

ARTICLE

METTRE EN PLACE UN ATELIER DE RÉALISATION

RETOURS D'EXPÉRIENCES

Images en bibliothèques a rencontré trois médiathécaires de son réseau.

Ateliers à la Médiathèque de Biarritz

Naissance de l'activité

Les premiers ateliers de réalisation ont été mis en place par la médiathèque en 2005, lors de l'ouverture de la médiathèque. Le projet d'ateliers de réalisation faisait partie du projet culturel municipal lors de sa construction. La médiathèque est voisine d'un BTS audiovisuel, d'une école de photographie et d'une école supérieure d'arts.

Aujourd'hui, la médiathèque a développé de nombreux partenariats pour ces ateliers : le BTS audiovisuel, des boîtes de production cinématographiques, le théâtre de la ville (qui prête des éléments de décor et des accessoires), ainsi qu'avec le cinéma de la ville.

Le public des ateliers de réalisation

En plus de 15 ans d'existence, un grand nombre de participants ont assisté aux ateliers de réalisation. Les groupes sont intergénérationnels, et ouverts à partir de 14 ans. Avec le temps, la médiathèque observe un noyau d'habitues qui reviennent aux ateliers de réalisation régulièrement.

Les ateliers sont mis en valeur dans le bulletin municipal de Biarritz et dans le programme trimestriel de la médiathèque.

Le déroulement des ateliers.

Aujourd'hui, il existe différents types d'ateliers de réalisation à la médiathèque. Certains sont condensés en une semaine, d'autres sur plusieurs mois. Tous les formats sont possibles : court-métrages, long-métrages, documentaire, fiction, animation...

Les ateliers les plus longs démarrent en janvier. Tous les samedis, les participants se retrouvent trois heures afin de travailler sur le film. Avant l'écriture des scénarios, il y a un temps dédié à l'apprentissage du cinéma à travers l'analyse de séquences de film. En sous-groupe (ou seul), les participants écrivent ensuite un scénario. Lors de l'étape de tournage, tous les membres s'impliquent dans les projets des autres, ainsi chacun peut expérimenter chaque rôle. La dernière étape, celle du montage, démarre par une initiation au logiciel (Davinci Resolve, un logiciel gratuit mais professionnel).

Tous les films réalisés dans le cadre des ateliers sont projetés lors d'une séance de restitution à la médiathèque en juin. Projeter tous les films réalisés dans l'année lors d'une même séance permet de faire événement. Certains ateliers en partenariat avec le cinéma de la ville permettent des projections en salle de cinéma. Les participants repartent également avec une version de leur film (numérique).

Tous les ateliers sont encadrés par des intervenants professionnels du cinéma.

Le matériel

Le matériel a été acheté au fur et à mesure des années. La médiathèque possède un reflex numérique (Lumix GH3), du matériel son (perche, micro, enregistreur). Dans le cadre de leur partenariat, le BTS audiovisuel de Biarritz prête du matériel supplémentaire à la médiathèque.

Contact : dpt.image@biarritz.fr

Ateliers à la Médiathèque de Cannes

Naissance de l'activité

Il y a trois ans, la municipalité de Cannes a voulu développer des activités de réalisation de films avec les publics scolaires et les usagers de la médiathèque. Dimitri Hugues a été engagé à cette période, parce qu'il avait un parcours de réalisation de films documentaires, et avait déjà eu l'occasion d'animer des ateliers de réalisation.

Le public des ateliers de réalisation

Chaque atelier de réalisation est composé d'un groupe de 7 usagers de la médiathèque. Ce sont des personnes de tout âge (adolescents, retraités). La première année le groupe allait de 13 à 70

ans, permettant à différentes générations de discuter entre elles. Le groupe est fédéré par le projet, malgré leurs différences d'âge.

7 usagers est le maximum pour un atelier de réalisation, au-delà il est compliqué pour chacun de trouver sa place. C'est pour cette raison que dès la première année, la médiathèque a mis en liste d'attente des participants. Malgré des demandes de participants, par souci d'équité, la médiathèque renouvelle le groupe : ce ne sont pas les mêmes participants une année sur l'autre.

Les participants sont des usagers de la médiathèque (mais qui ne sont pas le public des autres animations autour du cinéma – projections...). Ils sont mis au courant de l'atelier au moyen d'affiches, de discussion dans la médiathèque mais aussi grâce à la publicité faite par le magazine municipal (Cannes Soleil).

Les retours sont très positifs. Même si la plupart des participants sont déjà des personnes intéressées par l'art, leur envie de cinéma est augmentée. Une adolescente est venue parce qu'elle souhaite faire de la réalisation et elle y a trouvé une expérience complémentaire à ses cours de cinéma au lycée.

Suite à la première année d'atelier, les participants ont eu envie de faire un projet plus précis et développé, sur un trimestre et non une semaine, et la médiathèque est en train de le mettre en place.

Le déroulement de l'atelier

L'atelier a lieu une fois par an (à cause du Covid il n'y en a eu que deux et non trois). Suite au succès de l'animation, Dimitri aimerait en faire deux par ans.

L'activité se déroule sur une semaine, pendant 5 séances de trois heures :

- Jours 1 / 2 : initiation à l'écriture et au langage cinématographique. Une thématique est proposée par Dimitri comme support à l'imagination (« Les apparences » en 2021), écriture du scénario et du découpage technique.
- Jour 3 / 4 : tournage, chaque participant passe à chaque poste.
- Jour 5 : derushage, initiation au montage (une séquence montée ensemble)

Pendant la semaine qui suit l'atelier, Dimitri s'occupe du montage du film.

Le film réalisé est projeté dans un auditorium à côté de la vidéothèque (dans la bibliothèque). Il s'agit d'une belle salle de projection de 20 personnes. Dimitri donne également le fichier numérique à tous les participants.

Le cadre d'écriture imposé

Dimitri laisse le choix aux participants entre une écriture documentaire ou fictionnelle (pour le moment ils ont toujours choisi la fiction). Comme support de réflexion et d'imagination, il propose aux participants un « mot clé » qui est la thématique du film (en 2020 Le Voyage, en 2021 Les Apparences).

Quelques limites sont posées avant la réalisation : le film ne doit pas faire plus de 3 minutes, et le découpage technique est limité à 20 plans (environ 3 plans par personne).

Le matériel et son coût

Le budget consacré à l'atelier de réalisation est principalement dépensé pour l'accès à du matériel de tournage. La première année, ils ont décidé de louer du matériel son et image, mais cela coûtait environ 600 euros.

Après réflexion, ils ont décidé d'acheter du matériel de tournage semi-professionnel, plus cher à l'achat, mais qui est rentabilisé assez vite (par cet atelier, mais également les autres ateliers en public scolaire et/ou en interne).

Il s'agit :

- D'une unité visuelle (caméra semi-pro Panasonic, un trépied, des éclairages LED, une carte mémoire, des batteries supplémentaires) – coût d'achat 2000 euros
- D'une unité sonore (Micro canon, perche, câble XLR) – coût d'achat 800 euros

Il était important pour Dimitri d'avoir une caméra qui permet au moins le changement de diaphragme, de mise au point et de zoom, afin d'avoir une qualité plus cinématographique.

Contact : dimitri.hugues@ville-cannes.fr

Ateliers à la Médiathèque Jacques Dupin de Privas

Naissance de l'activité

Suite à l'achat de tablettes par la médiathèque, peu utilisées, Ana Meunier et sa collègue chargée du numérique ont décidé de mettre en place un atelier de réalisation de films d'animation en stop-motion. La médiathèque cherche à toucher un public d'enfants éloignés du numérique, qui n'ont pas l'habitude du tactile, afin d'appréhender ces outils.

Le déroulement de l'atelier

L'atelier se déroule en trois séances de deux heures, lors de vacances scolaires. Il est animé par les bibliothécaires.

La première séance est une introduction aux techniques de l'animation. Les enfants manipulent des outils de persistance rétinienne (thaumatrope). C'est également un temps pendant lequel l'histoire est pré-écrite en commun.

La deuxième séance est celle du « tournage » à partir de l'application Stop Motion, qui est une application payante, très accessible, qui permet de faire de l'animation simplement.

La troisième et dernière séance est un temps de prise de son et de montage. Stop Motion est une application qui facilite cette étape parce qu'elle a une grande banque de son et permet un montage simplifié.

Le film réalisé par les enfants lors de l'atelier est présenté lors de la fin du troisième jour.

Le public des ateliers de réalisation

Les ateliers sont destinés à un public jeune, pour des enfants à partir de 8 ans, inscrits ou non à la médiathèque. Ce sont principalement des enfants habitués des lieux, qui viennent régulièrement avec leurs parents.

La médiathèque communique autour de ces ateliers dans leur Newsletter, un affichage dans les murs, ainsi que sur ces réseaux sociaux. Les ateliers sont mis en place lors des vacances scolaires, afin d'intéresser les grands-parents en recherche d'activités pour leurs petits-enfants.

Contact : mediatheque.pro@privas.fr