, Stern décide de tout miser sur un monde où les miracles s'achètent.

The rider

Film de Chloé Zhao - 2017 - États-Unis - 1h44 - couleurs - version
originale sous titrée en français
Dès la 2nde jusqu'à la Terminale

Résumé : Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.

Night call

Film de Dan Gilroy - 2014 - États-Unis - 1h57 - couleurs - version
française ou version originale sous titrée en français
Dès la 2nde jusqu'à la Terminale

Résumé : Sans emploi, paumé et voleur à ses heures, Lou Bloom, inspiré par une équipe de tournage indépendante en train de filmer un accident de voiture, décide de se lancer dans cette voie. Et pour cela il est prêt à tout. Au volant de sa voiture, il parcourt les rues nocturnes de Los Angeles à la recherche d'une affaire qui lui permettra de percer, parmi les faits divers les plus sanglants. Il rencontre Nina, la rédactrice en chef d'une chaîne de télévision, et tente de la convaincre de ses talents de journaliste. Sa devise : « pour gagner au loto, il faut de l'argent pour se payer un ticket ». Obsédé par l'idée de réussir, il prend des risques inconsidérés et est prêt à mettre en danger sa vie et celle d'autrui...

Chante ton bac

Documentaire en partie chanté de David André - 2014 - France - 1h22- couleurs

De la 2nde à la Terminale

Résumé : Chante ton bac d'abord raconte l'histoire tumultueuse d'une bande de copains de Boulogne-sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. Un an entre rêves et désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la classe moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et l'émotion.

Modalités de participation

Inscription de 2 classes minimum par établissement.
Choix de 2 films minimum par classe parmi les films proposés.

Frais de participation

- **2€** par élève pour 2 documents d'accompagnement imprimés correspondant au choix des films (A3 recto/verso en couleurs)
- **100€** par classe inscrite pour 1 intervention d'une heure autour des films – inscription pour 2 classes minimum (pas de facturation de frais de transport).
 - Prix de la place : **2,60 €** par élève et par film
 - Projections : de novembre 2018 à mai 2019
- Interventions en classe de novembre 2018 à mai 2019

Contact : Jérôme Elias

03 20 58 14 16

jeunepublic@cineligue-hdf.org

Cinéligue Hauts-de-France est une association loi de 1901 de la Ligue de l'enseignement, soutenue par la Région Hauts de France, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Jeunesse et des Sports et le Centre National du Cinéma.