

Dossier pédagogique

LE GRAPHINÉMA

-

Outil de médiation proposant la composition originale d'une affiche de cinéma.

-

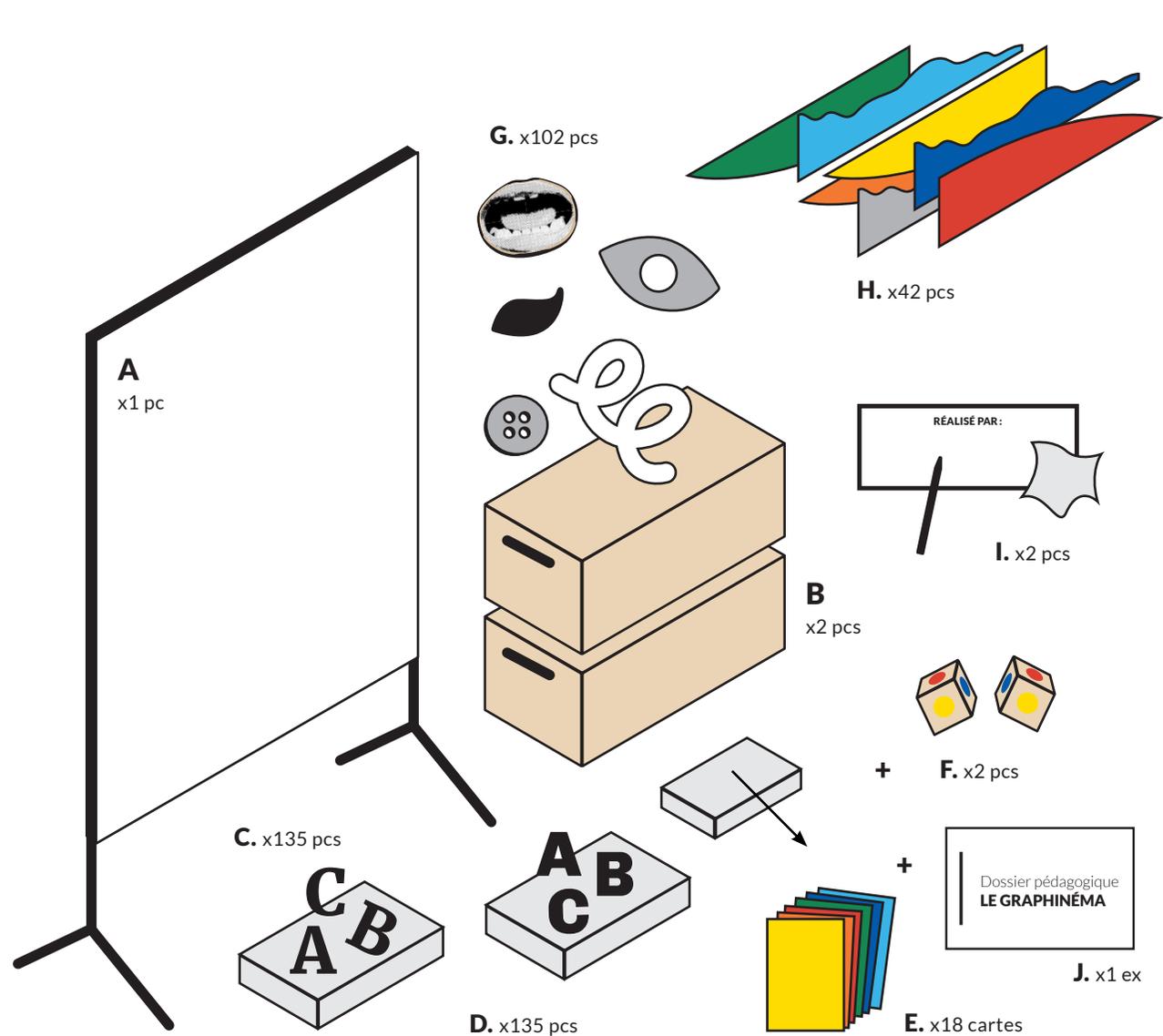

Commanditaire : Cinéma l'Alhambra, en coproduction avec Cannes Cinéma et les Pôles régionaux d'éducation aux images.

Sommaire

_ Contenus de l'outil	p. 3
_ Introduction de l'atelier	p. 4
_ Étape 1 : Le choix du film	p. 5
_ Étape 2 : Les cartes genre & synocartes	p. 6-7
_ Étape 3 : Les fonds colorés	p. 8
_ Étape 4 : Le titrage	p. 9
_ Étape 5 : Les formes	p. 10-11
_ Étape 6 : La composition	p. 12-13
_ Étape 7 : Les crédits	p.14

Contenus de l'outil

A_Tableau magnétique*
> Format 150x120cm

B_ Caisses de rangement

C_Lettres aimantées
> typographie "Merriweather"

D_Lettres aimantées
> typographie "Chivo"

E_Cartes pédagogiques
x 6 cartes "Genre"
x 12 cartes "Synopsis"

F_ Dés de médiation

G_ Pièces en PVC aimantées

H_ Fonds colorés magnétiques

I_ Support effaçable

J_ Dossier pédagogique

* Suivre la notice de montage
située dans l'emballage

Introduction de l'atelier

Les médiateurs disposent les outils comme ils le souhaitent. Ils peuvent inviter les participants à se servir à même les caisses ou sortir les différentes formes, fonds colorés et lettres magnétiques des caisses pour les répartir sur des tables.

Ils ont la possibilité d'inviter le jeune public à se revêtir d'un rôle pour aborder l'atelier, celui d'affichiste de cinéma ou, d'un point de vue plus moderne, celui de designer graphique.

Exemple de discours narratif :

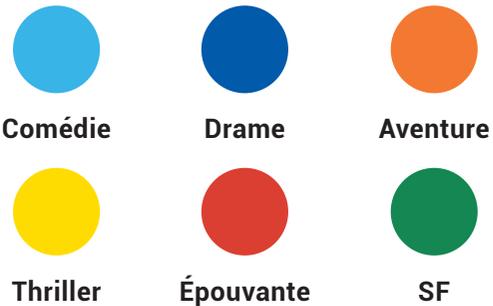
Endossez le rôle de graphistes, spécialistes de la composition des affiches de cinéma.

Votre travail va reposer sur les choix typographiques, les associations colorées et l'usage des symboles qui donneront envie aux spectateurs de venir voir le film qui vous aura été attribué.

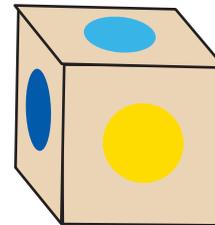

Étape n°1: Le choix du film

Les genres disponibles :

1 Exemple si l'on tombe sur le genre "Comédie"

2

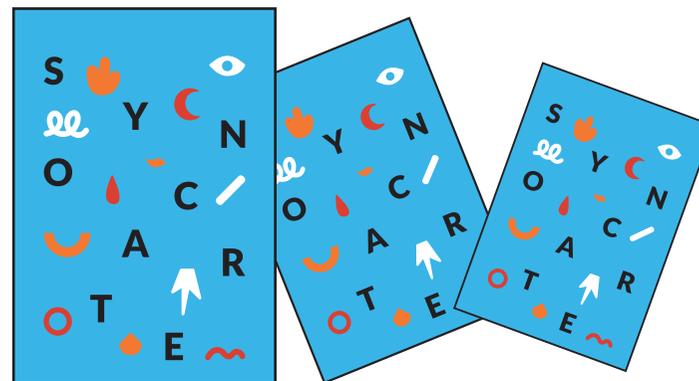

Les médiateurs répartissent les participants par groupe en fonction des zones de compositions à disposition .

Ils invitent ces jeunes réalisateurs à tirer au sort le type de film dont ils vont composer l'affiche (1).

Les participants récupèrent ensuite la Carte Genre (2) correspondant à leur tirage puis choisissent au hasard une Synocarte (3) du genre cinématographique pioché en se basant sur les codes couleurs attribués.

3

Étape n°2: Les cartes genre & synocartes

Cartes Genre

La carte Genre permet de donner une définition à la catégorie tirée au sort, elle donne aussi des indications sur les ambiances visuelles généralement utilisées (couleurs, typographie).

Synocartes

Elles contiennent les synopsis des films, l'année de production, le·s réalisateur·s et le pays de production.

Médiation possible*

> Questionner sur le genre avant la découverte de la carte

> Lire à voix haute le synopsis pour permettre une composition collective

> Organiser un brainstorming collectif pour choisir les éléments permettant de représenter le film

CONTRAINTES DE COMPOSITION

DÉFINITION DU GENRE

La comédie, a pour but de divertir en représentant les ridicules des caractères et des mœurs (habitudes relatives à la pratique du bien et du mal), d'une société.

Les affiches de comédies sont multicolores, drôles et dynamiques elles évoquent le rire, l'amitié, l'amour, le bonheur et le ridicule.

COULEURS

La joie - L'inspiration - Le rêve

La chaleur - L'humour - La vie

L'excitation - L'intensité - L'amour

TYPOGRAPHIE(S)

A

Chivo
Impactante
Moderne

Carte de genre

* Possibilité d'ajouter des films, de faire le lien avec des programmations en cours, les scénarios de médiation sont ouverts.

Synocarte

C O M É D I E

CHICKEN RUN

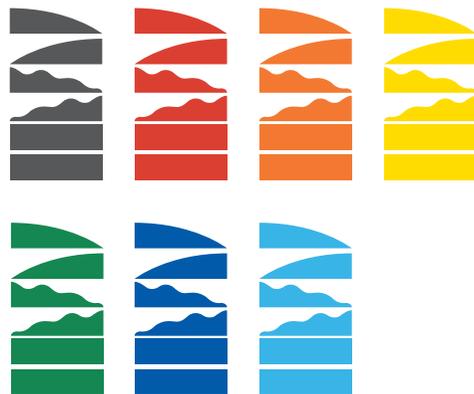
2000
Peter Lord & Nick Park
Britannique, français, américain

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consœurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête. Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un « coq-boy libre et solitaire », Rocky, atterrit dans la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas le choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole un jour ou l'autre.

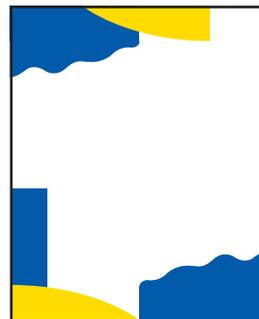
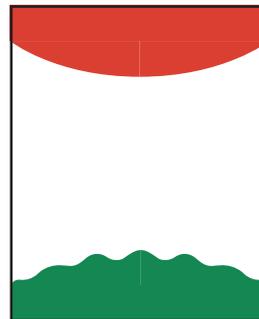
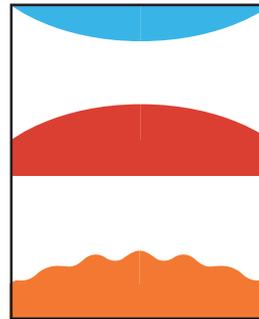
<p>C O M É D I E</p> <p>CHICKEN RUN</p> <p>2000 Peter Lord & Nick Park Britannique, Français, Américain</p> <p>En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consœurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête. Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un «coo-boy» libre et solitaire, Rocky, atterrit dans la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas le choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole un jour ou l'autre.</p>	<p>C O M É D I E</p> <p>EN LIBERTÉ !</p> <p>2018 Pierre Salvadori Français</p> <p>Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le filicourageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antonio injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiser leurs vies à tous les deux.</p>	<p>D R A M E</p> <p>HORS-JEU</p> <p>2006 Adar Panahi Iranien</p> <p>Qui est cet étrange garçon assis tranquillement dans le coin d'un bus rempli de supporters déchainés en route pour un match de foot ? En réalité, ce garçon effaçé est une fille déguisée. En Iran, les femmes aussi aiment le foot mais elles ne sont pas autorisées à entrer dans les stades. Avant que le match ne commence, elle est arrêtée et confiée à la brigade des moeurs. Pourtant, cette jeune fille refuse d'abandonner. Elle use de toutes les techniques possibles pour voir le match, malgré tout.</p>	<p>D R A M E</p> <p>LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL</p> <p>1988 Djibril Diop Mambety Sénégalais, Français, Suisse</p> <p>Siti, une fillette de 12 ans, handicapée et très pauvre, quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, pour gagner un peu d'argent et nourrir sa famille. Un matin, après avoir été une fois de plus humiliée par une bande de garçons vendeurs de journaux à la criée, elle décide d'arrêter de mendier et de vendre comme eux des «soleils», célèbre quotidien sénégalais. Ce que les garçons font, les filles aussi peuvent le faire ! Désormais elle gagnera elle-même sa vie et pourra aider sa grand-mère. Mais le petit monde des vendeurs de journaux, depuis longtemps réservé aux garçons, est sans pitié et pour y arriver elle devra se battre. Ce faisant, elle rencontrera la douleur mais également le rêve et l'amitié.</p>
<p>A V E N T U R E</p> <p>LE DIRIGEABLE VOLÉ</p> <p>1966 Karel Zeman Italien, tchécoslovaque</p> <p>En 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l'Europe et parviennent au-dessus de l'Océan. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une île inconnue... Ils y vivent comme Robinson, découvrent le repaire du légendaire Capitaine Nemo et affrontent une bande d'aventuriers.</p>	<p>A V E N T U R E</p> <p>AZUR & ASMAR</p> <p>2006 Michel Ouziel Français, belge, espagnol, italien</p> <p>Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de le retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devants grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...</p>	<p>T H R I L L E R</p> <p>COURS, LOLA, COURS</p> <p>1998 Tom Jørgen Allemand</p> <p>Manni est un petit malfaît qui accepte de se mouiller pour un gros coup : en revendant des diamants volés, il obtient cent mille marks, qu'il doit remettre à midi à un trafiquant. Mais il perd le sac contenant l'argent dans le métro berlinois. En dernier recours, il appelle sa copine, Lola, vingt ans, les cheveux rouges, fragile mais déterminée. Manni lui résume la situation. Il est onze heures quarante. Si dans vingt minutes, Manni ne récupère pas l'argent, c'est un homme mort. Désespérée, la jeune femme s'élanche dans la capitale. Elle a vingt minutes pour trouver cent mille marks, rejoindre Manni et ainsi sauver l'homme de sa vie...</p>	<p>T H R I L L E R</p> <p>FENÊTRE SUR COUR</p> <p>1954 Alfred Hitchcock Américain, Britannique</p> <p>À cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Homme d'action et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de l'immeuble qu'il occupe dans Greenwich Village. Et ses observations l'amènent à la conviction que Lars Thorwald, son voisin d'en face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout d'abord pas au sérieux, ironisant sur l'excitation que lui procure sa surveillance, mais finit par se prendre au jeu...</p>
<p>S C I E N C E - F I C T I O N</p> <p>MÉTROPOLIS</p> <p>1927 Fritz Lang Allemand</p> <p>En 2026, Metropolis est une mégapole dans une société dystopique divisée en une ville haute où vivent les familles intellectuelles dirigeantes, dans l'oisiveté, le luxe et le divertissement, et une ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville et sont opprimés par la classe dirigeante. Un savant fou, l'hybride Rotwang, met au point un androïde à l'apparence féminine, pour mener les ouvriers à se rebeller contre le maître de la cité, Joh Fredersen.</p>	<p>S C I E N C E - F I C T I O N</p> <p>MARS ATTACKS !</p> <p>1996 Tim Burton Américain</p> <p>Un peu partout sur la Terre, des soucoupes volantes arrivées de la planète Mars survolent les plus grandes villes du monde. Le président des États-Unis, ainsi que ses conseillers militaires, scientifiques et médiatiques décident d'entrer en communication avec ces êtres venus d'ailleurs et dont les intentions leur sont encore inconnues. Mais suite à un malentendu, les martiens attaquent et déciment la population à coup de pistolets lasers. Des citoyens ordinaires, tous différents les uns des autres, vont faire face à leur façon à ces troupes de petits envahisseurs verdâtres clairement pas dénués d'humour.</p>	<p>É P O U V A N T E</p> <p>FRANKENSTEIN</p> <p>1931 James Whale Américain</p> <p>Henry Frankenstein est un jeune scientifique qui rêve de créer un être humain à l'aide de ses connaissances. En compagnie de son assistant Fritz, les deux hommes vont concrétiser ce dessein à partir de morceaux de cadavres mais l'expérience va tourner au cauchemar. En effet, le monstre à qui les savants ont greffé le cerveau d'un criminel va échapper à leur contrôle et commettre plusieurs meurtres.</p>	<p>É P O U V A N T E</p> <p>LES DENTS DE LA MER</p> <p>1975 Steven Spielberg Américain</p> <p>À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d'Amity découvrent sur le littoral le corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors d'interdire l'accès des plages mais se heurte à l'hostilité du maire uniquement intéressé par l'afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs...</p>

Étape n°3: Les fonds colorés

Les participants viennent ensuite se saisir de bandes magnétiques colorées pour composer un fond sur leur affiche en adéquation avec l'univers de leur film. Ils se basent pour cela sur les codes graphiques reliés à chaque genre cinématographique.

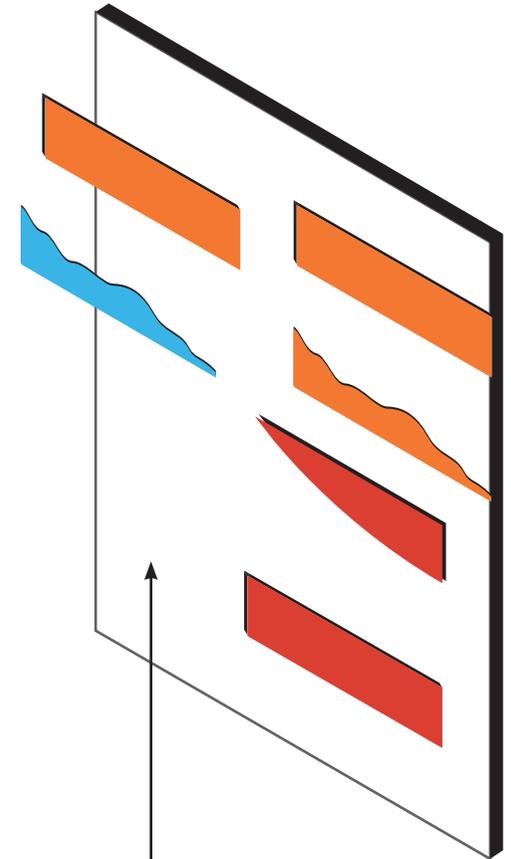

7 couleurs disponibles
> 6 formats / couleur
42 pcs au total

Le fond de l'affiche se compose à partir de trois couleurs représentatives du genre attribué. Les couleurs ont été déterminées et réparties par genre sur la base d'une analyse des affiches de cinéma.

Le sens d'assemblage est libre et propose de multiples compositions

Les bandes magnétiques s'aimantent directement sur le panneau

Étape n°4: Le titrage

Les élèves sélectionnent la typographie qu'ils vont utiliser pour insérer le titre du film sur leur affiche. Les polices de caractères mises à disposition sont libres de droit et s'inspirent des méthodes courantes de titrage dans l'affiche de cinéma.

La Chivo - Black

Typographie dite linéale moderne et impactante, adaptée aux films futuriste, urbain, comiques, etc.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnpq
rstuvwxyz

La Merriweather - Black

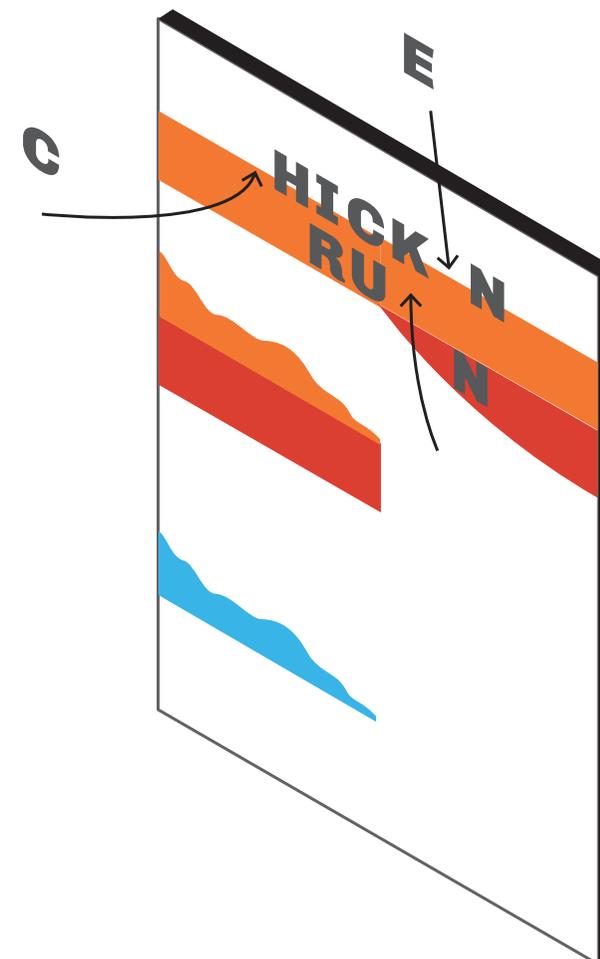
Typographie à empattements, ancienne pour les films d'époque, historiques, fantastiques, dramatiques et à vocation narrative.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnpq
rstuvwxyz

*Le placement du titre est libre,
il peut jouer avec les formes et les fonds.*

*Pour mieux les reconnaître,
les lettres en Chivo
sont poinçonnées.*

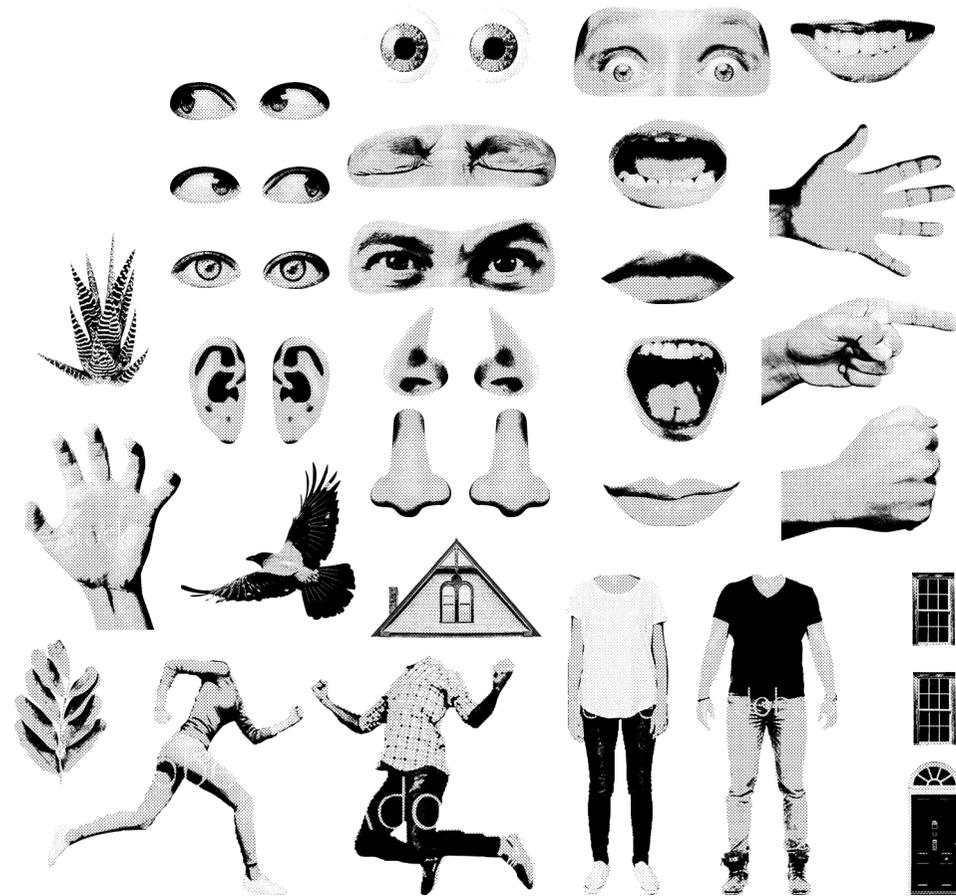
Étape n°5: Les formes

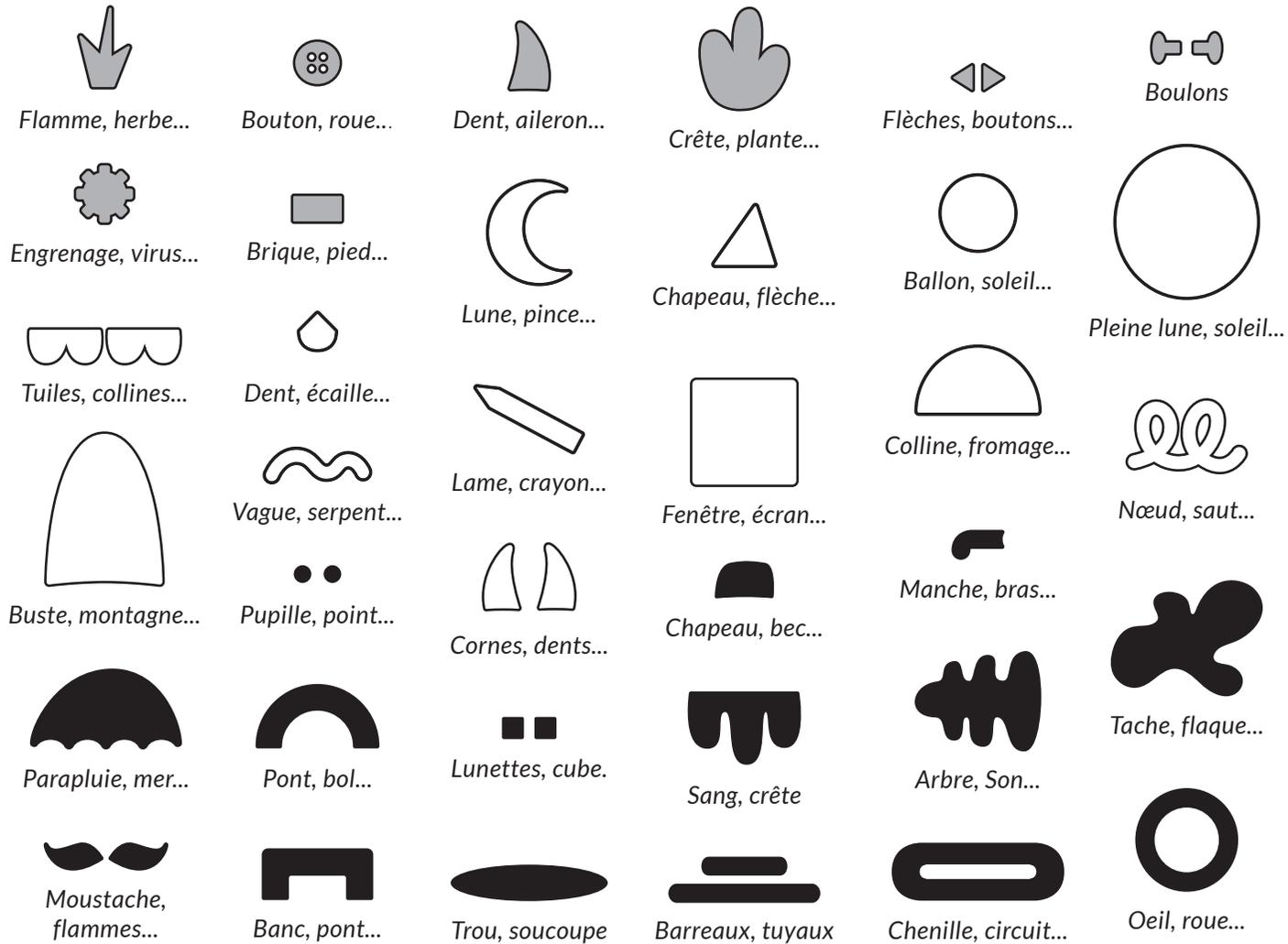
Les élèves découvrent ensuite le vocabulaire de formes mis à disposition pour composer la scène principale de leur affiche. **Des formes abstraites et figuratives inspirées des codes graphiques courants dans l'affiche de cinéma** permettant de multiples compositions et assemblages.

Formes aimantées:

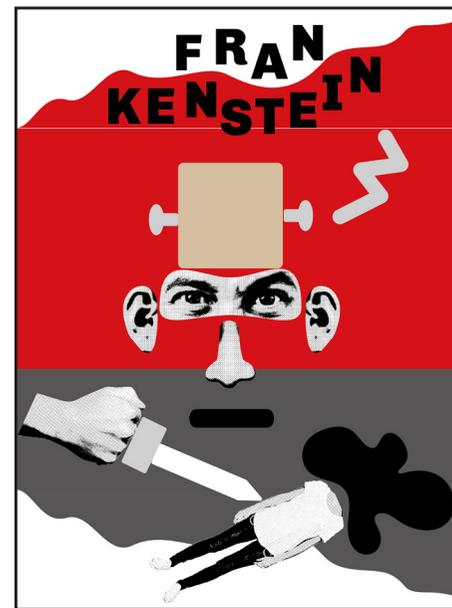
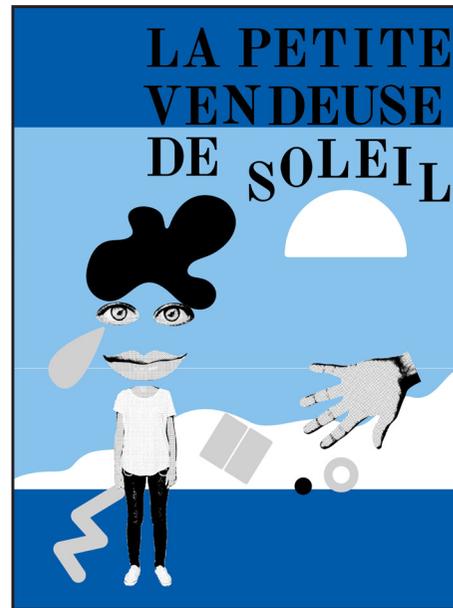
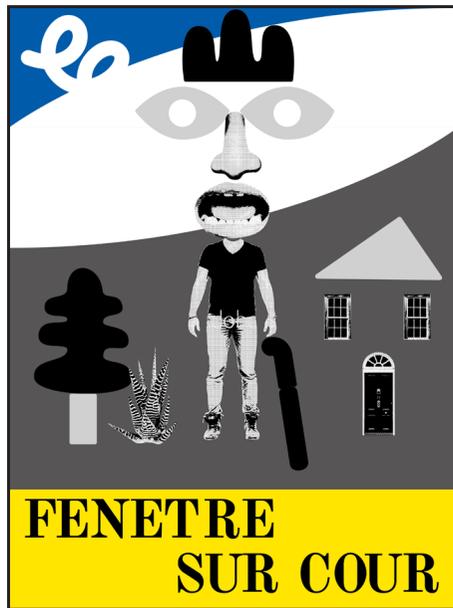
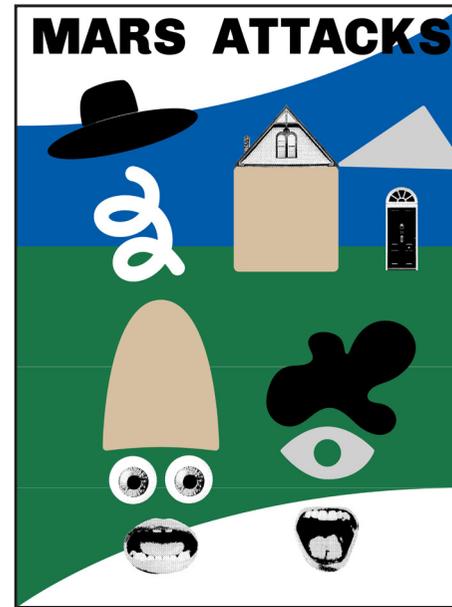
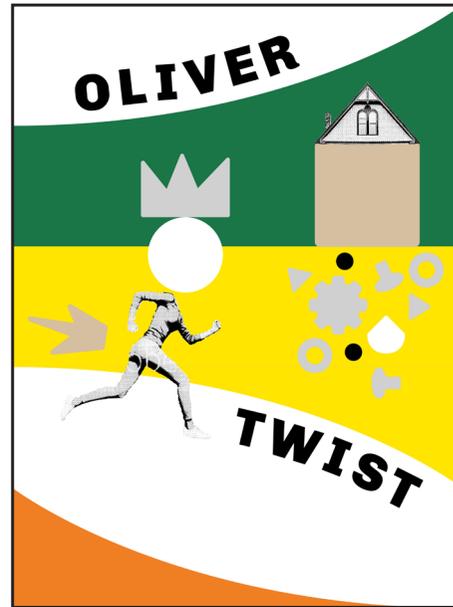
Formes aimantées imprimées:

Lexique "subjectif"

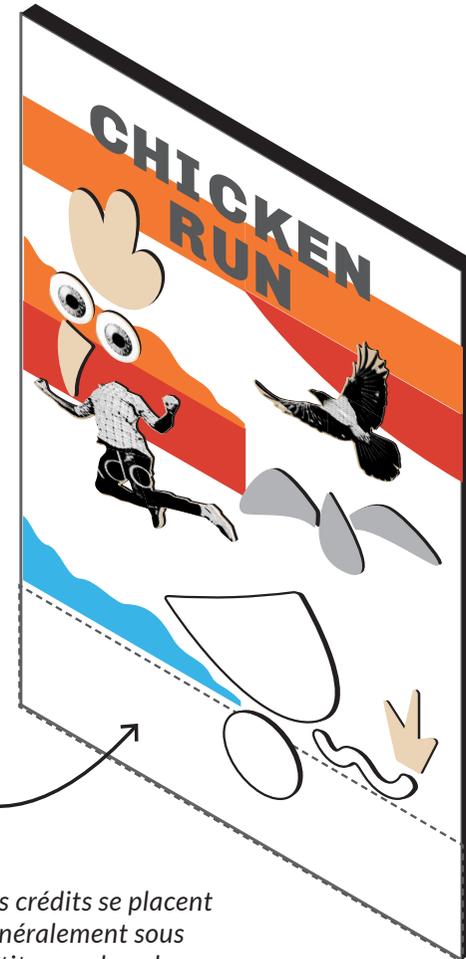
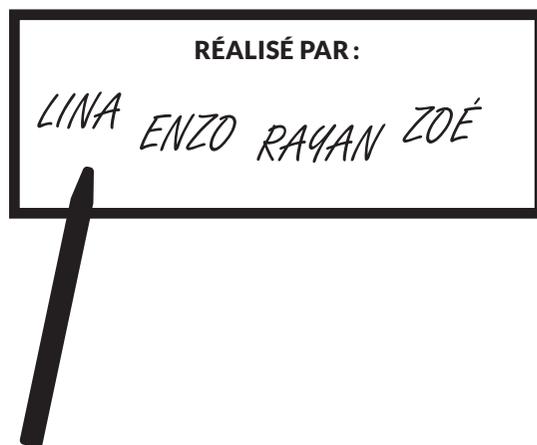

Exemples de compositions

Étape n°7: Les crédits

Enfin, dans un espace dissocié du panneau d'affichage, les élèves viennent inscrire leurs noms sur les supports prévus à cet effet pour les placer sur leur création de façon à signer leur interprétation originale de l'affiche du film.

*Écriture des prénoms
au feutre veleda.*

*Les crédits se placent
généralement sous
le titre ou dans la zone
basse de l'affiche.*

Contact

Renseignements, emprunt, maintenance :

Cinéma Alhambra

Cécile Durieux, chargée de mission pour
le Pôle régional d'éducation aux images

polemed@orange.fr

T. 04 91 46 02 83

www.education.alhambracine.com

Conception graphique, pédagogique & réalisation :

J A U N E
S A R D I N E

www.jaune-sardine.fr