

KINEMA 2006

Atelier 1

Einführung in die Thematik der Filme und Entwicklung einer Werbekampagne

Dieses erste der insgesamt sechs Ateliers bietet bei der Präsentation für die weiteren Arbeitsgruppen eine erneute Annäherung an die beiden Filme „A la folie... pas du tout“ und „Zeppelin!“. Die Schüler geben anhand einiger ausgewählter Szenen einen inhaltlichen und filmtechnischen Einblick in die Filme und haben so die Möglichkeit, die in der Arbeit an den Filmen gesammelten Kenntnisse noch einmal zusammenzufassen und spezifische Aspekte der beiden Filme zu verdeutlichen.

Neben dem eher reproduktiven Aspekt entwickeln die Schüler im Anschluss eine mögliche Werbekampagne, die sich an ihre Altersgruppe richtet. Dazu entwerfen sie Plakate und passende Slogans, um Neugierde auf die Filme zu wecken.

Juliane Müller

Introduction à la thématique des films et mise en place d'une campagne publicitaire

Ce premier atelier permettra de présenter aux autres groupes de travail une nouvelle approche des deux films « A la folie... pas du tout ! » et « Zeppelin ! ». Les élèves présenteront une introduction au contenu et aux aspects techniques des films à l'aide de quelques scènes choisies. Ainsi, ils auront la possibilité de résumer les connaissances qu'ils ont acquises au cours du travail sur les films et d'expliquer les aspects spécifiques des deux films.

Après cette activité d'ordre essentiellement reproductif, les élèves créeront une campagne publicitaire qui s'adressera à leur classe d'âge. Ils concevront des affiches avec des slogans censés éveiller la curiosité du public.

Atelier 2

Darstellung der Figurenkonstellation und der Liebeskonzeptionen unter Verwendung verschiedener kreativer Ansätze

In diesem Atelier geht es zunächst darum die Ergebnisse aus der jeweiligen unterrichtlichen Arbeit betreffend die Figurenkonstellation und die Liebeskonzeptionen in den beiden Filmen zusammenzubringen. In der Folge setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit diesen Ergebnissen mit Hilfe verschiedener kreativer Ansätze vertiefend auseinander. Denkbar sind folgende Methoden:

- Standbilder (eine oder mehrere Personen bilden in „eingefrorener“ Haltung eine Konstellation von Körpern zu einem bestimmten Thema)
- Lebendige Bilder (mehrere Standbilder werden als eine Art „Diashow“ aneinandergereiht um eine Entwicklung zu verdeutlichen)
- Stimmcollagen (Personen einer Gruppe sprechen Sätze bzw. einzelne Wörter und arbeiten dabei mit Lautstärke, Wiederholungen, Betonung, chorischem Sprechen)
- Interview mit einer oder mehrerer Figuren
- Treffen und Gespräch zweier Figuren z.B. der weiblichen Hauptfiguren

Eine kurze Einführung in die Methoden wird Teil des Ateliers sein. Neben der Erarbeitung wird die Vorbereitung der Präsentation einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden.

Mise en scène de la constellation des personnages et des conceptions de l'amour au moyen de différentes approches créatives

Dans cet atelier il s'agira dans un premier temps de mettre en commun les différents résultats obtenus lors du travail sur les thèmes de la constellation des personnages et les conceptions de l'amour dans les deux films. Par la suite, les élèves approfondissent leurs connaissances du sujet à l'aide de différentes approches créatives, p.ex.:

- statues (une ou plusieurs personnes créent avec leurs corps une image figée à propos d'un sujet choisi)
- tableaux vivants (plusieurs statues se succèdent pour montrer un développement)
- collage vocal (les personnes d'un groupe prononcent des phrases ou des mots en modifiant le son et l'intonation resp. en répétant ou parlant en chœur)
- interview avec un ou plusieurs personnages
- rencontre et discussion de deux personnages, p.ex. des personnages principaux féminins

Cet atelier prévoit une introduction aux méthodes utilisées. Par la suite, on mettra l'accent sur la préparation de la présentation.

Atelier 3

Der Fall Angélique - Gerichtsverhandlung (unter Verwendung von Filmmaterial)

Die Gerichtsverhandlung von Angélique und ihre Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung stellen eine Leerstelle im Film dar, die im Rahmen dieses Ateliers gefüllt werden soll. Diese Gerichtsverhandlung, deren Ausgang dem Zuschauer bekannt ist, soll in der Weise von den Teilnehmern nachgestellt werden, dass deutlich wird, in welcher Beziehung die Hauptfiguren des Films zu Angélique stehen, wie sie Angéliques Verhalten erlebt haben und wie sie es jetzt - mit dem Wissen um ihre Krankheit - bewerten.

Die Teilnehmer müssen sich zum einen noch einmal intensiv mit allen Hauptfiguren des Films (Angélique, Loïc, David, Rachel und Eloïse) und mit der im Film thematisierten psychologischen Störung Angéliques auseinandersetzen, um ihre Rollen glaubhaft darstellen zu können. Darüber hinaus erfordert die Erarbeitung der Rollen die Berücksichtigung der Erzählperspektiven, um den jeweiligen Informationsstand der Figuren erfassen und darstellen zu können. Zudem müssen sich die Teilnehmer weitergehende Gedanken darüber machen, wie die Figuren auf die Tatsache reagieren, dass Angéliques Verhalten krankheitsbedingt ist.

Die Rollen des Richters, des psychologischen Gutachters und des Verteidigers / Staatsanwaltes müssen ohne Vorlage aus dem Film erarbeitet werden. Diese Figuren stehen in keiner Beziehung zur Angeklagten und betrachten die Ereignisse aus einer gänzlich anderen, beruflich bedingten Perspektive.

Zunächst werden die Teilnehmer eine kurze Einweisung erhalten, um dann gemeinsam die Rollen festzulegen. Im Anschluss sollen sie arbeitsteilig eine erste Beschreibung der Rollen vornehmen, d.h. sie sollen sich damit auseinandersetzen, welche Rolle die einzelnen Personen in der Gerichtsverhandlung haben, welche Positionen sie vertreten, was sie über Angélique und den Fall wissen, wie sie auftreten und argumentieren.

Die so erarbeiteten Rollenprofile sollen mit der gesamten Gruppe besprochen und gegebenenfalls erweitert werden. Im Anschluss können die einzelnen Rollen auf die Teilnehmer verteilt und der grobe Ablauf der Gerichtsverhandlung festgelegt werden.

Die Teilnehmer sollen nun, in Einzel- oder Partnerarbeit, ihre jeweilige Rolle, d.h. ihre Äußerungen innerhalb der Verhandlung erarbeiten, und sich eventuell Filmszenen heraussuchen, die ihre Aussagen belegen und die sie verwenden wollen. Während der gemeinsamen Proben kann der endgültige Verlauf der Verhandlung festgelegt werden, die schließlich dem Plenum vorgespielt werden soll.

Le „cas Angélique“ devant le tribunal - un débat mené à partir d'extraits du film servant de pièces à conviction

Le procès d'Angélique et son internement dans un hôpital psychiatrique, qui ne sont pas montrés dans le film, seront l'objet de cet atelier. Le procès, dont l'issue est connue du spectateur, doit être présenté par les participants de façon à ce qu'apparaissent clairement les relations d'Angélique avec les personnages principaux du film, la façon dont ceux-ci ont vécu le comportement d'Angélique et dont ils le jugent, une fois qu'ils sont informés de sa maladie.

Les participants devront étudier très précisément tous les personnages principaux du film (Angélique, Loïc, David, Rachel et Eloïse), ainsi que les troubles psychologiques d'Angélique, qui constituent le thème du film, afin de pouvoir jouer leurs rôles de façon crédible.

L'élaboration des rôles exigera qu'ils prennent en compte la perspective narrative pour saisir et représenter à chaque étape les informations dont disposent les personnages. En outre, les participants devront réfléchir à la façon dont les personnages réagissent au côté pathologique du comportement d'Angélique.

Les rôles du juge, de l'expert psychiatre, de l'avocat et du procureur devront être élaborés sans référence au film. Ces personnages n'ont aucune relation avec l'accusée et ils observent les événements d'un point de vue totalement différent et professionnel.

Après avoir reçu des informations sur le travail dans cet atelier, les participants pourront déterminer les rôles et commencer à faire une première description des rôles en groupes: quels sont les points de vue des personnages, quelles positions défendent-ils, que savent-ils, comment se présentent-ils devant les juges, quels sont leurs arguments et quels sont leurs rôles dans ce procès en général?

Puis, on pourra mettre en place une discussion avec l'ensemble des élèves et ajouter des idées. Après avoir réparti les rôles déterminé le déroulement du procès, les participants pourront élaborer leurs rôles en groupes de deux ou seul. Ceux qui veulent pourront rechercher des scènes appropriées du film qu'ils voudront utiliser. Pendant les répétitions générales ils pourront déterminer le déroulement définitif du procès avant de le présenter devant le plénum.

Atelier 4

Traum(a) Zeppelin : eine Begegnung zwischen Robert, Jakob und Mathias

Drei Generationen, drei Kinder, die - jedes auf seine Weise - im Schatten des Zeppelins aufwachsen. Drei Kinder, aus denen Männer werden, die die Spuren, die der Zeppelin hinterlassen hat, nicht mehr loswerden. Drei Biographien: Robert, der für den Zeppelin willentlich sein Leben lässt, den auch die Liebe seiner Frau Thea und die Bewunderung seines Sohnes nicht aufhält. Sein Sohn, Jakob, der den Verlust seines Vaters nie überwunden hat und ein Leben lang der „wahren“ Geschichte seines Vaters hinterherläuft. Und Mathias schließlich, der Enkelsohn, ein ernster junger Mann, vielleicht etwas sonderbar für das 21. Jahrhundert, der von „Erinnerungssucht“ befallen ist, und nicht nachgibt, ehe er des Vaters großes Anliegen zu Ende führen kann: die Wahrheit über den Zeppeliner Robert Silcher aufzuschreiben.

In dem Atelier soll es darum gehen, dem nachzuspüren, was der Zeppelin in der Familie Silcher „angerichtet“ hat. Dabei soll zunächst anhand einiger Filmausschnitte die Bedeutung des Zeppelins für jede der drei Figuren erarbeitet werden. Für sie muss der Zeppelin schließlich mehr als nur eine technische Errungenschaft sein - ein Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit, Leichtigkeit?, ein Gott?, ein Götze?, eine Bedrohung? In einer Art Epilog zum Film sollen die Figuren miteinander ins Gespräch kommen, einander offen legen, welchen Einfluss der Zeppelin auf ihr Leben hatte bzw. hat, wie er sie geprägt hat, und sie sollen sich erklären, sich dabei vielleicht rechtfertigen, zumindest aber die anderen in ihrem Handeln verstehen lernen... Da die Silchers gern filmen, sollen in das Gespräch zur Veranschaulichung auch Filmausschnitte aus den jeweiligen Epochen eingebracht werden.

Zeppelin - rêve ou traumatisme? Une rencontre entre Robert, Jakob et Mathias

Trois générations, trois enfants, qui - chacun à sa façon - grandissent à l'ombre du Zeppelin. Trois enfants qui deviennent des hommes, des hommes, qui n'arrivent jamais tout à fait à se débarrasser des traces que le Zeppelin a laissées dans leur vie. Trois biographies : Robert qui sacrifie délibérément sa vie pour le Zeppelin, qui ne se laisse freiner ni par l'amour de Thea, sa femme, ni par l'adoration que lui voue son fils. Son fils, Jakob, qui n'est jamais parvenu à surmonter la perte de son père et qui, sa vie durant, cherche à révéler la « vraie » histoire de celui-ci. Et finalement Mathias, le petit fils de Robert, un jeune homme étonnement sérieux, peut-être même légèrement étrange pour quelqu'un du XXIe siècle - quelqu'un qui dit lui-même être victime de la manie de se souvenir et qui ne cesse de poursuivre le grand objectif de Jakob, son père, et cherche ardemment à le mener à bien : écrire la vérité sur l'aviateur Robert Silcher.

Dans cet atelier, nous allons examiner les « séquelles » laissées par le Zeppelin dans la famille Silcher. Ce faisant, nous allons d'abord, à l'aide de quelques extraits de film, nous rendre compte de l'importance qu'a le Zeppelin pour chacun de ces personnages. Il est évident que pour eux, c'est plus qu'une simple invention technique : un symbole de liberté, d'indépendance, de légèreté ?, un dieu ?, une idole ?, une menace ? Dans une sorte d'épilogue, les trois personnages se parleront, se feront des aveux, se diront à quel point le Zeppelin les a marqués, et ils s'expliqueront, peut-être se justifieront-ils aussi, mais en tout cas, ils apprendront à se comprendre... Comme on aime bien filmer dans la famille Silcher - quoi de plus naturel que d'accompagner la discussion de quelques extraits de film qui témoignent de la vie de chacun de ces personnages ?

Atelier 5

Montagetechnik und Zuschauerrolle (anhand ausgewählter Sequenzen): Analyse und Umsetzung der Zuschauerreaktionen in Gedankenprotokolle

In diesem Atelier soll anhand einiger charakteristischer Sequenzen gezeigt werden, wie das Verstehen des Zuschauers bei beiden Filmen durch die Montagetechnik manipuliert wird. Während dem Zuschauer bei „A la folie ... Pas du tout“ zunächst eine in sich stimmige Realität präsentiert wird, die erst durch den zweiten Teil brüchig erscheint, wird der Zuschauer bei Zeppelin ganz bewusst im Unklaren über bestimmte Geschehnisse gelassen, die durch die Montage nur angedeutet werden. Mit Hilfe von Gedankenprotokollen sollen die Schülerinnen und Schüler die Reaktionen der Zuschauer auf die außergewöhnliche Montagetechnik dieser Filme einfangen. Mittels dieser Aufzeichnungen, die stellvertretend für die Anfragen, Zweifel und Annahmen der Zuschauer stehen, soll die Wirkung verdeutlicht werden, die beide Filme mittels ihrer speziellen, wenn auch sehr unterschiedlichen Montagetechnik, beim Zuschauer hervorrufen.

Le montage et le rôle des spectateurs (au moyen de séquences choisies) : analyse et mise à l'écrit des « mouvements psychiques souterrains » des spectateurs

Au moyen de séquences choisies, cet atelier aura pour but de montrer comment le montage manipule la perception du spectateur.

Alors que "A la folie...pas du tout" présente dans un premier temps une réalité cohérente au spectateur, une réalité qui commence à s'effriter seulement lorsque le spectateur prend note de la deuxième partie du film, "Zeppelin" se contente souvent de ne faire qu'ébaucher certains événements, sans les expliquer vraiment : le montage vise à laisser planer un doute.

Les élèves scruteront les "mouvements psychiques souterrains" des spectateurs, c'est-à-dire ils chercheront à comprendre ce que le montage suscitent en eux. Ces "mouvements", indiquant leurs doutes, leurs questions et leurs hypothèses permettront aux élèves de mettre en relief l'effet (ou même l'impact !) que les deux films produisent sur les spectateurs - même si les techniques de montage diffèrent beaucoup dans les deux films.

Atelier 6

„Das filmische Quartett“: Filmkritik zu beiden Filmen

Das Atelier « Das filmische Quartett / Bouillon de culture » beinhaltet die Präsentation einer 15-20-minütigen TV-Sendung mit gleichnamigem Titel, die sich der aktuellen Filmkritik widmet. Im Fokus stehen die beiden Filme „Zeppelin“ von Gordian Maugg und „A la folie...pas du tout“ von Laëtitia Colombani. Wie es in solchen TV-Sendungen üblich ist, wird ein Film nach dem anderen kritisch diskutiert und kommentiert. Die TV-Debatte erfolgt in französischer Sprache, wenn es sich um den französischen Film handelt, und in deutscher Sprache, wenn es sich um den deutschen Film handelt.

Ingesamt nehmen acht Schüler an dem Atelier teil : je vier deutsche und französische. Dabei konzentrieren sich die deutschen Teilnehmer(innen) auf den französischen Film und bilden das Team „A la folie“, während sich die französischen Teilnehmer(innen) auf den deutschen Film konzentrieren und das Team „Zeppelin“ bilden. Zwei der Teilnehmer übernehmen die Rolle eines Moderators, die in erster Linie die TV-Debatte „ihres“ Films leiten

(ein deutscher Moderator den französischen Film und umgekehrt). Ihre Aufgaben bestehen darin, die Diskussion in Gang zu bringen, darauf zu achten, dass alle Teilnehmer(innen) gleichermaßen zu Wort kommen und die Debatte u.U. in Gang zu halten, beispielsweise, indem sie provokante Zwischenfragen stellen. Vier weitere Schüler - zwei deutsche und zwei französische - übernehmen die Rolle der Filmkritiker : während ein französischer Teilnehmer den deutschen Film positiv bewertet, bezieht der zweite französische Teilnehmer eine eher kritische Position. Die beiden anderen deutschen Teilnehmer übernehmen äquivalente Filmkritiker-Rollen, beziehen sich dabei aber auf den französischen Film.

Die beiden übrigen Schüler nehmen die Rolle der jeweiligen Filmregisseure (Laëtitia Colombani und Gordian Maugg) ein. Diese sollen während der gesamten TV-Sendung immer wieder in die Debatte miteinbezogen werden, indem sie immer wieder zu „ihrem“ Drehbuch (Beweggründe für einzelne Szenengestaltungen, Gestaltung der Rollen...) oder zum Schnitt befragt werden. Die Filmkritiker können ihre eigenen Argumente auch durch sie „bestätigen“ lassen.

Bei der Gestaltung der TV-Debatte sind folgende Punkte zu beachten :

1. Vielfalt der Argumentation : die Argumente der Filmkritiker sollen sich nicht nur auf den Inhalt des Films beziehen, sondern gleichermaßen Zuschauerrolle, Erzählweise / -perspektive, Schnitttechnik, Kameraführung, und andere typische, filmische Aspekte berücksichtigen ;

2. Fähigkeit, die Argumente des Gesprächspartners in die eigene Argumentation zu integrieren, zumal es sich bei einer solchen TV-Debatte nicht um einen Schlagabtausch subjektiver Eindrücke und unbegründeter Behauptungen handeln soll, sondern um eine fundierte Filmkritik, bei der die Teilnehmer sich immer wieder gegenseitig den Ball zu werfen ;
3. Einbezug einer ausgewählten Filmszene aus jedem der beiden Filme (A la folie : Empfang in der Universität und Gang zu den Toiletten; Zeppelin : unmittelbar kurz vor dem Abflug des *Hindenburgs* : Robert nimmt seinen Ehering ab; Thea beobachtet ihn aus dem Hintergrund)

« Bouillon de culture » : critique des films dans un débat

Le débat se déroulera en allemand quand il sera question du film allemand, en français quand il sera question du film français. Huit élèves participeront aux débats : quatre élèves allemands et quatre élèves français. Pendant la préparation et la présentation, les Allemands se concentreront sur le film français et formeront l'équipe « A la folie » ; les Français feront de même pour le film « Zeppelin ». Deux élèves joueront le rôle des modérateurs. Chacun d'entre eux mènera le débat quand il sera question de « son » film (le modérateur allemand quand il est question du film français et vice versa). Le travail des modérateurs consistera à engager la discussion, à veiller à une juste répartition du temps de parole et à relancer le débat en cas de besoin, par exemple en posant des questions provocantes. Quatre élèves joueront le rôle des critiques, qui se répartissent en deux équipes : l'équipe française se concentrera sur le film allemand et vice versa. L'un des deux Français sera chargé de défendre le film allemand, et l'un des deux Allemands défendra le film français. Les deux autres auront pour mission d'adopter un point de vue plus critique sur les deux films. Enfin, deux élèves joueront le rôle des réalisateurs (Laetitia Colombani et Gordian Maugg). Il faudra veiller à ce que les deux réalisateurs soient consultés tout au long du débat : on pourra par exemple leur poser des questions concernant le scénario (ce qui a motivé le choix de certaines scènes, définition des rôles...) ou le montage. Il sera également possible de leur demander leur avis sur certains arguments développés par les critiques.

Les participants veilleront en particulier aux points suivants :

1. Variété de l'argumentation concernant non seulement le contenu du film, mais aussi le rôle du spectateur, la perspective narrative/le mode de narration, la technique de montage, le cadrage et d'autres aspects proprement filmiques ;
2. Aptitude à rebondir sur les arguments du camp adverse : dans un jeu de rôles, on a parfois la tendance à réciter son propre rôle sans tenir compte de ce que disent les partenaires. On veillera donc à ne pas tomber dans ce travers ;
3. Extrait choisi de chacun des deux films (A la folie : l'accueil à la fac ; Zeppelin : juste avant l'envol du *Hindenburg* : Robert enlève son alliance ; Thea l'observe à l'arrière-plan) .