

Atelier 1

Entwicklung einer Werbekampagne für eine deutsch-französische Filmnacht („Yella“ und „Avril“)

Mise en place d'une campagne publicitaire pour une nuit de cinéma franco-allemande (« Yella » et « Avril »)

Dieses erste der insgesamt sechs Ateliers bietet bei der Präsentation für die weiteren Arbeitsgruppen eine erneute Annäherung an die beiden Filme „Avril“ und „Yella“. Eine Werbekampagne verfolgt das vorrangige Ziel, die Neugierde auf die beiden Filme zu wecken. Die Schüler werden zunächst mit dem AIDA-Prinzip der Werbung (attention, interest, desire, action) vertraut gemacht und konzentrieren sich dann auf die Kreation eigener Filmplakate für die deutsch-französische Filmnacht, welche vor allem die Bezugspunkte beider Filme widerspiegeln sollen. Im Hinblick auf die Filme haben sie so die Möglichkeit, die im Unterricht gesammelten Kenntnisse noch einmal zusammenzufassen und spezifische Aspekte der beiden Filme zu verdeutlichen.

Sollte der zeitliche Rahmen es zulassen, wäre eine Ausweitung der Kampagne innerhalb des Ateliers denkbar.

Ce premier atelier permettra de présenter aux autres groupes de travail une nouvelle approche des deux films « Avril » et « Yella ». L'objectif d'une campagne publicitaire consiste à éveiller la curiosité du public. Pour ce travail créatif les élèves se référeront à la formule AIDA (attention, intérêt, désir, action) qui joue un rôle essentiel dans le monde publicitaire.

D'abord, ils créeront des affiches publicitaires pour une nuit de cinéma franco-allemande qui met l'accent sur la relation des deux films. Ces affiches doivent s'adresser à leur tranche d'âge. 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 aux deux films. Si le temps le permet, les élèves pourront aller plus loin en élargissant leur campagne publicitaire dans le cadre de l'atelier.

Atelier 2

Zwischen den Welten: Eine Begegnung zwischen Avril und Yella Entre deux mondes : une rencontre entre Avril et Yella

Avril und Yella – zwei Frauen voller Träume und Sehnsüchte, die sich auf ihre ganz persönliche Suche begeben und dabei unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer Umwelt, mit Beziehungen, mit der Liebe machen. Auf ihrer Reise befinden sich beide Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Ein geeigneter Moment, um für kurze Zeit gemeinsam an einem neutralen Ort zu verweilen, dem *Hotel der zwei Welten*, um das eigene Leben zu reflektieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen, was das Leben eigentlich lebenswert macht, welche Wünsche und Sehnsüchte sich erfüllt haben oder auch nicht, welche Erfahrungen man gemacht hat und welche Einstellung dem Leben gegenüber man hat. Lohnt es sich zu kämpfen und in das Leben zurückzukehren oder ist es an der Zeit, (sich) aufzugeben?

In diesem Atelier soll es darum gehen, die Begegnung der beiden Frauen im Hotel zu inszenieren. Dazu müssen sich die Teilnehmer noch einmal intensiv mit den beiden Hauptfiguren und ihren Beziehungen zu den anderen Figuren auseinandersetzen, um glaubhaft darstellen zu können, was Avril und Yella zu diesem Zeitpunkt bewegt.

Zunächst werden die Teilnehmer eine kurze Einweisung erhalten, um im Anschluss daran zu überlegen, wie man diese Begegnung szenisch umsetzen kann und wie alle acht Teilnehmer in das Spielgeschehen integriert werden können. Im Anschluss sollen dann erste Rollenbeschreibungen vorgenommen werden, die im Anschluss in der gesamten Gruppe besprochen und ggf. erweitert werden. Die einzelnen Rollen können dann auf die Teilnehmer verteilt werden, die nun in Einzel- oder Partnerarbeit ihre Rollen in der jeweiligen Fremdsprache vorbereiten und sich eventuell Filmszenen heraussuchen, die sie während der Präsentation verwenden möchten, um ihre Aussagen zu belegen. Beim gemeinsamen Proben wird der endgültige Ablauf festgelegt, um im Plenum schließlich die Begegnung zu präsentieren.

Avril et Yella, ce sont deux femmes pleines de rêves et de désirs, deux femmes qui entament chacune une recherche personnelle tout en faisant des expériences fort différentes concernant leur entourage, leurs relations personnelles et l'amour. Pendant leur parcours, il y a un moment décisif où les deux femmes se retrouvent dans un état entre la vie et la mort. C'est un moment idéal pour passer quelque temps ensemble, dans un endroit neutre, à « l'Hôtel des deux mondes », afin de réfléchir à sa vie, de se rencontrer, de se parler et de se poser un certain nombre de questions : quels sont les aspects qui font que la vie vaut la peine d'être vécue ? quels sont les rêves qui se sont réalisés ? quel genre d'expérience a-t-on fait ? quelle est attitude qu'on affiche envers la vie en général ? est-ce que cela vaut la peine de lutter et de revenir à la vie ou est-ce qu'il est temps de s'abandonner à la mort ?

L'objectif de cet atelier sera de mettre en place la rencontre des deux femmes à l'hôtel. Les participants étudieront à nouveau les personnages principaux des films ainsi que leurs relations avec les personnages secondaires pour bien saisir ce qui remue les deux femmes au moment où elles ont à prendre la décision si elle veulent vivre ou mourir.

Après une courte introduction, les participants concrétiseront la mise en place de cette rencontre, réfléchiront comment intégrer tous les participants, détermineront les rôles et commenceront à caractériser les différents rôles. Après avoir réparti les rôles, les participants préciseront leurs rôles respectifs dans la langue étrangère. Ceux qui le voudront, rechercheront des scènes appropriés dans les films pour les utiliser lors de la présentation. Pendant les répétitions générales ils détermineront le déroulement définitif de la rencontre avant de la présenter devant le plénum.

Atelier 3

Die dunkle Seite der Sœur Bernadette – Verfilmung einer ursprünglich vom Regisseur geplanten Episode („Avril“)

Sœur Bernadette n'est pas une sainte – réalisation d'un épisode initialement prévu par le réalisateur (« Avril »)

In dem Film „Avril“ wird die Vorgeschichte der Mutter Avrils (Sœur Bernadette), die früher einmal den Namen Flora trug, in einigen wenigen Einstellungen erzählt (23 :53 bis 25 :44). Gérald Hustache-Mathieu ist es dabei gelungen, die Bilder sprechen zu lassen; er kann vollkommen auf Dialoge und auch auf Flash-backs verzichten. Die Vergangenheit der Sœur Bernadette hat in einer einzigen kleinen Holzkiste Platz, die sie vor den Zuschauern auspackt. Die Zuschauer selbst konstruieren aus den wenigen Reliquien eine Geschichte, die die der Flora sein könnte...

Ursprünglich war die Vorgeschichte der Sœur Bernadette ganz anders gedacht. Gérald Hustache-Mathieu wollte sie zwar nicht chronologisch, aber ausführlich erzählen, wollte der jungen Flora ein Gesicht und eine Stimme geben, wollte zeigen, wie sie geliebt und getötet hat...

In diesem Ateliers wollen wir die Vorgeschichte der Sœur Bernadette so umsetzen, wie sie Gérald Hustache-Mathieu ursprünglich geplant hatte. Es geht also darum, eine gekürzte Version der Episode „Flora R“ darstellerisch zu gestalten, zu filmen und zu schneiden. Natürlich können wir uns dabei nicht mit den Profis vergleichen. Wir wollen aber eine Idee vermitteln, was diese Episode hätte sein können – und sie dann der tatsächlich realisierten Episode aus dem Film „Avril“ gegenüberstellen.

Le film « Avril » raconte en quelques plans (23 :53 à 25 :44) le passé de la mère d'Avril, de Sœur Bernadette qui s'appelait jadis Flora. Gérald Hustache-Mathieu a réussi à faire confiance aux images et à les laisser parler. Il arrive à renoncer entièrement aux dialogues et aux flash-backs. Le passé de Sœur Bernadette tient dans une seule boîte en bois. Lorsque Sœur Bernadette la vide, le spectateur se sert des reliquats qu'elle en extrait pour construire lui-même une histoire qui pourrait être celle de Flora...

A l'origine, le passé de Sœur Bernadette avait été conçu autrement. Gérald Hustache-Mathieu ne voulait certes pas le raconter de manière chronologique, mais de manière plus détaillée ; il a voulu donner un visage et une voix à la jeune Flora, il a voulu montrer comment elle a aimé et comment elle a tué...

Dans cet atelier, nous allons réaliser le passé de Sœur Bernadette tel qu'il a été conçu initialement par Gérald Hustache-Mathieu. Il s'agira donc d'incarner les personnages, de filmer l'épisode « Flora R » et de le monter. Il va de soi que nous ne pourrions prétendre nous mesurer aux professionnels du cinéma. En revanche, nous donnerons une idée de ce qu'aurait pu être cet épisode et nous le confronterons à celui du film.

Atelier 4

Making Of „Yella“: Schreiben und Realisieren einer zusätzlichen Szene **Making Of « Yella » : écriture et réalisation d'une scène supplémentaire**

In diesem Atelier bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, eine im Film nicht vorhandene Szene zu schreiben und als Storyboard umzusetzen. Dieses erfordert in einem ersten Schritt eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den filmischen Besonderheiten „Yellas“ (subjektive Tonspur, aber distanzierte Kameraführung) und mit den inhaltlichen Merkmalen des Films (der irrealen Elemente in Yellas „geträumtem“ Leben).

Darauf aufbauend ergänzen die Teilnehmenden eine Szene, die an der folgenden Stelle des Films anknüpft: Nachdem Yella Dr. Gunthens Leiche im Wasser entdeckt hat, steht sie starr vor Entsetzen in dem Wäldchen hinter Gunthens Villa. Philipp erscheint ebenfalls, geht aber wortlos an ihr vorbei, um Gunthens Frau dabei zu helfen, die Leiche aus dem Wasser zu ziehen. In der folgenden Szene sitzt Yella allein in einem Taxi, das sie von dem Ort des Geschehens wegbringt.

Die Leerstelle zwischen diesen beiden Szenen, die den Übergang von Yellas geträumtem Leben in die Ausweglosigkeit ihres wahren Lebens markiert, soll von den Teilnehmenden gefüllt werden, indem sie zunächst das Drehbuch für die zusätzliche Szene verfassen (Tonspur, Kulisse, Licht, Einstellungen, Kamerabewegungen), das dann in der Form eines Storyboards präsentiert werden soll. Dabei sollen sie versuchen die Spezifika des Films zu berücksichtigen. Außerdem wird eine Auswahl zu treffen sein, welche Figuren in dieser Szene auftreten.

Neben der Realisierung der Szene wird die Vorbereitung der Präsentation, die auch Erklärungen der Teilnehmenden für die von ihnen getroffene Auswahl und Gestaltung enthalten soll, Teil des Ateliers sein.

Dans cet atelier les participants auront la possibilité d'écrire et de réaliser sous forme de storyboard une scène qui ne fait pas partie du film. Dans un premier temps il s'agira de mettre en commun les particularités filmiques de Yella (bande sonore subjective, caméra distante), mais aussi celles qui concernent le contenu (en particulier les éléments irréels dans la vie « rêvée » de Yella).

Par la suite, les élèves ajouteront une scène supplémentaire qui s'inscrira dans le contexte suivant. Après que Yella a trouvé le corps du docteur Gunthen dans l'eau, elle reste figée d'épouvante dans la petite forêt derrière la villa de Gunthen. Philipp arrive, mais il passe à côté de Yella sans rien lui dire, il se met à aider la femme de Gunthen à tirer le corps hors de l'eau. Dans la scène suivante Yella se trouve seule dans un taxi l'emmenant loin des événements autour de la villa de Gunthen.

L'ellipse entre ces deux scènes qui marque la transition de la vie rêvée à la vie réelle – une vie sans issue pour Yella – sera complétée par le travail des participants qui écriront un scénario pour cette scène supplémentaire (bande sonore, décor, lumière, plans, mouvements de la caméra). Ce scénario sera réalisé sous forme de storyboard. Les participants auront à tenir compte des particularités du film et à décider quels personnages feront partie de cette nouvelle scène.

Après la réalisation de la scène, on mettra l'accent sur la préparation de la présentation pendant laquelle les élèves expliqueront leurs choix filmiques.

Atelier 5

Die Rolle des Zuschauers: Analyse und Umsetzung der Zuschauerreaktionen mittels Gedankenprotokolle anhand von ausgewählten Sequenzen

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

In diesem Atelier soll anhand einiger charakteristischer Sequenzen herausgearbeitet werden, wie unterschiedlich die beiden Filme aufgrund ihrer Erzähltechnik auf den Zuschauer wirken. Während dem Zuschauer bei „Avril“ eine in sich stimmige Geschichte präsentiert wird, wird er von „Yella“ zunächst verwirrt, muss den Film wie ein Puzzle zusammensetzen und wird vom Regisseur bis zum Schluss auf eine falsche Fährte gesetzt.

Mit Hilfe von Gedankenprotokollen sollen die Schülerinnen und Schüler die Reaktionen der Zuschauer auf die unterschiedliche Erzähltechnik der Filme einfangen. Mit diesen Aufzeichnungen, die stellvertretend für die Fragen, Zweifel, Gefühle der Zuschauer stehen, soll die Wirkung verdeutlicht werden, die beide Filme auf Grund ihrer jeweiligen Erzähltechnik (und Montagetechnik) beim Zuschauer hervorrufen.

Au moyen de séquences choisies, cet atelier aura pour objectif de révéler les différentes techniques narratives des deux films et l'effet que celles-ci produisent sur le spectateur. Tandis que « Avril » présente une histoire cohérente au spectateur, « Yella » semble intentionnellement déconcerter le spectateur qui doit composer le film tel qu'un puzzle puisque le réalisateur l'attire jusqu'à la fin sur une fausse piste.

A l'aide des « mouvements psychiques souterrains » les élèves scruteront les réactions des spectateurs face aux différentes techniques narratives des films. Ces notes, indiquant leurs questions, leurs doutes, leurs sentiments permettront aux élèves de mettre en relief l'effet que les deux films produisent sur les spectateurs grâce à leur technique narrative (et aux techniques de montage) qui diffèrent beaucoup.

Atelier 6

Das filmische Quartett Bouillon de culture

Aufführung der Fernsehsendung „Das filmische Quartett“: Auf dem Programm stehen heute die Filme „Avril“ von Gérald Hustache Mathieu sowie „Yella“ von Christian Petzold.

Das Atelier « Das filmische Quartett / Bouillon de culture » beinhaltet die Präsentation einer 10-15-minütigen TV-Sendung mit gleichnamigem Titel, die sich der aktuellen Filmkritik widmet. Im Focus stehen die beiden Filme „Yella“ von Christian Petzold und „Avril“ von Gérald Hustache Mathieu. 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. Insgesamt nehmen acht SuS an dem Atelier teil: je vier deutsche und französische. Dabei konzentrieren sich die deutschen Teilnehmer(innen) auf den französischen Film und bilden das Team „Avril“, während sich die französischen Teilnehmer(innen) auf den deutschen Film konzentrieren und das Team „Yella“ 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 SuS – zwei deutsche und zwei französische SuS – 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 SuS nehmen die Rolle der jeweiligen Filmregisseure (Christian Petzold und Gérald Hustache Mathieu) 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 Filmschnitt 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 typische, filmische Aspekte berücksichtigen (z.B. Zuschauerrolle) ;
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 (Avril: erstes Zusammentreffen mit David und Jim am Strand; Yella: „erster“ Autounfall)

Mise en scène d'une émission télévisée. Au programme aujourd'hui : les films « Avril » de Gérald Hustache Mathieu et « Yella » de Christian Petzold.

Il s'agira de simuler une émission de télévision d'une durée de 10 à 15 minutes, consacrée à l'actualité cinématographique. L'émission s'intitulera « Das filmische Quartett / Bouillon de culture ». Les participants s'entretiendront de deux films : « Yella » de Christian Petzold et « Avril » de Gérald Hustache-Mathieu. Comme cela est d'usage dans ce genre d'émissions, on commentera les films l'un après l'autre. 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 « Avril » ; les Français feront de même pour le film « Yella ». 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 (Christian Petzold et Gérald Hustache Mathieu). 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, la 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 des aspects proprement filmiques (p. ex. : le rôle du spectateur) ;
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 (Avril : l'arrivée à la plage ; l'accident de voiture au début du film) .