

3 décembre 2025
ATELIER ENSEIGNANT.E.S
Projet « Jeunes Programmateurs »

Gaëtan Bailly
-
LE ZOLA
CINÉMA

VIDÉASTE

FORMATEUR

ENSEIGNANT

LE ZOLA
CINÉMA ❤️

Introduction

PROGRAMME

12h30-14h30

3 PARTIES

1 | Les critères de jugement | 50 min

Introduction, brise-glace et atelier collectif

2 | Une démarche d'analyse (...de l'émotion à l'interprétation) | 40 min

Visionnage, présentation de la démarche et échanges

3 | Co-construire l'intervention en classe | 30 min

Quelle grille et besoins ? Quel extrait ? Quelle complémentarité ?

Introduction

LUDIQUE
&
CONVIVIAL

INSTRUCTIF
&
CONSTRUCTIF

MOI

NOUS

LUI

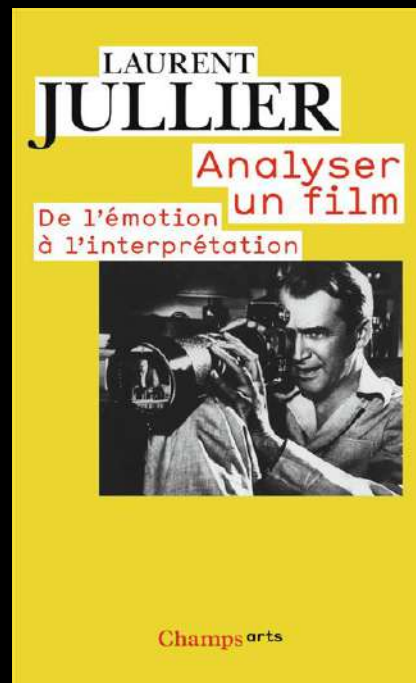
LUDIQUE
&
CONVIVIAL

INSTRUCTIF
&
CONSTRUCTIF

MOI

NOUS

LUI

Laurent JULLIER

- Professeur d'études cinématographiques (Université de Lorraine)
- Directeur de recherches à l'Institut de recherches sur le cinéma et l'audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle

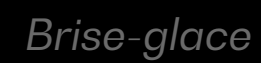
laurent.jullier.free.fr

Introduction

1 | Les critères de jugement | 50 min

Introduction, brise-glace et atelier collectif

ÉTABLIR ET CLASSER DES CRITÈRES ET CATÉGORIES DE JUGEMENTS

« *Un bon film c'est...* »

**1 critère de
jugement
/ par post it**

**1 CATÉGORIE
/ par post it**

6 critères de jugements normatifs

2 cartes bonus

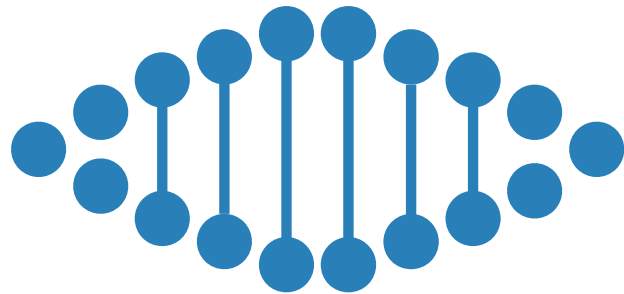
2 | Une démarche d'analyse (...de l'émotion à l'interprétation) | 40 min

Visionnage, présentation de la démarche et échanges

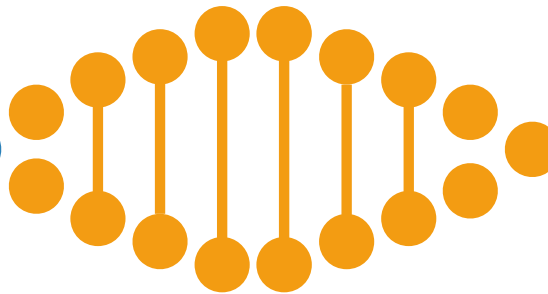
LES FILMS SONT DES EXPÉRIENCES QUI SOLLICITENT TOUTES NOS FACULTÉS

SENSORIELLES

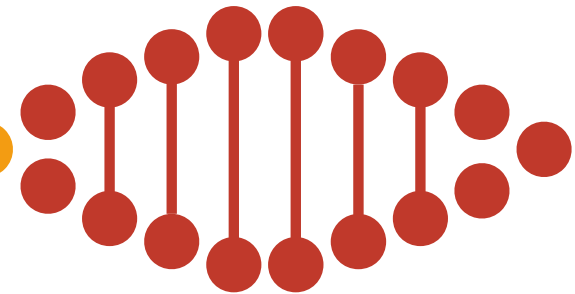
**« ILS NOUS FONT
DE L'EFFET »**

COGNITIVES

**« IL FAUT BIEN LES
COMPRENDRE »**

IMAGINATIVES

**« ILS NOUS TRANSPORTENT
ET ALIMENTENT NOS RÊVERIES »**

TAR
de TODD FIELD
(2022)

VISIONNAGE
D'UN EXTRAIT
25'26 > 35'50

> PROPOSITION DE DÉMARCHE

« L'ANALYSE et ses trois anges/démons »

1

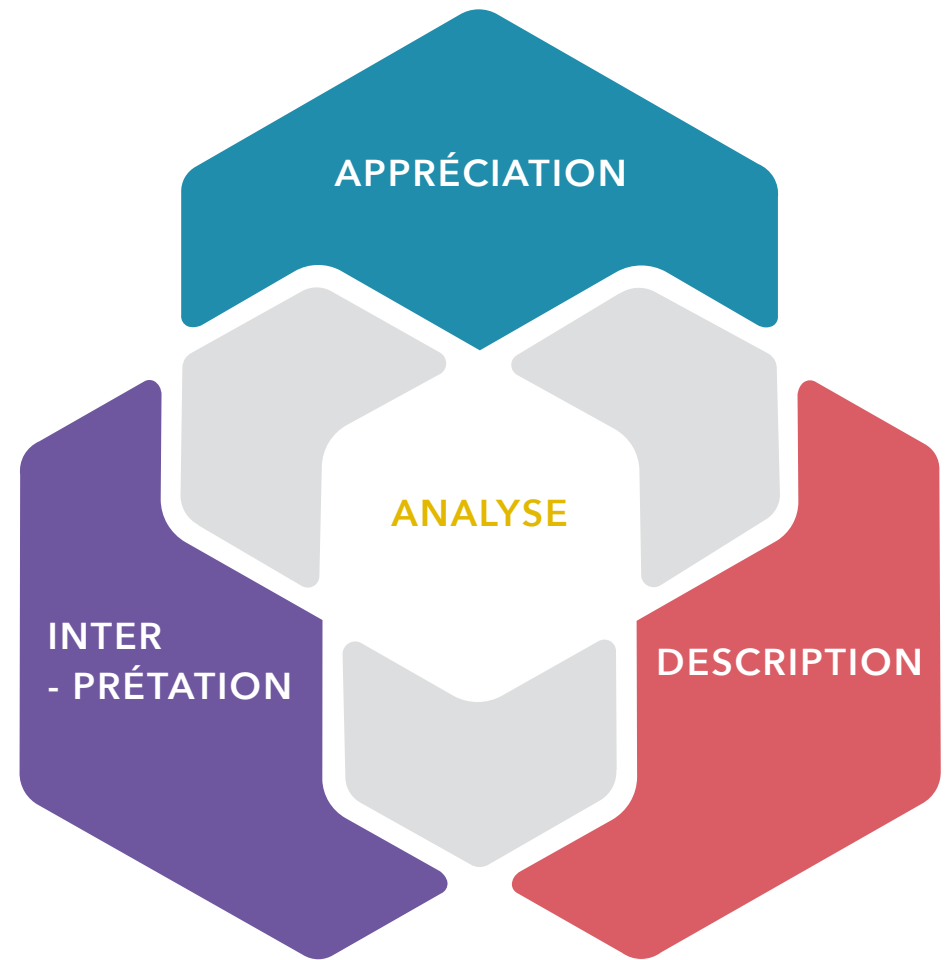
Constater une convenance ou disconvenance à une **subjectivité**

2

Se rendre sensible et saisir la matérialité **objective** du film

3

Donner un **principe de compréhension** de l'arrangement des données audiovisuelles

APPRÉCIATION

« Je trouve ce passage du film *magistral*.
J'ai très vite été *captivé* par cet échange tendu entre
les deux personnages et j'avais du mal à choisir mon
camp.
J'ai été *impressionné* par le jeu de l'actrice tout en
trouvant les déplacements de la caméra et les
cadrages très soignés. »

- > Naît de *l'expérience* (collaboration entre les personnes qui créent matériellement le film et celles qui le regardent en le faisant exister).
- > *Explorer nos émotions* va aider à comprendre la mécanique du récit au moment de la démonter pour l'analyse.

DESCRIPTION

APPRÉCIATION

ANALYSE

INTERPRÉTATION

« Cette scène dure 10 minutes et entièrement filmé en plan-séquence tout en variant régulièrement les cadres.

Elle se situe dans la première partie du film (25min).

La célèbre cheffe d'orchestre donne une masterclass à la Juilliard School durant laquelle elle se confronte à un étudiant (Max, pan-genre et racisé) qui déclare ne pas s'intéresser à Jean-Sébastien Bach ni aux compositeurs mâles, blancs, misogynes et cisgenres en général.

Elle le critique violemment, et il quitte la salle, furieux. (...) »

- Cadres et position dans l'espace (ici égalitaire, domination, élévation)
- Dialogues (« Ne soyez pas si pressé de vous offusquer »)
- Voir plus loin « analyse des formes »

-> Dresser une carte qui respecte certaines propriétés de son modèle, mais pas toutes.
(La carte de géographie est fidèle aux rapports de distance pas à la taille réel + impossible de tout décrire)

-> Elle n'a d'intérêt que dans une situation donnée (cf. carte du touriste vs chercheur d'or)
donc il faut avoir un relatif « projet d'analyse » en tête.

-> En rester à « l'effet-Parrain », c'est-à-dire ce stade minimal où le film nous fait, par ces images et ses sons, des propositions qu'on ne peut pas refuser.

-> Sa pratique permet d'accéder à des détails qu'une perception ordinaire interdit de capter. (cf. dégustation vin)

ANALYSE

« Ce choix du plan séquence nous immerge davantage dans la scène, en nous la faisant vivre dans sa durée réelle. Il permet de souligner le continuum entre posture de maîtrise et production d'une domination, voir d'une violence.

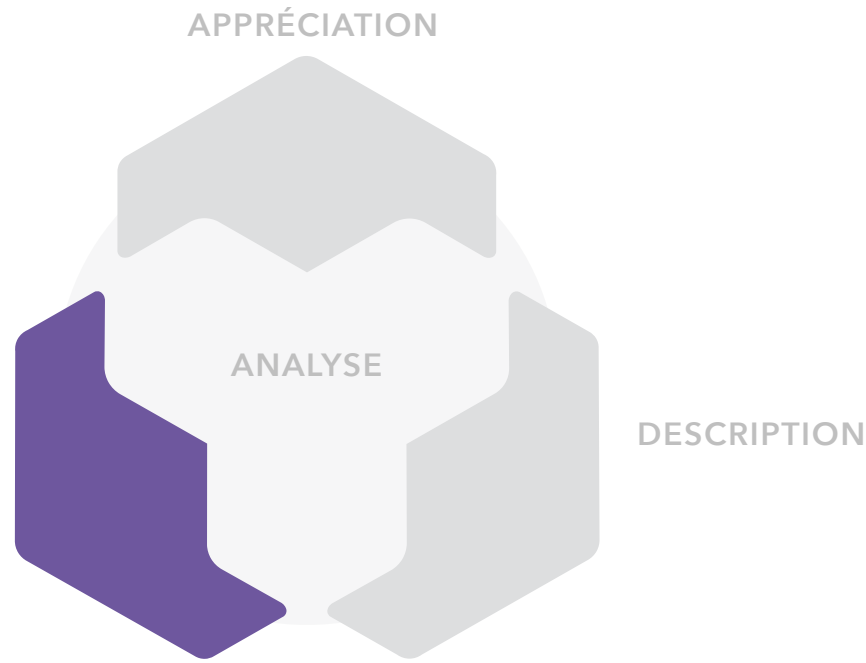
Ce sont le plus souvent les déplacements de Lydia Tár dans la salle qui guident les déplacements de la caméra et donc notre point de vue sur la scène, qui d'ailleurs ne cesse de fluctuer, mais c'est bien elle qui semble orchestrer la mise en scène. (...) »

- > L'analyse n'est pas l'apanage du cinéma (cf. littérature, police, médecins, ...).
- > On n'analyse pas un film en général, mais quelque chose dans un film.
- > Il faut se choisir les axes adéquats pour ne pas se noyer dans une masse de données

Exemples :

- S'intéresser à la narration et au contenu (mécanisme de l'histoire, la façon d'en raconter les péripéties en jouant avec nos émotions, l'ambition réaliste et les implications éthiques et idéologiques de cette histoire).
- Se centrer sur le récit audiovisuel (techniques et dispositifs cinématographique, la direction de spectateur, le rythme du récit, ...).

INTERPRÉTATION

-> Équivalent d'une « théorie » au sein des sciences dures. Peut permettre de prédire ce qui va se passer. En matière de films, on se contente surtout de « rétrodictions ». Soit, donner après coup, un principe de compréhension de l'arrangement des données audiovisuelles.

-> Il existe de nombreuses théories interprétatives mobilisées dans le cinéma qui correspondent souvent à des grandes familles de pensées.
(Voir ensuite)

« Todd Field propose le portrait d'une personnalité écrasante, tyrannique et peut-être perverse. Mais le film plaide à charge et décharge puisqu'il met également en scène les excès dogmatique et opportunisme entourant certains « discours woke ». Lydia Tár semble remporter la première manche autour de la séparation nécessaire entre la vie d'un créateur et son oeuvre, mais elle le fait en humiliant publiquement l'un de ses jeunes élèves de Julliard. La seconde partie du film vient mettre en évidence le bien-fondé des objections de ses étudiants. (...) »

> Une réflexion sur le pouvoir et la domination

> Une réflexion sur la création et les créateur.trice.s

(Faut-il séparer « l'homme » de l'artiste ?)

> Les institutions

> Les rapports de genre

> ...

THÉORIES DU CINÉMA

avec l'aide de...

**L'histoire de l'art
et des techniques**

**La philosophie
analytique**

L'esthétique

L'économie

La phénoménologie

La sémiologie

La sociologie

La psychanalyse

Narratologie

L'anthropologie

Les Star et Médias Studies

Philosophie morale

Les approches adaptationnistes

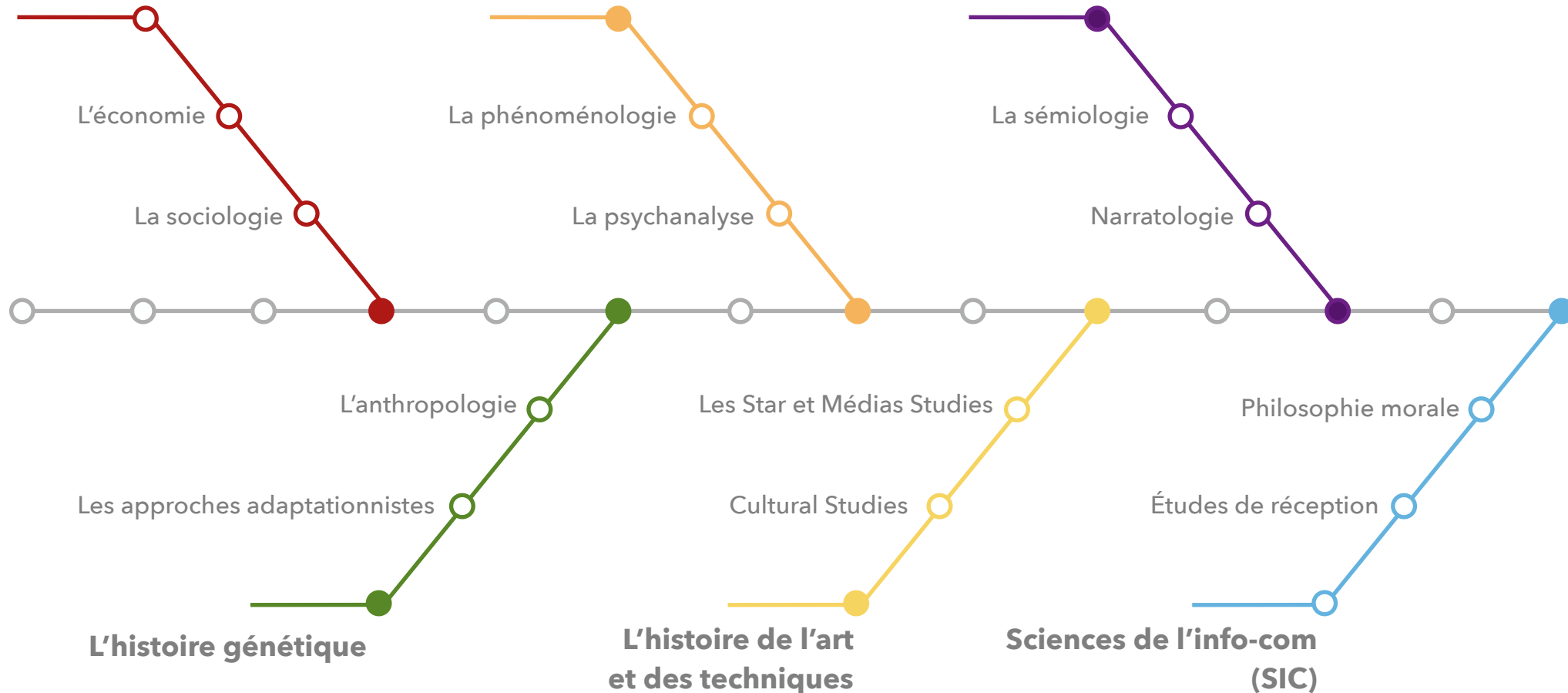
Cultural Studies

Études de réception

L'histoire génétique

**L'histoire de l'art
et des techniques**

**Sciences de l'info-com
(SIC)**

APPRÉCIATION

1. Constaté une convenance ou disconvenance à une **subjectivité**

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE
À ÊTRE AFFECTÉ.E

ÉLUCIDATION DES EFFETS QUI
CONDITIONNENT MON RESSENTI

INTERPRÉTATION

3. Donner un principe de compréhension de l'arrangement des données audiovisuelles

ANALYSE

DESCRIPTION

2. Se rendre sensible et saisir la matérialité **objective** du film

CONFRONTATION / CONFORMATION AUX NORMES
ET PARADIGMES D'APPRÉCIATION D'UN GROUPE

3 | Co-construire l'intervention en classe | 30 min

Quelle grille et besoins ? Quel extrait ? Quelle complémentarité ?

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Durée : 1h45

INTRODUCTION

5 min

- Présentation de l'intervenant, rappel du contexte et annonce du programme du jour

BRISE-GLACE / MISE EN MOUVEMENT

20 min

- « Votre maison Poudlard » (*Se positionner dans l'espace en fonction de catégories*)
- « Votre territoire » (*Se positionner dans l'espace en fonction de catégories*)

« QU'EST-CE QU'UN BON FILM » ?

25 min

- Travail individuel
- Présentation des « cartes critères » et échanges

PAUSE 10 min

« LA DÉMARCHE D'ANALYSE (de l'émotion à l'interprétation) » ?

45 min

- Présentation succincte de la démarche et visionnage d'un extrait
- Approfondissement de la méthode et distribution de la « grille mémo ciné »

Diffusion extrait(s) (Total 5'30'')

0'00 > 3'04 (scène ouverture au tribunal > jusqu'au visage de l'accusé avant générique)

9'45 > 12'10 (Début du premier vote, H.Fonda isolé à la fenêtre puis en minorité > jusqu'à la réplique
« qu'est-ce qu'on fait maintenant / et bien discutons »)

TITRE DU FILM

RÉSUMÉ Éléments importants de l'histoire / Que m'a t-on raconté ?

.....

.....

.....

.....

LES CRITÈRES DE JUGEMENTS

Émotions

.....

.....

Réussite technique

.....

.....

Impactant

.....

.....

Succès

.....

.....

Cohérence

.....

.....

TITRE DU FILM

RÉSUMÉ Éléments importants de l'histoire / Que m'a t-on raconté ?

.....

.....

.....

.....

LES CRITÈRES DE JUGEMENTS

Émotions

.....

.....

Réussite technique

.....

.....

Impactant

.....

.....

Succès

.....

.....

Cohérence

.....

.....

L'ANALYSE

APPRÉCIATION (mes émotions, mon ressenti, ...)

.....

.....

.....

DESCRIPTION (personnages, lieux, cadrages, dialogues, musiques, ...)

.....

.....

.....

INTERPRÉTATION (les sujets et réflexions que m'inspirent le film...)

.....

.....

.....

QUESTIONS POUR M'AIDER

Qu'est-ce qu'a provoqué le film en moi ?
 Quelles images me reviennent d'abord en tête, si je ferme les yeux ?
 Quel est mon passage préféré ?
 À quel moment ai-je compris (ou pas compris) certaines choses ?

L'ANALYSE

APPRÉCIATION (mes émotions, mon ressenti, ...)

.....

.....

.....

DESCRIPTION (personnages, lieux, cadrages, dialogues, musiques, ...)

.....

.....

.....

INTERPRÉTATION (les sujets et réflexions que m'inspirent le film...)

.....

.....

.....

QUESTIONS POUR M'AIDER

Qu'est-ce qu'a provoqué le film en moi ?
 Quelles images me reviennent d'abord en tête, si je ferme les yeux ?
 Quel est mon passage préféré ?
 À quel moment ai-je compris (ou pas compris) certaines choses ?