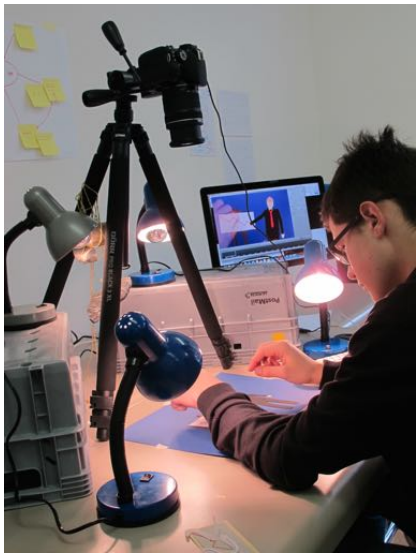
Schweizer Jugendfilmtage
Festival Ciné Jeunesse Suisse

ATELIERS DE CINÉMA GRATUITS 2016/17: «SPIELRAUM»

DOSSIER THÉMATIQUE

Contenu:

1. Le thème «Espaces de jeu» 2
   Le rôle de l'espace de jeu dans la pédagogie 2
   Les espaces de jeu et de liberté aujourd'hui et demain 2
   Différentes formes d'espace de jeu... 4
2. L'atelier «Terrain de jeux» 5
   L'objectif de l'atelier 5
   Déroulement de la production cinématographique 5
3. Porteurs de projet 10



Zurich, septembre 2016

Schweizer Jugendfilmtage, Westrasse 182, 8003 Zürich
Tel.: 077 520 30 39 | Email: selina.wenger@jugendfilmtage.ch
www.jugendfilmtage.ch

1. Le thème «Espaces de jeu»

Les espaces de liberté incitent les enfants et les jeunes à jouer à s'inventer et à se construire des univers. L'inspiration pour de nouvelles découvertes, l'existence de défis et la prise de risques sont les composantes essentielles du jeu et de l'apprentissage. Le jeu est un besoin fondamental de tous les enfants et jeunes. Avoir de l'espace pour jouer librement est absolument nécessaire à leur développement corporel, psychique et social sain. Cet espace de liberté figure dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE). Les Etats signataires de la CDE reconnaissent à l'enfant le droit au jeu et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés d'activités récréatives et de loisirs.
Cependant, au même titre que les enfants et les jeunes, les adultes ont eux aussi besoin d'espaces pour satisfaire leur besoin de jouer. Cela offre non seulement des possibilités de vivre des expériences intéressantes, mais aussi l'opportunité d'être conscient de son individualité, de satisfaire ses besoins sociaux et d'engager des processus d'apprentissage.

Les espaces de jeu ne sont pas seulement des lieux physiques. Un espace de jeu peut aussi résider dans la liberté de prendre une décision ou de déterminer ou créer quelque chose soi-même.

Le rôle de l'espace de jeu dans la pédagogie

Un espace de jeu est un lieu (à l'intérieur ou à l'extérieur) conçu pour le jeu. Un espace de jeu permet de jouer, mais il est également le plus souvent équipé de jouets ou de matériel invitant au jeu. Il s'agit par exemple d'un coin ou d'une salle de jeu, d'une chambre d'enfant, d'une salle d'arcade, d'une aire de jeux ou encore d'un terrain de sport.
Un lieu de rencontre pour les jeunes peut également constituer un espace de jeu, dont l'aménagement et les règles offrent aux jeunes un espace pour bouger, discuter et accumuler des expériences de manière ludique.

Les espaces de jeu de toutes sortes sont également associés au processus d'apprentissage quotidien. La nature, par exemple, offre ainsi la possibilité d'intégrer la faune et la flore à l'envie naturelle d'explorer. Les espaces de jeu se prêtent par ailleurs à la résolution de problèmes, à l'entraînement aux expériences sensorielles ou à l'acquisition de compétences sociales.

Les espaces de jeu sont toutefois influencés par leur environnement. Dans les pays industrialisés, ils sont en général mieux équipés que dans les pays en développement. Les espaces destinés aux jeunes seront protégés et favorisés différemment en fonction du pays.

Les espaces de jeu et de liberté aujourd'hui et demain

En Suisse, les espaces de jeu et de liberté ont diminué au fil du temps pour de nombreux enfants et jeunes. Parmi les causes, on peut citer:

- *Insularisation* urbaine: la plupart du temps, les enfants ne peuvent pas circuler seuls entre les «îlots», c'est-à-dire les espaces adaptés (par exemple entre la cour de l'école et une aire de jeux dans leur quartier), car ceux-ci sont de plus en plus éloignés les uns des autres. Il arrive fréquemment que les jeunes n'aient pas le temps et/ou l'argent de se déplacer entre les îlots.
- *Augmentation du trafic routier:* la rue était autrefois un terrain de jeu pour les enfants, elle est aujourd'hui occupée par le trafic routier.
- *Densification* de l'habitat construit: de moins en moins de surfaces disponibles telles que friches, terrains vagues, grands jardins.
- *Restriction* de l'accès aux espaces publics et aux espaces de liberté: les terrains de sport ou les cours de récréation sont fermés le soir et le week-end par peur du vandalisme ou pour des raisons de responsabilité, par exemple.

- *Accroissement du besoin de sécurité:* les aires de jeux sont de plus en plus sécurisées et perdent donc de leur intérêt pour les enfants, car elles sont de moins en moins façonnables par eux. Les jeunes sont souvent renvoyés des espaces publics s'ils y restent trop longtemps parce qu'ils pourraient représenter une menace pour la tranquillité et l'ordre public.
- Augmentation du *temps de garde ou d'activités:* de nombreux enfants sont gardés le midi, après l'école et lors de leurs après-midi libres dans les garderies et n'ont pas beaucoup de temps à passer à proximité immédiate de leur lieu d'habitation, par exemple dans les aires de jeux de leur quartier. Quant aux jeunes, leur emploi du temps est de plus en plus rempli d'obligations scolaires et extrascolaires (devoirs, cours de rattrapage, sport, cours de musique) ou par le travail. Il leur reste peu de temps libre pour voir leurs amis et pour profiter d'espaces de liberté.

C'est par des mesures d'aménagement urbain et de sensibilisation des parents, des gérants d'immeubles, des écoles, des personnes impliquées dans la vie politique et des pouvoirs publics qu'il faut conserver (et rendre plus accessibles et attractifs) les espaces de liberté existants pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'en créer de nouveaux.

Conséquences pour le développement de l'enfant

L'absence d'espaces de liberté entraîne des conséquences graves sur le développement physique, psychique et social des enfants et des jeunes. De nombreux enfants ont ainsi des difficultés à attraper une balle, à sauter au bas d'un escalier, à tenir en équilibre sur un muret étroit ou à grimper à un arbre. Par ailleurs, près d'un écolier sur cinq est aujourd'hui en surpoids, voire obèse (surpoids pathologique). Ces enfants en souffrent énormément: ils ont honte, ne veulent pas montrer leur corps et évitent de faire de l'exercice par peur de l'échec – un cercle vicieux. Cette situation est particulièrement dramatique pour les enfants issus de familles socialement défavorisées, car ils n'ont généralement pas de jardin où jouer, par exemple. On ne peut actuellement pas chiffrer avec exhaustivité les conséquences d'un tel manque d'exercice physique – mais les premières extrapolations permettent de dresser un tableau bien sombre. En effet, seul un petit nombre de retards de développement pourront être corrigés par des actions plus tardives. Il est donc important de faire de la prévention en réservant davantage d'espaces de liberté aux enfants et aux jeunes.

Différentes formes d'espace de jeu...

Espaces de liberté et espaces de jeu

Un espace de liberté est

1. un espace à tenir ou tenu libre, ou un espace similaire;
2. la liberté dont une personne ou un groupe a besoin pour développer, définir et donner libre cours à son identité et à sa créativité.

Des espaces de liberté non surveillés, non contrôlés et non définis permettent aux enfants et aux jeunes de se créer leurs propres espaces et d'y apprendre l'autonomie, la responsabilité et la gestion des conflits. Ils s'y exercent également à évaluer les dangers et leurs propres capacités.
Les espaces de liberté constituent également des espaces d'autodétermination. Les espaces de liberté sont-ils des lieux où je me sens libre et où je peux faire ce que je veux? Ou au contraire, faut-il y poser des limites?

Liberté d'action et de négociation

La liberté d'action n'est rien d'autre qu'un espace de «jeu» («jeu» au sens d'espace nécessaire au mouvement) dont chacun(e) dispose pour agir. Elle englobe donc les possibilités qui s'ouvrent à quelqu'un. La liberté d'action peut être restreinte et ses frontières définies, par exemple par les parents, des adultes, les enseignants, mais aussi des amis ou des règles, des panneaux d'interdiction, des clôtures, ou la langue. Néanmoins, chacun(e) garde le plus souvent un peu de liberté d'action: dans ses propres valeurs ou dans son goût du risque, par exemple.

Les espaces de «jeu» (de liberté d'action) sont donc également des espaces de négociation: quelle est ma marge de manœuvre pour négocier une règle, un accord ou encore une amitié, par exemple?

Espaces personnels et espaces de jeu

L'espace personnel est la zone dans laquelle seules les personnes que nous tolérons sont autorisées à pénétrer. La proximité et le degré d'intimité que l'on accepte diffèrent d'un individu à l'autre et peuvent également dépendre de facteurs culturels, sociaux ou de genre. Au quotidien, il arrive fréquemment que son espace personnel (sa «bulle») ne soit pas respecté involontairement. Où cette situation survient-elle? Comment l'appréhender?

2. L'atelier «Terrain de jeux»

L'objectif de l'atelier

L'objectif de l'atelier est de confronter les jeunes participants au thème «Spielraum» et de leur offrir un soutien au niveau cinématographique.

Thématique: les jeunes participants

- connaissent les nombreux aspects du concept de «Terrain de jeux» ainsi que les différentes perspectives qui peuvent être appliquées au terme.
- réfléchissent sur leurs terrains de jeux, à savoir leurs terrains de jeux à proprement parler, leur espace personnel, leur champ d'action et leur liberté d'action.
- ils participent activement à la discussion relative à leur terrain de jeu ou aux champs d'action de leur espace vital ainsi que la société dans laquelle ils évoluent.
- ils élaborent les terrains de jeux qu'ils aimeraient avoir.

Technique: les jeunes participants

- développent des idées sur la représentation de leurs espaces et terrains de jeux.
- apprennent les méthodes de base de la création cinématographique dans le cadre de la production.
- élargissent leur compétence médiatique par le biais d'une formation cinématographique active.

Déroulement de la production cinématographique

De manière générale, la production cinématographique suit le déroulement suivant:

- Réflexion thématique (p. 6)
- Limitation thématique (définir les thèmes) / idée pour l'histoire (p. 7)
- Genre cinématographique (p. 8), scénario
- Répartition des tâches
- Introduction technique
- Production cinématographique (tournage, montage, son)

Les deux premiers points seront abordés du mieux que possible à l'aide du dossier thématique et/ou lors des inputs thématiques de Pro Juventute. Nous reviendrons sur ces deux points prochainement. Effectué au moment de l'inscription, le choix du genre cinématographique y sera également précisé.

Confrontation thématique

Dans le cadre de l'atelier de cinéma, les participants devront développer des idées créatives pour porter à l'écran la confrontation avec le thème «Spielraum». Il ne s'agit pas de traduire en images des slogans existants, mais de se confronter de manière critique à la thématique et de développer et exprimer sa propre position. Une série de questions peut aider à trouver l'inspiration créative et donner des pistes pour se confronter au sujet de manière critique:

- Que signifie pour moi le concept d'espace de liberté?
- Quels sont les lieux où je joue et où j'aime passer du temps?
  Qu'est-ce qui caractérise mon aire de jeux?
- Dans mon quotidien, où ai-je une liberté d'action? Où n'en ai-je aucune?
- Par qui ou par quoi ma liberté d'action est-elle limitée? Par qui ou par quoi est-elle ouverte?
- Quelle liberté d'action me reste-t-il toujours?
- Où se situent les frontières de mon espace personnel? Pourquoi les mets-je en place? Et qu'est-ce que je fais quand elles ne sont pas respectées?
- Quels sont les espaces que je crée moi-même, quels sont ceux qui sont mis à ma disposition? Qui ou quoi définit les limites de mes «Spielräumen», et pourquoi?
- Un espace de liberté est-il un espace où aucune limite n'est posée? Ou au contraire, doivent-ils avoir des limites?
- Un secret est-il un espace de liberté?
- Comment les marges de négociation changent-elles... par des arguments, par la force?
- Quels sont tes meilleurs souvenirs d'un «Spielraum»?
- Cultures: autres cultures, autres mœurs, autres espaces de jeu – dans quelle mesure
  les espaces de jeu (aires de jeu, liberté d'action, espaces personnels) diffèrent-ils en fonction du milieu culturel?
- Quels étaient les Spielräume de mes parents à leur époque? Et mes grands-parents?
- Comment seront les Spielräume à l'avenir?
- Comment mon Spielraum personnel a-t-il changé au cours de ma vie?
- Quels autres concepts peut-on associer au «Spielraum»? (p.ex. le terrain de jeu sportif, ou encore le jeu d'une roue de vélo mal serrée...)

Limitation thématique (choix du thème)/idée pour l'histoire

Suite à un important travail de réflexion, chaque groupe sélectionne un aspect précis du thème et le réalise de manière cinématographique.

Les exemples de questions suivantes offrent une base pour la limitation thématique et cinématographique:

- Quel aspect de notre discussion nous a-t-il le plus captivé?
- Autour de quelles formes du «terrain de jeux» susmentionné notre film tourne-t-il?
- Quel est le/la protagoniste de notre film, ou en fonction de quel aspect notre histoire s'oriente-t-elle? Une personne ou un groupe de personnes? Un espace particulier (p. ex. quelles actions se déroulent dans un espace, et comment celui-ci évolue-t-il?). Le «terrain de jeux» en tant que thème (p. ex. un film documentaire avec différentes approches d'un thème).
- Où se déroule le film?
- Souhaitons-nous raconter une histoire avec notre film ou y représenter différentes perspectives sur la liberté d'action des jeunes?
- Quel est le message de notre film?
- Comment peut-on traduire ce message en images?
- *Last but not least*: quelles possibilités nous donne le langage cinématographique pour mettre en scène le «terrain de jeux» sans recourir à des paroles? (p. ex. réduire l'espace d'une personne en faisant un gros plan sur elle, ou un terrain de jeux peut s'ouvrir dans un endroit que la caméra ne nous montre jamais).

Il faut tenir compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de traduire en images une idée née au cours d'un atelier, aussi bonne soit-elle. D'où les conseils suivants:

- Limitez-vous à un seul (voire un nombre limité) d'aspects du thème et n'essayez pas de tout raconter ou expliquer (un principe qui vaut également au niveau de la réalisation de l'idée).
- Dans tous les cas, un point de vue personnel est plus crédible qu'un rendu de lieux communs avec lesquels vous n'avez pas de lien profond.
- Adaptez le format de votre projet cinématographique aux ressources dont vous disposez (équipe, temps, argent, technique). Par exemple, il sera plutôt difficile de réaliser une scène avec 100 figurants en l'espace de trois jours!

Genre cinématographique

L'idée que vous avez soigneusement définie peut être réalisée selon différents modes cinématographiques. Chaque groupe a choisi un des trois genres cinématographiques au préalable. Ci-après, vous trouverez des exemples de ces différents genres cinématographiques. Les idées mentionnées ne sont pas impérativement rattachées au genre en question, mais peuvent être interprétées par le biais des trois genres différents.

Film documentaire

Un portrait cinématographique qui présente…

- une personne ou un groupe évoquant leur/s «terrain de jeux» (p. ex. ses caractéristiques, son évolution, ce qui le limite, etc.).
- une personne qui s'engage professionnellement pour les espaces personnels des enfants/jeunes (p. ex. directeurs sociaux, animateurs pour la jeunesse) ou qui est responsable d'un espace que les enfants et les jeunes ont choisi en tant qu'espace personnel (p. ex. concierge d'école).

Un collage cinématographique…

- qui apporte un grand nombre de réponses différentes à la même question (p. ex. que signifie pour toi l'espace personnel? Quel est le «terrain de jeux» d'enfants et de jeunes dans notre société?) Le choix, la combinaison et la diversité donnent lieu à un témoignage cinématographique.
- qui compare les terrains de jeux dans différentes régions ou pays, ou encore d'enfants et de jeunes d'âges différents.
- qui présente une approche/représentation expérimentale du thème «terrain de jeux».

Long métrage

Raconter une histoire…

- d'enfants et de jeunes qui explorent les limites de leur terrain d'action (et qui font p. ex. quelque chose de risqué ou d'interdit, souhaitent convaincre quelqu'un de quelque chose, etc.).
- qui montre comment des enfants et des jeunes acquièrent et aménagent leur terrain de jeux. Qu'est-ce qu'ils y font? Pourquoi est-ce leur terrain de jeux?
- qui parle d'une personne qui doit soudainement défendre son terrain de jeux personnel (p. ex. personne ne la croit, quelqu'un la menace, etc.). Comment cette personne réagit-elle?
- qui parle de deux personnes qui doivent se mettre d'accord sur quelque chose ensemble (p. ex. enseignant-élève, deux amis, deux amoureux, parent-enfant, etc.). Quelle est la marge de manœuvre de chaque protagoniste et comment celle-ci évolue-t-elle au fil de l'histoire?
- qui parle d'une personne ou d'un groupe qui se voit soudain imposer une limite et dont le terrain de jeux/espace personnel est soudainement limité (p. ex. en raison d'un accident, une interdiction, une frontière nationale (individus en fuite), une langue, etc.).

Film d'animation

Présenter à l'aide de techniques de dessin animé, animation, stop-motion ou expériences cinématographiques ou sonores…

- des actions difficilement représentables (p. ex. voler).

Représenter directement des idées personnelles (et aussi abstraites) à l'aide de dessins, de collages ou d'animations, et les mettre en scène à l'aide d'un procédé narratif (p. ex. des espaces qui s'entassent avant de s'effondrer).

3. Porteurs de projet

Festival Ciné Jeunesse Suisse (Direction de projet)

Le Festival Ciné Jeunesse est le plus grand festival du 7e art pour jeunes réalisateurs et réalisatrices suisses. Le Festival existe depuis 1976. Au fil des années, ce jadis modeste concours pour jeunes amateurs organisé par l'Association des Films d'Amateurs de Zurich est devenu un important forum pour jeunes réalisateurs de films et de vidéos – un événement à ne pas manquer! La compétition de courts-métrages est le coeur du festival: plus de 2000 jeunes participent chaque année à la réalisation des films envoyés au festival dans les cinq catégories différentes. Ces œuvres sont évaluées par un jury spécialisé qui désignera les lauréats de la compétition.

Le 41ème Festival Ciné Jeunesse Suisse aura lieu de 16 au 19 mars 2017.
http://www.jugendfilmtage.ch

Pro Juventute (Partenaire d'input thématique)

Pro Juventute unisse ses forces forces pour aider les enfants, les jeunes et leurs parents en Suisse
Pro Juventute soutient les enfants, les jeunes et leurs parents sur le chemin de la responsabilité personnelle et sociale. La Fondation propose une aide aussi directe qu'efficace au travers de prestations variées. Elle propose des prestations de service enrichissantes et populaires telles que Conseils + aide 147 ou les Conseils aux parents. Plus de 300'000 enfants et jeunes et 100'000 parents en bénéficient chaque année dans toute la Suisse.
www.projuventute.ch

okaj zürich, kantonale Kinder- und Jugendförderung (Partenaire)

Okaj zurich est l'organisation faîtière de l'animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, associatif et ecclésial dans le canton de Zurich. Elle a été fondée en 1925 et a pour but la promotion de l'animation jeunesse en milieu ouvert et associative dans le canton de Zurich. Okaj zurich est responsable de la promotion cantonale des enfants et des jeunes et politiquement et confessionnellement neutre. Leur base est formée par d'environ 600 organisations membres d'animation jeunesse dans le canton de Zurich.
www.okaj.ch

Schweizer Jugendfilmtage
Festival Ciné Jeunesse Suisse