

CinEd

2015 ▶ 2020...

European Cinema Education for Youth

Co-funded by the
Creative Europe MEDIA Programme
of the European Union

- 4 **Introduction**
- 6 CinEd en bref
- 8 Synthèse chiffrée des bilans CinEd 1 à 5

I Genèse

- 11 A. Le consortium européen
- 13 B. La collection de films CinEd
- 20 C. L'implication des cinéastes européens dans le projet

II Pédagogie

- 24 A. Les ressources, réfléchies dans une perspective européenne
- B. Les actions
- 27 ▶ Les formations
- 31 ▶ Les projections et activités autour des films

III Diffusion

- A. Les outils numériques
- 35 ▶ La plateforme, un outil numérique innovant dédié à l'éducation au cinéma européen
- 36 ▶ L'espace jeune spectateur
- 37 ▶ Multilinguisme et sous-titrage
- B. Cinéma et jeune public
- 38 ▶ Le cinéma s'invite à l'école
- 39 ▶ L'éducation au cinéma s'invite dans les festivals et ciné-clubs
- 41 C. La diffusion sur le territoire

IV Générique

- 45 A. Les partenaires CinEd se présentent
- 48 B. Le Cinéma, cent ans de jeunesse
- 50 C. Le croisement avec d'autres actions et projets

51 Conclusion

CinEd, un projet structurant d'éducation au cinéma européen

Le projet CinEd, soutenu par le programme Europe Créative – MEDIA, est né du constat que l'éducation au cinéma doit se penser à l'échelle européenne afin de former le spectateur de demain, et ainsi soutenir l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, tout en renforçant l'exception culturelle.

La première pratique culturelle des jeunes est celle de l'image : cinéma, photo, télévision, jeu vidéo, Internet, etc. L'éducation au cinéma est d'une certaine manière, le préalable à toute éducation à l'image, à tout apprentissage du regard¹.

Vecteur d'inclusion sociale reconnu par tous, l'éducation au cinéma est toutefois abordée diversement selon les pays en Europe.

Les contextes nationaux sont très différents d'un pays à l'autre : une place de l'éducation au cinéma embryonnaire ou sans soutien politique affirmé dans certains pays (Bulgarie, Roumanie, République tchèque) ; des pays dans lesquels s'élaborent des modèles (plan national pour le cinéma au Portugal initié en 2012, loi de juillet 2015 en Italie sur la réforme de l'éducation et la formation des enseignants).

L'expérience française en la matière (politique structurée d'éducation au cinéma, partenariat éducation nationale et culture, volonté et soutien politique) a servi de base de réflexion pour un partage d'expériences autour de la mise en place du projet CinEd.

Les 10 partenaires impliqués dans CinEd et leurs réseaux (structures culturelles, experts, formateurs, enseignants, critiques...) ont rassemblé leurs approches pour imaginer et mettre en œuvre une éducation au cinéma adaptable aux différents contextes. Ils ont travaillé à évaluer le programme dans les 9 pays directement concernés (Espagne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Bulgarie, Finlande, Italie, France, Lituanie).

Ce livre blanc a pour ambition de présenter le bilan de 5 années de projet, de tirer des conclusions à partir des résultats obtenus mais aussi d'ouvrir des perspectives pour poursuivre le travail de fondation d'une véritable politique européenne d'éducation au cinéma.

¹ *Pour une politique européenne d'éducation au cinéma*, Rapport de Xavier Lardoux, 2 juin 2014.

CinEd en bref

CinEd s'attache à une mission de transmission du 7e art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce faire, une pédagogie commune s'est élaborée en s'appuyant sur une collection de films issus de productions des pays européens partenaires du projet. L'approche s'est adaptée à notre époque, marquée par une mutation rapide, majeure et continue dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d'écrans : du plus grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu'aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les ordinateurs et tablettes.

Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit en tenir compte, notamment dans la façon de plus en plus fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Pour autant, un film reste la trace d'un geste artistique dont on doit favoriser la rencontre, en suscitant curiosité et attention.

Les propositions pédagogiques du programme CinEd renvoient à une pédagogie sensible, inductive et

intuitive, engageant l'interactivité, suscitant un dialogue entre les films, et plus largement entre les films et les autres images.

Les dossiers pour les enseignants et les fiches élèves invitent à s'emparer des films avec liberté et souplesse et entrer en intelligence avec l'image cinématographique selon des biais multiples :

- la description, étape essentielle de toute démarche analytique (aux différentes échelles du photogramme, du plan et de la séquence) ;
- la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles du film en question et d'autres repérées avec précision ;
- la possibilité de dessiner des correspondances entre les différents arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). Le cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des jeunes générations.

CinEd – European Cinema Education for Youth, c'est :

- un projet de coopération européenne, soutenu par le programme Europe Créative – MEDIA, qui associe 10 partenaires – impliqués dans l'éducation au cinéma - issus de 9 pays européens : l'Institut français en chef de file (France), Associació A Bao A Qu (Espagne), Asociace českých filmových klubů – AČFK (République tchèque), Arte Urbana Collectif (Bulgarie), La Cinémathèque française (France), GET Cooperativa Sociale (Italie), IhmeFilmi (Finlande), Os Filhos de Lumière (Portugal), Societatea Culturala Next (Roumanie), Meno Avilys (Lituanie).
- un programme stratégique et structurant qui s'adresse aux jeunes âgés de 6 à 19 ans en Europe et qui propose un dispositif complet d'éducation au cinéma comprenant :
 - une plateforme numérique commune,
 - une collection de films européens classiques et

- d'auteurs contemporains choisis avec conviction par les partenaires du programme,
- une pédagogie originale, progressive, adaptée aux non-spécialistes,
- un principe de multilinguisme,
- des formations d'enseignants, d'éducateurs, de formateurs et de tuteurs,
- des projections publiques accompagnées d'actions pédagogiques et créatives avec les jeunes.

L'objectif est de permettre aux jeunes européens, à l'école ou en dehors de l'école, de découvrir la richesse et la diversité du cinéma européen, tout en développant une capacité d'analyse critique, une connaissance des techniques et du langage cinématographique.

Un réseau européen dédié à l'éducation au cinéma

Septembre 2015 – octobre 2020

10 partenaires

Budget global

2,5 M€

de **13** nationalités
disponibles dans **20 à 45** pays européens

1 plateforme numérique multilingue permettant l'organisation de projections publiques gratuites

1 espace jeune spectateur participatif

Des ressources pédagogiques et des sous-titres en **10** langues

233 formations d'enseignants

7 vidéos transversales thématiques

1 453 projections pour **62 521** jeunes de 6 à 19 ans

Genèse

- A. Le consortium européen
- B. La collection de films CinEd
- C. L'implication des cinéastes européens dans le projet

A.

Le consortium européen

Le programme est né de constats établis et rappelés par l'ensemble des initiateurs du programme MEDIA : la nécessité de mettre en œuvre une éducation à l'image et au cinéma, de valoriser le patrimoine cinématographique européen fragilisé par l'uniformisation liée à la domination sur le marché de productions commerciales et, à l'heure de la multiplication des écrans, de former les futurs spectateurs de demain.

Sa spécificité repose sur l'attention particulière qu'il porte à certains aspects :

- ▶ La conviction que le cinéma et le partage d'un patrimoine commun peuvent être l'un des ciments de l'identité et de la citoyenneté pour les jeunes européens.
- ▶ La nécessité de mettre en place une méthode et une pédagogie communes et ouvertes, à partir de la mutualisation de pratiques (expériences, savoir-faire).
- ▶ L'intérêt de faire le choix d'une approche innovante, qui facilite l'appropriation, par les jeunes spectateurs, comme par leurs enseignants et médiateurs.
- ▶ L'importance de mener des actions dès le plus jeune âge (dès 6 ans).

Initié et piloté de 2015 à 2020 par l'Institut français, CinEd repose sur un consortium de 10 partenaires dans 9 pays européens :

Associació A Bao A Qu (Espagne), Asociace českých filmových klubů - AČFK (République tchèque), Arte Urbana Collectif et de 2015 à 2018 SEVEN (Bulgarie), La Cinémathèque française (France), GET Cooperativa Sociale (Italie), IhmeFilmi (Finlande), Institut français (France), Os Filhos de Lumière (Portugal), Societatea Culturala NexT et de 2015 à 2018 Macondo (Roumanie), Meno Avilys (Lituanie).

CinEd prend appui sur une longue expérience à l'international en matière de diffusion et d'échanges (Institut français) et de formation (La Cinémathèque française).

Depuis 2013, l'Institut français s'est engagé dans la promotion de l'éducation au cinéma, en proposant à l'international, grâce à sa plateforme IFcinéma, les dossiers pédagogiques

© Os Filhos de Lumière

réalisés par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

En janvier 2015, l'Institut français a souhaité poursuivre et amplifier son action en portant une initiative de coopération européenne dans le cadre de l'appel à propositions pour le développement de l'audience du sous-programme MEDIA d'Europe Créative. CinEd voit le jour en tant que projet qui revisite et adapte à l'échelle européenne le modèle français d'éducation au cinéma lancé il y a 20 ans par le CNC, en y intégrant une nouvelle dimension pédagogique.

La dynamique de coopération du projet est basée sur un partenariat aux multiples atouts, en termes de complémentarités des expertises, de diversité des expériences et d'engagement auprès du jeune public.

CinEd regroupe :

- **des associations très structurées**, impliquées et spécialisées depuis longtemps dans des actions d'éducation au cinéma comme Os Filhos de

Lumière au Portugal ou A Bao A Qu en Espagne ;

- **une association auto-gérée** fonctionnant sur le modèle de la coopérative et agissant dans le domaine de l'éducation artistique comme vecteur d'émancipation sociale, GET Cooperativa Sociale en Italie ;
- **des associations**

développant l'éducation au cinéma

en complémentarité à d'autres activités (festival, diffusion) comme Next et Macondo en Roumanie, AČFK en République tchèque, ou encore initiant tout juste des actions dans le domaine, SEVEN et Arte Urbana en Bulgarie ;

- **des associations dont le travail est plus axé sur le cinéma de patrimoine** comme IhmeFilmi en Finlande, spécialisée dans l'éducation au patrimoine cinématographique, et Meno Avilys en Lituanie, qui se consacre à l'éducation au cinéma,

à la préservation et à la restauration des films documentaires lituaniens ;

- **La Cinémathèque française**, coordinateur pédagogique du projet, qui développe par ailleurs le programme d'éducation au cinéma d'envergure internationale *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* ;
- **L'Institut français**, opérateur de la diplomatie culturelle, qui déploie une expertise dans le montage de projets multi-partenariaux à l'international, notamment dans le domaine de la diffusion du cinéma.

B.

La collection de films CinEd

La collection CinEd rassemble 16 films européens et 3 programmes de courts métrages adressés aux jeunes publics (de 6 à 19 ans). Ces films ont été proposés par chacun des pays représentés, comme emblématiques de leurs cultures cinématographiques. La collection s'est constituée de manière concertée entre les partenaires, pour refléter la diversité du cinéma européen et faire apparaître une identité européenne commune.

L'enjeu était que les jeunes soient sensibilisés à la spécificité d'un autre cinéma, le cinéma européen (au regard du cinéma américain, qui bénéficie d'une diffusion bien plus massive), tout en découvrant les richesses de leur patrimoine cinématographique national, qui reste dans bien des pays du programme largement méconnu. Sans prétendre à l'exhaustivité, cette collection ancre les films proposés dans l'histoire du cinéma, en y incluant des films de patrimoine, dans une perspective dynamique, en permettant également de faire découvrir des films de création récente, des films indépendants, des films majeurs ou des premières œuvres constituant des moments clés où le cinéma se réinvente et trouve une nouvelle jeunesse. Elle ouvre une vision large du cinéma : sous toutes ses formes - œuvres

de fiction, films d'animation, documentaires, cinéma expérimental, – et ses durées – avec des longs et des courts métrages.

En raison de cette visée, le choix final des films, au-delà d'un simple catalogue, constitue une véritable collection européenne, dont voici quelques exemples :

- **Des films « classiques »** (*Aniki-Bóbó* de Manoel de Oliveira – 1942 ; *Il Posto* d'Ermanno Olmi - 1961 ; *Pierrot le Fou* de Jean-Luc Godard – 1965) qui bénéficient dans leur propre pays et parfois au-delà de leurs frontières d'une reconnaissance mais n'étaient pas ou peu considérés comme susceptibles d'intéresser un jeune public.
- **Des films amenés peut-être à devenir de « futurs classiques » et qui peuvent rencontrer un**

Projection en Roumanie © Macondo

nouveau public, comme *El Espíritu de la colmena* de Víctor Erice – 1973, ou encore un film méconnu car peu distribué à sa sortie : *Uma Pedra no Bolso* de Joaquim Pinto – 1987.

► **Des films d'une génération de cinéastes émergents** (*Shelter* de Dragomir Sholev - 2010 ; *L'Intervall* de Leonardo di Costanzo – 2012 ; *The Happiest Girl in the World* de Radu Jude – 2008) dont les réalisateurs s'engagent en rencontrant les publics jeunes à l'occasion de projections ou de festivals.

► **Des documentaires** tels

En construcción de José Luis Guerín – 2001 et le programme de courts métrages lituaniens qui, de manière sensible, suscitent une réflexion sur la société contemporaine.

► **Des films d'animation rares** (*Císařův slavík* de Jiří Trnka – 1949 ; *Modrý tygr* de Petr Oukropec - 2012) qui mettent en lumière la richesse de l'histoire de l'animation des écoles, une tradition d'Europe centrale.

Deux programmes de courts métrages viennent enrichir la collection et témoigner

de circulations entre les différents pays européens, à des moments-clés dans l'histoire du cinéma. Ils invitent les spectateurs de tous âges, mais en particulier les plus jeunes, à découvrir la façon dont le cinéma s'invente et se réinvente, au fil du temps.

► **Le programme de films « Le cinéma des origines »**

: comment, dès sa naissance, le cinéma invente de nouvelles formes, entre fictions et documentaires, avec un appétit de voir et de montrer le monde tel qu'il existe, mais aussi d'en créer et d'en explorer de nouveaux, imaginaires et féériques.

► **Le programme de films « Le cinéma réinventé »**

: quand le cinéma se réinvente, en lien avec les autres arts : rythme, couleur, musique et exploration de toutes les techniques du cinéma, pour susciter la curiosité, éveiller la sensibilité.

La diversité des formats est également représentée à travers un programme de deux courts métrages associant étroitement des réalisateurs de génération différente : *Rentrée des classes* de Jacques Rozier – 1955 et *Petite lumière* d'Alain Gomis – 2003.

Ce qui fait lien entre ces films, par-delà leur diversité, c'est qu'ils évoquent, pour

la plupart d'entre eux, directement ou en creux, des moments marquants de l'histoire européenne et trouvent des échos dans l'actualité : les bouleversements socio-culturels des 50 dernières années, la reconstruction d'après-guerre et la transformation de la société (*Il Posto*, Ermanno Olmi) ; la transition post-communiste (*The way I Spent the End of the World*, Cătălin Mitulescu ; *The Happiest Girl in the World*, Radu Jude ; *Shelter*, Dragomir Sholev) ; la remise en cause des idéologies en place par la jeunesse de la fin des années 1960 (*Pierrot le Fou*, Jean-Luc Godard) ; les processus les plus récents de « modernisation » urbaine (*En construcción*, José Luis Guerín).

Au final, ces films mettent en scène des enfants et des jeunes en construction, à l'âge des premières découvertes d'enfance ou des premiers choix de la vie d'adulte, et prennent une valeur initiatique. Si les films interrogent et situent leurs personnages dans des lieux et des époques précises, ils ne s'y cantonnent pas mais dessinent des trajectoires communes autour de l'histoire, des valeurs européennes et des courants artistiques qui ont traversé et traversent encore le continent.

La collection CinEd

16 films & 3 programmes
de courts métrages

ITALIE
Il Posto d'Ermanno Olmi
long métrage, fiction, 1961
L'Intervall de Leonardo
Di Costanzo
long métrage, fiction, 2012

FRANCE
Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard
long métrage, fiction, 1965
Programme de courts métrages composé de la
Rentrée des classes de Jacques Rozier,
fiction, 1955 et de *Petite lumière* d'Alain
Gomis, fiction, 2003

ESPAGNE
El Verdugo de Luis García Berlanga
long métrage, fiction, 1963
El Espíritu de la colmena de Víctor Erice
long métrage, fiction, 1973
En construcción de José Luis Guerín
documentaire, 2001

PORTUGAL
Aniki-Bóbo de Manoel de Oliveira
long métrage, fiction, 1942
Uma Pedra no Bolso de Joaquim Pinto
long métrage, fiction, 1987
O Sangue de Pedro Costa
long métrage, fiction, 1989

FINLANDE
The Man Without a Past
d'Aki Kaurismäki
long métrage, fiction, 2002

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Císařův slávek de Jiří Trnka
film d'animation, 1949
Modrý tygr de Petr Oukropec
film d'animation, 2012

LITUANIE
Programme de courts métrages composé
de 3 documentaires :
Kellionė ūky lankomis d'Henrikas
Šablievičius (*Un Voyage à travers les
prairies brumeuses*, 1973)
Šimtamečių gados de Robertas Verba
(*Rêves de centenaires*, 1969)
Viena d'Audrius Stonys (*Seule*, 2001)

ROUMANIE
*The Way I Spent the End of the
World* de Cătălin Mitulescu
long métrage, fiction, 2005
The Happiest Girl in the World
de Radu Jude
long métrage, fiction, 2008

BULGARIE
Shelter de Dragomir Sholev
long métrage, fiction, 2011

Projection en Roumanie © Macondo

Les programmes « Le cinéma des origines » et « Le cinéma réinventé » ont été conçus à partir de plusieurs fonds d'archives cinématographiques : la Cinémathèque Royale de Belgique (Bruxelles), le Deutsches Filminstitut (Francfort-sur-le-Main), la Fondazione Cineteca di Bologna (Bologne), le EYE Filmmuseum (Amsterdam) et La Cinémathèque française, dans le cadre d'un partenariat entre CinEd et un autre programme soutenu par Europe Créative – MEDIA : le projet FLICK² (Film Literacy InCubator Klub), conçu pour sensibiliser à l'importance de l'éducation au cinéma, en affirmant la portée et l'efficacité d'actions liant le patrimoine cinématographique européen et l'éducation.

Le cinéma des origines À travers le monde / Mondes imaginaires

Programme pour les spectateurs dès l'âge de 6 ans

Dès sa naissance, le cinéma enregistre le monde, s'en émerveille, et joue à inventer d'autres mondes.

1. À travers le monde

► 13 Vues Lumière : entre 1895 et 1900

La Place des Cordeliers à Lyon, Louis Lumière (France) / *August Brücke*, inconnu (Allemagne) / *Barque sortant du port*, Louis Lumière, La Ciotat (France) / *Baignade en mer*, Louis Lumière (France) / *Enfants pêchant des crevettes* (Angleterre) / *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat* (France) / *Déchargement d'un navire*, E. Promio (Espagne) / *Lancement d'un navire* (France) / *Les Pyramides* (Égypte) / *En file indienne dans la montagne* (France) / *Panorama pendant l'ascension de la Tour Eiffel* (France) / *Panorama du Grand Canal pris d'un bateau* (Italie) / *Le Village de Namo – Panorama pris d'une chaise à porteurs*, Gabriel Veyre (Vietnam).

- *Excursion en Italie* – de Naples au Vésuve, Pathé, 1904 (France)
- *Vie de Gitan* (ou « Les Nomades »), Pathé, 1908-10 (France)

- *Rescued by Rover*, Lewin Fitzhamon, 1905 (Angleterre)

2. Mondes imaginaires

- *Un petit Jules Verne* – Gaston Velle, 1907 (France)
- *Voyages de Gulliver* – George Méliès, 1902 (France)
- *La Fée Printemps* – Segundo de Chomón, Pathé, 1902 (Espagne)
- *The ‘?’ Motorist* – Robert W. Paul, Walter R. Booth, 1906 (Angleterre)

Le cinéma réinventé Avant-gardes, formes expérimentales et autres regards neufs

Double programme (deux séances)
pour les spectateurs dès l'âge de 6 ans

**Un cinéma de la sensation,
de l'expérimentation, ludique
et pédagogique :**

**Rythmes, musiques, impressions,
danses, objets, couleurs, temps**

Programme 1

- *Danse serpentine* – Louis Lumière, circa 1900 (France)
- *Opus III* – Walter Ruttmann,

1924 (Allemagne)

- *Rainbow dance* – Len Lye, 1936 (Angleterre)
- *Chat écoutant la musique* – Chris Marker, 1990 (France)
- *Rhus Typhina* – Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesová, 2014 (République tchèque)
- *While Darwin sleeps* – Paul Bush, 2004 (Angleterre)
- *Impresiones en la alta atmosfera* – José Antonio Sistiaga, 1989 (Espagne)

Programme 2

- *Danse excentrique* – Alice Guy, circa 1900 (France)
- *La Croissance des végétaux* – Jean Comandon, 1929 (France)
- *Virtuos Virtuel* – Thomas Stellmach et Maja Oschmann, 2013 (Allemagne)
- *Notes on the circus* – Jonas Mekas, 1966 (Lituanie)
- *Schatten* – Hansjürgen Pohland, 1960 (Allemagne)
- *Fantômes du matin* – Hans Richter, 1927 (Allemagne)

² Les partenaires de FLICK : Fondazione Cineteca di Bologna, EYE Filmmuseum (Amsterdam), Cinémathèque Royale de Belgique (Bruxelles), Deutsches Filminstitut (Francfort-sur-le Main), Les enfants de cinéma (Paris), Association des Cinémathèques Européennes (Bruxelles).

L'implication des cinéastes européens dans le projet

PORTRAIT

Leonardo Di Costanzo

Cinéaste et documentariste italien

Témoignage recueilli à l'occasion de la projection de son film L'Intervalllo (film de la collection CinEd, évoquant la Camorra napolitaine), suivi d'un débat animé avec un public de jeunes italiens intrigués par le film. Projection organisée en présence de l'ensemble des partenaires de CinEd, à Matera (Capitale Européenne de la Culture), le 30 octobre 2019 au Palazzo Lanfranchi.

« J'ai beaucoup accompagné ce film lors de projections publiques à sa sortie dans plusieurs festivals dans le monde, notamment devant des publics d'adolescents. C'était important pour moi de voir la réception par le public de mon premier long métrage de fiction. J'avais tourné auparavant beaucoup de documentaires à Naples. Cette fois-ci, j'avais envie de filmer cette ville sans la montrer. Je voulais raconter une histoire entre deux adolescents, un garçon et une fille, dans un lieu abandonné mais que la

Leonardo di Costanzo, projection CinEd, Matera 2019. © GET Cooperativa Sociale

ville reste en filigrane au travers du son et de l'imaginaire que chaque spectateur peut avoir autour de Naples. (...) Pour le choix des deux acteurs principaux qui sont des non-professionnels, nous avons rencontré environ 200 jeunes et nous avons retenu trois filles et trois garçons pour lesquels nous avons organisé un laboratoire d'improvisation qui a duré trois mois au théâtre de la ville. Une fois les deux héros choisis, nous avons adapté le texte à leur personnalité. À Naples, les enfants sont des acteurs naturels. »

PORTRAIT

Petr Oukropec

Cinéaste et producteur tchèque

Témoignage recueilli à l'occasion de la projection de son film Modrý tygr (film de la collection CinEd, traduction française : Le Tigre bleu) dans le cadre d'une rencontre organisée le 28 janvier 2020 à l'Institut français de Prague.

« *Le Tigre bleu* est mon premier film en tant que réalisateur. Producteur depuis plus de 25 ans, je cherchais un projet sur lequel travailler, un projet à destination des enfants et j'ai trouvé un livre, « *Le Tigre bleu* », le livre original dont est tiré le film. J'ai commencé à faire des recherches sur l'auteur, Tereza Horváthová, puis suite à notre rencontre, nous avons co-écrit le scénario. Je voulais être fidèle au livre tout en adaptant l'histoire aujourd'hui. La forme du film rend hommage aux techniques d'animation traditionnelles en relation avec les dessins du livre illustré par Juraj Horváth et ce bien que l'animation soit souvent numérique. Tout le décor du jardin botanique a été construit sur un lieu en rénovation dans

Petr Oukropec, projection CinEd, Summer Film School festival 2018. © Tomas Hejzlar pour AČFK

le centre de Prague, comme le décor des bains thermaux. (...) Aujourd'hui encore, des festivals montrent le film. Avec CinEd, le film connaît une nouvelle vie, complètement différente, un nouveau parcours, avec ce travail de sous-titrages qui le rend accessible dans de nouveaux pays. C'est vraiment un plus en matière d'éducation, qui va au-delà du film. Ce film est une ouverture sur un royaume fantastique, et les enfants continuent d'y penser après la projection. Ils veulent faire un « *Tigre Bleu 2* ». Ils m'envoient des scénarios, et c'est ça qui fonctionne avec ce film, l'ancrage dans la vie réelle mais aussi la fantaisie, l'imaginaire. »

PORTRAIT

Joaquim Pinto

Cinéaste et producteur portugais

Le film de Joaquim Pinto, Uma Pedra no Bolso, a été projeté lors d'une rencontre CinEd, suivie d'un débat public en présence du réalisateur, le 9 octobre 2017 à La Cinémathèque portugaise (Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema) à Lisbonne.

« Une fois terminés, les films existent quand et parce qu'ils sont vus. Ils deviennent autonomes de qui les a faits et acquièrent une dynamique propre. Cette existence suit presque toujours un parcours déterminé et de courte durée : sortie en salle, diffusion par les télévisions, ventes en supports payants. Je ne crois pas en des films pour des publics spécifiques. Je me souviens qu'enfant, je m'ennuyais en regardant les films dits pour enfants. En fin de compte, ce qui nous attire dans un film, c'est sa capacité à nous

Joaquim Pinto, projection CinEd, Lisbonne 2017. © Os Filhos de Lumière

révéler quelque chose de plus sur nous-mêmes, une invitation pour que nous parcourions des chemins inexplorés. Que ce film, réalisé durant une courte pause d'un été des années 80 du siècle dernier, puisse être maintenant vu par des jeunes de pays et cultures différentes, et leur pose des questions que j'ai du mal à imaginer, est pour moi source d'une profonde joie. Sincèrement, merci à toute l'équipe de CinEd. »

Pédagogie

- A. Les ressources, réfléchies dans
une perspective européenne
- B. Les actions

Les ressources, réfléchies dans une perspective européenne

À partir de leurs expériences respectives, les partenaires du programme ont élaboré ensemble une méthodologie, en s'inspirant de la pédagogie à l'œuvre dans le programme pionnier *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* – programme international d'éducation au cinéma initié par la Cinémathèque française.

Cette méthodologie a été un fil rouge pour concevoir les ressources pédagogiques sur chaque film : dossiers enseignants, fiches élèves, vidéos thématiques.

L'approche pédagogique du projet CinEd s'articule autour de ces fondamentaux :

- ▶ Le cinéma est un art et un objet culturel. Il permet aux jeunes (dès le plus jeune âge) de se structurer et de comprendre le monde.
- ▶ Apprendre *de* et *par* le cinéma nécessite une méthode et des outils, pour les élèves, comme pour les formateurs. Pour former le regard des jeunes spectateurs, nous devons prendre en compte leurs habitudes (multiplicité des écrans, visionnage fragmenté, usage des réseaux sociaux, outils numériques).
- ▶ Apprendre, c'est comparer

et établir des liens : entre les cinématographies, entre les films, entre les films et les autres arts ;

- ▶ Comprendre, c'est s'approprier : une pédagogie qui favorise l'activité et la créativité des jeunes (choisir, confronter, décrire, créer) et cherche à établir un lien entre l'analyse et la pratique.

Les dossiers pédagogiques CinEd à destination des enseignants

Les œuvres sont abordées à différentes échelles : le film dans la collection, le film dans son ensemble et certains fragments du film : l'image fixe (le photogramme), le plan, la séquence.

Elles sont toujours contextualisées comme œuvres européennes, mises en relation avec d'autres films, en particulier ceux de

la collection CinEd, et plus généralement avec d'autres gestes artistiques.

Les dossiers sont conçus autour de 3 axes :

- **1. À travers le cinéma**, faire prendre conscience de l'existence d'une culture commune européenne, établir des liens entre les cinématographies européennes.
- **2. Lier et comparer** : donner des pistes pour permettre à chacun (aux enseignants comme aux enfants) de penser les films en lien les uns avec les autres, à travers leurs contextes géographiques, historiques, artistiques ; mettre en lumière les relations entre le cinéma et les autres images, les autres arts (photographie, peinture, BD, publicité, etc.).
- **3. Favoriser la créativité des jeunes** avec des itinéraires pédagogiques qui proposent des exercices pratiques, des petites formes courtes réalisables à l'aide d'outils simples (smartphones, tablettes numériques, appareils photos, ou caméras).

Les fiches à destination des élèves ont comme principaux objectifs de :

- Garder une trace du film ;
- Encourager une relation à ce film, à travers l'expression personnelle de sentiments, un travail d'imagination...
- Approfondir la compréhension du film au moyen d'exercices pratiques notamment ;
- Favoriser la prise de conscience de l'entité européenne, de sa diversité de langues et de contextes ;
- Susciter la curiosité pour d'autres films, d'autres œuvres d'art en lien avec ce film.

Au-delà de simples fiches d'exercices, elles ont été conçues pour inviter les jeunes à s'approprier le film de manière plus intime, à stimuler leur créativité et leur imaginaire.

On y trouve ainsi :

- des souvenirs du film en images

(choix de photogrammes) et en sons (extraits de dialogues),

- des invitations à la création : pistes pour la prise de vues fixes ou animées (à l'aide de téléphones portables, etc.), textes, images et dessins...
- des éléments de contextualisation : mise en perspective historique et géographique du film (pour mieux connaître le pays, son histoire), des extraits de dialogues du film en langue originale, des versions étrangères de l'affiche du film.
- des propositions pour découvrir d'autres films, livres, en écho aux thématiques ou aux personnages du film.

s'appuie sur l'analyse de séquences d'un film en particulier (*The Happiest Girl in the World* de Radu Jude) pour poser une question de cinéma transversale, qui concerne plusieurs titres de la collection.

Ces vidéos sont accompagnées de fiches de présentation (destinées aux enseignants et aux médiateurs), qui résument les enjeux attachés à chacun des thèmes et comment les aborder avec le jeune public. Ces montages ont aussi pour vocation de susciter le désir de découvrir d'autres films de la collection.

Les vidéos thématiques

- **7 vidéos transversales sous-titrées** dans toutes les langues du projet ont été réalisées par La Cinémathèque française.
- **6 vidéos, d'une durée de 15 min** chacune, associent des extraits tirés des films de la collection, pour faciliter le travail de comparaison et d'analyse autour de « motifs » :
- « **À table** », « **Conflits** », « **Distance** », « **En voiture** », « **L'échappée** », « **Regards** ».
- La 7e vidéo, « **Réal / Fiction** », s'appuie sur l'analyse de séquences d'un film en particulier (*The Happiest Girl in the World* de Radu Jude) pour poser une question de cinéma transversale, qui concerne plusieurs titres de la collection.

Le projet

Les réalisateurs

Se former

Pour aller

Exploiter

Personnages

Thématiques

DES VIDÉOS THÉMATIQUES TRANSVERSALES

7 vidéos transversales réalisées par la Cinémathèque française, associant extraits de films et documents d'archives afin de faciliter le travail de comparaison et d'analyse.

Ces vidéos, d'une durée de 15 min chacune, sont disponibles en version multilingue et accompagnées de fiches de présentation (également multilingues), destinées à guider les enseignants et les médiateurs dans l'analyse des enjeux à l'analyse thématique.

 À TABLE 15 min vers la publication Écristal	 CONFLITS 15 min vers la publication Écristal	 DISTANCE 15 min vers la publication Écristal
 EN VOITURE 15 min vers la publication Écristal	 L'ÉCHAPPÉE 15 min vers la publication Écristal	 REEL / FICTION 15 min vers la publication Écristal
 REGARDS		

B.

Les actions

Les formations

Un des axes majeurs du programme CinEd est la formation des enseignants, pour faire entrer le cinéma à l'école. Cette approche pédagogique singulière se veut « décomplexante », invitant les enseignants et éducateurs, même néophytes, à se familiariser progressivement avec le cinéma, à se faire confiance, en s'appuyant sur une méthodologie déjà expérimentée et des outils pédagogiques conçus, plutôt que pour leur transmettre un savoir, pour favoriser cette prise d'autonomie.

La formation des enseignants en Espagne, par l'association A Bao A Qu

« L'objectif principal des formations développées par A Bao A Qu est de proposer aux enseignants des méthodologies et des pratiques pour transmettre le cinéma en tant qu'art, création et culture à leurs élèves. La conception des programmes de formation est basée sur le rôle actif des enseignants et la mise en œuvre d'ateliers, ce qui permet de créer un espace d'expérimentation, d'analyse, de réflexion et d'implication, et ainsi d'encourager l'« apprentissage par la pratique » qui sera si précieux dans le travail avec les

© Os Filhos de Lumière

élèves. Les modules de formation abordent connaissances, méthodologies, stratégies et outils comme un tout cohérent.

À titre d'exemple, une formation CinEd dédiée au film de Víctor Erice, *El Espíritu de la colmena*, se déroule de la manière suivante :

- **1.** Avant la formation, une prise de contact avec les enseignants pour leur demander ou leur proposer de voir le film avant la séance.
- **2.** Une brève présentation du film et du cinéaste, et des pistes pédagogiques pour introduire le film avec les élèves.
- **3.** Une analyse de certains fragments, dans un dialogue reposant sur la participation des enseignants, ainsi qu'une introduction à des méthodologies

innovantes qui encouragent l'analyse créative par les élèves.

- **4.** Des propositions de pratiques créatives et la mise en œuvre de l'une de ces propositions. Par exemple, pour une pratique de montage d'images ou de tournage, l'atelier est réalisé avec la participation active des enseignants afin d'analyser par la suite le potentiel et l'apprentissage que la proposition met en jeu.
- **5.** La planification du travail avec les élèves et une réflexion sur le potentiel pédagogique des propositions partagées.

Les formations CinEd se déroulent tout au long de l'année scolaire et sont organisées en 4 sessions. Les enseignants peuvent ainsi mettre les propositions pédagogiques à l'épreuve de la pratique avec les élèves et faire part au fur et à mesure des réussites et des difficultés rencontrées. Une partie de la formation consiste donc à accompagner les processus que les enseignants développent avec leurs élèves et à les analyser ensemble, lors d'un temps de rencontre qui facilite également l'échange direct entre les enseignants de différentes écoles. »

La formation des enseignants au Portugal, par l'association Os Filhos de Lumière

« Conçue comme une expérience pédagogique, centrée sur la transmission d'une méthodologie participative et singulière, cette formation de 41 heures, élaborée dans le cadre de CinEd, réunit dans chaque session environ vingt enseignants de plusieurs écoles.

Elle est accréditée par un centre de formation du Ministère de l'Éducation et se déroule en 2 temps :

- **1. Sept séances de 3 heures** où interviennent des cinéastes-formateurs auprès des enseignants et médiateurs culturels, soit 21h au total, incluant 3 projections de films de la collection CinEd en salle de cinéma et en présence des élèves. Au programme : introduction au cinéma comme 7e art, présentation de la méthodologie et de la plateforme CinEd avec l'inscription en ligne des enseignants, découverte des outils pédagogiques de CinEd et d'autres sites éducatifs (*Le Cinéma, cent ans de jeunesse...*), organisation d'une projection avec les élèves, suivie d'une mise en pratique avec un parcours de trois films de la collection CinEd.

© Os Filhos de Lumière

► **2. Des séances de travail autonome** (20h au total) mises en œuvre par les enseignants directement avec leurs élèves, avec le soutien pédagogique des cinéastes et les ressources de la plateforme CinEd.

Lors de la formation, la question de l'organisation d'une projection d'un film CinEd est abordée dans toutes ses phases : avant, pendant et après la projection. Les enseignants découvrent ce qui peut être proposé dans la salle de cinéma en amont de la projection, par exemple : « Avant de visionner le film, parfois avant même de connaître le titre du film, nous montrons un photogramme, un plan, un extrait sonore (dans le noir), une affiche. Nous posons des questions, certaines stimulent et dirigent l'attention vers des éléments concrets : quelles sont les couleurs dans cette affiche ? Y a-t-il de la musique ? À quelle époque se déroule cette séquence ? Et des questions davantage

orientées vers la sensibilité et l'imagination afin de partager sans jugement des regards, sensations et sentiments, ce qui résonne en nous quand on regarde un film. Nous assistons alors à la naissance d'une petite communauté de spectateurs, indépendamment de l'âge de chacun, de son école, de sa cinéphilie. La relation professeur/élève, élève/professeur, s'inscrit dans un mode plus horizontal. » Les élèves voient trois films de la collection, qu'ils travaillent ensuite à l'école avec leurs enseignants, développant ainsi progressivement un point de vue, un regard et une écoute plus autonome, une réflexion et des questionnements sur les relations entre les films, le processus de création, le contexte.

En marge de cette formation, Os Filhos de Lumière propose une session pratique expérimentale et optionnelle de 10 heures pour les enseignants, animée par des réalisateurs, où sont abordées

toutes les étapes de création d'un film. Regarder, écouter, choisir le lieu et le cadre, être attentif aux sons, font partie d'une expérience irremplaçable pour sentir et comprendre les enjeux de la réalisation et avoir un accès approfondi aux éléments qui seront traités par la suite lors du travail avec les jeunes.

La dernière séance de la formation est consacrée au bilan et au retour d'expériences des stagiaires-enseignants : réflexion sur leur expérience et sur les travaux réalisés par leurs élèves, ainsi que sur les propositions qu'ils ont eux-mêmes inventées, parfois extraordinaires, et avec lesquelles nous-mêmes apprenons beaucoup. »

TÉMOIGNAGES D'ENSEIGNANTS

« Grâce aux connaissances que j'ai acquises, j'ai appris à voir le cinéma d'un autre œil, à travers de nouvelles perspectives, en étant attentif au son, à l'image, à la lumière mais aussi à son absence, à la couleur, aux plans, au mouvement, au rythme... »

António Peleja, enseignant à l'Instituto Politécnico de Beja (Portugal).

« Comment pourrions-nous sensibiliser les jeunes et les enfants à apprendre à voir des films et à les réaliser, si nous ne passons pas nous-mêmes par cette phase d'expérimentation ? »

Telémaco Santana, professeur de Portugais, Groupe scolaire de Castro Verde (Portugal).

« Cette formation a d'une part renouvelé mon intérêt pour le cinéma, et d'autre part représente un atout de taille au regard de sa transposition aisée dans

© Arte Urbana Collectif

un contexte scolaire, qui encouragerait l'expression artistique et la créativité. La possibilité que les élèves puissent visualiser des extraits de films et les commenter (tout comme nous avons pu le faire), ou bien qu'ils participent à ce type d'atelier, pourraient être un moyen efficace de pallier de nombreux problèmes auxquels nos jeunes sont aujourd'hui confrontés. »

Ana Freire, enseignante, Groupe scolaire Rainha D. Leonor, Lisbonne (Portugal).

Les projections et activités autour des films

La plupart des projections organisées dans des salles de cinéma, médiathèques, centres culturels ou autres sont accompagnées par des intervenants professionnels (partenaires, critiques de cinéma, cinéastes).

De manière générale, les séances sont suivies :

- ▶ de débats organisés avec les jeunes ;
- ▶ de projections et d'analyses d'extraits du film ainsi que des vidéos thématiques ;
- ▶ de petites activités pratiques menées dans les classes ou dans certains cas à l'extérieur.

CinEd encourage un apprentissage participatif, stimulant l'autonomie et la créativité des jeunes.

« Nous avons regardé *Rentrée des classes* de Jacques Rozier, 1955. (...) Les élèves ont réagi de manière positive lors de la projection, et ils se sont bien amusés en voyant les farces du héros principal. Nous avons également discuté de l'enfance. Les élèves étaient enthousiastes à l'idée de participer à la discussion et c'est pourquoi nous avons

décidé d'organiser une autre projection dès que possible ». Diana Cismaru, enseignante, Collège technique de Sf. Haralambie, Turnu Măgurele (Roumanie).

Suite à une projection en Espagne de *El Espíritu de la colmena* (*L'Esprit de la ruche*) de Víctor Erice :

« Ces enfants sont habitués à un type de cinéma qui n'invite pas à la réflexion, mais avec un peu d'aide, avec un peu d'accompagnement, ils sont capables de percevoir beaucoup de choses dans un film aux valeurs éthiques et esthétiques comme celui-ci », Belén Iglesias, professeur à l'I.E.S. O Mosteirón, avec qui les enfants ont créé un poème collectif sur le film.

« Je ne savais même pas que ce genre de cinéma existait. J'ai été frappé par les regards ; il y a des conversations où personne ne dit rien mais où on comprend tout ». Paula, 14 ans.

« Pour expérimenter en tant que cinéastes les potentialités expressives de la lumière, les élèves ont photographié pendant des semaines un élément à l'extérieur de la salle de classe – un arbre, par exemple – pour appréhender les variations de lumière d'une heure à l'autre, selon les conditions météorologiques ou les saisons. Tous admettent qu'après

avoir analysé les photogrammes de *El Espíritu de la colmena*, leur regard de spectateur a changé à jamais. Et même dans le cinéma de pur divertissement, celui qu'ils apprécient encore regarder avec leurs amis et qui ne les incite pas forcément à réfléchir, ils regardent la lumière, les gestes, l'angle choisi par le réalisateur. » Pilar Fueyo, enseignante en arts plastiques à l'I.E.S. O Mosteirón.

Des parcours entre plusieurs films sont proposés aux enseignants et aux jeunes. Ils supposent une réflexion sur la façon dont les films peuvent être liés entre eux et résonner ensemble à travers :

- une thématique (le conflit générationnel, une question sociétale ou historique) ;
- des motifs (le repas, en voiture, le regard, etc.). À cet égard, les vidéos pédagogiques permettent d'explorer plus particulièrement ces aspects ;
- des questions de cinéma transversales, déjà explorées sur le site *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* (montrer/cacher, la part de réel dans la fiction).

Par exemple, le documentaire espagnol de José Luis Guerín, *En construcción* (2001), qui évoque le renouveau d'un quartier

populaire de Barcelone et le phénomène de gentrification, fait écho au film italien *Il Posto* d'Ermanno Olmi (1961), qui se déroule en plein milieu de l'après-guerre, au moment de la reconstruction de Turin. Ou encore, les courts métrages *Rentrée des classes* (Jacques Rozier, 1955) et *Petite lumière* (Alain Gomis, 2003), qui invitent à comparer comment les réalisateurs travaillent l'expression des sensations perçues par leurs jeunes personnages.

L'éducation au cinéma et l'action sociale en Italie, par l'association GET Cooperativa Sociale

« La société coopérative GET est engagée depuis plus de 30 ans dans l'éducation à l'image et au cinéma avec une dimension socio-culturelle très forte. Installée dans un quartier en difficulté de la périphérie de Bari dans le sud de l'Italie, elle développe des actions ayant pour objectifs de diffuser un cinéma exigeant dans des quartiers où s'entrecroisent phénomènes de marginalité, facteurs de dégradation et problématiques sociales et d'y mener des actions de formation dans des milieux culturellement et socialement défavorisés.

La coopérative sociale a mis en place en 2005 l'Accademia del Cinema Ragazzi,

© Arte Urbana Collectif

pensée comme un laboratoire d'idées, d'expériences de vie, de cohésion sociale et culturelle dans le quartier sensible de San Pio à Bari. Les activités menées par une équipe de professionnels, experts du cinéma, de l'éducation et de la formation, visent à impliquer, former et créer des interactions entre les habitants du quartier et le reste de la ville.

Le projet CinEd, développé en Italie par GET, s'inscrit dans cette dynamique d'action culturelle territoriale en zone sensible. Les films *Rentrée des classes*, *Petite lumière*, *L'Intervalllo*, *Shelter* et *Modrý tygr* ont été projetés dans des centres sociaux. Ces films ont été choisis en fonction de l'âge des spectateurs, mais surtout pour leur forte valeur symbolique, et leur proximité avec les thèmes et contextes dans lesquels ils étaient présentés. Un formateur se souvient d'une anecdote lors d'une projection du film *L'Intervalllo* dans un centre social du centre historique de Bari :

“Les jeunes m'ont assailli de questions sur le film, la rencontre a duré une heure de plus que prévu. C'était formidable de les voir si investis et volontaires. Cela confirme l'importance de donner à voir ce type de films, dits films d'auteur, surtout dans ce type de contexte”.

Différentes activités sont organisées sous la forme de laboratoires de fiction et d'animation, avec par exemple l'élaboration d'un story-board original et personnel autour d'images extraites d'un film visionné, la réalisation d'une séquence animée en partant du son d'un film, ou encore la production d'un spin-off basé sur la trame d'un film CinEd. Les ateliers permettent ainsi d'engager la participation des enfants et des adolescents en leur offrant l'opportunité de parler d'eux-mêmes, de formuler des idées ou des sentiments souvent difficiles à exprimer, de penser au-delà de leur milieu et de l'environnement de leur quartier. »

Diffusion

- A. Les outils numériques
- B. Cinéma et jeune public
- C. La diffusion sur le territoire

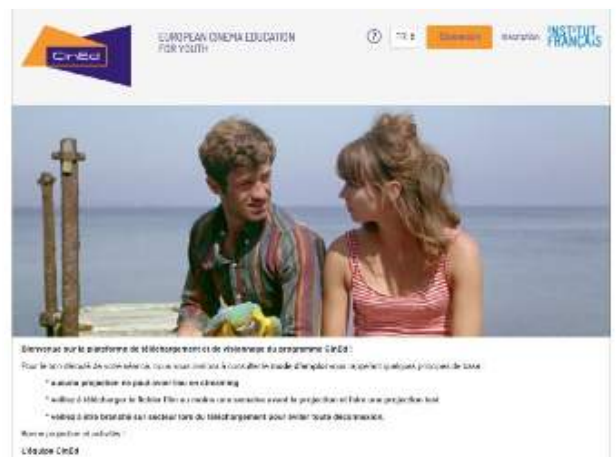
A. Les outils numériques

La plateforme, un outil numérique innovant dédié à l'éducation au cinéma européen

Pierre angulaire du programme, la plateforme de diffusion numérique CinEd a été conçue grâce à l'expertise que l'Institut français a développé sur sa propre plateforme IFcinéma. Spécifiquement dédiée à l'éducation au cinéma européen, elle offre un accès simple et gratuit aux films de la collection CinEd ainsi qu'au matériel pédagogique créé pour ce programme.

La plateforme accessible en 10 langues (celles des partenaires du projet ainsi que l'anglais) propose une lecture en streaming pour le visionnement préparatoire des séances et le téléchargement des films pour des projections publiques non commerciales, en versions sous-titrées :

- Les films sont disponibles pour des projections gratuites jusque dans 45 pays en Europe – les droits des films étant préalablement acquis par le consortium CinEd. Un système de cryptage et de géolocalisation (protection DRM afin que les films ne puissent être ni copiés, ni déplacés, ni gravés, ni détruits) garantit aux ayant-droits des films une

diffusion entièrement sécurisée.

- La plateforme héberge également les outils pédagogiques multilingues (dossiers pédagogiques, vidéos thématiques transversales).
- L'usage de la plateforme et des ressources pédagogiques est libre et gratuit.
- L'accès aux films, également gratuit, est soumis à inscription et réservé aux porteurs de projets d'éducation à l'image (enseignants, éducateurs, établissements scolaires, institutions socioculturelles, etc.) qui souhaitent développer cette activité dans leurs pays avec des jeunes. La demande d'accès aux films nécessite une inscription au programme CinEd. Celle-ci se réalise directement en ligne, et le compte utilisateur/programmeur est ouvert après réception d'un formulaire

La plateforme CinEd offre la possibilité

L'espace jeune spectateur CinEd est un

Il repose sur une proposition de

Il invite à prêter attention aux

 Espace Jeune

S'il peut être une ressource utilisée par les enseignants, il permet avant tout aux jeunes spectateurs d'avoir un rapport direct au film, de manière autonome et hors contexte scolaire, de s'investir personnellement dans le film en aiguisant leur propre perception.

Destiné à évoluer, cet outil permet au jeune spectateur de retrouver en ligne pour chaque film de la collection CinEd :

- Une photothèque de 60 images extraites du film, qu'il peut sélectionner, réagencer et annoter ;
- Un lien vers la plateforme proposant le synopsis, la fiche technique et des extraits du film ;
- La fiche élève qui lui est destinée, pour explorer le film et découvrir d'autres films, peintures, musiques, photographies, etc.

Multilinguisme et sous-titrage : la dimension européenne du programme

La dimension européenne est présente dans les ressources pédagogiques à travers la contextualisation nationale et européenne des films. Il s'agit à chaque fois de :

- Situer le film dans son contexte national. Contexte de l'histoire racontée dans le film, mais aussi contexte de production de l'œuvre, qui ne sont pas toujours synchrones (ainsi, *El Espíritu de la colmena*, tourné dans les années 1970,

à la fin du régime de Franco, revient sur les années d'après-guerre d'Espagne) ;

- Le situer dans son contexte européen pour mettre en évidence les liens artistiques, historiques, les circulations entre les pays qui dessinent une histoire et un destin partagés par les pays d'Europe.

Cette dimension européenne repose également sur un principe de multilinguisme généralisé facilitant l'accès aux contenus et l'apprentissage des langues.

Les films sont disponibles dans leur version originale et accompagnés de sous-titres dans les différentes langues des pays associés au projet, ainsi qu'en anglais : ceci pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la langue, sa musicalité, toutes ses variations (régions, âges, classes sociales...), éveiller leur conscience de la diversité culturelle et linguistique en Europe et les familiariser avec des langues qui leur sont souvent inconnues.

Les pistes pédagogiques et les fiches élèves incitent les médiateurs et les enfants à être particulièrement attentifs à la langue : repérage d'expressions idiomatiques, vocabulaire spécifique, traduction du titre du film selon les pays.

Cinéma et jeune public

Le cinéma s'invite à l'école

CinEd a créé les conditions pour que s'opère la rencontre des jeunes avec l'écran de cinéma, souvent pour la première fois.

La rencontre avec l'écran de cinéma en Bulgarie, par l'association Arte Urbana Collectif

« Quand la Bulgarie comptait 3500 salles en 1963, elle n'en compte plus que 69 en 2018, pour 226 écrans. Cela signifie qu'une partie non négligeable de la jeunesse peut tout à fait ne pas connaître l'expérience de la salle, de la projection, des œuvres cinématographiques. À cette donnée s'ajoutent des aspects socio-économiques – le nord-ouest de la Bulgarie est l'une des zones les plus pauvres d'Europe. La ruralité constitue un facteur aggravant l'isolement économique et la léthargie culturelle, autant de problématiques qui pèsent sur la condition d'enfants souvent élevés par leurs grands-parents tandis que les parents travaillent à l'étranger comme saisonniers.

Dans un tel contexte, CinEd a pu se montrer opérationnel et efficace. D'un point de vue pratique, sa souplesse permet d'amener le cinéma où il est absent :

salles de classe, bibliothèques, centres culturels communautaires (les *chitalishte*, qui forment un important réseau). Il s'agit d'un pas essentiel permettant de produire ce qui est souvent une première rencontre avec le cinéma en tant qu'art. D'un point de vue pédagogique, la dimension intuitive permet, sans pré-acquis, le développement des capacités émotionnelles (reconnaître les émotions, les exprimer, s'identifier) et d'une pensée des images ainsi que la construction d'une culture visuelle. Cet apport est reconnu institutionnellement, cela permet d'espérer, de la part des autorités, le développement de la présence des arts – et du cinéma – dans le système scolaire.

On remarque combien cette approche intuitive originale révèle certains élèves en difficulté dans leur scolarité, développant notamment une capacité à se mobiliser pour mener un projet. Participant activement à CinEd, Daniel Simeonov enseigne l'anglais dans une petite localité : *CinEd nous permet de penser au-delà du cinéma ; toujours grâce au langage cinématographique, il ouvre une vision du monde devant mes élèves, une nouvelle perspective. Il nous permet de surmonter les limites de notre propre environnement. »*

© Arte Urbana Collectif

L'éducation au cinéma s'invite dans les festivals et les ciné-clubs

En République tchèque, des ciné-clubs, des soirées marathon autour des films et un petit festival CinEd se sont créés à l'initiative d'élèves à Prague et en Moravie, pour poursuivre l'expérience hors temps scolaire.

Initiatives en République tchèque, par l'Asociace českých filmových klubů (AČFK)

« L'Association des ciné-clubs tchèques (AČFK) rassemble plus de 90 ciné-clubs dans toute la République tchèque. Elle participe activement à la mise en place d'une politique d'éducation au cinéma qui fait encore défaut dans le système national d'éducation post-communiste actuel.

CinEd est le seul programme d'envergure internationale, dédié à l'éducation au cinéma diffusé dans le pays. Le matériel pédagogique de qualité, la collection de films et la formation des enseignants et éducateurs représentent une source d'inspiration dans le travail de réforme des politiques éducatives.

L'association AČFK acquiert également des droits de films qu'elle fait tourner dans tout le pays. En 2019, en s'inspirant de l'expérience CinEd, elle crée le projet « Au cinéma ! » afin d'introduire dans son activité de distributeur des films éducatifs et documentaires en écho aux débats d'actualité.

La diffusion de CinEd prend appui sur le réseau des ciné-clubs d'AČFK, notamment

dans l'ouest et le centre de la Bohême et en Moravie, tout en permettant la création de nouveaux projets d'éducation au cinéma dans des centres culturels et éducatifs tchèques reconnus : Moving Station à Plzeň, Kasárny Karlín, Kino Aero et Kino Ponrepo – cinéma géré par les Archives nationales du film de Prague, l'Institut français de Prague, l'Institut Cervantès de Prague et d'autres centres membres de EUNIC, la Faculté de philosophie et des arts de l'Université Charles de Prague, la FAMU – École du cinéma et de l'audiovisuel.

Des projections CinEd ont régulièrement été organisées dans les principaux festivals tournés vers le jeune public. La pédagogie CinEd a été présentée dans de nombreux festivals à des publics de professionnels et d'enseignants : Festival international du film de Zlín, Animanie Festival, AFO Festival, Juniorfest, Festival Ostrava Kamera Oko, Marienbad Festival, Festival de l'inspiration pédagogique, Festival du Ministère de la culture et du Centre national d'information et de conseil pour la culture – Czech Vision, département ARTAMA.

Une des plus grandes réussites de CinEd en République tchèque est la création d'un

programme de projections, d'ateliers et de rencontres dédié au projet, avec l'invitation de cinéastes des films de la collection CinEd, sur deux jours durant le Summer Film School à Uherské Hradiště, festival accueillant environ 5500 visiteurs chaque année. À destination des enseignants, des conférenciers, des directeurs de cinéma, des organisateurs de ciné-clubs, cette activité s'est développée en étroite collaboration avec le Musée national du film et la création d'une nouvelle section du festival : le Programme de l'industrie cinématographique pour les enseignants et les professionnels de l'éducation, en 2018. »

C. La diffusion sur le territoire

Les partenaires du consortium CinEd travaillent à la diffusion du programme en Europe via deux types de relais : des « opérateurs délégués », dans leurs pays respectifs, ainsi que des « relais associés », dans d'autres pays.

Les opérateurs délégués

Associations ou structures de profils variés agissant dans le domaine culturel, les opérateurs délégués sont chargés de promouvoir le programme CinEd en région, dans un rapport de proximité avec les publics (actions de communication, partenariats, formation, suivi et conseils aux enseignants, évaluation). Ils reçoivent une subvention partielle du partenaire CinEd dans le pays concerné ou développent le programme sur leurs ressources propres.

Les opérateurs délégués en Finlande, par l'association IhmeFilmi (Helsinki)

« IhmeFilmi travaille avec un vaste réseau d'écoles, de bibliothèques et de centres culturels et cinématographiques dans toute la Finlande. Lorsque la structure a rejoint CinEd en 2016, elle a commencé par intégrer les films de la collection au sein de son programme d'éducation au cinéma. Les institutions déjà partenaires se sont ainsi familiarisées avec le projet

CinEd et son approche méthodologique.

Les centres d'art et de cinéma en Finlande, ainsi que certaines associations d'enseignants, sont maintenant d'importants opérateurs délégués en termes d'organisation de formations pour les enseignants. Leur implication permet d'inciter davantage d'enseignants et d'éducateurs à participer aux formations CinEd et ainsi de participer au rayonnement de CinEd sur tout le territoire. Les opérateurs qui organisent des projections avec les enfants mobilisent leurs réseaux et mènent un travail important de développement des publics auprès des écoles.

Les opérateurs délégués comme Film Center of Central Finland (Jyväskylä), Kino Tavast ry (Hämeenlinna), Film Center of Tampere region (Tampere), Kiertävä lastenkulttuurikeskus ry (Rovaniemi), Valve Film School for Children (Oulu) ont un rôle très actif dans la promotion de

© Os Filhos de Lumière

CinEd en Finlande et de son approche novatrice de l'éducation au cinéma. »

Les relais associés

Au-delà des pays des partenaires du consortium, des structures ou organismes s'associent aux partenaires pour étendre l'usage de CinEd dans leur pays en traduisant la plateforme et ses contenus dans leur langue, et/ou en organisant la promotion nationale de CinEd, des formations d'enseignants et de médiateurs, des projections et activités avec les jeunes.

L'exemple de la Lituanie – de relais associé à partenaire du consortium CinEd, par l'association Meno Avilys

« Meno Avilys, basée à Vilnius, en Lituanie, a rejoint le programme CinEd en 2017 en tant que relais associé en menant les actions suivantes : sous-titrage de 3 films de la collection CinEd; traduction des ressources pédagogiques associées; organisation d'un cours de formation pour 30 enseignants/formateurs; organisation d'un séminaire/atelier pour le jeune public (~ 20 élèves entre 14 et 18 ans, projection de 3 films CinEd).

En 2018-2020, Meno Avilys rejoint le consortium en tant que partenaire. Le projet est ainsi étendu à neuf pays européens et la collection CinEd est complétée d'un programme de trois courts métrages documentaires lituaniens, une forme importante de la production cinématographique lituanienne. Ce programme enrichit à la fois la collection CinEd avec la notion de documentaire poétique mais invite aussi le public à réfléchir sur la réalisation de films dans un régime non démocratique.

Les débuts de l'éducation au cinéma en Lituanie sont récents (2006). La discipline a aujourd'hui pris de l'ampleur et s'est développée à la fois du côté de la coopération institutionnelle et du côté de la collaboration internationale. Cependant, pour une variété de films européens, l'accès au cinéma d'auteur européen et au patrimoine cinématographique reste difficile aux écoles et au grand public en Lituanie. CinEd a contribué de manière significative à la promotion et à un accès plus large au cinéma d'auteur européen dans ce pays. Il a également encouragé l'intégration de films européens plus exigeants et de qualité dans le contexte éducatif lituanien. La formation des enseignants a été tout

aussi importante pour les enseignants et éducateurs lituaniens en offrant de nouvelles méthodologies et approches de l'analyse cinématographique. »

Générique

- A. Les partenaires se présentent
- B. Un programme éducatif inspirant :
Le Cinéma, cent ans de jeunesse
- C. Le croisement avec d'autres
actions et projets

A.

Les partenaires se présentent

FRANCE

L'Institut français en charge de la coordination générale de CinEd

L'Institut français est l'établissement public chargé de l'action culturelle extérieure de la France. Son action s'inscrit au croisement des secteurs artistiques, des échanges intellectuels, de l'innovation culturelle et sociale, de la coopération linguistique. L'Institut français, sous la tutelle des Ministères de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, contribue activement à la diplomatie d'influence de la France. Il soutient à travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées, en dialogue avec les cultures étrangères. Dans le domaine du cinéma, les principales missions de l'Institut français sont :

- Promouvoir les films français, grands classiques et films récents, par le biais d'initiatives non commerciales de distribution et d'éducation cinématographique. Avec un catalogue de 4000 films reflétant la diversité de la cinématographie française

et francophone, l'Institut français met à la disposition du réseau culturel français et de ses partenaires locaux des films acquis en vue d'une distribution non commerciale, notamment via sa plateforme de diffusion « IFcinéma ».

- Promouvoir le cinéma mondial en soutenant les talents émergents à travers différents programmes, notamment le fonds de coproduction Aide aux Cinémas du Monde, co-géré avec le CNC et la Fabrique Cinéma. Il possède également l'une des plus importantes collections de films africains, la Cinémathèque Afrique, riche de 1700 titres.

La Cinémathèque française en charge de la coordination pédagogique de CinEd

Association loi 1901, La Cinémathèque française a été créée en 1936 par Henri Langlois, Georges Franju, Jean Mitry et Paul Auguste Harlé. Ses missions : collecter, sauvegarder et restaurer les films anciens, mais aussi les objets et documents ayant trait à l'histoire du cinéma (scénarios, affiches, photographies, appareils, costumes...); montrer et exposer

le cinéma, de ses origines à aujourd'hui ; transmettre, donner le goût du cinéma : accueillir étudiants et chercheurs dans une médiathèque, développer des activités éducatives et culturelles ; s'ouvrir à l'Europe et à l'international à travers des projets éducatifs innovants, en particulier le programme *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* qui met en place des ateliers à travers le monde et propose des ressources pédagogiques sur un site dédié.

BULGARIE

SEVEN – active sur CinEd 1 à 3

L'association SEVEN est une organisation bulgare à but non lucratif créée en 2007. Sa mission est de soutenir les auteurs dans les premières étapes de leur développement, de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d'enseignement dans l'éducation artistique et d'œuvrer pour l'enrichissement de la vie culturelle bulgare et surtout du cinéma. SEVEN est le fondateur du Réseau des sociétés cinématographiques bulgares et coordonne les projections et les activités des ciné-clubs au niveau national. L'association SEVEN est membre de NISI MASA - le réseau européen du

jeune cinéma, basé à Paris.

ARTE URBANA COLLECTIF

est un collectif artistique basé à Sofia. L'association initie et produit des événements culturels (festivals, forums éducatifs, ateliers) en Bulgarie et vise à créer une dynamique culturelle européenne dans le pays. Arte Urbana organise deux grands événements : Les Rencontres du jeune cinéma européen à Sofia, festival dédié aux premiers films et au jeune public avec un programme spécial pour l'éducation au cinéma, et Summer Scriptwriting Base, résidence pour les auteurs du monde entier, qui se tient dans différents lieux en Bulgarie. Arte Urbana Collectif coordonne le dispositif international *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* pour la Bulgarie depuis 2017. L'association est à l'origine du projet *Ateliers de cinéma pour le développement des compétences sociales et émotionnelles* et partenaire du projet WOMED (financé par Erasmus +). L'association a pris le relais en 2018-2020 de SEVEN sur CinEd.

ROUMANIE

MACONDO – active sur CinEd 1 à 3
Les objectifs de Asociația Culturală Macondo visent à mieux promouvoir la cinématographie roumaine et européenne. Pour ce faire, l'association a mis en place plusieurs événements destinés au jeune public, développés dans le cadre du cinéma NCRR, mais

aussi deux projets nationaux, *Cinema-edu* et *Films for Teens*.

NexT Cultural Society est une ONG roumaine à but non lucratif créée en novembre 2006. Sa mission est de célébrer le cinéma innovant et créatif et de découvrir, soutenir et promouvoir les jeunes professionnels prometteurs du cinéma du monde entier. La principale initiative de la NexT Cultural Society est le NexT International Film Festival, dont la première édition a eu lieu en mars 2007. Il a rapidement été reconnu comme le festival de courts métrages le plus important de Roumanie. Depuis 2009, NexT développe un programme d'éducation cinématographique pour les lycéens – Éducation à l'image – en partenariat avec l'Institut Français de Bucarest et l'Ambassade de France.

LITUANIE

L'association **Meno Avilys** est active dans le domaine de l'éducation cinématographique, du patrimoine cinématographique et de la recherche depuis 2005. En 2006, elle a lancé le premier projet national d'éducation cinématographique « Film at My School » en Lituanie. Depuis lors, elle s'est impliquée dans des actions d'éducation au cinéma non seulement à l'échelle nationale mais aussi internationale. En 2009, Meno Avilys est devenu membre du réseau international d'éducation vidéo « Viducate » et a organisé

le Forum européen de l'éducation vidéo à Vilnius. Depuis 2014-2015, l'organisation a rejoint deux projets internationaux d'éducation au cinéma : Moving Cinema (chef de projet – A Bao A Qu (Barcelone)) et *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* (chef de projet – La Cinémathèque Française). Elle a également participé au projet international « A Framework for Film Education in Europe » mené par le British Film Institute.

ESPAGNE

A Bao A Qu est un organisme culturel à but non lucratif, fondé en 2004, dédié à la conception et au développement de projets qui lient création artistique et éducation. Parmi les projets se détachent : Cinema en curs (d'envergure internationale), Fotografia en curs, Créateurs en résidence dans les écoles secondaires de Barcelone (programme conjoint avec l'Institut culturel et le Consortium éducatif de Barcelone). Depuis 2014, l'association coordonne le projet européen Moving Cinema et est partenaire de CinEd depuis 2015. Elle collabore également, entre autres, avec le Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCCB), la Filmoteca de Catalunya et le Centre Galego de Artes da Imaxe (CGAI). Tous les projets sont développés dans une perspective à la fois artistique, éducative et sociale, en collaboration étroite avec les artistes et les enseignants qui y participent.

PORTUGAL

L'association **Os Filhos de Lumière** a été créée en 2000 par un groupe de cinéastes dans le cadre d'un projet conçu dans le contexte de *Porto 2001 – Capitale Européenne de la Culture* visant à sensibiliser les enfants et les jeunes au cinéma. Depuis sa création, elle développe son intervention dans le domaine de l'éducation cinématographique, en réalisant des ateliers réunissant cinéastes, enseignants, enfants et jeunes, écoles et espaces culturels, donnant accès à la culture cinématographique – portugaise, européenne et mondiale, de tous temps et styles – générant une base pour la réflexion et la rencontre avec le cinéma et la communauté. La méthodologie combine l'observation et la réflexion sur ce qu'est la substance et le langage du cinéma à travers les films de différents réalisateurs et l'expérimentation pratique, avec l'aide de cinéastes et techniciens du cinéma. Les projections, les cycles de films et les rencontres s'interconnectent avec les ateliers permettant une réflexion commune sur le cinéma, le monde et le travail qui a été fait.

ITALIE

GET Societa Cooperativa a été fondée en 1987 à Bari avec la création d'un Centre de recherche et d'éducation cinématographique, aujourd'hui devenu une référence en matière d'éducation au cinéma dans la région des Pouilles et

plus largement dans tout le sud de l'Italie. Depuis les années 90, GET réalise des projets d'éducation au cinéma dans le cadre de programmes de formation pour tous les niveaux et types d'écoles publiques, en créant des ateliers et des cycles cinématographiques ainsi que des cours de formation à l'éducation au cinéma pour les enseignants. Depuis 2005, l'association dirige l'*Accademia del Cinema Ragazzi di Enzitetto* : une école de cinéma pour les jeunes de 16 à 19 ans dans l'un des quartiers les plus périphériques de la ville de Bari. Au fil des années, elle a développé un laboratoire théâtral et cinématographique pour les femmes et l'*Accademia Junior*, un laboratoire pour les adolescentes de 12 à 15 ans des quartiers, impliquant l'intervention de personnel socio-éducatif dans une perspective de travail sur l'intégration sociale. En 2015, GET a créé l'école de cinéma d'animation *Lapi&Film* pour les enfants de 4 à 10 ans.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Asociace českých filmových klubů (L'Association des ciné-clubs tchèques – AČFK) regroupe plus de 90 ciné-clubs et 20 000 membres dans toute la République tchèque depuis plus de 40 ans. Il est le principal organisateur de l'école d'été du film, un festival de cinéma qui se tient chaque

été à Uherské Hradiště, dont le but est de présenter le 7e art au public tchèque. AČFK organise également un projet Cinéma et école qui vise à promouvoir l'éducation au cinéma dans les écoles secondaires tchèques. AČFK développe une activité de distribution de films, introduisant des films classiques dans les cinémas tchèques depuis 20 ans. AČFK acquiert et distribue également chaque année une dizaine de nouveaux films contemporains dans les cinémas tchèques.

FINLANDE

IhmeFilmi est une association basée à Helsinki, agissant dans le domaine de l'éducation cinématographique. L'association dispose d'un vaste réseau de partenaires et de lieux de projection de films en Finlande. Chaque année, des milliers de jeunes spectateurs sont visés à travers ses actions. L'association organise des cours sur les films classiques dans les écoles, les centres municipaux dédiés à la jeunesse, les cinémas et autres espaces culturels. L'objectif de l'association est d'accroître la disponibilité des classiques du cinéma et de faire progresser leur accessibilité auprès des jeunes en Finlande.

Un programme éducatif inspirant : *Le Cinéma, cent ans de jeunesse*

Le Cinéma, cent ans de jeunesse (CCAJ) est un programme pionnier d'éducation au cinéma à l'échelle internationale. Il est piloté et coordonné par La Cinémathèque française depuis plus de 25 ans. Il a d'abord fédéré des pôles et partenaires régionaux d'éducation au cinéma en France, avant de s'ouvrir à l'Europe, puis à l'international.

Ce programme propose une méthodologie originale, liant découverte des films et pratique de la réalisation dans des ateliers destinés aux enfants et adolescents de 6 à 20 ans, en milieu scolaire et périscolaire, avec l'aide de réalisateurs et de techniciens. Il repose sur une méthode progressive, basée sur la réalisation en atelier d'exercices et de formes courtes individuelles, avant de passer à la réalisation d'un film-essai collectif. L'ensemble des ateliers partagent chaque année une même problématique de cinéma et des règles du jeu.

Les ateliers se déroulent sur toute une année scolaire et se clôturent par 3 journées de rencontres « À nous le

cinéma ! » réunissant plus de 1000 jeunes, enseignants et professionnels venus du monde entier pour présenter les films réalisés par les élèves dans les ateliers. A cette occasion, des cinéastes sont invités pour échanger avec eux sur le thème de l'année (Agnès Varda, Nobuhiro Suwa, Sandrine Bonnaire, Nicolas Philibert, Mathieu Amalric...). Costa Gavras, réalisateur et président de La Cinémathèque française est le parrain de ce programme, Alain Bergala son conseiller artistique.

Le CCAJ met en place des journées de formation-concertation destinées conjointement aux enseignants, aux praticiens qui interviennent dans les

© La Cinémathèque française, S. Lam

classes, aux coordinateurs du projet (responsables d'associations, de festivals, d'archives...). Chaque année, 6 journées rassemblent ainsi à l'échelle internationale les participants d'horizons professionnels variés, à Paris, en région, ainsi que dans certains pays membres du programme.

Le site internet du CCAJ (bilingue fr/en) propose à tous les enseignants et médiateurs intéressés par l'éducation au cinéma de nombreuses ressources et le résultat d'expérimentations menées à travers le monde.

Le programme repose sur un réseau de coordinateurs, en France et dans le monde : salles de cinéma, cinémathèques, pôles de ressources d'éducation à l'image, associations, Instituts français. Ce réseau solide et l'expérience acquise a permis dès l'origine au CCAJ d'être partenaire

de CinEd avec lequel il a établi des liens étroits, notamment à travers la présence de partenaires communs aux 2 programmes : La Cinémathèque française (FR), A Bao A Qu (ES), Os Filhos de Lumière (PT), Arte Urbana Collectif (BG), IhmeFilmi (FI) et Meno Avilys (LT). Ces partenaires, qui partagent une approche pédagogique commune et ont une expérience du travail collectif, tenant compte des spécificités de chacun, ont permis d'enrichir la réflexion de tous, notamment autour des objectifs pédagogiques, de l'élaboration des ressources et des outils, de la réflexion autour de la formation des médiateurs et des opérateurs du programme.

Le croisement avec d'autres actions et projets

Au fil des cinq années, CinEd a établi des liens avec d'autres projets européens et internationaux animés par une même attention à l'éducation au cinéma. Ces liens ont permis de renforcer les synergies, développer la mutualisation d'expériences et la constitution d'un réseau de personnes ressources à l'échelle européenne, composé d'enseignants, de médiateurs, de responsables de structures culturelles ou de salles de cinéma.

Quelques croisements entre CinEd et d'autres projets européens soutenus par le programme Europe Créative / MEDIA :

- **Moving Cinema** (2014-2020) et Inside Cinema – 4 partenaires CinEd collaborent ou ont collaboré dans le cadre de ce projet : A Bao A Qu (chef de file), Meno Avilys, Os Filhos de Lumière, La Cinémathèque française. movingcinema.eu
- **Shortcut – Small stories, big issues** (2018-2020) – dont le chef de file est la Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej et auquel participe Os Filhos de Lumière. shortcutproject.eu
- **European Framework for Film Education** (2014-2015) poursuivi par **Film Education - From Framework to Impact** (2015-2021) – dont le chef

de file est le British Film Institute et auquel collaborent ou ont collaboré La Cinémathèque française, Meno Avilys et A Bao A Qu.

www.bfi.org.uk

- **European Film Factory** (2019-2020) – Nouveau programme d'éducation au cinéma en Europe, dont le chef de file est l'Institut français et auquel A Bao A Qu a participé en tant qu'expert pédagogique pour la formation des enseignants. europeanfilmfactory.eu

- **AB Cinema** (2015) – **AB Cinema PLUS** (2016) – **FLICK** – Film Literacy InCubator Klubs (2017-2018) – dont le chef de file est la Fondazione Cineteca di Bologna et dont les partenaires ont collaboré à la conception des nouveaux programmes de courts métrages CinEd. www.abcinemaproject.eu/flick

Conclusion

© Os Filhos de Lumière

Coordonné de 2015 à 2020 par l'Institut français et co-financé par le programme Europe Créative – MEDIA de l'Union européenne, le projet CinEd a permis de poser les bases d'un programme d'éducation au cinéma pensé à l'échelle européenne.

Réunissant 10 partenaires dans 9 pays européens, il tire sa force de l'engagement singulier de chacun de ses partenaires et le partage de leurs convictions, quels que soient les contextes nationaux, plus ou moins engagés dans l'éducation au cinéma :

- **Des choix affirmés** : plutôt qu'une liste de « chefs-d'œuvre », la collection CinEd rassemble des films revendiqués par chacun des pays comme essentiels dans le cadre d'un processus de transmission du patrimoine national, et de sa découverte par les autres pays. D'où une sélection de grands classiques mais aussi des audaces programmatiques mettant en lumière des œuvres de cinéastes émergents, peu connus.

- **Une pédagogie innovante et adaptable aux différents contextes** : inspirée par des expériences menées en France, cette pédagogie a trouvé sa

forme dans la mutualisation des approches des différents partenaires. Pensée pour les enfants dès l'âge de 6 ans, elle s'appuie sur une méthodologie simple et claire, la mise en place de formations et la production de ressources pédagogiques susceptibles d'inviter les enseignants et les jeunes à s'emparer du cinéma avec plaisir et en confiance.

- **Un réseau d'acteurs mobilisés et investis d'horizons professionnels différents.**

CinEd a créé une véritable dynamique de réseau, touchant un nombre toujours plus grand d'enseignants, d'éducateurs, de porteurs de projet intéressés par l'éducation au cinéma, allant à la rencontre de publics isolés culturellement. La participation des partenaires CinEd à d'autres projets européens sur l'éducation au cinéma a permis de multiplier les échanges au sein d'un

écosystème culturel fertile.

Ces 5 années du programme CinEd auront donc permis de constituer une base solide et un socle commun autour d'une collection européenne de films sous-titrés, de ressources pédagogiques multilingues, de l'expérimentation d'actions de formation et de diffusion à grande échelle et de la mise en place d'un réseau. Elles attestent que le cinéma, dans ses dimensions artistique, culturelle et linguistique est indéniablement un précieux allié pour révéler, questionner et susciter de l'intérêt auprès des jeunes pour l'identité européenne. Elles ouvrent des perspectives de développement pour la poursuite du projet et sa contribution aux fondements d'une politique européenne d'éducation au cinéma, en nous permettant à tous de « grandir avec CinEd ».

« Tous, nous avons appris les uns avec les autres : les enfants et les jeunes qui ont vu, interrogé, discuté et travaillé sur les films ; les formateurs qui ont testé les méthodes et les outils pour cette approche, les professeurs des établissements scolaires qui sont venus ici avec les élèves et ont partagé cette expérience, et nous-même, Cinemateca, peut-être plus encore que les autres.

Pour nous, être un partenaire de CinEd, ce fut avancer beaucoup dans un domaine bien connu qui soudain – et ceci est extraordinaire – redevint inconnu. Ce fut détruire des clichés (qu'est-ce qu'un film « pour enfants » ou « pour les jeunes » ?), risquer de nouvelles confrontations (en se rendant compte que le domaine des films programmables dans ce contexte est beaucoup plus large qu'on ne le pense parfois), et,

peut-être par-dessus tout, mettre en cause encore une fois l'aveuglement de l'institution scolaire quand elle ne voit le cinéma que comme un simple prétexte pour animer l'étude d'autres matières et non comme une matière d'apprentissage riche, fascinante, inépuisable d'abord et avant tout par elle-même.

Ce furent des années de progression, j'insiste, dans lesquelles une approche traditionnellement spontanée, presque uniquement impressionniste (ou seulement centrée sur le contenu), a cédé la place au développement de méthodes de travail et d'instruments qui, étant intrinsèquement ouverts, pourront être ensuite répétés et utilisés à une échelle beaucoup plus large (les étapes de la conversation dans la salle de projection, les cahiers pédagogiques, le travail créatif avec les photogrammes...).

Ce fut une activité nécessaire, productive, stimulante et contagieuse, et en même temps, à bien des égards, nous pouvons la voir comme un point de départ.

Pour tout cela, nous sommes reconnaissants à tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible, au Portugal comme dans les huit autres pays européens auxquels il s'est étendu, et tenons à manifester ici une reconnaissance particulière à l'Institut français, qui en a assumé la coordination générale. C'est pour cela, aussi, que nous nous sommes impliqués encore davantage pour reprendre le flambeau et lui donner la continuité que cet effort mérite tant. »

José Manuel Costa

Directeur de la Cinemateca
Portuguesa / Museu do Cinema

English version

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased by 1.5 million (1990–1999) and is projected to increase by a further 1.5 million by 2010 (Office for National Statistics 2000). The number of people aged 65 and over in the UK is projected to increase from 10.5 million in 1999 to 13.5 million in 2010, with the number of people aged 75 and over increasing from 4.5 million to 6.5 million in the same period (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to develop strategies to meet the needs of the ageing population. The Department of Health (2000) has published a strategy for ageing, which sets out the government's commitment to improve the lives of older people. The strategy is based on the principle that older people should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of older people, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for mental health, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with mental health problems. The strategy is based on the principle that people with mental health problems should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with mental health problems, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for dementia, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with dementia. The strategy is based on the principle that people with dementia should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with dementia, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for Parkinson's disease, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with Parkinson's disease. The strategy is based on the principle that people with Parkinson's disease should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with Parkinson's disease, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for multiple sclerosis, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with multiple sclerosis. The strategy is based on the principle that people with multiple sclerosis should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with multiple sclerosis, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for epilepsy, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with epilepsy. The strategy is based on the principle that people with epilepsy should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with epilepsy, including measures to improve housing, transport, and social services.

The Department of Health (2000) has also published a strategy for autism, which sets out the government's commitment to improve the lives of people with autism. The strategy is based on the principle that people with autism should be able to live independently, safely and comfortably, and to participate fully in the community. The strategy sets out a range of measures to be taken to improve the lives of people with autism, including measures to improve housing, transport, and social services.

58	Introduction
60	CinEd – Overview
62	Overview of results (with figures) CinEd 1 to 5

I Genesis

65	A. The European consortium
67	B. The CinEd film collection
74	C. Involvement of European filmmakers in the project

II Educational approach

78	A. Resources for a European perspective
	B. Activities/Events
81	▶ Trainings
85	▶ Film screenings and related activities

III Dissemination

	A. Digital resources
89	▶ The platform: an innovative digital tool to learn about European cinema
90	▶ The young spectator space
91	▶ Multilingualism and subtitling
	B. Cinema and young audiences
92	▶ Cinema in schools
93	▶ Film education at festivals and film clubs
95	C. Promoting CinEd throughout the region

IV Credits

99	A. Who are CinEd partners?
102	B. Le Cinéma, cent ans de jeunesse
104	C. CinEd + other events and projects

105	Conclusion
-----	-------------------

The importance of the CinEd project for European film education

The CinEd project, supported by Creative Europe / MEDIA programme, was created to address a need to develop film education on a European scale, to educate tomorrow's audiences and support the film and audiovisual industry while strengthening the notion of "cultural exception".

Children's first experience of culture is one of images: movies, photos, television, video games and the internet. In a way, film education is a prelude to visual education in general and learning how to process images¹.

A vector of social inclusion recognized by all, film education is nevertheless approached differently depending on the country in Europe.

National contexts vary widely from country to country: in certain countries (Bulgaria, Romania, Czech Republic) film education is in its embryonic stages or receives little political support; in others, models are being developed, such as national cinema programme initiated in Portugal in 2012, a law passed in Italy in July 2015 for education reform and teacher training.

In France, where there is a structured film education policy as well as partnerships between the education and cultural ministries along with political commitment and support, a basis exists for sharing feedback on the development of the CinEd project.

The ten partners involved in CinEd and their networks (cultural entities, experts, educators, teachers and critics) combined their individual approaches to develop and implement a film education programme that is adaptable to different contexts. They focused on assessing the programme in nine directly concerned countries: Spain, Portugal, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Finland, Italy, France and Lithuania.

This white paper presents a review of the five-year period since the project's creation; it draws conclusions based on the results obtained and also examines new possibilities to further build the foundation of a genuine European film education policy.

¹ *For a European Film Education Policy*, a report by Xavier Lardoux, June 2, 2014.

CinEd – Overview

CinEd is committed to promoting cinema as a cultural form and a tool for understanding the world. To do so, a common teaching approach was developed based on a collection of films produced by European partner countries of the project. The approach is adapted to today's world of rapid, major and continuous change in how we watch, receive, disseminate and produce visual content. This content is viewed on multiple screens, from the largest – in theaters – to the smallest (even smartphones) and of course on televisions, computers and tablets as well.

These changes have repercussions on cinema which must be factored into its promotion, particularly the increasingly fragmented way in which films are viewed on different screens. Nevertheless, a film is the imprint of an artistic gesture, the discovery of which should be encouraged by generating curiosity and attention.

The learning offer of the CinEd programme is inspired by an approach that is sensitive, inductive,

intuitive, and that promotes interactivity and stimulates dialog between films and between films and other images generally.

Pedagogical booklets for teachers and student sheets are an invitation to discover films with freedom and flexibility and develop an intelligent relationship with the film image through multiple biases:

- ▶ description, an essential step in any analytical approach (at varying levels – the photogram, the shot and the sequence);
- ▶ the ability to extract and select images; to classify, compare and contrast them – ones from the film under study and from other carefully selected ones;
- ▶ the possibility of tracing similarities between the different arts of portrayal and storytelling (photography, literature, painting, theater and graphic novels, etc.). In this respect, cinema is a particularly precious synthetic art to build and strengthen the perspective of younger generations.

CinEd – European Cinema Education for Youth is:

- ▶ a European cooperation project supported by the Creative Europe – MEDIA programme, run by ten partners in the education and cinema industries in nine countries: Institut français – the lead partner (France), Associació A Bao A Qu (Spain), Asociace českých filmových klubů – AČFK (Czech Republic), Arte Urbana Collectif (Bulgaria), the Cinémathèque française (France), GET Cooperativa Sociale (Italy), IhmeFilmi (Finland), Os Filhos de Lumière (Portugal), Societatea Culturala NexT (Romania), Meno Avilys (Lithuania).
- ▶ a strategic and structuring programme aimed at children and young adults in Europe between the ages of 6 and 19, offering a comprehensive film education programme including:
 - a common digital platform,
 - a collection of classic European films and contemporary authors chosen with conviction by the programme's partners,

- an original teaching approach that is progressive and adapted to non-specialists,
- priority given to multilingualism,
- training for teachers, educators, instructors and tutors,
- public screenings followed by educational and creative activities with young viewers.

The aim is to enable young Europeans, at or outside school, to discover the richness and diversity of European filmmaking while developing a capacity for critical thinking and knowledge of cinema techniques and language.

A European network dedicated to film education

September 2015 – October 2020

Global budget

€2.5 million

of **13** different nationalities
available in **20** to **45** European countries

1 multilingual, digital platform
on which free public screenings
can be hosted

1 interactive young viewer area

Educational
resources
and subtitling
in **10** languages

233 training
courses for
teachers

7 cross-sectional
thematic videos

1 453 screenings
for **62 521** young
viewers aged 6 to 19

Genesis

- A. The European consortium
- B. The CinEd film collection
- C. Involvement of European filmmakers in the project

A.

The European consortium

The programme came about as the result of findings by MEDIA programme initiators: a need to implement means to educate young audiences on cinema and images; to promote the value of a European film heritage weakened by standardization on a market dominated by commercially-driven production; and in a context of multiple viewing formats, to educate the young viewers of tomorrow.

Its specificity lies in the particular attention it pays to certain aspects:

- ▶ The belief that film and the act of sharing common heritage can cement an identity and a sense of citizenship for young Europeans.
- ▶ The need to implement common and open-access methods and teaching approaches based on sharing best practices (experiences, knowledge).
- ▶ The benefits of choosing an innovative approach that enables young viewers, their teachers and mediators to fully discover the world of cinema.
- ▶ The importance of getting viewers involved from an early age (6).

Initiated and piloted from 2015 to 2020 by the Institut français, CinEd is handled by a consortium of ten partners in nine countries across Europe:

Associació A Bao A Qu (Spain), Asociace českých filmových klubů – AČFK (Czech Republic), Arte Urbana Collectif and from 2015 to 2018 SEVEN (Bulgaria), the Cinémathèque française (France), GET Cooperativa Sociale (Italy), IhmeFilmi (Finland), Institut français (France), Os Filhos de Lumière (Portugal), Societatea Culturala Next and from 2015 to 2018 Macondo (Romania), Meno Avilys (Lithuania).

CinEd draws on extensive international experience in promotion and initiatives (Institut français) and training programs (the Cinémathèque française).

Since 2013, the Institut français has been committed to supporting film education worldwide by offering on its IFcinéma platform educational booklets

© Os Filhos de Lumière

developed by the Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

In January 2015, the Institut français decided to continue and expand its efforts by creating a European cooperation initiative to call for proposals to develop Creative Europe MEDIA audiences. The CinEd project was created to update and adapt, on a European scale, a French model of film education developed 20 years ago by the CNC by adding a new educational dimension.

Cooperation on the project is based on a multi-beneficial partnership in terms of complementary expertise, range of experience and commitment to young audiences.

CinEd brings together:

- **highly structured associations** with a longstanding involvement and specialization in film education initiatives such as Os Filhos de Lumière in Portugal or A Bao A Qu in Spain;
- **A self-managed association**, GET

Cooperativa Sociale in Italy, operating as a cooperative in the field of art education as a vector of social emancipation;

- **associations which develop film education** in addition to other activities like festivals and screenings, such as NexT and Macondo in Romania and AČFK in Czech Republic, and associations just starting out in film education, like SEVEN and Arte Urbana in Bulgaria;
- **associations whose work is more focused on heritage cinema**, like IhmeFilmi in Finland, specialized in film heritage education, and Meno Avilys in Lithuania, which focuses on film education and the preservation and restoration of Lithuanian documentary films;
- **The Cinémathèque française**, educational coordinator of the project, which likewise is developing the international film education programme *Le Cinéma, cent ans de jeunesse*;
- **The Institut français**, as an agent of cultural diplomacy, which deploys its expertise in setting up international multi-partner projects, particularly in the field of film distribution.

B.

The CinEd film collection

The CinEd collection includes 16 European films and three short film programmes for young audiences aged 6 to 19. These films were nominated by each of the countries represented as being emblematic of their film cultures. The collection was established together by the partners to reflect the diversity of European cinema and highlight a common European identity.

The aim was to make young people aware of the specificities of European cinema (as opposed to the American film industry, which is much more widely distributed) and allow them to discover a rich national film heritage – something that remains largely unknown in many of the countries in the program. Without claiming to be exhaustive, the collection anchors the selected films on offer in a dynamic history of cinema by including heritage films and also making it possible to discover recently made films, independent films, major films and first works representative of key moments in which cinema reinvents itself or is re-energized. It creates a broad vision of film in all its forms – fiction, animated films, documentaries, experimental cinema – and formats – with features and shorts.

With this in mind, the final choice of films is more than a simple catalog; it is a truly European collection, a

few examples of which include:

- **“Classic” films** (*Aniki-Bóbó* by Manoel de Oliveira (1942); *Il Posto* by Ermanno Olmi (1961); *Pierrot le Fou* by Jean-Luc Godard (1965)), which are known in their own country and sometimes abroad but considered not, or unlikely, to be of interest to young audiences.
- **Films that may become “future classics”** and find a new audience, such as Víctor Erice’s *El Espíritu de la colmena* (1973), or a film that is little known because it was not widely distributed when released, like Joaquim Pinto’s *Uma Pedra no Bolso* (1987).
- **Films by a generation of emerging filmmakers** (*Shelter* by Dragomir Sholev (2010); *L’Intervallo* by Leonardo di Costanzo (2012); *The Happiest Girl in The World* by Radu Jude (2008)), the directors of which are committed to meeting young audiences at screenings and festivals.
- **Documentaries** such as *En*

Screening in Romania © Macondo

construcción by José Luis Guerín (2001) and the Lithuanian short film program which perceptively inspire reflection on contemporary society.

► **Rare animated films** (*Císařův slavík* by Jiří Trnka (1949); *Modrý tygr* by Petr Oukropec (2012)) which highlight the rich history of school animation, a tradition in Central Europe.

Two additional programmes of short films bear witness to movements between different European countries at key moments in the history of cinema. They

invite spectators of all ages, but especially the youngest, to discover how cinema invented and reinvented itself over time:

► **The «Cinema of Origins» film programme:** how, from its inception, cinema invented new forms, blending fiction and documentary, with an appetite to see and show the world as it exists, but also to create and explore new, imaginary and fairy-tale ones.

► **The «Cinema reinvented» film programme:** when cinema reinvents itself in tandem with the other arts: rhythm, color, music and exploration of

all the techniques of cinema, to arouse curiosity and awaken sensitivity.

A variety of formats is also represented through a programme of two short films that closely associate directors of different generations: *Rentrée des classes* by Jacques Rozier (1955) and *Petite lumière* by Alain Gomis (2003).

What connects these films, beyond their diversity, is that most of them evoke, directly or indirectly, significant moments in European history and find echoes in current events: the socio-cultural upheavals of the last 50 years, the post-war reconstruction and transformation of society (*Il Posto* by Ermanno Olmi); the post-communist transition (*The way I Spent the End of the World* by Cătălin Mitulescu; *The Happiest Girl in the World* by Radu Jude; *Shelter* by Dragomir Sholev); the questioning of ideologies in place by young people in the late 1960s (*Pierrot le Fou* by Jean-Luc Godard); and the most recent processes of urban «modernization» (*En construcción* by José Luis Guerín).

Ultimately, these films depict children and young people who are constructing an identity, discovering the world around them

as children, or taking their first decisions as adults at the age of the first discoveries of childhood or the first choices of adult life, and take on an initiatory quality.

While the films question and situate their characters in specific places and times, they do not confine themselves to them. Instead, they draw common trajectories around history, European values and the artistic currents that have crossed and still cross the continent.

The CinEd collection

16 film & 3 short film programmes

FINLAND

The Man Without a Past by Aki Kaurismäki
feature film, fiction, 2002

ITALY

Il Posto by Ermanno Olmi
feature film, fiction, 1961
L'Intervallo by Leonardo Di Costanzo
feature film, fiction, 2012

FRANCE

Pierrot le Fou by Jean-Luc Godard
feature film, fiction, 1965
Short film program composed of
Rentrée des classes by Jacques Rozier, fiction, 1955 and *Petite lumière* by Alain Gomis, fiction, 2003

SPAIN

El Verdugo by Luis García Berlanga
feature film, fiction, 1963
El Espíritu de la colmena by Víctor Erice
feature film, fiction, 1973
En construcción by José Luis Guerín
documentary, 2001

PORTUGAL

Aniki-Bóbó by Manoel de Oliveira
feature film, fiction, 1942
Uma Pedra no Bolso by Joaquim Pinto
feature film, fiction, 1987
O Sangue by Pedro Costa
feature film, fiction, 1989

CZECH REPUBLIC

Císařův slávek by Jiří Trnka
animated film, 1949
Modrý tygr by Petr Oukropec
animated film, 2012

LITHUANIA

Short film programme consisting of 3 documentaries:
Kellonė ūkų lankomis by Henrikas Šablevičius (A Trip through Misty Meadows, 1973)
Šimtamečių gados by Robertas Verba (The Dreams of the Centenarians, 1969)
Viena by Audrius Stonys (Alone, 2001)

ROMANIA

The Way I Spent the End of the World by Cătălin Mitulescu
feature film, fiction, 2005
The Happiest Girl in the World by Radu Jude
feature film, fiction, 2008

BULGARIA

Shelter by Dragomir Sholev
feature film, fiction, 2011

Screening in Romania © Macondo

The «Cinema of Origins» and «Cinema Reinvented» programmes were developed using several film archives: the Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels), the Deutsches Filminstitut (Frankfurt am Main), the Fondazione Cineteca di Bologna, the EYE Filmmuseum (Amsterdam) and the Cinémathèque française, in the framework of a partnership between CinEd and another programme supported by Creative Europe – MEDIA: the FLICK² (Film Literacy InCubator Klub) project, designed to raise awareness about the importance of film education, affirming the scope and effectiveness of efforts to link European film heritage and education.

The cinema of origins

Around the world / Imaginary worlds

Programme for viewers aged 6 and up

From its inception, cinema has recorded the world, marveled at it and invented other worlds.

1. Around the world

► **13 Vues Lumière: between 1895 and 1900**

La Place des Cordeliers à Lyon by Louis Lumière (France) / *August Brücke* by anonymous (Germany) / *Barque sortant du port* by Louis Lumière, La Ciotat (France) / *Baignade en mer* by Louis Lumière (France) / *Enfants pêchant des crevettes* (England) / *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat* (France) / *Déchargement d'un navire* by E. Promio (Spain) / *Lancement d'un navire* (France) / *Les Pyramides* (Egypt) / *En file indienne dans la montagne* (France) / *Panorama pendant l'ascension de la Tour Eiffel* (France) / *Panorama du Grand Canal pris d'un bateau* (Italy) / *Le Village de Namo – Panorama pris d'une chaise à porteurs* by Gabriel Veyre (Vietnam).

- *Excursion en Italie – de Naples au Vésuve*, Pathé, 1904 (France)
- *Vie de Gitan* (or 'Les Nomades'),

- Pathé, 1908-10 (France)
- *Rescued by Rover*, Lewin Fitzhamon, 1905 (England)

2. Imaginary worlds

- *Un petit Jules Verne* – Gaston Velle, 1907 (France)
- *Voyages de Gulliver* – George Méliès, 1902 (France)
- *La Fée Printemps* – Segundo de Chomón, Pathé, 1902 (Spain)
- *The ‘?’ Motorist* – Robert W. Paul, Walter R. Booth, 1906 (England)

Cinema Reinvented

Avant-garde, experimental formats and other new perspectives

Double programme (two screenings)
for viewers aged 6 and up

Films that thrill, experiment, play and educate: Rhythm, music, impression, dance, objects, color, time

Programme 1

- *Danse serpentine* – Louis Lumière, around 1900 (France)
- *Opus III* – Walter Ruttmann, 1924 (Germany)

- *Rainbow dance* – Len Lye, 1936 (England)
- *Chat écoutant la musique* – Chris Marker, 1990 (France)
- *Rhus Typhina* – Georgy Bagdasarov and Alexandra Moralesová, 2014 (Czech Republic)
- *While Darwin sleeps* – Paul Bush, 2004 (England)
- *Impresiones en la alta atmósfera* – José Antonio Sistiaga, 1989 (Spain)

Programme 2

- *Danse excentrique* – Alice Guy, around 1900 (France)
- *La Croissance des végétaux* – Jean Comandon, 1929 (France)
- *Virtuos Virtuel* – Thomas Stellmach and Maja Oschmann, 2013 (Germany)
- *Notes on the circus* – Jonas Mekas, 1966 (Lithuania)
- *Schatten* – Hansjürgen Pohland, 1960 (Germany)
- *Fantômes du matin* – Hans Richter, 1927 (Germany)

² The partners of FLICK are: The Fondazione Cineteca (Bologna), EYE Filmmuseum (Amsterdam), Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels), Deutsches Filminstitut (Frankfurt am Main), Les enfants de cinéma (Paris), Association des Cinémathèques Européennes (Brussels).

Involvement of European filmmakers in the project

PORTRAIT

Leonardo Di Costanzo

Italian film and documentary maker

Interview conducted on the occasion of the screening of his film L'Intervallo (a CinEd collection film about the Camorra), followed by a lively debate with an audience of young Italians who were taken in by the film. The screening was organized in the presence of all CinEd partners in Matera (European Capital of Culture), on October 30, 2019 at the Palazzo Lanfranchi.

“I was very involved with this film at public screenings when it was released at several festivals around the world, especially with teenage audiences. It was important for me to see how the public reacted to my first feature film. I had previously shot a lot of documentaries in Naples. This time, I wanted to film this city without showing it. I wanted to tell the story of two teenagers, a boy and a girl, in a deserted place, but wanted the city to remain implicit through the sound and images of Naples that every

Leonardo di Costanzo, CinEd screening, Matera 2019. © GET Cooperativa Sociale

viewer can have in their mind. (...) For the choice of the two main actors, who are non-professionals, we met about 200 young people and we chose three girls and three boys for whom we organized an improv workshop that lasted three months at the city theater. Once the two main characters were chosen, we adapted the text to their personalities. In Naples, children are born actors.”

PORTRAIT

Petr Oukropec

Czech filmmaker and producer

*Interview conducted on the occasion of the screening of his film *Modrý tygr* (a CinEd collection film, translation: *The Blue Tiger*) during an event organized on January 28, 2020 at the Institut français in Prague.*

“The *Blue Tiger* is my first film as a director. As a producer for more than 25 years, I was looking for a project to work on – a project for children. I found a book, ‘The Blue Tiger’, the original book on which the film is based. I started researching the author, Tereza Horváthová, and after we met, we co-wrote the script. I wanted to be faithful to the book while adapting the story to today. The contours of the film pay tribute to traditional animation techniques based on the drawings in the book illustrated by Juraj Horváth, even though the animation is for the most part digital. The entire set of the botanical garden was built on a site under renovation in the center of Prague, including the thermal baths. (...) Even today there are still festivals showing the film. With CinEd,

Petr Oukropec, CinEd screening, Summer Film School festival 2018. © Tomas Hejzlar for AČFK

the film has had a second, completely different, run, with subtitling that has made it accessible in new countries. It's really a plus in terms of education, which goes beyond the film. This film is a gateway into a fantastic kingdom, and children continue to think about it after the screening. They want to make a ‘Blue Tiger 2’. They send me scripts, and that's what works with this film; its basis in real life but also fantasy, the imaginary.”

PORTRAIT

Joaquim Pinto

Portuguese filmmaker and producer

Joaquim Pinto's film, Uma Pedra no Bolso, was screened at a CinEd event, followed by a public debate in the presence of the director, on October 9, 2017 at the Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema in Lisbon.

“Once finished, films exist when and because they are seen.

They become independent of those who made them and acquire their own dynamic. A film almost always has the same life cycle: theatrical release, television, and paid formats. I don't believe in films for specific audiences. I remember as a child being bored watching so-called children's films. In the end, what attracts us to a film is its ability to reveal something

Joaquim Pinto, CinEd screening, Lisbon, 2017. © Os Filhos de Lumière

more about ourselves, an invitation for us to travel unexplored paths. The fact that this film, made during a short break in a summer in the 1980s, in the last century, can now be seen by young people from different countries and cultures, and asks them questions that I find hard to imagine, is a source of deep joy for me. Sincerely, thank you to the whole CinEd team.”

Educational approach

- A. Resources for a European perspective
- B. Activities/Events

Resources for a European perspective

Based on their individual experiences, programme partners co-developed a methodology inspired by the educational approach of the pioneering programme *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* – an international film education programme created by the Cinémathèque française.

This methodology has been a common thread in designing the educational resources for each film: pedagogical booklets, student sheets, and thematic videos. The pedagogical approach of the CinEd project is centered around these fundamentals:

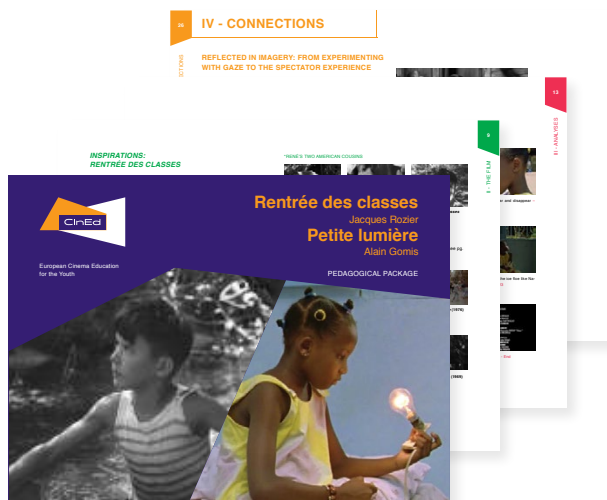
- ▶ Filmmaking is an art and an object of culture. It allows young people (from an early age) to think critically and understand the world.
- ▶ Learning from and through films requires a method and tools, for the pupils as well as the instructors. In order to train young viewers' eyes, we must base our method on their habits (multiple screen formats, fragmented viewing, use of social media, digital tools).
- ▶ Learning means comparing and establishing links: between

film traditions, between films, and between films and other art forms;

- ▶ Understanding means appropriating: a learning approach that encourages initiative and creativity in young viewers (to choose, contrast, describe and create) and seeks to establish a link between analysis and practice.

CinEd booklets for teachers

Works are analyzed at different levels: the film in the collection, the film as a whole and certain segments from the film: the still image (the photogram), the shot, the sequence. They are always contextualized as European works, in relation to other films, in particular those in the CinEd collection, and more generally to other artistic works.

Pedagogical booklets are designed to focus on three objectives:

- **1. To raise awareness, through cinema**, of the existence of a common European culture, to establish links between European film traditions.
- **2. To link and compare**, by providing ideas of how each viewer (teachers and children alike) to view a film in relation to other films via their geographical, historical and artistic contexts; and by highlighting the connections between cinema and other images and art forms (photography, painting, comics, advertising, etc.).
- **3. To encourage young people's creativity** with educational programmes that propose short film-making exercises that can be made using simple tools (smartphones, digital tablets, cameras, etc.).

The main objective of student sheets are to:

- Keep track of the film;
- Encourage a connection to the film by expressing personal feelings and using the imagination;

- Deepen one's understanding of a film through practical exercises for example;
- To promote awareness of Europe as an entity, with its diverse range of languages and contexts;
- To generate interest in other films and art related to the film.

More than simple worksheets, they are designed to invite young people to take ownership of the film in a more intimate way, to stimulate their creativity and imagination.

The student sheets are composed of:

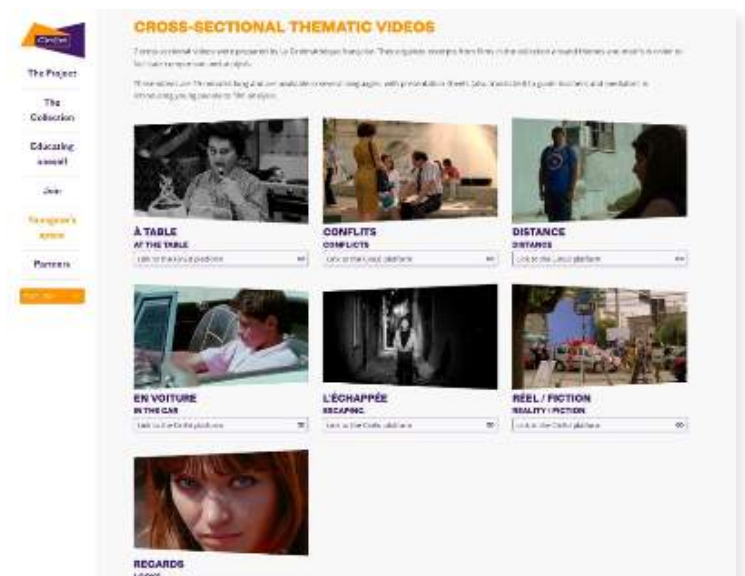
- ▶ visual and audio clips from the film (selection of photograms and dialog),
- ▶ invitations to be creative: ideas for filming still or animated shots (using smartphones, etc.), text, images and drawings
- ▶ elements to provide context: historical and geographical information about the film (to familiarize oneself with the country and its history), excerpts of dialog from the film in its original language, foreign versions of the film's poster.
- ▶ suggestions to discover other films and books related to the themes and characters of the film under study.

/ fiction", is based on the analysis of sequences from a particular film (*The Happiest Girl in the World* by Radu Jude) to study the notion of 'cross-cutting cinema' that applies to several titles in the collection.

Videos are accompanied by presentation sheets (intended for teachers and mediators), which summarize the issues related to each theme and how to approach them with young audiences. These sheets are also intended to make viewers want to discover the other films in the collection.

Thematic videos

- ▶ **7 cross-sectional thematic videos**, subtitled in all the languages of the project, produced by the Cinémathèque française.
- ▶ **6 videos, each 15 minutes in length**, combine extracts from the films in the collection to facilitate comparison and analysis based on 'motifs':
- ▶ **"At the table", "Conflicts", "Distance", "In the car", "Escaping", "Looks".**
- ▶ **The seventh video, "Reality**

B. Activities/Events

Trainings

One of the major objectives of the CinEd programme is to train teachers in order to bring film education into schools.

This unique educational approach is intended to «put at ease», allowing teachers and instructors, even neophytes, to gradually familiarize themselves with films and trust themselves by using a tested methodology and teaching tools designed not only to transmit knowledge but also to encourage independence.

Teacher training in Spain, with A Bao A Qu

“The main objective of the training courses developed by A Bao A Qu is to offer teachers methodologies and practices to transmit cinema as an art, a creative process, and a culture to their students. The design of the training programs is based on the active role of teachers and the implementation of workshops, which creates a space for experimentation, analysis, reflection and involvement, and thus encourages the ‘learning by doing’ that will be so valuable when working with students. The training modules address knowledge, methodologies, strategies and tools as a coherent whole.

© Os Filhos de Lumière

As an example, a CinEd training course on Víctor Erice’s film *El Espíritu de la colmena*, for example, is organized as follows:

- **1.** Prior to the training, teachers are contacted to request or offer that they see the film before the session.
- **2.** A brief presentation of the film and the filmmaker, and teaching guidelines for introducing the film with the students, are provided.
- **3.** Teachers analyze certain clips, in an exchange based on teacher participation, and are given an introduction to innovative methodologies that encourage creative analysis by the students.
- **4.** Different ideas for creative activities are suggested and one is implemented. For example, for an activity involving image editing or filming, the workshop is

carried out with the active participation of the teachers in order to subsequently analyze the potential and learning opportunities of the suggestion.

- **5.** Activities with students are planned and the learning potential of the activities is analyzed.

CinEd courses take place throughout the year and are organized into four sessions. Teachers can test the proposed activities with students and report difficulties and success as they go along. Part of the training therefore consists of accompanying the processes that teachers develop with their pupils and analyzing them together at scheduled meetings, which also facilitate direct exchange between teachers from different schools.”

Teacher training in Portugal, with Os Filhos de Lumière

“Designed as a learning experience and centered on the transmission of a unique, hands-on methodology, this 41-hour training course, developed as part of the CinEd programme, brings together at each session about twenty teachers from several schools.

It is accredited by a training center of the Ministry of Education and

takes place in two stages:

- **1. Seven 3-hour sessions** where filmmaker-trainers work with teachers and cultural mediators, i.e. 21 hours in total, including 3 screenings of films from the CinEd collection in a theater for the students.
- The programme includes: an introduction to cinema as one of the seven arts, a presentation of the CinEd methodology and platform with the online registration of teachers, introduction to CinEd teaching tools and other educational sites (*Le Cinéma, cent ans de jeunesse*, etc.), a scheduled screening with the students, followed by a practical activity based on a selection of three films from the CinEd collection.
- **2. Independent work sessions** (20 hours in total) organized by teachers directly with their students, with training support from the filmmakers and CinEd platform resources.

During training, teachers examine everything related to organizing a CinEd film screening – before, during and after a screening. Teachers are shown what can be organized in the theater, before the film, for example:

© Os Filhos de Lumière

‘Before watching the film – sometimes even before knowing the title – we show a photogram, a shot, a sound clip (in the dark), or a poster. We ask questions which can generate and focus interest on certain specific elements: what colors do you see on the poster? Is there music? When does this scene take place? We also ask questions more centered on the viewer’s perception and imagination to share viewpoints, sensations and feelings that resonate in us when we watch a film. We then witness the birth of a small community of spectators, regardless of their age, their school, their preferred films. The teacher/student, student/teacher relationship is more horizontal.’

Students see three films from the collection, which they then work on at school with their teachers, gradually developing a more autonomous eye, opinion and ear, and reflecting and questioning the relationships between the films, the

creative process and the context.

Alongside this training, Os Filhos de Lumière offers an optional 10-hour experimental practical session for teachers, led by filmmakers, where all the stages of film creation are studied. Watching, listening, choosing the place and the setting, being attentive to sound, are part of a unique opportunity to delve into the challenges of filmmaking with in-depth access to the elements that will be dealt with later when working with young people.

The last session is spent reviewing feedback from teacher trainees, who share how it went and what activities they did with their students. They also discuss ideas they themselves invent, which are sometimes extraordinary, and from which we actually learn a lot.”

Film screenings and related activities

Most of the screenings organized in cinemas, libraries, cultural centers or other venues are accompanied by professional speakers (partners, film critics, filmmakers).

Screenings are most often followed by:

- ▶ a discussion with the young people present;
- ▶ additional screenings and analysis of clips from the film and other thematic videos;
- ▶ short, hands-on activities in class or in some cases outside the classroom.

TEACHER TESTIMONIALS

“Thanks to the knowledge I acquired, I learned to view cinema differently, from a different perspective, by paying attention to sound, image, lighting as well as to their absence; color, shots, movement and rhythm, for example.”

António Peleja, teacher at the Instituto Politécnico de Beja (Portugal).

“How can we help young people and children learn how to watch films and how to make them, if we do not go through this experimental phase ourselves?”

Telémaco Santana, Portuguese teacher, Castro Verde School (Portugal).

“This training has both renewed my interest in film, and is a major asset in terms of how easily it can be applied in a classroom to encourage artistic expression and creativity. The possibility

© Arte Urbana Collectif

for students to view film extracts and comment on them, as we have been able to, or to participate in this type of workshop, could be an effective way of alleviating many of the problems facing our young people today.”

Ana Freire, teacher, Rainha D. Leonor School, Lisbon (Portugal).

CinéD encourages hands-on learning, which cultivates independent learning and creativity in young people.

“We watched Jacques Rozier’s *Rentrée des classes* (1955). (...) The students reacted positively to the screening, and enjoyed watching the main hero’s shenanigans. We also talked about childhood. The students were enthusiastic about participating in the discussion, so we decided to organize another screening as soon as possible.” Diana Cismaru, teacher at Sf. Haralambia technical college, Turnu Măgurele (Romania).

Following a screening in Spain of Víctor Erice’s *El Espíritu de la colmena* (The Spirit of the Beehive):

“These children are used to a type of film that does not encourage critical thinking, but with a little help and assistance, they are able to pick up on a lot in a film based on ethical and aesthetic values like this one», Belén Iglesias, a teacher at I.E.S. O Mosteirón, with whom the children wrote a poem together about the film.

“I didn’t even know this kind of cinema existed. I was struck by the

looks; there are conversations where nobody speaks but you understand everything». Paula, 14 years old.

“In order to experiment as filmmakers with the expressive potential of light, for weeks the students took photos of an element outside the classroom, such as a tree, to see how light changes from one hour to the next, depending on the weather or the season. All of them admit that after analyzing the photograms in *El Espíritu de la colmena*, their perception as a viewer changed forever. And even with films that are purely entertainment, ones they still enjoy watching with their friends and that do not necessarily make them think, they look at the light, the movements, the angle chosen by the director.” Pilar Fueyo, art teacher at I.E.S O Mosteirón.

Teachers and students are invited to explore several films together, and examine the ways in which the films can be connected and resonate together via:

- a theme (generational conflict or a societal or historical issue);
- motifs (the meal, a car ride, a look, etc.). In this respect, educational videos allow us to explore these aspects in particular;

- cross-cutting cinematic issues, already explored on *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* website (showing/hiding what is real and what isn't in fiction).
- For example, José Luis Guerín's Spanish documentary *En construcción* (2001), which portrays the renewal of a popular district of Barcelona and the phenomenon of gentrification, echoes the Italian film *Il Posto* by Ermanno Olmi (1961), which takes place in the middle of the post-war period, during the reconstruction of Turin.
- Or the short films *Rentrée des classes* (Jacques Rozier, 1955) and *Petite lumière* (Alain Gomis, 2003), which invite us to compare how directors work on expressing their young protagonists' emotions.

Film education and social initiatives in Italy, by GET Cooperativa Sociale

"The GET cooperative has been involved for more than 30 years in image and film education with a very strong socio-cultural component. Located in a deprived area on the outskirts of Bari in southern Italy, it develops actions aimed at distributing high-quality films in areas facing the combined problems of social isolation, poor infrastructure and social problems,

and at carrying out training activities in culturally and socially disadvantaged areas.

In 2005, the cooperative created the Accademia del Cinema Ragazzi: a laboratory for ideas, life experience, social and cultural cohesion in the disadvantaged San Pio district of Bari. Activities carried out by a team of professionals – experts in film, education and training – are aimed at social inclusion, training and creating interaction between neighborhood residents and the rest of the city.

The CinEd project developed in Italy by GET is part of this dynamic of regional cultural initiatives in underprivileged areas. The films *Rentrée des classes*, *Petite lumière*, *L'Intervallo*, *Shelter* and *Modrý tygr* were shown at community centers. These films were chosen according to the age of the audiences, but above all for their strong symbolic value and their proximity to the themes and contexts in which they were presented. One instructor recalled a screening of the film *L'Intervallo* in a community center in the historical district of Bari: 'The children bombarded me with questions about the film. The session lasted an hour longer than planned. It was wonderful to see

© Arte Urbana Collectif

them so involved and interested. This confirms the importance of showing *films d'auteur*, especially in this type of context'.

Various activities are organized in the form of fiction and animation workshops, with, for example, the development of an original and personal storyboard based on images from one of the screened films; the production of an animated scene based on the soundtrack of a film, or the production of a spin-off based on the plot of a CinEd film. The workshops allow children and teens to take part by giving them the opportunity to talk about themselves, formulate ideas or feelings that are often difficult to express, and think beyond their social circle and their neighborhood environment."

Dissemination

- A. Digital resources
- B. Cinema and young audiences
- C. Promoting CinEd throughout the region

A. Digital resources

The platform: an innovative digital tool for European film education

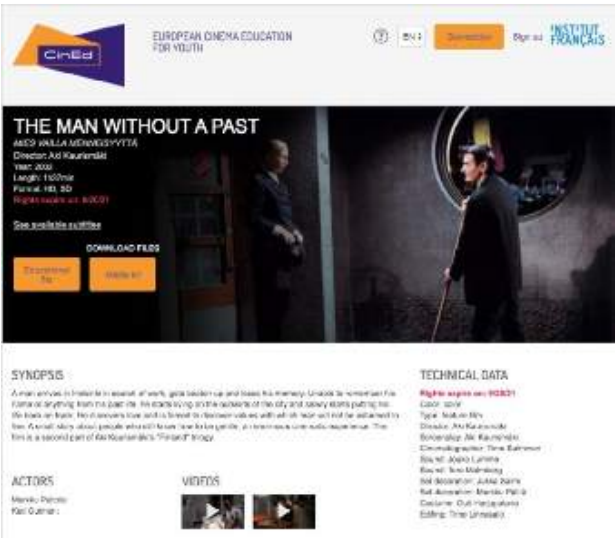
The cornerstone of the program, the CinEd digital broadcasting platform was designed using expertise developed by the Institut français for its own IFcinéma platform. Specifically dedicated to European film education, it offers simple and free access to the films in the CinEd collection as well as to the educational material created for the programme.

The platform is accessible in 10 languages (those of the project partners as well as English) and offers the streaming of films to prepare sessions and the downloading of subtitled films for non-commercial public screenings:

- The films are available for free screenings in up to 45 countries in Europe (film rights are acquired beforehand by the CinEd consortium). A geolocation-based encryption system (DRM protection so that the films cannot be copied, transferred, burned or destroyed) guarantees completely secure broadcast conditions to rights holders.
- The platform also hosts multilingual educational resources (pedagogical booklets, transversal thematic videos).

- The use of the platform and educational resources is free of charge.
- Access to the films, also free of charge, is subject to registration and reserved for people with visual education projects (teachers, instructors, schools, socio-cultural institutions, etc.) who wish to develop this activity in their countries with young people. To apply for access to the films, participants must enroll in the CinEd programme. This is carried out directly online, and the user/programmer account is opened after receipt of an additional form and after the requests are processed by the local administrator. Each partner is the managing administrator for their country and responsible for validating registration requests; the Institut français manages the requests of users/programmers

from other European countries.

The CinEd platform offers the possibility to organize free public screenings at schools as well as in partner theaters including those of the Instituts français and Alliances françaises. This digital approach to distribution also makes it possible to organize screenings in other regional and rural venues which are sometimes very isolated, far from the usual places where cinemas are found. These are all areas where access to culture is difficult. The CinEd programme is thus the vector of a strong policy combining cultural education and social inclusion.

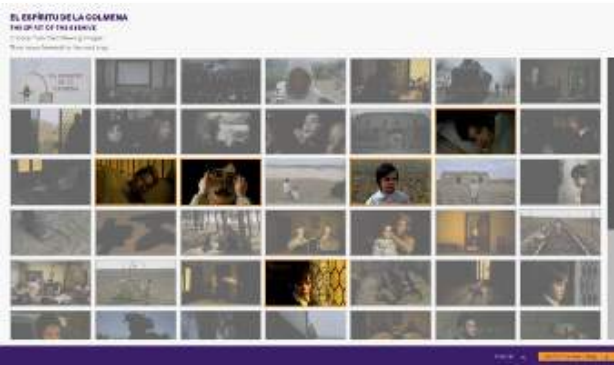
The young spectator area: a resource for young audiences

The CinEd young spectator area is a multilingual tool specially designed as an educational treasure hunt, in addition to the student sheets for children and teenagers.

It is based on a selection of carefully selected photograms for each of the films.

Participants study the images and choose, analyze and associate them freely.

While it can be used by teachers, this resource allows young viewers in particular to have a direct relationship with the film, independently and outside the context of school, and to invest themselves personally in the film by sharpening their own perception.

The area will be regularly updated; for each film in the CinEd collection, young viewers can find:

- ▶ A photo library of 60 images extracted from the film, which can be selected, reordered and annotated;
- ▶ A link to the platform offering the synopsis, technical information and excerpts from the film;
- ▶ The student sheet, to explore the film and discover other films, paintings, music, photos, etc.

Multilingualism and subtitling: a European dimension

Educational resources are Europe-oriented: films are studied from a national and European viewpoint.

In each case the aim is to:

- ▶ situate the film in its national context; the context of the story told in the film, as well as the context in which the latter was produced – this is not always synchronized (*El Espíritu de la colmena*, filmed in the 1970s at the end of the Francoist dictatorship, looks back at the post-war years in Spain);
- ▶ situate the film in its European context to highlight artistic and historical links, in addition to exchanges between countries

that establish a history and destiny shared by the countries of Europe.

This European dimension is also based on a principle of making content available in multiple languages and facilitating language learning.

The films are available in their original version, accompanied by subtitles in the different languages of the countries involved in the project, as well as in English: this is to make young people aware of the importance of language, its musicality, all its variations (regions, ages, social classes, etc.), to raise awareness about cultural and linguistic diversity in Europe and to familiarize young viewers with languages which are often unknown to them.

Educational paths and student sheets encourage instructors and children to be particularly attentive to the language: identification of idiomatic expressions, specific vocabulary, and the translation of the film title in different countries.

Cinema and young audiences

Cinema in schools

CinEd has created the conditions necessary to introduce young people to cinema, often for the first time.

Discovering the big screen in Bulgaria, by the Arte Urbana Collectif

“Bulgaria had 3,500 movie theaters in 1963, but only has 69 in 2018, (226 screens). This means that a non-negligible number of young people may very well not experience going to a theater to watch films on a big screen. Added to this are socio-economic factors – northwest Bulgaria is one of the poorest areas in Europe. Rurality is an aggravating factor in poverty and cultural lethargy, both of which affect children who are often raised by their grandparents while their parents work abroad as seasonal workers.

In light of this, CinEd has proven to be operational and efficient. From a practical standpoint, its flexibility makes it possible to bring cinema to where it is absent: classrooms, libraries, community cultural centers (‘chitalishte’, which represent an important network). This is an essential step in producing what is often a first encounter with cinema as an art form.

From an educational standpoint, the intuitive dimension enables, without any previously acquired skills, the development of emotional capacities (recognizing emotions, expressing them, identifying oneself) and a knowledge of images as well as the construction of a visual culture. This contribution is recognized institutionally as a source of hope that authorities will develop the presence of the arts – and cinema – in the school system.

One notices how much this original and intuitive approach reveals how certain pupils who have difficulties with school can develop the ability to carry out a project. An active participant in CinEd, Daniel Simeonov teaches English in a small town: *Thanks to the language of film, CinEd allows us to think beyond cinema; it opens up a vision of the world to my students, a new perspective. It allows us to overcome the limits of our own environment.”*

Film education at festivals and film clubs

In the Czech Republic, film clubs, film marathon evenings and a small CinEd festival have been created by students in Prague and Moravia, to continue the

© Arte Urbana Collectif

experience outside school hours.

Initiatives in the Czech Republic by the Asociace českých filmových klubů (AČFK)

“The Association of Czech Film Clubs (AČFK) brings together more than 90 film clubs throughout the Czech Republic. It actively participates in the development of a film education policy that is still lacking in the current post-communist national education system.

CinEd is the only international program dedicated to film education in the country. The quality teaching materials, the collection of films and the training of teachers and instructors are a source of inspiration in efforts to reform education policy.

AČFK also acquires rights to films that it shoots throughout the country. In 2019, inspired by the CinEd experience, it created the ‘To the movies’ project to incorporate educational and documentary films into its distribution activities, echoing local debates.

CinEd’s distribution is based on the AČFK film club network, especially in western and central Bohemia and Moravia, and at the same time allows the creation of new film education projects in recognized Czech cultural and educational centers: Moving Station at Plzeň, Kasárny Karlín, Kino Aero and Kino Ponrepo – a theater managed by the National Film Archive in Prague, the Institut français in Prague, the Instituto Cervantes in Prague and other EUNIC member centers, the Faculty of Philosophy and Arts of Charles University

in Prague, and the FAMU (The Film and TV School of the Academy of Performing Arts).

CinEd screenings have been organized regularly at major festivals aimed at young audiences. The CinEd teaching approach has been presented at many festivals to professionals and teachers: Zlín International Film Festival, Animanie Festival, AFO Festival, Juniorfest, Festival Ostrava Kamera Oko, Marienbad Festival, Festival of Pedagogical Inspiration, Festival of the Ministry of Culture and the National Information and Advisory Centre for Culture – Czech Vision, ARTAMA department.

One of CinEd's greatest achievements in the Czech Republic is the creation of a program of screenings, workshops and meetings dedicated to the project, with CinEd Collection filmmakers invited over two days during the Summer Film School in Uherské Hradiště, a festival with around 5,500 visitors each year. Aimed at teachers, lecturers, film directors, and film club organizers, this activity has been developed in close collaboration with the National Film Museum and the creation of a new section of the festival: the Film Industry Program for Teachers and Education Professionals, in 2018."

C. Promoting CinEd throughout the region

The partners of the CinEd consortium work on the dissemination of the programme in Europe via two types of relays: “delegated operators” in their respective countries and “associated relays” in other countries.

Delegated operators

Delegated operators are different types of associations or structures working in the field of culture. They are in charge of promoting the CinEd programme in the regions, working closely with the public (communication campaigns, partnerships, training sessions, follow-up and consulting with teachers, assessments). They are either partially financed by the CinEd partner in the country concerned, or develop the programme with their own resources.

Delegated operators in Finland, by IhmeFilmi (Helsinki)

“IhmeFilmi is an association that works with an extensive network of schools, libraries and cultural and film centers throughout Finland. When IhmeFilmi joined CinEd in 2016, it began by incorporating the films from the collection into its film education programme. This familiarized the existing partner institutions with the CinEd project

and its methodological approach.

Art and film centers in Finland, as well as some teachers’ associations, are now important delegated operators in terms of organizing training courses for teachers. Their involvement helps encourage more teachers and educators to take part in CinEd training courses and thus contribute to CinEd’s influence throughout the country. The operators who organize screenings with children mobilize their networks and carry out important work in developing audiences in schools.

Delegated operators such as the Film Center of Central Finland (Jyväskylä), Kino Tavast ry (Hämeenlinna), the Film Center of Tampere region (Tampere), Kiertävä lastenkulttuurikeskus ry (Rovaniemi), Valve Film School for Children (Oulu) play a very active role in promoting CinEd in Finland and its innovative approach to film education.”

© Os Filhos de Lumière

Associated relays

Beyond the borders of consortium partner countries, structures or organizations join forces with the partners to extend the use of CinEd to their country by translating the platform and its content into their language, and/or by organizing efforts to promote CinEd at the national level, the training of teachers and mediators, and screenings and activities with young people.

The example of Lithuania: From associated relay to CinEd partner, by the association Meno Avilys

“Meno Avilys, based in Vilnius, Lithuania, joined the CinEd programme in 2017 as an associated relay by carrying out the following actions: subtitling of three films from the CinEd collection; translation of the associated educational resources; organization of a training course for 30 teachers/trainers; organization of a seminar/workshop for young audiences (~ 20 students between 14 and 18 years old, screening of 3 CinEd films).

In 2018-2020, Meno Avilys joined the consortium as a partner. The project is thus extended to nine European countries and the CinEd collection is enriched with a selection of three Lithuanian short documentaries, an important feature of film production in Lithuania. These films not only enrich the CinEd collection with the notion of poetic documentary-making; they also invite audiences to reflect on filmmaking in a non-democratic regime.

The beginnings of film education in Lithuania are recent (2006). The discipline has now expanded and developed both in terms of institutional cooperation and international collaboration. However, for a variety of European films, access to European art house cinema and film heritage remains difficult for schools and the general public in Lithuania. CinEd has contributed significantly to the promotion and wider access to European art house cinema in this country. It has also encouraged the inclusion of more demanding and quality European films into the Lithuanian educational context. Teacher training has been equally important for Lithuanian teachers and instructors by offering new methodologies and approaches to film analysis.”

Credits

- A. The CinEd partners
- B. An inspiring educational programme:
Le Cinéma, cent ans de jeunesse
- C. CinEd + other events and projects

A. The CinEd partners

FRANCE

The Institut français – General coordination of CinEd

The Institut français is the public institution in charge of France's external cultural diplomacy. Its activities bring together artistic sectors, intellectual exchanges, cultural and social innovation, and linguistic cooperation.

The Institut français, under the supervision of the Ministries of Europe and Foreign Affairs and of Culture, actively contributes to France's diplomacy of influence. It supports the promotion of the French language throughout the world and the circulation of works, artists and ideas, in interaction with foreign cultures. In the field of cinema, the Institut français's main missions are:

- To promote French films, great classics and recent films, through non-commercial distribution and film education initiatives. With a catalog of 4,000 films reflecting the diversity of French and French-speaking film traditions, the Institut français makes available – to cultural networks in France and local partners – films acquired for non-commercial distribution, in particular via its "IFcinéma" distribution platform.

- To promote world cinema by supporting emerging talent through various programs, notably the co-production fund *Aide aux Cinémas du Monde*, which is co-managed with the CNC and the Fabrique Cinéma. It also has one of the biggest collections of African films, the Cinémathèque Afrique, with 1,700 titles.

The Cinémathèque française – Educational coordination of CinEd

An "association" under the French law of 1901, the Cinémathèque française was created in 1936 by Henri Langlois, Georges Franju, Jean Mitry and Paul Auguste Harlé. Its missions: to collect, safeguard and restore old films as well as objects and documents relating to the history of cinema (scripts, posters, photographs, cameras, costumes and more); to promote and exhibit cinema, from its origins to the present day; to transmit and cultivate interest in film; to provide a media library to students and researchers; to develop educational and cultural activities; open up to Europe and the world through innovative educational projects,

in particular *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* programme, which organizes workshops throughout the world and offers educational resources on a dedicated website.

BULGARIA

SEVEN – active on CinEd (1–3)

SEVEN is a Bulgarian non-profit organization created in 2007. Its mission is to support authors in the first stages of their development, to implement new teaching methods in art education and to work for the enrichment of Bulgarian culture and especially cinema. SEVEN is the founder of the National Network of Bulgarian Film Societies and coordinates screenings and film club activities at the national level. SEVEN is a member of NISI MASA – the European Network of Young Cinema, based in Paris.

ARTE URBANA COLLECTIF

is an art collective based in Sofia. The association develops and produces cultural events (festivals, educational forums, workshops) in Bulgaria and aims to create a European cultural dynamic in the country. Arte Urbana organizes two major events: The Meetings of Young European Cinema in Sofia, a

festival dedicated to first films and young audiences with a special program for film education, and Summer Scriptwriting Base, a residency for authors from around the world, held in different locations in Bulgaria. Arte Urbana Collectif has coordinated the international version of *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* for Bulgaria since 2017. The association created Cinema Workshops for the development of social and emotional skills, and is a partner of the WOMED project (financed by Erasmus +). The association took over from SEVEN for CinEd in 2018-2020.

ROMANIA

MACONDO – active on CinEd (1–3)

Asociația Culturală Macondo aims to improve the promotion of Romanian and European filmmaking. To this end, the association has created several events for young audiences, developed within the framework of the NCCR cinema, as well as two national projects, Cinema-edu and Films for Teens.

NexT Cultural Society is a Romanian non-profit NGO created in November 2006. Its mission is to celebrate innovative and creative filmmaking and to scout, support and promote promising young film professionals from all over the world. The main initiative of NexT Cultural Society is the NexT International Film Festival, the first edition of which took place

in March 2007. It was quickly recognized as the biggest short film festival in Romania. Since 2009, NexT has been developing a film education programme for high school students – Image Education – in partnership with the Institut français in Bucharest and the French Embassy.

LITHUANIA

Meno Avilys has been active in the field of film education, film heritage and research since 2005. In 2006, it launched “Film at My School”, the country’s first national film education project. Since then, the association has been involved in film education activities not only at the national but also the international level. In 2009, Meno Avilys became a member of the international video education network “Viducate” and organized the European Video Education Forum in Vilnius. Since 2014-2015, the organization has joined two international film education projects: Moving Cinema (managed by A Bao A Qu (Barcelona)) and *Le Cinéma, cent ans de jeunesse* (managed by the Cinémathèque Française). It also participated in the international project “A Framework for Film Education in Europe” led by the British Film Institute.

SPAIN

A Bao A Qu is a non-profit cultural organization, founded in 2004, dedicated to the design and development of projects that link artistic creativity and

education. Among the projects that stand out: Cinema en curs (international), Fotografia en curs, Creators in Residence in Barcelona’s secondary schools (joint programme with the Barcelona Cultural Institute and the Educational Consortium). Since 2014, the association has coordinated the European project Moving Cinema and has been a partner of CinEd since 2015. Among other things, it also collaborates with the Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB), the Filmoteca de Catalunya and the Centre Galego de Artes da Imaxe (CGAI). All the projects are developed from an artistic, educational and social perspective, in close collaboration with the artists and teachers involved.

PORTUGAL

Os Filhos de Lumière was created in 2000 by a group of filmmakers as part of a project designed for Porto 2001: European Capital of Culture to raise awareness about film among children and young people. Since its creation, it has developed activities in the field of film education, organizing workshops to bring together filmmakers, teachers, children and young people, schools and cultural spaces, giving access to Portuguese, European and world cinema, of all times and styles, and generating a basis for reflection and exchanges with cinema and the community.

The methodology combines observation and reflection on the substance and language of cinema through films by different directors and hands-on experiences, with the help of filmmakers and film technicians. The screenings, film cycles and meetings are connected to the workshops, allowing a common reflection on cinema, the world and the work that has been done.

ITALY

GET Societa Cooperativa was founded in 1987 in Bari with the creation of a film research and education center. Today it is a reference in film education in the Puglia region and more widely throughout southern Italy. Since the 1990s, GET has carried out film education projects for training programmes of all levels and types of public schools, creating workshops and film cycles as well as film education training courses for teachers. Since 2005, the association has been running the *Accademia del Cinema Ragazzi di Enzitetto*, a film school for adolescents aged 16 to 19 in one of the most outlying districts of Bari. Over the years, it has developed a theater and film lab for women, and the *Accademia Junior*, a laboratory for adolescent girls aged 12 to 15 in difficult neighborhoods, involving socio-educational staff with a view to improving social integration. In 2015, GET created the *Lapi&Film* animation film

school for children aged 4 to 10.

CZECH REPUBLIC

Asociace českých filmových klubů (The Association of Czech Film Clubs – AČFK) is a consortium of over 90 film clubs and 20,000 members throughout the Czech Republic and has existed for more than 40 years. It is the main organizer of the Summer Film School, a film festival held every summer in Uherské Hradiště and aimed at presenting the world of cinema to Czech audiences. AČFK also organizes a Cinema and School project which aims to promote film education in Czech secondary schools. AČFK has also been distributing films, introducing classic films to Czech cinemas for 20 years. AČFK acquires and distributes about ten new contemporary films in Czech cinemas every year.

FINLAND

IhmeFilmi is a Helsinki-based association active in the field of film education. The association has an extensive network of partners and film venues in Finland. Every year, thousands of young viewers benefit from its activities. The association organizes learning sessions on classical films in schools, municipal youth centers, cinemas and other cultural venues. The aim of the association is to increase the availability and accessibility of film classics for young people in Finland.

An inspiring educational programme:

Le Cinéma, cent ans de jeunesse

Le Cinéma, cent ans de jeunesse (CCAJ) is a pioneering international film education programme. It has been piloted and coordinated by the Cinémathèque française for over 25 years. It first federated regional film education centers and partners in France, before extending to Europe and beyond.

This programme offers an original methodology, combining introductions to films and amateur filmmaking in workshops for children and teenagers aged 6 to 20, at schools and community venues, with the help of directors and technicians.

The programme uses a progressive method based on individual short exercises and videos in workshops, before moving on to the creation of a group essay film. All the workshops focus on the same cinema-related subject and follow the same guidelines from year to year.

Workshops are organized throughout the year and end with a three-day event called “A nous le cinéma!” with over 1,000 young people, teachers and professionals from

around the world to present the films made by students during the workshops. On this occasion, filmmakers (Agnès Varda, Nobuhiro Suwa, Sandrine Bonnaire, Nicolas Philibert, Mathieu Amalric and others) are invited to discuss that year’s selected topic. Costa Gavras, director and president of the Cinémathèque française, is the sponsor of this programme and Alain Bergala its artistic advisor.

The CCAJ is setting up training/meeting days aimed jointly at teachers and practitioners who lead classes, and project coordinators (heads of associations, festivals, archives, etc.). Each year, a six-day international event brings together participants from various professional backgrounds, in Paris, in

© La Cinémathèque française, S. Lam

other regions in France and in some of the program's member countries.

The CCAJ website (in English and French) offers all teachers and instructors interested in film education numerous resources as well as the results of new activities carried out around the world.

The programme relies on a network of coordinators in France and around the world: cinemas, film libraries, resource centers for film education, associations and the Institut français network. This solid network and the experience acquired has enabled the CCAJ to be a partner of CinEd from the outset. The CCAJ works closely with CinEd, notably thanks to partners common to both programs: La Cinémathèque française (FR), A Bao A Qu (ES), Os Filhos de Lumière (PT), Arte Urbana Collectif (BG), IhmeFilmi (FI) and

Meno Avilys (LT). These partners, who share a common educational approach and have experience working in group settings and considering the specific needs of each participant, have enriched everyone's outlook, especially regarding teaching objectives, the development of resources and tools, and ideas for training instructors and program operators.

CinEd + other events and projects

Over the past five years, CinEd has established links with other European and international projects with the same focus on film education. These links have made it possible to strengthen synergies, develop the pooling of experience and constitute a network of resource contacts at the European level, composed of teachers, instructors, and managers of cultural organizations or cinemas.

The following are examples of CinEd's cooperation with other European projects that receive support from Creative Europe / MEDIA programme:

- ▶ **Moving Cinema** (2014-2020) and Inside Cinema – 4 CinEd partners collaborate or have collaborated on this project: A Bao A Qu (leader), Meno Avilys, Os Filhos de Lumière, the Cinémathèque française.
movingcinema.eu
- ▶ **Shortcut – Small stories, big issues** (2018-2020) – led by Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej and involving Os Filhos de Lumière.
shortcutproject.eu
- ▶ **European Framework for Film Education** (2014-2015) continued by **Film Education – From Framework to Impact** (2015-2021) – led by the British

Film Institute with the collaboration of the Cinémathèque française, Meno Avilys and A Bao A Qu.

www.bfi.org.uk

- ▶ **European Film Factory** (2019-2020) – A new program for film education in Europe, led by the Institut français and for which A Bao A Qu took part as an educational expert for teacher training.
europeanfilmfactory.eu
- ▶ **AB Cinema** (2015) – **AB Cinema PLUS** (2016) – **FLICK** – Film Literacy InCubator Klubs (2017-2018) – led by the Fondazione Cineteca di Bologna and whose partners collaborated in the design of the new CinEd short film programmes.
www.abcinemaproject.eu/flick

Conclusion

© Os Filhos de Lumière

Coordinated from 2015 to 2020 by the Institut français and cofinanced by the Creative Europe / MEDIA programme of the European Union, the CinEd project has made it possible to lay the foundations of a European film education programme.

Bringing together 10 partners in 9 European countries, it draws its strength from the singular commitment of each of its partners and a common conviction between them, whatever the context in their home country and the varying level of national interest in film education:

- **Asserted choices:** rather than a list of “masterpieces”, the CinEd collection brings together films considered by each of the countries as essential in the process of transmitting their national heritage and sharing it with other countries. Hence a selection of great classics, but also audacious choices that showcase the work of little-known emerging filmmakers.

- **An innovative and adaptable teaching approach for different contexts:** inspired by initiatives carried out in France, this approach took shape in the pooling of those of the different

partners. Designed for children aged six and older, it is based on simple and clear methods, the implementation of training courses and the production of educational resources that invite teachers and young movie-goers to dive into the world of film with pleasure and confidence.

- **A network of mobilized and invested actors with different professional backgrounds:** CinEd has created a real network dynamic and reaches an increasing number of teachers, educators and project leaders who are interested in film education and who reach out to culturally isolated audiences. The participation of CinEd partners in other European film education projects has made it possible to multiply exchanges within a fertile cultural ecosystem. These five years of the CinEd programme have therefore made it possible to build a solid base

and a common foundation around a European collection of subtitled films, multilingual educational resources, new types of large-scale training and sharing, and the establishment of a network. This confirms that cinema, in all its artistic, cultural and linguistic dimensions, is undeniably a valuable ally in revealing, challenging and arousing interest in young people for a European identity. These five years also pave the way towards further developing the project and its contribution to building a European film education policy, allowing us all to “grow up with CinEd”.

“All of us learned from one another: the children and teens who watched, analyzed, discussed and worked on the films; the instructors who tested the methods and tools for this approach, the school teachers who brought their students here and shared this experience, and us at the Cinemateca, perhaps even more than the others.

For us, being a partner of CinEd was a big step forward in a well-known field that suddenly – and this is extraordinary – became unknown. It has broken down clichés (what is a film ‘for children’ or ‘for young people’?), made us try new contrasts (and realize that the field of programmable films in this context is much broader than is sometimes thought), and, perhaps above all, it has once again called into question the

blindness of academic approaches to film, whereby film is simply used as a tool to study other subjects rather than a rich, fascinating and inexhaustible subject itself.

Over the past five years, CinEd has helped us progress; we went from a traditionally spontaneous, almost exclusively impressionistic (or only content-centered) approach to the development of intrinsically open working methods and resources which could be reproduced and used on a much wider scale (the stages of conversation in the projection room, the pedagogical booklets, creative work with photograms).

It was a necessary, productive, stimulating and contagious activity, and at the same time, in many ways, we can see it as a starting point.

For all this, we are grateful to all the partners who made this project possible, in Portugal as well as in the other eight European countries to which it has been extended, and we would like to express special gratitude to the Institut français, which ensures the overall coordination of the project. It is for this reason, too, that we have become even more involved in taking up the torch and giving the project the continuity that this effort so richly deserves.”

José Manuel Costa

Director of the Cinemateca
Portuguesa / Museu do Cinema

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of its contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Crédits/Credits

Coordination éditoriale/Editorial coordination: Institut français (Département Cinéma et Département Développement et Partenariats), en collaboration avec La Cinémathèque française (Le Cinéma, cent ans de jeunesse)/ *Institut français (Cinema Department and Development and Partnerships Department) together with the Cinémathèque française (Le Cinéma, cent ans de jeunesse)*

Design graphique/Graphic design: Géraldine Chazel

Traduction anglaise/English translation: Emma Morton Saliou

Impression/Printing: Galaxy

6 bis rue de la Paroisse – 78 000 Versailles

www.cined.eu

the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information research' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information studies' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

The 'information science' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 11)

Co-funded by the
Creative Europe MEDIA Programme
of the European Union

