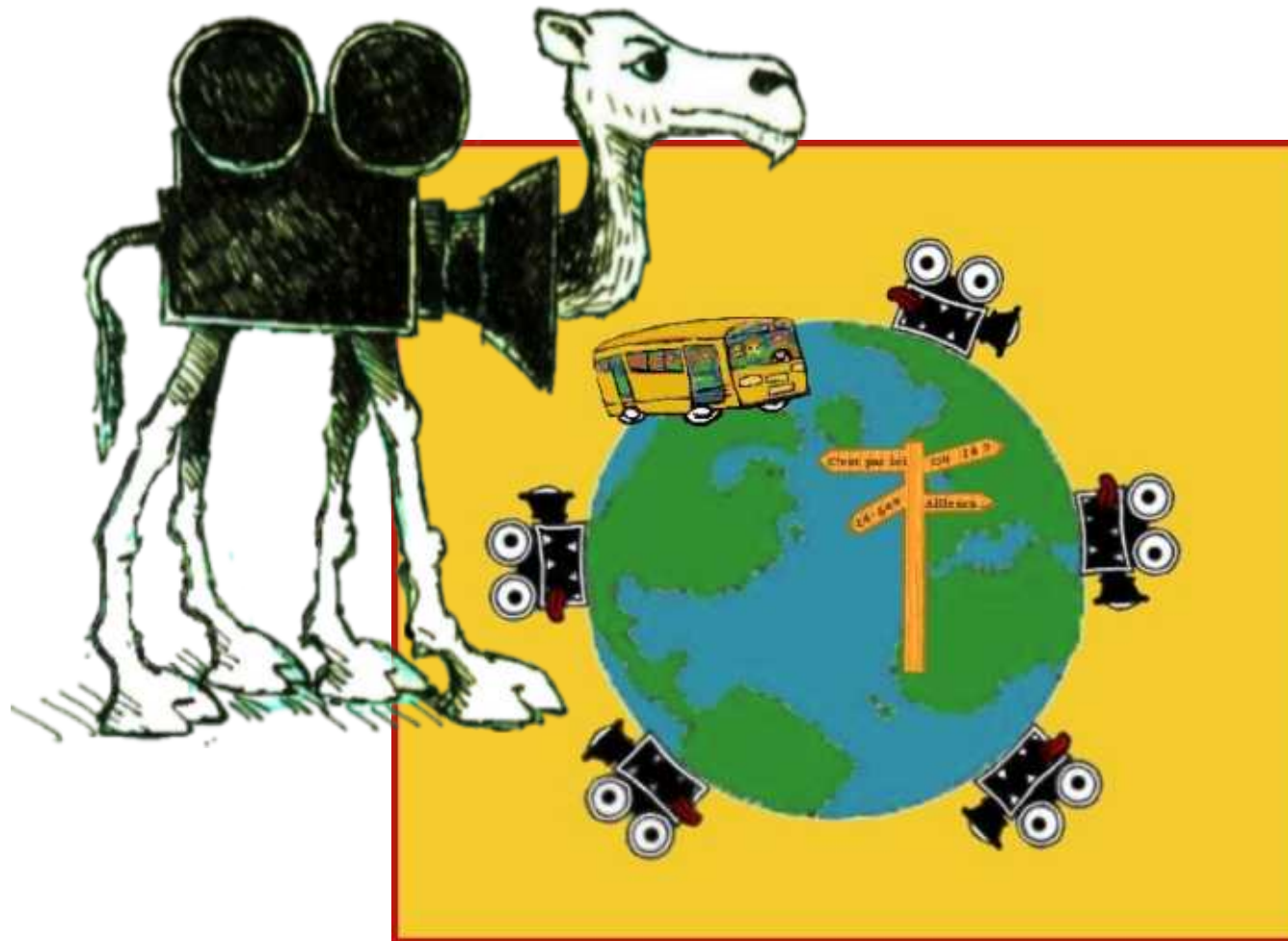

Le bazar animé des cultures immigrées

Une proposition de la Ménagerie

Projet artistique et culturel autour de l'histoire de l'immigration.

Le bazar animé des cultures immigrées

- Présentation -

La Ménagerie propose de mettre en oeuvre une réalisation ludique et documentée sur l'histoire et la mémoire des populations immigrées. Le support de cette création sera le film d'animation. "Le bazar animé des cultures immigrées" racontera de façon originale les grandes étapes de ce métissage.

Cette oeuvre sera enrichie de séquences réalisées collectivement dans plusieurs classes d'établissements scolaires de l'académie de Toulouse. Les séquences se référeront aux questions de l'intégration en France des populations immigrées et amèneront les jeunes à s'exprimer sur ce thème. Cette réalisation mettra en valeur les différentes appartenances culturelles existant en France et leur rapport à la vie quotidienne ici.

Au final, le film sera présenté lors d'une projection en présence de tous les participants et circulera dans différents festivals. Il donnera également lieu à la production d'un DVD-rom, visite virtuelle d'une galerie animée des cultures immigrées. Cette réalisation fournira un support pédagogique sur ce thème, à destination des personnels enseignants et des intervenants sociaux ou culturels.

L'association "la Ménagerie"

La Ménagerie est un collectif d'artistes et de techniciens passionnés dont l'objectif est de promouvoir la création artistique comme lien social, vivier culturel d'échanges, et support pédagogique privilégié. Son domaine : **le film d'animation**.

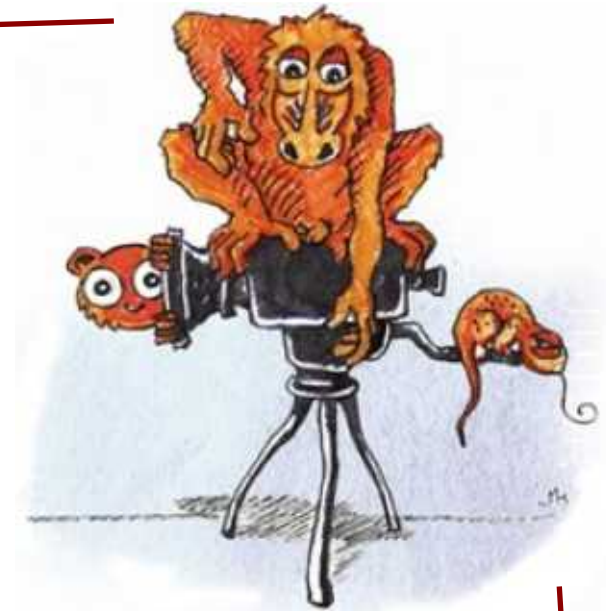
Association loi 1901, La Ménagerie développe ses activités autour de la production de films d'animation, des actions de sensibilisation et de formation à l'animation et le développement d'outils de création.

Depuis six ans, les animateurs de la Ménagerie mènent des **ateliers d'initiation à la réalisation de films d'animation** auprès d'enfants et d'adolescents. Ces formations sont menées par des intervenants professionnels, dans les établissements scolaires et socio-culturels, et touchent chaque année plus de 250 enfants. Au terme de chaque année d'interventions, tous les protagonistes de l'aventure se retrouvent pour une journée de rencontre autour de la projection publique de l'ensemble des films réalisés.

Au fil de ces rencontres, les intervenants de la Ménagerie ont pu mesurer l'efficacité de la création en animation comme support pédagogique, vecteur d'échange et de réflexion. « Le bazar animé des cultures immigrées » propose aujourd'hui de mettre ce savoir-faire au service de l'intégration, de la découverte et de l'acceptation de l'autre.

Et aussi :

- **Le logiciel Myrtille** (logiciel libre), utilisé pour les tournages, a été créé par la Ménagerie. Ce logiciel permet la capture image par image d'animation en volume, ainsi qu'un visionnage immédiat de la séquence animée.
- La Ménagerie s'apprête par ailleurs à créer « **La maison de l'animation** » : un lieu unique d'accueil, d'orientation et d'échanges, de documentation, de formation, de fabrication et de diffusion autour du cinéma d'animation à Toulouse. Un espace où professionnels et amateurs pourront se rencontrer, apprendre, échanger leurs savoir-faire ou partager leur passion.

Les objectifs :

Les ateliers menés dans le cadre de cette réalisation vont répondre à plusieurs enjeux pédagogiques :

Amener l'enfant à s'exprimer sur les relations à l'immigration et le sentiment d'intégration.

La première étape du projet consiste à laisser chaque participant écrire, parler de son histoire, interroger son vécu et celui de l'autre.

Acquérir une connaissance des principales zones géographiques d'origine de l'immigration vers la France depuis ses origines aux formes contemporaines. L'ensemble de la réalisation offrira un panorama des cultures immigrées qui constituera, un support pédagogique, sous la forme ludique et interactive .

Stimuler une curiosité pour les cultures étrangères.

Les élèves apprendront à connaître et à comprendre ce qui constitue la mémoire collective d'une population, les traces de son passé dans son quotidien, le déplacement et la transmission de cette mémoire dans un autre pays, le phénomène d'assimilation, l'enrichissement culturel.

Conduire une création collective.

Cette expérience sera l'occasion pour les élèves de découvrir une pratique artistique qui implique un investissement individuel dans un projet commun, et favorise le lien social et la communication. Partant du constat que, dans les Zones d'Education Prioritaire notamment, la coexistence des cultures est importante et que cette confrontation n'est pas toujours évidente pour l'enfant quand il s'agit de s'ouvrir sur une autre culture que la sienne, nous développerons une intervention par le biais de l'artistique autour de la prise en compte de cette diversité.

...

Le film d'animation

Une réalisation en cinéma d'animation permet tout d'abord la découverte et la rencontre d'un outil de création multiple, ludique et universel.

Présent dans de nombreuses cultures, le cinéma d'animation est un mode d'expression artistique qui touche immédiatement enfants comme adultes.

Sa forme graphique en fait généralement un reflet des courants et des racines artistiques du pays dont elle est issue, lisible au-delà de la barrière des langues. Si les codes visuels diffèrent selon les régions du monde, l'animation implique toujours une expression graphique simple, immédiatement intelligible du message exprimé par les réalisateurs.

Par ailleurs, le film d'animation est un moyen et un support de communication particulièrement adapté au cadre scolaire. Il exige une communication poussée au sein du groupe, autour du sujet traité pour en extraire un message et un traitement collectif, puis dans l'organisation du travail de réalisation.

Enfin, la création issue de ce travail offre un support efficace et ludique de communication et d'échange avec l'extérieur.

La technique du film d'animation consiste à prendre des images une par une, puis à les faire défiler à raison de 24 par seconde pour obtenir une séquence animée.

Les élèves participent à toutes les étapes de la création du film : des étapes de documentation et de recherche à l'invention et au choix des histoires, à la préparation des éléments de tournage, à la prise de vue image par image, jusqu'à l'enregistrement de la bande-son. Ainsi, la satisfaction de partager cette expérience est renforcée par le fait d'aboutir à une création dont ils sont tant auteurs, décorateurs, réalisateurs, compositeurs, etc.

La réalisation

Cette réalisation va raconter de manière originale et ludique l'histoire de l'immigration en France depuis ses origines jusqu'aux formes contemporaines. La Ménagerie va réaliser un film d'animation documenté et imagé de ce grand métissage qui intégrera les courts-métrages des classes comme des illustrations thématiques ponctuelles sur les questions que cette histoire soulève.

Partant du fait que l'homme a, de tous temps, toujours été en mouvement et n'a cessé d'inventer de nouveaux moyens de se déplacer, le film montrera les grandes étapes qui ont fait de la France un carrefour où se mêlent hommes et femmes aux origines très diverses. Seront également abordées les raisons d'ordre économiques, politiques, sociales, culturelles et religieuses qui ont poussé les populations à s'exiler.

Au sein de chaque atelier, les jeunes vont étudier une question en rapport à l'intégration des populations immigrées : "Différences et points communs entre les différentes vagues migratoires vers la France", "Quel est le regard des populations extérieures sur la France ?", "L'assimilation et l'apport culturel des populations immigrées", etc. Ces points seront abordés à travers des objets, des légendes, des traditions, des expressions qui les illustreront et seront la base de chaque séquences d'animation.

Les jeunes vont présenter leurs réflexions à travers plusieurs séquences imagées. Quelques pistes ont déjà émergé au sein des classes : un voyage de cartes postales entre un jeune récemment immigré en France et son copain resté au pays d'origine témoignant des "bizarres" et des "étranges" de la culture française, un village imaginé avec les confrontations des différentes cultures vues dans le quotidien (nourriture, transport, école, culte, etc.) illustrant le brassage culturel et la problématique d'intégration, des contes et légendes étudiés à travers différentes origines géographiques, ou encore un travail autour des expressions idiomatiques qui rendra compte de l'assimilation...

Note d'intention du réalisateur

Un film sur l'histoire de l'immigration,
un vaste sujet encore méconnu,
c'est pourquoi la Ménagerie se propose de créer un film d'animation sur ce thème.

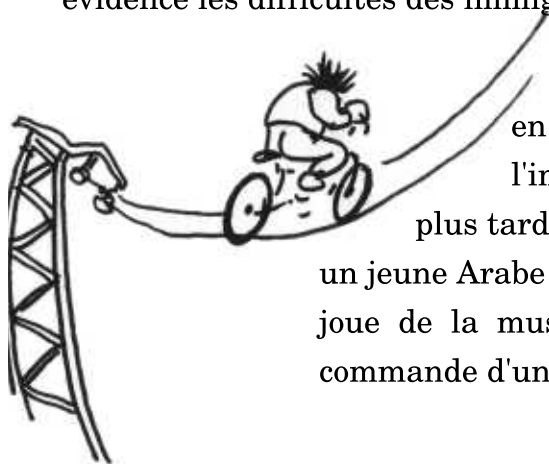
Nous partirons du principe que l'homme est un animal mobile cherchant à s'adapter, à survivre comme si son instinct le poussait à chercher pour lui et ses proches des nouveaux lieux propices à son développement. Il part vers l'inconnu, rejoignant d'autres hommes, déjà établis depuis plus ou moins longtemps sur un morceau de terre.

L'animation apportera le décalage nécessaire pour dédramatiser le propos.

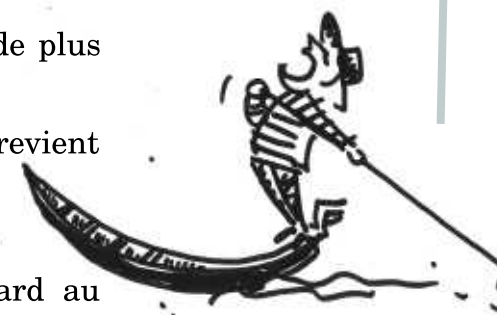
Sur un décor cartonné le film retracera l'immigration de la préhistoire à nos jours, en accélérant jusqu'à l'émergence des États-Nations, marquant ainsi une étape décisive, souligné par un tremblement de caméra.

En papier découpé et à l'aide de petits objets nous montrerons des cartes qui se dessinent toutes seules et des populations qui se déplacent grâce à des engins de plus en plus sophistiqués, le traîneau, le cheval, le vélo, la planche à voile à vapeur, des sous-marins, des avions avec nacelles, des funambules sur un réseau de câbles électriques.

A l'écran il y aura donc toute une foule de personnes faisant commerce, travaillant, cultivant, à différentes étapes de notre histoire, à l'aide d'outils, de machines, à l'instar des Shadoks qui pompaient, pompaient... La France grossit tel Gargantua, s'enrichit se parant de bijoux. Des personnages récurrents habillés à la mode des différentes époques viendront rythmer le film. Ces personnages illustreront à leur manière différents comportements face à l'immigration, du rejet à l'assimilation, mettant en évidence les difficultés des immigrants du passé, souvent gommés de la mémoire collective.

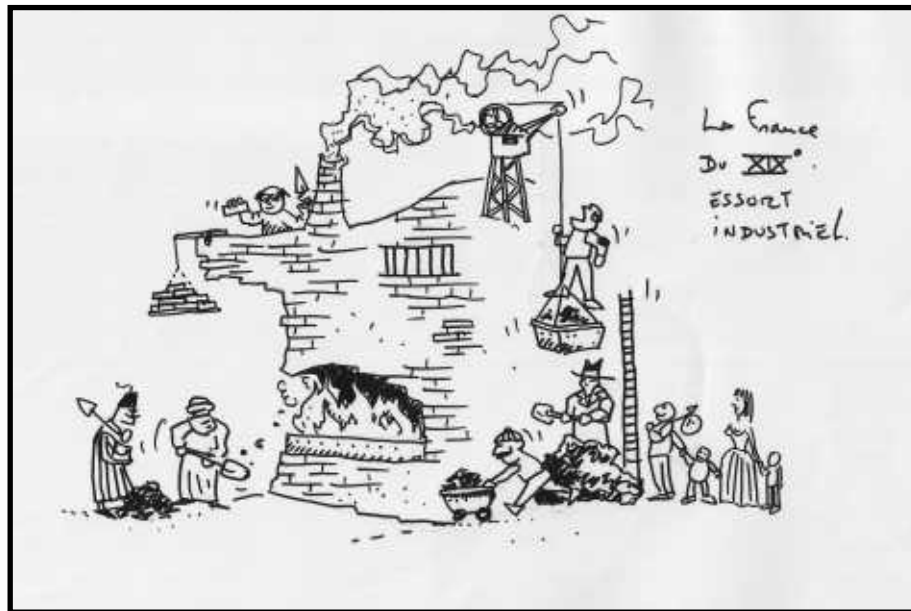
Par exemple : un xénophobe qui élabore des stratagèmes de plus en plus complexes pour barricader ses frontières qu'il trace lui-même, l'immigrant italien d'abord habillé en romain avec toute sa famille qui revient plus tard avec sa collection de pizzas en Fiat cinq cent puis en Ferrari, un jeune Arabe traversant la Méditerranée dans une thèière, et qui, à peine débarqué joue de la musique avec des Auvergnats et des Bretons, qui se retrouve plus tard au commandement d'un char d'assaut pendant les guerres mondiales.

... Pour les périodes de pénuries la carte de France dessinée commence à ce craqueler, les populations s'éloignent les unes des autres, comme si tout le monde se retranchait dans son camp.

Mais le ton restera celui de l'humour, attestant que la mixité et la diversité renforcent l'identité d'un pays, utiles et nécessaires, elles participent à sa construction. La société n'est pas immuable et l'immigration est une histoire à suivre. Dans les derniers plans, la carte de France dessinée changera de couleur en rythme sur une musique attirant ainsi d'autres populations venues des quatre coins du globe.

Marc Ménéger

Marc Ménéger est réalisateur de films d'animation depuis 1993 :

- “ JEAN PAILLE ”, 2002

Diffusion : Canal +, Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, Festival du film d'animation d'Annecy, Festival Cinq jour tout court de Caen, Festival de l'étrange (Paris), Animadrid, Festival d'Amiens, Festival du film d'animation de Bradford, Festival de film de Taïpei...

- “ CAFÉ NOIR ”, 2000

Diffusion Canal +, Festival National du film d'animation d'Auch, Animadrid, Forum des Images (Paris), Premier prix du festival Résistance (Foix)

- “ LE CAPITAINE BUG ”, 2000

• “ THERMOSTAT 7 ”, 1999 - coproduction et diffusion Arte -

- “ PIT ”, 1999 (Série de 3 courts-métrages)

- “ GEORGES AU MUSÉE ”, 1995 - Diffusion FRANCE 3 -

- “ LE SON DE CUISINE ”, animation en pixilation et papiers découpés (en tournage)

Séquences d'animation :

- “ Retours de Chine ” documentaire de Dominique Deluze (2002 - Diffusion France 3 et cinéma)

- “ Le milan noir ” documentaire de Martin Ducros (2001 - Diffusion Planète)

- “ Cryptopuzzle ” et “ La vache fausse ” documentaires de Jacques Mitsch (2001 - diffusion ARTE)

- “ Royal de Luxe, Retour d'Afrique ” documentaire de Dominique Deluze

(1999 – diffusion ARTE et cinéma)

- “ Le point de vue de l'échassier ” documentaire de Jacques Mitsch (1999, diffusion ARTE)

- Générique de l'émission “Bonjour l'ancêtre” (France 3 – 1996)

En préparation :

- “Toile de front ”, long-métrage d'animation

Mise en oeuvre

Cette création sera guidée artistiquement par un réalisateur de La Ménagerie qui interviendra au sein des classes pour les guider dans leur travail de manière à ce que chaque groupe apporte sa pierre à la réalisation finale. Nous souhaitons répartir ce projet de manière à ce que chacun contribue à une oeuvre singulière. Chaque classe participante va réaliser plusieurs séquences d'animation sur une problématique abordant les cultures immigrées : les raisons de l'immigration, les différences et points communs, l'intégration, l'assimilation, l'enrichissement culturel, etc.

"Le bazar animé des cultures immigrées" a pour objectif de rendre compte de cette diversité culturelle dans laquelle nous vivons. L'objectif est d'amener les jeunes à réfléchir et échanger sur cette problématique et ainsi se rendre compte des enjeux et caractéristiques multiples que représente l'immigration dans le temps.

Au final, la réalisation relatara l'histoire de l'immigration en France et les problématiques se référant à l'intégration. Les séquences réalisées par les jeunes ponctueront le film pour le compléter de manière ludique et illustreront ces questions.

Le résultat donnera lieu à une projection en présence de tous les participants et sera ensuite diffusé dans plusieurs festivals ("Peuples et Musiques au Cinéma", "Rencontres cinéma de Gindou", ...). L'objectif à terme est de concevoir un DVD-Rom, sous forme de galerie-musée dans laquelle le spectateur pénétrera des tableaux interactifs, voyageant ainsi dans l'histoire de l'immigration.

Déroulement

1ère étape

Approche de la thématique de l'histoire de l'immigration

En premier lieu, chaque classe travaillera autour de cette thématique en invitant les élèves à chercher des éléments liés à leurs propres origines et à leurs expériences (histoire, faits marquants, anecdotes, difficultés rencontrées...).

Lors de cette première étape, les classes seront invitées à rencontrer une personne issue de l'immigration ou spécialiste de ces questions (chercheur, historien, artiste, etc.). Il partagera sa connaissance, son expérience de l'intégration en France, son approche du métissage et de la multiculturalité. Pour cette intervention nous ferons appel à des associations locales (Tactikollectif, Karavan, etc.) qui sont sensibilisées à cette thématique et développent une action culturelle dans ce sens.

2e étape

Découverte du cinéma d'animation

Un intervenant de La Ménagerie viendra à la rencontre de chaque groupe pour présenter le projet et conduire une première approche de l'animation : les techniques, les étapes de la réalisation, la présentation d'oeuvres d'origines et d'époques diverses.

3e étape

Écriture des histoires

À partir de cet échange, les élèves mèneront avec leurs enseignants une étude historique et sociologique sur les régions du monde concernées. Ils s'attacheront ensuite à identifier les objets représentatifs, les légendes, sur lesquels ils baseront leur réalisation.

Ils imagineront alors avec l'intervenant de La Ménagerie plusieurs séquences présentant le sujet dans différents contextes (son origine, ce qu'il est devenu à travers les différentes cultures, sa présence ici,...). Une fois les séquences écrites, la réalisation pourra débuter.

4e étape

La préparation du tournage

- Création du story-board : dessin de l'ensemble des plans qui constituent le film. S'apparentant à une bande dessinée, le story-board définit pour chaque séquence sa durée, les personnages, les principales actions qui la composent, et permet d'établir le plan de tournage
- Fabrication des éléments de décors et des personnages à partir de différentes techniques (papier découpé, pâte à modeler,...).

5e étape

Le tournage du film

- Découverte du dispositif de tournage et utilisation du matériel : caméra, ordinateur, éclairages...
- Mise en place des cadres qui déterminent le champ visé par la caméra, l'angle de prise de vue, l'organisation de l'espace et des objets filmés.
- Manipulation des objets et personnages par rapport à la prise de vue en image par image, ...

Pour le tournage nous utilisons le logiciel Myrtille. Ce logiciel a été créé par la Ménagerie, il permet la capture image par image d'animation en volume, ainsi qu'un visionnage immédiat de la séquence animée. Son interface est très simple d'utilisation, ce qui permet aux enfants de l'utiliser eux-mêmes.

6e étape

La création de la bande-son

Un musicien professionnel interviendra alors pour la création de l'environnement sonore des séquences filmées. Les élèves s'appuieront sur ce qui aura été prédéfini et participeront à l'enregistrement des dialogues et voix-off, des bruitages, et à la création des musiques.

Le montage des séquences et le mixage pour la diffusion s'effectuent par nos soins, dans nos locaux.

Diffusions et prolongements

L'aboutissement de cette expérience partagée sera une réalisation finale regroupant les différents courts-métrages sous la forme d'une galerie interactive invitant au voyage.

Une projection aura lieu à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, à laquelle seront conviés tous les participants (intervenants, élèves, professeurs). Cet événement constituera une rencontre et un échange entre les différentes classes autour de discussions-débats, et d'ateliers sur la thématique de "l'Autre et l'Ailleurs". Une exposition des objets, des textes et story-board pourra être organisée.

Un DVD-Rom des réalisations sera également produit et distribué aux participants. Il pourra être diffusé au sein des établissements scolaires et servir de support pédagogique pour les personnels enseignants.

D'autres diffusions pourront avoir lieu, notamment dans le cadre du festival "Rencontres Cinéma de Gindou" (août), "Peuples et musiques au cinéma" (novembre) ...

Cette réalisation collective, va ainsi se retrouver confrontée au regard d'un large public, ce qui donnera une occasion pour les participants d'inscrire leur oeuvre au sein d'un événement culturel de grande envergure.

Quelques notions¹...

Assimilation : Aboutissement supposé ou attendu d'un processus d'intégration de l'immigré tel que celui-ci n'offre plus de caractéristiques culturelles distinctes de celles qui sont censées être communes à la majorité des membres de la société d'accueil.

Discrimination : Manifestation quelconque d'une atteinte portée, volontairement ou non, à l'égalité des droits, à l'égalité des conditions de leur exercice, à l'égalité des chances, mais aussi à l'égalité des obligations de chacun et de tous.

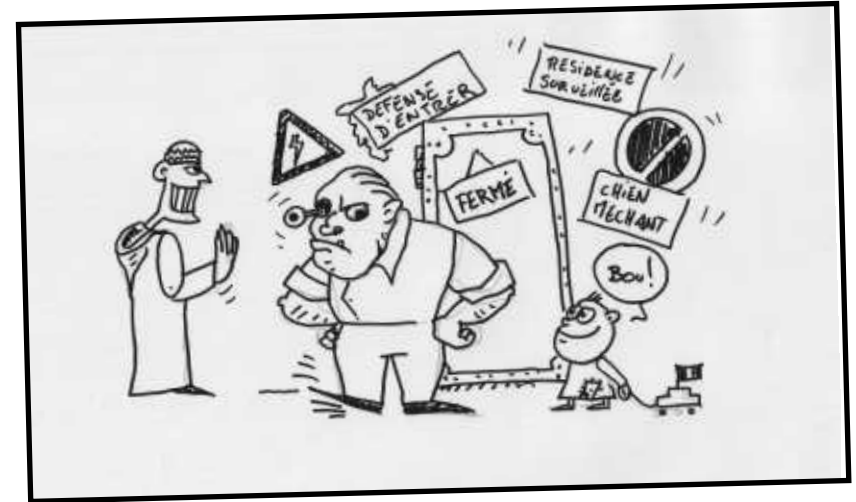
Étranger : Notion fondée sur le seul critère de la nationalité. Est étranger toute personne résidant en France qui n'a pas la nationalité française.

Intégration : Le terme d'intégration (généralement référé à la situation des immigrants installés de façon durable dans le pays d'accueil) désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour objet de faciliter sa mise en oeuvre.

Intégration (modèle d') : Ensemble de traditions historiques et de pratiques politiques et administratives caractéristiques d'une politique d'accueil et d'intégration des immigrants dans une société donnée.

Immigré : Terme défini par un double critère de nationalité et de lieu de naissance. Est immigrée toute personne vivant en France, née à l'étranger de nationalité étrangère. La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition.

1- Définitions issues de la Commission de terminologie et de néologie du domaine social et du Haut Conseil à l'intégration.

Bibliographie

- *"Toute la France - Histoire de l'immigration en France au XXe siècle"* catalogue d'exposition, de Laurent Gervereau, Pierre Milza, Emile Temime.
- *"Chers pays de mon enfance - Paroles de déracinés"*, ouvrage collectif, Édition Les arènes.
- *"Mon album de l'immigration en France"*, ouvrage collectif, Éditions Tartamudo
- *"L'immigration expliquée à ma fille"*, Anette Wieviorka, Edition Seuil
- *"Le jardin des mots"*, Editions Alternatives
- ... (à compléter)...

Établissements et classes participantes :

Collège Reynerie, Toulouse (ZEP) :

1, rue de Kiev - BP 1136 - 31100 TOULOUSE

Tél. : 05.34.60.97.50 / Fax : 05.34.60.97.51

Classe de MGI (Mission Générale d'Insertion) :

20 élèves de 16 à 18 ans

Interlocutrice : Elisabeth BERTIN

Collège Emile Zola, Toulouse :

rue Jean-Pierre Blanchard - 31400 Toulouse

Tél. : 05 61 52 95 97

2 classes de 5e, 50 élèves

Interlocutrices : Michèle LOUBES et Sandrine GHILARDI

Collège Berthelot, Toulouse :

59 rue Achille Viadieu - 31078 Toulouse Cedex

Classe d'accueil (CLA) : 15 élèves de 11 à 15 ans

Interlocutrice : Birgit HIEL

Collège Vauquelin, Toulouse :

161, rue Nicolas Louis Vauquelin - 31100 TOULOUSE

Tél. : 05.61.43.62.00 / Fax : 05.61.43.62.01

Classe d'Accueil de 6e (CLA) : 18 élèves de 13 à 16 ans

Interlocutrices : Céline CALMEJANE-GAUZINS

et Claire CARDO de l'association l'ETUDE

Ecole André Daste, Toulouse (ZEP) :

Avenue De Lattre de Tassigny - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05 61 52 30 60

2 classes de CM1/CM2, 26 élèves

Interlocuteur : Carmen GUERRERO

et Christophe SUQUET

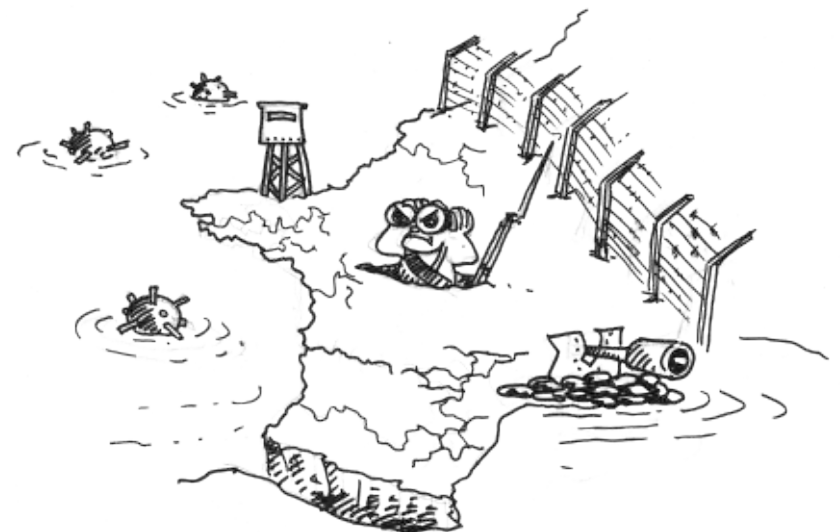
Lycée François Camel, St-Girons (09) :

28, rue Jules Ferry - 09200 St-Girons

Tél. : 05. 61.04. 05. 00

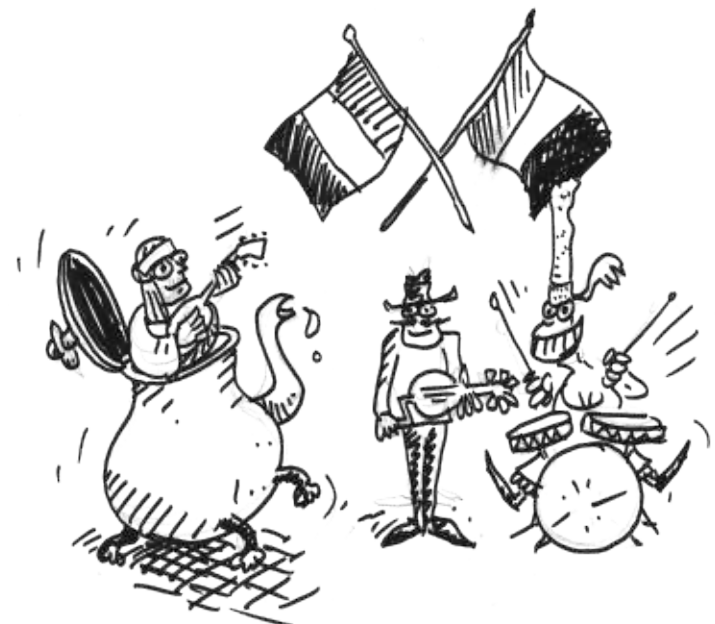
Classe de CAP Hôtellerie : 24 élèves de 16 ans

Interlocutrice : Annie COLOMBIER

Sommaire

- Présentation.....p.2
- La Ménagerie.....p.3
- Les objectifs.....p.4
- Le film d'animation.....p.5
- La réalisation.....p.6
- Note d'intention.....p.7
- Mise en oeuvre.....p.9
- Déroulement.....p.10
- Prolongements.....p.13
- Classes participantes.....p.16

Contacts :

La Ménagerie

Joanna JÉQUIER coordination du projet
43, chemin de Ferro Lebres – 31170 Tournefeuille
Tel. : 08 70 668 630 / Fax : 05 34 48 09 02
lamenagerie@lamenagerie.com
www.lamenagerie.com