

Université d'automne à la Cinémathèque française « Les représentations du réel à l'écran »

L'organisation

Pilotage : DGESCO, IGEN, Service pédagogique de la Cinémathèque française

Date : du samedi 27 au mercredi 31 octobre

Public : stage national, 60 enseignants chargés des enseignements cinéma.

Contenu : la transposition un événement en images (événement historique, fait divers, fait de société), dans toute la diversité que peuvent prendre ces images : actualités, représentations cinématographiques (fiction, documentaire, expérimental). Comment un même événement peut-il être abordé frontalement ou par des moyens détournés (effets de distanciation) ?

Déroulement : L'Université d'automne comportera trois jours d'approches historiques et esthétiques (séances plénières en salle de cinéma Lotte Eisner : 80 places) et de deux jours d'ateliers pratiques (montage et écriture). Pour les ateliers, les stagiaires sont répartis en 4 groupes de 15 personnes. Chaque stagiaire participe successivement à un atelier de montage (une journée) et à un atelier d'écriture (une journée).

Découverte de la Cinémathèque française

Les stagiaires auront la possibilité de découvrir la collection permanente de la Cinémathèque et l'exposition temporaire « Sacha Guitry, une vie d'artiste ». Une rétrospective Gus Van Sant, dont certains films rejoignent les questions abordées, aura lieu en même temps que l'Université d'automne.

Les Intervenants

Plénières

François Niney est philosophe de formation. Docteur en Études cinématographiques, il enseigne l'Esthétique du cinéma à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, à la FEMIS et à l'Université Paris III Sorbonne. Il consacre ses principales recherches à la question du « montage » de la réalité et des relations entre réel et fiction. Il est l'auteur notamment de *L'Épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*. Il réalise également des documentaires pour la chaîne ARTE.

Sylvette Baudrot a été scripte sur le tournage d'*Hiroshima mon amour* et collaboratrice d'Alain Resnais depuis cette époque. Elle a accompagné le travail de nombreux réalisateurs : Jacques Tati, Richard Fleischer, Alfred Hitchcock... Elle prépare actuellement le tournage des prochains films de Roman Polanski et Alain Resnais.

Chloé Guerber est titulaire d'une thèse en cinéma sur la modélisation du corps (Université Paris III Sorbonne) Réalisatrice de courts métrages, elle intervient régulièrement dans le cadre de dispositifs d'éducation à l'image et est associée au service pédagogique de la Cinémathèque française.

Alain Fleischer est directeur du Studio national des arts contemporains Le Fresnoy. Il mène en parallèle des activités de cinéaste, photographe et écrivain. Il est l'auteur du livre *L'Art d'Alain Resnais*, et a réalisé deux films importants à partir d'images d'archives : *Un tournage à la campagne*, d'après les rushes d'*Une partie de campagne* de Jean Renoir, et *Un monde agité*, à partir d'images de films muets collectées dans le fonds de la Cinémathèque française.

Ateliers :

Anne Lacour est photographe (« Structures du pouvoir », sur l'architecture à Marseille) ; monteuse de films documentaires (*Résister n'est pas un crime*, de Marie France Collard, 2007, sur les lois antiterroristes de 2003 ; *Paul Meyer et la mémoire aux alouettes*, portrait du réalisateur Paul Meyer de Jean-Claude Riga, 2006) et réalisatrice (*Le Goût des olives*, 2006, sélection au FID de Marseille, mention spéciale pour le son).

Anita Perez est chef monteuse. Elle a travaillé sur de nombreux documentaires, et anime régulièrement des ateliers et stages de montage pour le Fémis, les ateliers Varan, Cinédoc à Annecy, Altermédia et le Master professionnel de cinéma documentaire de Lussas. Elle participe également à des ateliers dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma.

Les ateliers d'analyse et d'écriture seront animés par **deux réalisateurs de documentaires** (en cours de distribution).

Déroulement

Samedi 27 octobre :

9h : accueil

9h30 Salle Lotte Eisner : ouverture

Jean Louis Nembrini, directeur général de l'enseignement scolaire, Serge Toubiana (directeur général de la Cinémathèque française), Christine Juppé Leblond (IGEN), Nathalie Bourgeois (directrice du service pédagogique)

10h-12h30 :

François Niney : Introduction aux représentations du réel dans les actualités, le documentaire et la fiction. Panorama critique de l'évolution esthétique et politique des formes documentaires, qui posent la question du réel à l'écran et de ses rapports avec la fiction.

Déjeuner libre

14h-15h30

Suite de l'intervention de **François Niney**, recentrée sur *Hiroshima mon amour*. François Niney confrontera le prologue du film à quelques autres approches documentaires de la bombe : actualités d'époque (Pathé), films de propagande (*Know your enemy* de Capra et Ivens), cinéma direct (Frederick Wiseman), faux documentaires (Peter Watkins), ou encore docu-fictions (BBC/TF1).

15h45-17h

Rencontre avec **Sylvette Baudrot**, scripte sur *Hiroshima mon amour* et collaboratrice d'Alain Resnais depuis cette époque. Elle commentera notamment les carnets de tournage qu'elle a déposés dans les collections de la Cinémathèque française.

dimanche 28 octobre (ateliers)

9h30-12h30

- **L'atelier de montage** amènera les stagiaires à questionner les utilisations possibles d'images documentaires (que dire d'un événement, que montrer, où couper, pour quels effets ?). On interrogera également le potentiel de fiction d'images documentaires, et la construction de sens à partir de différentes sources : témoignages, images documentaires et archives historiques.
Intervenantes monteuses : Anita Perez et Anne Lacour

- **L'atelier d'analyse d'images et d'écriture** sera basé sur des allers-retours entre des séquences d'images et l'écriture de commentaires (rapports texte-images, voix off...)
Intervenants : en cours de distribution.

Déjeuner libre

14h-18h Suite des ateliers (chaque groupe poursuit avec le même intervenant).

lundi 29 octobre (séances plénières)

9h30-12h30 :

Chloé Guerber : Les représentations du réel dans la fiction, à partir du film *Hiroshima mon amour*. Analyse et comparaison d'extraits d'*Hiroshima mon amour*, *Pluie noire* de Shohei Imamura, *H-Story* de Nobuhiro Suwa.

Ouverture de la réflexion sur d'autres films de fiction, parfois contemporains du film d'Alain Resnais, qui traitent du rapport à la mémoire et à l'histoire (*Une femme mariée* de Godard, *Le Temps d'aimer et le temps de mourir* de Douglas Sirk...)

Déjeuner libre

14h-17h :

Alain Fleischer : Comment et pourquoi travailler à partir d'images d'archives ? (sous réserve)
A partir de l'exemple d'*Hiroshima mon amour*, d'autres extraits de films (essais expérimentaux, approches de plasticiens) seront projetés et analysés : le cinéma de Yervant Gianikian et Angela Ricci-Lucchi, qui mènent depuis les années 1980 un travail de films construits exclusivement à partir d'images récoltées dans les cinémathèques du monde entier (réflexion sur la guerre, l'histoire et la place de l'homme dans la civilisation), *Crossroads* de Bruce Conner (montage en boucle hypnotique d'images d'essais de bombe atomique dans le pacifique)...

mardi 30 octobre (ateliers)

Même déroulement que la journée du dimanche. Les groupes « montage » et « analyse/écriture » permutent.

mercredi 31 octobre (séances plénières)

9h30-12h30 :

Projection et analyse des exercices réalisés en ateliers, en présence des praticiens qui les ont encadrés.

Projection d'un film de l'un des intervenants.

Déjeuner libre

14h-16h

Présentation du logiciel « Lignes de temps » par l'équipe de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, dirigé par Bernard Stiegler. « Lignes de temps » est un logiciel d'analyse qui permet l'élaboration de « regards signés », la comparaison d'images extraites de différents films ou supports, le rapport entre images fixes et animées.

Il constitue un nouvel outil expérimental d'analyse de films à des fins pédagogiques, qui pourrait trouver une application dans les analyses d'*Hiroshima mon amour*.

16h-17h

Pistes pédagogiques et bilan de clôture.

Tableau emploi du temps

	sam	dim	lun	mar	mer
matin	9h Accueil, 9h30 Présentation 10h-12h30 Séance plénière François Niney	9h30-12h30 Atelier pratique : 1) montage image 1 2) montage image 2 3) analyse/écriture 1 4) analyse/écriture 2	9h30-12h30 Séance plénière Chloé Guerber	9h30-12h30 Atelier pratique : 1) montage image 1 2) montage image 2 3) analyse/écriture 1 4) analyse/écriture 2	9h30-12h30 Séance plénière Bilan des ateliers projection
déjeuner libre					
après-midi	14-17h Séance plénière François Niney Sylvette Baudrot	14-18h Atelier pratique : 1) montage image 1 2) montage image 2 3) analyse/écriture 1 4) analyse/écriture 2	14-17h Séance plénière Alain Fleischer	14-18h Atelier pratique : 1) montage image 1 2) montage image 2 3) analyse/écriture 1 4) analyse/écriture 2	14-16h Séance plénière Présentation Lignes de temps 16h17h Bilan