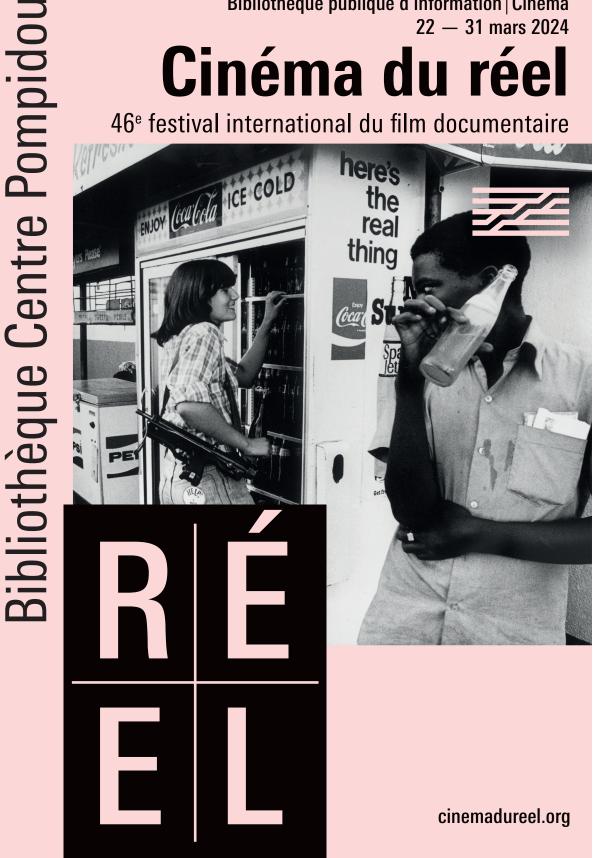
dossier de presse

Bibliothèque publique d'information | Cinéma 22 - 31 mars 2024

Cinéma du réel

46e festival international du film documentaire

direction artistique Catherine Bizern

contact presse

Catherine Giraud | catgiraud@gmail.com Audrey Grimaud | Agence Valeur Absolu | contact@agencevaleurabsolue.com

sommaire

Compétitions	
La Compétition en un coup dœil Les films en compétition Première fenêtre	p.3 p.5 p.13
Jurys et Prix	p.1 <i>6</i>
Séances Spéciales	
Séances spéciales Réel Remix, l'expo	p.19 p.24
Toute une nuit hommage à Marie-Pierre Duhamel Muller	p.26
Festival parlé	
Commun, Communes	p.33
Front(s) Populaire(s)	p.34
L'expérience Benning James Benning	p.40
L'intime est politique Claudia Von Alemann	p.44
Là où le corps et l'esprit chancellent Jean-Charles Hue	p.48
ParisD0C	p.52
Réel Université	p.57
Actions culturelles et médiation	p.59
Festival augmenté	p.62
Infos pratiques	p.63
Jeu de Paume : cycle Deborah Stratman	p.64
Les premières mondiales	p.63
Parcours thématiques	p.66
Partenaires	n 65

Compétitions

- Les films en compétition
- Première fenêtre

Les films en compétition

37 films. 18 courts et moyens métrages, 19 longs métrages. 20 premières mondiales, 2 premières internationales, 15 premières françaises.

AEROFLUX de Nicolas Boone (France / 41 min) PM

AMERICIUM de Théodora Barat (France / 64 min) PM

ARANCIA BRUCIATA de Clémentine Roy (France, Allemagne / 74 min) PM

BOOLEAN VIVARIUM de Nicolas Bailleul (France / 56 min) PM

CAPTURE de Jules Cruveiller (France / 39 min) PM

DIRECT ACTION de Guillaume Cailleau, Ben Russell (Allemagne, France / 216 min) PI

GAMA de Kaori Oda (Japon / 53 min) PF

HOMING de Tamer Hassan (États-Unis / 34 min) PF

LE FARDEAU d'Elvis Sabin Ngaibino (République centrafricaine, France, République Démocratique du Congo, Italie / 80 min) PF

THE GARDEN CADENCES de Dane Komljen (Allemagne / 62 min) PM

IMPERIAL PRINCESS de Virgil Vernier (France / 48 min) PM

LA LAGUNA DEL SOLDADO (The Soldier's Lagoon) de Pablo Álvarez-Mesa (Colombie, Canada / 77 min) PM

LEAVING AMERIKA de Marie-Pierre Brêtas (France / 117 min) PM

LIGHT, NOISE, SMOKE, AND LIGHT, NOISE, SMOKE de Tomonari Nishikawa (Japon, 6 min) PF

LONGTEMPS, CE REGARD de Pierre Tonachella (France / 57 min) PM

LOUIS ET LES LANGUES d'Aurélien Froment (Royaume-Uni, 22 min) PI

MARBLED GOLDEN EYES de Kevin Jerome Everson (États-Unis, 12 min) PM

MODÈLE ANIMAL de Maud Faivre, Marceau Boré (France / 51 min) PM

LES MOTS QU'ELLES EURENT UN JOUR de Raphaël Pillosio (France / 84 min) PM

ON THE BATTLEFIELD de Theresa Delsoin, Lisa Marie Malloy, J.P. Sniadecki, Ray Whitaker (États-Unis / 16 min) PF

OÙ SONT TOUS MES AMANTS? de Jean-Claude Rousseau (France / 6 min) PM

OZR EL WEZZAH (The Goose's Excuse) de Mahdy Abo Bahat, Abdo Zin Eldin (Egypte / 25 min) PF

THE PERIPHERY OF THE BASE de Zhou Tao (Chine / 53 min) PF

REMANENCE de Sabine Groenewegen (Pays-Bas / 20 min) PM

REPUBLIC de Jin Jiang (Singapour, Chine / 107 min) PF

RESONANCE SPIRAL de Filipa César, Marinho de Pina (Portugal, Guinée-Bissau, Allemagne / 86 min) PF

THE ROLLER, THE LIFE, THE FIGHT d'Elettra Bisogno, Hazem Alqaddi (Belgique / 85 min) PM

SAUVE QUI PEUT d'Alexe Poukine (Belgique, France, Suisse / 98 min) PM

THE SIGNAL LINE de Simon Ripoll-Hurier (France / 68 min) PM

SILENCE OF REASON de Kumjana Novakova (Macédoine du Nord / 63 min) PF

SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT de Johan Grimonprez (Belgique, France / 150 min) PF

SOUS LES FEUILLES de Florence Lazar (France / 61 min) PM

STONE, HAT, RIBBON AND ROSE d'Eva Giolo (Belgique / 16 min) PF

TÚ ME ABRASAS (You Burn Me) de Matías Piñeiro (Argentine / 64 min) PF

UNDER A BLUE SUN de Daniel Mann (Israël, France / 79 min) PF

VOYAGE À GAZA de Piero Usberti (France / 67 min) PM

VUELTA A RIAÑO de Miriam Martín (Espagne / 15 min) PF

PM première mondiale

PI première internationale

PF première française

Aeroflux Nicolas Boone

France / 2024 / 41 min

J'ai arpenté le territoire de la zone aéroportuaire de Roissy. Je traverse des échangeurs, des chantiers, des champs, des villages. Je croise un centre de rétention, une rue brûlée, la N104 en rénovation, un circuit de moto de course, les traces d'un camp rom évacué, des entrepôt...

Americium Théodora Barat

France / 2024 / 64 min

Au Nouveau-Mexique, un collectif affronte le racisme environnemental engendré par la recherche nucléaire et l'exploitation minière d'uranium. Luttant contre les récits gouvernementaux qui dissimulent cette réalité dans les musées et les sites touristiques, des femmes refusent d'être réduites au silence.

Arancia Bruciata Clémentine Roy

France, Allemagne / 2024 / 74 min

Dans le sud de l'Italie, une communauté se consacre à des pratiques divinatoires datant de l'Antiquité romaine, telles que l'ornithomancie et l'observation des phénomènes célestes. Elle nous emmène à travers un territoire tourmenté. Ces gestes singuliers ouvrent de nouveaux horizons politiques.

Boolean vivarium Nicolas Bailleul

France / 2024 / 56 min

Dans une maison isolée du monde, Léo et Nicolas s'attèlent à la création de Vivarium, un jeu vidéo dans lequel on assiste au pourrissement d'une maison inhabitée. Un jeu qui fait étrangement écho au lieu où les protagonistes peinent à cohabiter.

CaptureJules Cruveiller

France / 2024 / 39 min

Cihan est un ancien prisonnier politique kurde de Turquie. La vie paisible et archétypale qu'il mène aujourd'hui en France ne laisse pas soupçonner l'ampleur des mésaventures qu'il a traversées à ses 20 ans, dont CAPTURE fait le récit.

Direct ActionGuillaume Cailleau, Ben Russell

Allemagne, France / 2024 / 216 min

Le film suit une communauté de militants en France, composée de squatters, d'anarchistes, d'agriculteurs et d'»éco-terroristes» selon le gouvernement, afin de mieux comprendre comment le succès d'un mouvement protestataire radical peut ouvrir une voie à travers l'actuelle crise climatique mondiale.

Gama Kaori Oda

Japon / 2023 / 53 min

Un narrateur pour la paix sert de guide dans les «Gama», des grottes naturelles où de nombreux habitants perdirent la vie, durant la bataille d'Okinawa. La femme en bleu à ses côtés est une image du présent et du passé entremêlés.

HomingTamer Hassan

États-Unis / 2024 / 34 min

Les oiseaux introduits aux Amériques par les colons européens ont chassé les hirondelles noires de leur habitat naturel, si bien qu'elles ne peuvent plus habiter que des nichoirs construits par les gens pour éviter leur extinction. Le film suit leur migration d'Amazonie jusqu'aux lieux dont elles dépendent.

Le Fardeau Elvis Sabin Ngaibino

République centrafircaine, France, République Démocratique du Congo, Italie / 2023 / 80 min

Bangui, République centrafricaine. Rodrigue et Reine forment un couple uni très investi dans les activités de leur église. Mais ils vivent avec un terrible secret : ils sont atteints du VIH, une maladie qu'ils portent comme une punition divine.

The Garden Cadences

Dane Komljen

Allemagne / 2024 / 62 min

Jone est sur le point de prendre un nouveau départ. Mais auparavant, il lui faut clore un chapitre. Jone fait partie des Mollies, le collectif queer-féministe qui a vécu pendant une décennie dans un parking de caravanes à côté d'Ostkreuz, à Berlin. Le film retrace leur dernier été avant leur expulsion.

Imperial Princess
Virgil Vernier

France / 2024 / 48 min

Iulia vit seule à Monaco depuis le départ de son père, retourné en Russie à cause des sanctions contre son pays. Elle ne va plus en cours. Elle se sent de plus en plus seule et menacée.

La Laguna del Soldado The Soldier's Lagoon

Pablo Álvarez-Mesa

Colombie, Canada / 2024 / 77 min

Interrogeant la construction de l'histoire orale et sa relation à la terre, le film sillonne le « páramo », archive vivante et insaisissable, naviguant dans le brouillard dense suspendu entre le passé de Simon Bolivar et le présent de la Colombie.

Leaving Amerika Marie-Pierre Brêtas

France / 2024 / 117 min

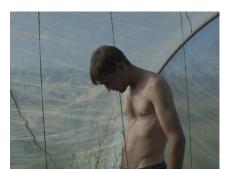
Un matin, mon ami Derrick m'appelle depuis Miami : il m'annonce qu'il veut quitter les États-Unis. Il vient de laisser son appartement et dort dans sa voiture. A presque 50 ans, il se débat encore dans le labyrinthe cauchemardesque d'une Amérique ultralibérale et raciste à la recherche d'une issue.

Light, noise, smoke, and light, noise, smoke Tomonari Nishikawa

Japon, États-Unis / 2023 / 6 min

La succession de plans de feux d'artifice filmés lors d'un festival d'été au Japon produit un rythme à la fois caractéristique et organique, ainsi qu'un décalage entre l'image et le son, tous deux produits par les images photographiques reportés sur la bande 16mm.

Longtemps, ce regard

Pierre Tonachella

France / 2024 / 57 min

Un regard franc, de la paille, une prophétie au bord de la nationale, un texte déclamé, une tondeuse... Au fil des dernières années dans mon village, je constitue un album où le travail, la poésie en acte et les amitiés fidèles sont racontés avec les mots de la nostalgie et de l'émancipation politique

Louis et les langues

Aurélien Froment

Royaume-Uni / 2024 / 22 min

Louis, un jeune homme traité pour schizophrénie, vit avec sa mère et son beau-père. Il refuse sa langue maternelle, l'idiome anglais qui est pourtant parlé par chacun autour de lui. Il se réfugie dans l'étude de langues étrangères, inventant gestes de défense et rituels de survie. Inspiré par le livre Le Schizo et les langues de Louis Wolfson.

Marbled Golden Eyes

Kevin Jerome Everson

États-Unis / 2024 / 12 min

La zoologiste Maya Perry, du zoo de Détroit, dépeint avec poésie le retour à l'état sauvage du crapaud portoricain à crête.

Modèle animal

Maud Faivre, Marceau Boré

France / 2024 / 51 min

Dans un centre de recherche du comportement animal, des humains produisent des expériences étonnantes avec des insectes. Témoins de ces expériences, la perception que nous avons de ces animaux familiers est petit à petit transformée.

Les Mots qu'elles eurent un jour

Raphaël Pillosio

France / 2024 / 84 min

En 1962 Yann Le Masson filme la parole de militantes algériennes à leur sortie de prison en France. Plus de 50 ans après, alors que la bande son a disparu, je pars à la recherche de ces femmes.

On the Battlefield

Theresa Delsoin, Lisa Marie Malloy, J.P. Sniadecki, Ray Whitaker

États-Unis / 2024 / 16 min

La première réalisation du Collectif Little Egypt met en scène un preneur de son qui renoue avec les champs plats où s'élevaient autrefois les Pyramid Courts - les cités qui formaient le cœur de la communauté noire de la région de Little Egypt, dans le sud de l'Illinois.

Où sont tous mes amants?

Jean-Claude Rousseau

France / 2024 / 6 min

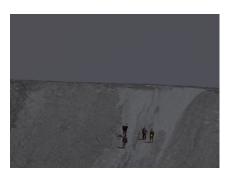
Où sont tous mes amants Tous ceux qui m'aimaient tant Jadis quand j'étais belle Adieu les infidèles Ils sont je ne sais où A d'autres rendez-vous (FRÉHEL, 1935)

Ozr el Wezzah The Goose's Excuse Mahdy Abo Bahat, Abdo Zin Eldin

Égypte / 2023 / 25 min

Une enquête céleste atterrit dans un village pour inspecter le sommeil d'un paysan et de son oie renégate. Dirigée par les bourdonnements d'un appareil spectral, la visite détecte des fréquences ésotériques provenant d'une réalité spirituelle dissimulée dans la maison du paysan.

The Periphery of the Base

Zhou Tao

Chine / 2024 / 53 min

Un projet d'infrastructure prend forme dans l'environnement impitoyable et la chaleur torride du désert de Gobi. Une entreprise d'une telle ampleur que les individus qui y évoluent paraissent minuscules en comparaison.

Remanence

Sabine Groenewegen

Pays-Bas / 2024 / 20 min

Combinant deux sources d'archives uniques récemment découvertes, ce court métrage évoque l'histoire perdue d'un mouvement pacifiste féminin néerlandais qui a rassemblé des femmes dans le cadre d'une action collective dans les années 1930.

Republic

Jin Jiang

Singapoure, Chine / 2023 / 41 min

Dans une petite pièce de six mètres carrés, Li Eryang veut mettre en pratique son communisme et créer une république pour ses «Cosmos Brothers».

Resonance Spiral

Filipa César, Marinho de Pina

Portugal, Guinée Bissau, Allemagne / 2024 / 86 min

La Mediateca Onshore à Malafo, un village de Guinée-Bissau, est un lieu d'archives et un cercle consacré aux pratiques agropoétiques. Tandis qu'Amílcar Cabral parle féminisme sur une cassette, les réalisateurs évoquent dans la mangrove les contradictions liées à la représentation de la communauté.

The Roller, the Life, the Fight

Elettra Bisogno, Hazem Alqaddi

Belgique / 2024 / 85 min

Hazem arrive en Belgique après un douloureux voyage depuis Gaza. Elettra arrive à Bruxelles pour y étudier le cinéma documentaire. Leurs premiers instants ensemble déclenchent le désir de se connaître et la caméra devient l'outil pour s'écouter. Exils et migration intérieure permettent de se rejoindre là où les regards sont plus doux et justes.

Sauve qui peut

Alexe Poukine

Belgique, France, Suisse / 2024 / 98 min

Dans un centre de formation, de « vrai.es » soignant.es et de « faux » patient.es simulent des consultations médicales. Le but de ces jeux de rôle est de développer les qualités humaines des thérapeutes. Mais l'idéal relationnel prôné en formation est-il applicable dans notre système hospitalier? Et à quelles conditions peut-on rester bienveillant.es au sein d'une institution maltraitante?

The Signal Line Simon Ripoll-Hurier

France / 2024 / 68 min

Il y a une cinquantaine d'années, alors qu'elle cherchait de nouveaux moyens de collecter des renseignements, la CIA a lancé un programme secret sur la clairvoyance et les perceptions extrasensorielles. Est-ce un hasard si cela s'est déroulé au même moment et au même endroit que la naissance d'Internet ?

Silence of Reason

Kumjana Novakova

Mécédoine du Nord / 2023 / 63 min

Les expériences singulières de violence et de torture vécues par les femmes des camps de Foca pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine deviennent nos mémoires collectives, dépassant le temps et l'espace.

Soundtrack to a Coup d'Etat

Johan Grimonprez

Belgique, France / 2024 / 150 min

Avec l'indépendance du Congo en toile de fond, le film associe vague d'indépendance africaine, mouvement des droits civiques aux États-Unis et guerre froide avec l'arme la moins conventionnelle des États-Unis : le jazz.

Sous les feuilles

Florence Lazar

France / 2024 / 61 min

En 2013, la découverte d'un cimetière d'esclaves sur une plage en Martinique provoque des débats sensibles sur la mémoire, la sépulture, l'histoire, marquant la naissance d'un lieu de mémoire sur l'île marquée par l'esclavage.

Stone, Hat, Ribbon and Rose

Eva Giolo

Belgique / 2023 / 16 min

Une carte se déploie sur une table et nous parcourons en plans fixes les lieux publics de Bruxelles. Un écho suggestif et délicat à la cinéaste Chantal Akerman.

Tú me abrasas You Burn Me

Matías Piñeiro

Argentine / 2024 / 64 min

Le film adapte «Ecume d'onde», un chapitre des *Dialogues avec Leucò* de Cesare Pavese (dans lequel la poétesse grecque Sappho et la nymphe Britomart parlent du désir et de la mort), imaginant aussi ses notes de bas de page et ses digressions potentielles.

Under A Blue Sun

Daniel Mann

Israël, France / 2024 / 79 min

Comment, dans les années 1980, Rambo III fut produit en collaboration avec l'armée israélienne dans le désert du Naqab, en Israël-Palestine. Bashir, qui y a travaillé comme technicien des effets spéciaux retourne aujourd'hui dans le désert, sur les terres perdues de ses ancêtres.

Voyage à Gaza Piero Usberti

France / 2024 / 67 min

À Gaza, il faut arriver le soir au printemps, s'enfermer dans sa chambre et écouter les sons qui entrent par les fenêtres ouvertes.... Nous sommes en 2018. J'ai 25 ans et je suis un voyageur étranger.

Vuelta a Riaño Miriam Martín

Espagne / 2023 / 15 min

Images en mouvement prises depuis le sol contre images en mouvement prises depuis le ciel. Les mots des voisins et des sympathisants contre les discours officiels. Des gens qui ne veulent pas se déplacer, «comme le pin sur la rive». Une vallée transformée en lac de barrage. La lutte de classe est sous terre... et sous l'eau.

Première fenêtre

la vigie du documentaire de demain.

Lancée en 2019, cette section est consacrée aux tous premiers gestes documentaires et rassemble chaque année une sélection d'une quinzaine de films courts de durées variables, réalisés par des jeunes créatrices et créateurs en apprentissage ou non, étudiantes et étudiants d'écoles d'art, de sections cinéma à l'université, d'ateliers de réalisation divers, ou même fabriqués hors de toute structure.

Il s'agit d'offrir à ces jeunes à la fois une projection en salle et une toute première rencontre avec le public. Il s'agit aussi de faire du festival un observatoire de l'ensemble des jeunes pratiques. A côté de cette expérience de projection en salle, ces films sont montrés en ligne sur une page dédiée sur Mediapart où le public peut voter pour son film préféré.

MEDIAPART

Un Flux In Flux Taryn Everdeen

France / 2023 / 19 min

Autrefois tributaire de la Seine, aujourd'hui oubliée dans les égouts de Paris, la Bièvre fascine l'anglaise que je suis. Je pars chercher sa source à pied et ses méandres m'amènent aux habitants de ses rives, eux-mêmes portés par un flux de nature différente, avec des origines bien plus lointaines.

I Asked The Factory

Noa Epars, Louis Lamarche

Suisse / 2023 / 11 min

Une usine se dresse au milieu d'une nature immaculée. Elle voudrait disparaitre. Elle voudrait devenir un paysage.

Taïauts et Chevreuils

Agathe Simon

France / 2023 / 27 min

Michel et Antoine fouillent la forêt depuis toujours. Ils parlent du monde sauvage qui les attire inlassablement.

The Mars Project

Louis Rémy

France / 2024 / 12 min

Au travers d'un ensemble de vidéos d'archives disponibles dans les basfonds de Youtube, des gens semblablement ordinaires postulent pour rejoindre l'équipe d'une mission spatiale : direction Mars au cours de l'année 2022.

Fatmé

Diala Al Hindaoui

France / 2023 / 15 min

Fatmé, 11 ans, a quitté la Syrie avec toute sa famille pour vivre au Liban, dans une tente au bord d'une route de campagne. Ses cheveux en bataille, ses habits sales et son amour de la bagarre font débat dans son entourage. Sa mère s'interroge : est-elle une fille ou un garçon ? À cette question, Fatmé répond en riant : « je veux juste être la plus forte ».

Si blanche soit l'ombre

Damien Cattinari

France / 2023 / 11 min

Un matin d'hiver, des corbeaux se font entendre au loin, une épaisse brume recouvre la rive. Un monde se réveille, et fait sonner un autre paysage.

Camarades

Ulysse Sorabella

France / 2024 / 29 min

Hadrien et Ulysse sont étudiants et vivent dans une résidence CROUS à Paris. Caméscope en main, ils filment leur quotidien. Bientôt contraints de quitter leur studio étudiant, ils doivent à tout prix achever leur mémoire universitaire. Mais dehors le climat est tendu et les perspectives incertaines

Loveboard

Felipe Casanova

Suisse, Belgique / 2023 / 17 min

A travers des composants obsolètes de plastique et de métal, se dessine un voyage à travers les vestiges numériques de ce qui subsiste du souvenir d'un premier amour.

Cantos da Metamorfose ou Aquela Vez em que Encarnei como Boto

Metamorphorsis' Chantings or That Time Whan I Incarnated As Porpoise Ainá Xisto

Portugal / 2023 / 11 min

Poussé par la volonté de donner la vie, il est inévitable de faire face à la spirale du temps. Paysages intérieurs et conversations authentiques pour rétablir le flux de la métamorphose : sauter d'un être à l'autre comme de nouvelles façons de dire je.

Skatepark

Fanny Chaloche, Annabelle Martella

France / 2023 / 35 min

Personne n'a jamais vu de skateur sur le skatepark de Châtillon-Coligny. À première vue, ce lieu à l'écart du village est désert. Mais si on y traîne longtemps, on tombe sur Wido 14 ans. Il nous entraîne dans son royaume, un empire sans adulte où les relations se font et se défont au rythme des saisons

Des Châteaux de sable

Marie Vettese

France / 2023 / 34 min

Il y a 3 mois, j'ai perdu mon amour. Alors je retourne vivre chez mes parents, dans la maison où j'ai grandi. Là, parmi les souvenirs épars de mon enfance heureuse, je me souviens d'autres moments où le bonheur s'était effrité.

Šetnje koje se nece desiti

Walks That Won't Happen

Mina Simendić

Serbie / 2024 / 7 min

En se promenant virtuellement dans StreetView, sur Google Maps, une interrogation sur la dissonance entre la façon dont la ville est représentée et celle dont elle se présente aujourd'hui, par rapport à ses propres changements au fil du temps.

Jurys & Prix

LE JURY LONGS MÉTRAGES

Manuel Asín

directeur artistique Punto de Vista

Hervé Birolini

compositeur

Radu Jude

cinéaste

Andrea Queralt

productrice

Marie Voignier

cinéaste, vidéaste

LE JURY COURTS MÉTRAGES ET PREMIERS FILMS

Ico Costa

cinéaste

Garbiñe Ortega

productrice

Hila Peleg

programmatrice

Joffrey Speno

programmateur, cinéaste

Deborah Stratman

cinéaste

LE JURY DES JEUNES

6 étudiants accompagnés du distributeur Mathieu Berthon (distributeur, Météore Films)

LE JURY DES BIBLIOTHÈQUES

3 bibliothècaires accompagnés du cinéaste Audrey Ginestet (cinéaste)

Le palmarès sera dévoilé dimanche 31 mars 2024

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY LONGS MÉTRAGES

Grand Prix Cinéma du réel

Doté par la Bpi (5 000 euros) et la Procirep (3 000 euros) et décerné à un long métrage issu de la compétition.

Prix international

Doté de 5 000 euros et décerné à un long métrage étranger de la compétition.

Prix Cnap du film français

Doté par le Cnap (5 000 euros) et décerné à un long métrage français.

Prix de la Sacem

Doté par la Sacem (1 000 euros) et décerné au compositeur ou à la compositrice de la musique originale d'un long métrage.

PRIX DÉCERNÉS PAR LE JURY COURTS MÉTRAGES ET PREMIERS EILMS

Prix du court métrage

Doté par la Bibliothèque publique d'information (2 500 euros) et décerné à un court métrage de la compétition.

Prix Loridan-Ivens

Doté par Capi films (2 500 euros) et décerné à un premier film de plus de 50 minutes issu de la compétition.

Le prix Loridan-Ivens a été créé à l'initiative de Marceline Loridan-Ivens afin de soutenir l'émergence de jeunes auteurs singuliers et engagés, soucieux de rendre compte de l'état du monde par la pertinence de leur regard. En hommage à Joris Ivens, son compagnon, qui en fut l'un des premiers soutiens, cet engagement de Marceline Loridan-Ivens et de Capi films marque leur attachement à Cinéma du réel.

Prix Tënk

Doté par Tënk (500 euros plus un achat de droits de diffusion SVOD du film sur la plateforme Tënk) et décerné à un court métrage d'un cinéaste émergent de la compétition.

PRIX DÉCERNÉ PAR LE JURY DES JEUNES

Prix des Jeunes - Ciné +

Doté par la chaîne Ciné+ et décerné à un long métrage de la compétition.

Il garantit au film son achat par la chaîne pour un montant de 15 000 euros et sa diffusion sur l'antenne. Ce montant est versé au distributeur sous réserve que le film fasse l'objet d'une exploitation commerciale en salle sur le territoire français dans les deux ans et sur la communication d'un plan de sortie préalable par le distributeur.

PRIX DÉCERNÉ PAR LE JURY DES BIBLIOTHÈQUES

Prix des bibliothèques

Doté par la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture (2 500 euros) et décerné à un film de plus de 50 minutes issu de la compétition.

Il s'accompagne d'une proposition d'achat de droits par la Bibliothèque publique d'information, permettant au film d'intégrer le Catalogue national – Les Yeux Doc.

PRIX DÉCERNÉ PAR LA FONDATION CLARENS POUR L'HUMANISME

Prix Clarens du Documentaire Humaniste

Doté par La Fondation Clarens pour l'Humanisme (5 000 euros) et décerné à un film long métrage issu de toutes les sections – compétitives et non-compétitives – du festival.

PRIX DÉCERNÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES ET DE L'ARCHITECTURE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

Prix du patrimoine culturel immatériel

Doté par la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture (2 500 euros) et décerné à un film issu de la compétition.

ET AUSSI

Prix des détenus de la Maison d'arrêt de Bois d'Arcy

Ce prix, créé en 2013 avec la Maison d'arrêt de Fresnes puis en 2017 avec la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Dôté depuis 2022 par la Fondation Monique Desfosse, sous l'égide de la Fondation de France (1 000 euros), il est décerné par un jury de détenus à un film issu de la compétition ou de Première Fenêtre.

Prix du public Première Fenêtre

Un des films de la section Première Fenêtre se verra décerner un prix du public grâce aux votes des internautes lors de la diffusion des films sur Mediapart. Ce prix est doté par le CNC sous la forme d'un achat de droits à l'auteur ou à la structure productrice, à hauteur de 2 000 euros pour le catalogue du CNC-Images de la Culture.

Prix Route One/DOC

Doté par le CNC sous la forme d'un contrat avec l'auteur du projet à hauteur de 2 000 euros équivalent à un pré-achat de droits pour le catalogue CNC-Images de la culture, et décerné à un jeune diplômé de 2021 ou 2022 travaillant à un premier projet de film professionnel. Le lauréat sera par ailleurs accompagné dans l'avancée de son travail par la marraine du prix de l'année : Yamina Zoutat.

Prix Préludes

Dans le cadre des Rendez-vous européens du documentaire de patrimoine de ParisDOC, Préludes en association avec Micro Climat et Cosmo Digital, est partenaire de Cinéma du réel. Il dote, sous la forme d'un scan et d'une restauration 4K, le Prix Préludes décerné à un 1er film documentaire.Le Jury est composé de **Thomas Carillon** (Préludes), **Vincent Paul-Boncour** (Carlotta Films) et **Yolande Zauderman** (cinéaste).

Le Coup de cœur du Studio Orlando

Il récompense quant à lui l'un des projets sélectionnés à ParisDOC Works-in-Progress.

Avec l'équivalent de 55 000 euros distribué aux réalisateurs, compositeurs, producteurs et distributeurs de cinéma documentaire, Cinéma du réel, grâce notamment à ses partenaires, est le festival français n°1 en terme de soutien à la filère.

Séances Spéciales

- Ouverture
- Avant premières
- Séances spéciales
- Réel Remix, l'expo

Dahomey

Mati Diop

2024 / France, Sénégal, Bénin / 67 min

en présence de la cinéaste

Sortie le 24 septembre 2024. Les Films du Losange

produit par Les Films du Bal, Fanta Sy

Contact presse: Monica Donati / monica.donati@mk2.com

Novembre 2021, vingt-six trésors royaux du Dahomey s'apprêtent à quitter Paris pour être rapatriés vers leur terre d'origine, devenue le Bénin. Avec plusieurs milliers d'autres, ces œuvres furent pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Mais comment vivre le retour de ces ancêtres dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence ? Tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey Calavi.

«Il y a d'abord ces 26 trésors royaux qui, enfin débarrassés de leur statut d'objet de musée européen, recouvrent leur force d'incarnation, leur puissance fondatrice. Il y a ensuite ces hommes et ces femmes qui renouent le lien qui les lie à ces trésors mais aussi à leur propre histoire, politique, poétique et symbolique. Il y a enfin la jeunesse africaine dont la parole engagée, critique et constructive, s'impose à nous. Tous filmés en majesté, avec rigueur, lyrisme parfois, toujours avec intensité. Car ce que filme Mati Diop, en toute conscience, c'est un moment précieux, fantastique, surnaturel mais qui pourtant a bien eu lieu : le moment où l'histoire change de sens».

Catherine Bizern

Avant premières

En partenariat avec le DCC du Centre Pompidou.

exergue - on documenta 14 Dimitris Athiridis

2024 / Grèce / 14h

La documenta est une exposition d'art moderne et contemporain qui se tient tous les cinq ans, à Cassel dans le Land de Hesse. Elle dure toujours 100 jours, sauf pour l'édition 2017 - la documenta 14 - qui s'est dédoublée entre Athènes, en Grèce, et Cassel. Avec *Exergue*, Dimitris Athiridis nous plonge dans les coulisses d'un événement monstre..

La deuxième session, d'une discussion entre commissaires et curateurs d'expositions. En présence du réalisateur à l'issue de la dernière session.

Patience, mon cœur

Sophie Bredier

2024 / France / 85 min

en présence de la cinéaste

Comment faire le deuil d'une "mauvaise » mère ? Comment lui rendre hommage sans se trahir ? Qui plus est quand surgit la mère de sa première enfance dans un autre pays...

L'Expérience Zola

Gianluca Mattarese

2023 / France, Italie / 101 min

en pésence du cinéaste

distribution: TFA distribution, en salles en Spetembre 2024

Metteuse en scène, Anne adapte *L'Assommoir* de Zola et joue Gervaise. Le récit fait écho à sa vie. Le film défie cette frontière troublante où la fiction se fond avec le réel et la vie se confond avec l'art. Une vision naturaliste qui interroge l'intime, le drame, la passion, le travail, l'amour.

Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où Sylvain Georges

2023 / France. Suisse / 183 min

en présence du cinéaste

Melilla, enclave espagnole au Maroc, est une frontière terrestre entre le continent africain et l'Europe. Une zone tampon où se donnent à lire et à voir les politiques migratoires européennes, leurs enjeux et leurs conséquences. Un lieu vers lequel convergent les migrants du Maghreb et d'Afrique noire. Ce sont «ceux qui brûlent». Ils n'ont rien d'autre à perdre que de vouloir vivre jusqu'au bout.

L'Homme-Vertige

Malaury Eloi Paisley

2024 / France / 93 min

suivie d'une discussion avec la cinéaste

Pendant cinq ans j'ai erré dans Pointe-à-Pitre filmant ma relation avec des personnes arrimées à différents endroits de la ville. Leur solitude raconte l'histoire de la Guadeloupe, l'inertie de cette île, ancienne colonie française. La lente disparition de nous-même.

44 Jours

Martine Delumeau

2024 / France / 67 min

en présence de la cinéaste

Longtemps j'ai observé la Guadeloupe, l'île natale de mes parents, de loin. De la métropole. Un rapprochement s'est opéré au moment où je regardais les images filmées par les Guadeloupéens tout au long de la grève générale de 2009. 44 jours d'une mobilisation singulière et puissante.

Autour de Pierre Guyotat

Pierre Guyotat, le don de soi

Jacques Kebadian

2022 / France / 111 min

en présence du cinéaste

Pierre Guyotat, chez lui, entre 2002 et 2009 : scènes de la vie d'un écrivain. D'abord il range sa bibliothèque : chaque livre est sujet à commentaire, réminiscences, questionnement. Puis on le voit au travail, préparer avec un assistant l'édition de ses Carnets à partir de manuscrits des années 60. On le retrouve enfin dans sa chambre, assis sur son lit, dissertant sur les Rois de France puis élaborant un texte à haute voix, en une captivante auto-dictée.

(Cyril Neyrat, fidmarseille.org)

Sur une terrasse à Istanbul -Conversation avec Pierre Guyotat

Jacques Kebadian

2023 / France / 98 min

en présence du cinéaste

Pierre avait préparé ce voyage en historien. Dans la journée, la découverte de la ville et le soir, tout en haut d'une terrasse, avec le chant des minarets qui nous entouraient, Pierre improvisait et revenait sur son art, sur sa vie, sur son enfance, sur la guerre, sur la religion, sur les paysages qu'il aimait. (Colette Fellous)

Prix Prélude 2023 à la numérisation

Prove di stato En quête d'état

Leonardo Di Costanzo

1998 / France, Italie / 84 min

distribution : Arizona, en salles le 24 aoüt

Retablir l'etat de droit a Ercolano, banlieue de Naples et l'une de villes symboles de la corruption en Italie, c'est la tache que s'est fixee Luisa Bossa, elue maire en decembre 1995.

Prix Prélude 2023 à la restauration avant-première de la version restaurée

Suivie d'une discussion avec la cinéaste

Juliette du côté des hommes Claudine Bories

1981 / France / 50 min

La réalisatrice (en voix off) donne la parole aux hommes et les écoute parler d'eux, de leur enfance, de l'amour, de leur sexualité, de leurs rapports avec les autres, de leur vie quotidienne. Chacun est montré dans son univers personnel ou familial et parle de son histoire.

précédé de

Femmes d'Aubervilliers

Claudine Bories

1977 / France / 28 min

Ouvrières, employées, coiffeuses, jeunes filles rencontrées dans la rue ou, dans les squares... Ce film est un vidéogramme en noir et blanc, filmé à la sauvette. Des hommes, adultes et jeunes garçons, sont aussi invités à s'exprimer dans ce film, réalisé à l'occasion de l'année internationale de la femme. Premier film de Claudine Bories.

Séances spéciales

Autour de Robert Kramer

Looking for Robert

Richard Copans

2024 / France / 73 min

«Je raconte l'histoire d'une amitié, en une cinquantaine d'histoires, mes 20 années de travail avec Robert Kramer. Mon film est simple, chronologique, commençant par notre rencontre en 1979, racontant sa mort en 1999 et se terminant aujourd'hui».

précédé de

Route One/USA

Robert Kramer

1989 / France, Italie, Royaume-Uni / 255 min

Robert et Doc traversent les États-Unis du Canada jusqu'à la Floride, le long de la US Route 1. Au gré de leurs rencontres, il est question de la pauvreté, du racisme, de la déforestation, de la condition des immigrés, de la violence...

suivi d'un débat avec Richard Copans

Séance en audiodescription

L'Île au trésor

Guillaume Brac

2018 / France / 97 min

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d'aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d'évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l'exploration d'un royaume de l'enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

Séance Centre Pompidou, Musée national d'art moderne

Steelmill/Stahlwerk

Richard Serra, Clara Weyergraf

1979 / États-Unis / 25 min

Le film documente la production de la sculpture monumentale de Richard Serra, Berlin Block (for Charlie Chaplin) à Hattingen, en incluant des interviews avec les ouvriers des aciéries Henrichshütte et témoigne de l'intérêt de Richard Serra pour le développement industriel.

Enthousiasme (La Symphonie du Donbass)

Dziga Vertov

1930 / Russie / 65 min

Un appel est lancé pour pallier une pénurie de charbon, et accomplir les objectifs du plan quinquennal en URSS. Sur un fond de musique de marche militaire et de sons industriels, les mineurs du Donbass se mettent massivement au travail.

Documentaire sonore

Séance d'écoute

en partenariat avec LSD - La Série Documentaire

Cheveux en bataille

Clawdia Prolongeau

2024 / France / 58 min

Comment les cheveux ont pu être des instruments de domination ou l'expression de revendications. Le cheveu malmené, le cheveu contrôlé, le cheveu tondu et le cheveu libre. Bien plus qu'un enjeu esthétique, un enjeu politique.

Carte Blanche à Deborah Stratman

Membre du Jury à Cinéma du réel en 2024, Deborah Stratman y a gagné le Prix du court métrage avec *Last Things* en 2023.

Vever (for Barbara)

Deborah Stratman

2019 / États-Unis / 12 min

Le film est né des projets cinématographiques abandonnés de Maya Deren et Barbara Hammer : tourné au point le plus éloigné d'un voyage en moto que Barbara Hammer effectua au Guatemala en 1975, et traversé des réflexions de Deren sur l'échec, la rencontre et l'initiation dans les années 1950 en Haiti.

Meshes of the Afternoon

Maya Deren, Alexander Hammid

1943 / États-Unis / 14 min

Œuvre non narrative, Meshes of the Afternoon est un exemple clé du « film de transe », œuvre dans laquelle la caméra transmet la vision subjective du protagoniste sous l'emprise du rêve. Le personnage central, joué par Deren, est en phase avec son inconscient et pris dans un réseau d'événements oniriques qui se répercutent sur la réalité.

Double Strength

Barbara Hammer

1978 / États-Unis / 15 min

« Une étude poétique des étapes d'une relation lesbienne par deux femmes artistes de performance, depuis la lune de miel, en passant par la lutte, la rupture, jusqu'à l'amitié durable. » (Barbara Hammer)

Otherwood

Deborah Stratman

2023 / États-Unis / 3 min

Otherhood fait converser une mère et sa fille, les trois poétesses américaines Audre Lorde, Adrienne Rich, et Lucille Clifton, mais aussi un paon et deux chameaux.

→ Autour de cette séance, une table ronde sera organisée avec Deborah Stratman, Claudia Von Alemann, Claudine Bories, Hila Peleg....

VOIR P. 47

Réel Remix L'expo

Lorang's way de David et Judith Mac Dougall (1979) primé lors du premier festival

Métal et mélancolie de Heddy Honigman (1994)

La Terre des âmes errantes de Rity Panh (2000)

Examen d'État de Dieudo Hamadi (2014)

une proposition de Yves de Peretti

Agora - Forum -1, Centre Pompidou

Dans la continuité de la séance de Mars 2022 du Laboratoire d'histoire permanente animé par Antoine De Baecque au Centre Pompidou, consacrée à l'histoire du Festival et avant la fermeture du Centre Pompidou pour travaux, une installation pour parcourir les différentes époques du festival.

Archives, audiovisuelles ou écrites, extraits de films, entretiens: en 6 stations, l'installation reviendra sur les moments clefs du festival et son rapport à l'évolution des formes et des pratiques documentaires.

1978-1987	L'INVENTION DU FESTIVAL

1988-1999 L'EXPANSION DU DOCUMENTAIRE

(Les années TV)

2000–2008 LA CONSÉCRATION

(Cannes et le Grand écran)

2009–2018 **NOUVELLES ÉCRITURES**

DES QUATRE COINS DU MONDE

2019–2023 **LE DOCUMENTAIRE**,

UN UNIVERS EN EXPANSION CONTINUE

[2021] CANAL RÉEL

Dry Ground Burning (Mato seco e chamas) de Joana Pimenta et Adirley Queirós Andrade (2022)

El año del descubrimiento de Luis López Carrasco (Espagne), primé lors de l'édition Covid de 2019

Événements

- Toute une nuit
- Festival Parlé

Toute une nuit Hommage à Marie-Pierre Duhamel-Müller

Grande programmatrice, Marie-Pierre Duhamel-Müller fut déléguée générale de Cinéma du réel de 2005 à 2008 mais elle fut bien plus que cela.

C'est à la formidable passeuse qu'elle était que nous rendons hommage cette année à travers une programmation emblématique de ses choix et de ses découvertes. Une nuit pour nous rappeler sa curiosité, son érudition, son inspiration et son humour.

photo : Erik Bullot

« Ne jamais croire que l'on sait, accepter d'être pris à revers, en écharpe, dépassé. Fermer l'œil et ouvrir les yeux. Accepter de suivre l'histoire et oublier le reste. Etre heureux qu'il n'y ait pas d'histoire. Aimer ne pas tout comprendre, et avoir le sentiment d'en savoir plus. Raconter une scène, ou un plan, à d'autres, cinquante fois dans la semaine. Se laisser penser à d'autres films, et les revoir. Potasser des livres, parler à ceux qui en savent long.

«Croire à son ennui et à sa patience. Voir les ficelles, la rhétorique, le clavier de montage virtuel substitué au montage, la parole qui sautille, in, off, clic, clac. Voir à l'œuvre l'intégration des codes dominants, voir aussi quand ils sont débordés. Voir la scène qui s'étire, en dépit du bon sens, et se méfier du bon sens. Voir les films comme ils sont, et comme ils sont faits. Les pauvres moyens des pays sinistrés, l'encadrement chez les riches, la nécessité d'être conforme, le farouche besoin d'être seul.

«Supposer la salle, le noir, l'écran. Et 1800 cassettes et DVD plus tard, savoir qu'on n'a fait ni un «état des lieux », ni un « bilan », ni un manifeste. Il est temps alors de regarder le paysage éphémère que compose le programme, d'y voir l'inquiétude d'un monde d'autant plus complexe que ses maîtres le disent simple. De voir l'histoire (et celle du cinéma aussi) au travail pour que les liens se renouent, que le présent gagne en lisibilité, que l'enfance se remette à parler. De voir le cinéma documentaire rendre sensible ce qui est fugace, intérieur, à l'écart, lointain, inachevé et mouvant. Et enfin, de compter sur les spectateurs sensibles de Cinéma du Réel pour tout recomposer»

→ dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars de 20h à 8h.
Cette nuit se terminera par un petit déjeuner offert aux spectateurs.

2014 | REBELLES À LOS ANGELES UN NOUVEAU CINÉMA AFRO-AMÉRICAIN

«Homme du Sud, élevé dans le ghetto de L.A., étudiant puis tuteur attentif à UCLA, Charles Burnett serait en apparence le moins directement « politique » de ces cinéastes. On dit qu'il incarne le courant « néoréaliste » du cinéma noir; il mentionne souvent l'impression que lui fit **L'Homme du sud** de Jean Renoir (1945), et dit avoir trouvé dans le documentaire le mode de « narration lyrique», la « calme et lente découverte de l'humanité » dont il fera sa marque. Mais si Burnett est le bluesman des travailleurs noirs, des quartiers rongés de pauvreté et menacés par la violence où l'humour et la beauté fugace des instants font barrage à l'apitoiement, il est aussi le peintre subtil des tensions de classe et des contradictions d'un monde afro-américain issu de décennies de ségrégation, de harcèlement et de dépossession.»

Marie Pierre Duhamel-Müller

en écoutant Paul Robeson

Catalogue de Cinéma du réel 2017. «Rebelles à Los Angeles - Un nouveau cinéma afro-américain», extrait

Several Friends

Charles Burnett

1969 / États-Unis / 22 min

Le premier film de Charles Burnett documente un jour dans la vie de quelques amis, dans le ghetto de Los Angeles : une bagarre, une voiture à réparer, une machine à laver récalcitrante... Andy, Gene et leur entourage, dans l'ambiguité du ghetto comme solidarité et comme isolement.

2014 | La Nuit a des yeux | programme # 2 - HISTOIRE DE LA NUIT

«Teindre la pellicule en bleu pour indiquer que la scène est nocturne. Tourner en «nuit américaine » (day for night) en évitant les ciels. Chercher les réverbères, le néon, le reflet des vitrines. Éclairer visages et décors. Augmenter temps d'exposition (rendre les objets mobiles fantomatiques) et ouverture (perdre en profondeur de champ).

Pousser la sensibilité des pellicules. Et quand vient le temps où les capteurs numériques y voient plus que nos yeux, travailler parfois à « éteindre » ou à colorier... Depuis les débuts du cinéma, la nuit défie et enchante la prise de vue. Ainsi mise à l'épreuve, la « fabrique du cinéma » — l'exposition, le défilement, l'émulsion, le pixel, les capteurs - devient la matière même des figurations, des récits et des expérimentations. (...)

Supernovas de néons, city symphonies graphiques, soleils artificiels de la réclame : l'avant-garde des années 1920 (Eugène Deslaw) et plus tard William Klein - qui dit avoir pensé aux ready-mades de Duchamp pour filmer les réclames de Times Square - filment le devenir-jour d'une nuit presque vaincue par le triomphe électrique»

Marie Pierre Duhamel-Müller

Catalogue de Cinéma du réel 2014. «La Nuit a des yeux»,

Les Nuits électriques

Eugène Deslaw

1928 / France / 9 min

Paris, Berlin, Londres et Prague : lumières de l'avant-garde.

Broadway by Light William Klein

1957 / France / 11 min

« Chaque soir, au centre de New York, un jour artificiel se lève. » Chris Marker

... «La grande ville-lumière est restée une figure centrale, mais au vertige électrique se substitue souvent la recherche de ce que la lumière cache plus qu'elle ne révèle, comme chez Emily Richardson»

Nocturne

Emily Richardson

2002 / Royaume-Uni / 5 min

Plans fixes, time-lapse, éclats sonores : histoires enfouies dans les rues désertes de Londres.

«À la sortie de la projection berlinoise du Geschichte der Nacht de Clemens Klopfenstein, Serge Daney note : « Ici, c'est par définition que le sujet, la nuit, est inépuisable [...] Filmer la nuit c'est faire soudain rimer la nuit filmée avec la nuit réelle de la salle de cinéma, c'est faire déborder le film sur la vie (j'avoue pour ma part avoir délibérément manqué le dernier métro et traversé une partie de Berlin en pleine nuit malgré la neige). C'est aussi ramener notre perception à ce moment improbable de l'histoire du cinéma, entre " muet " et " parlant ", moment où se matérialisent nos hallucinations auditives. » (Cahiers du cinéma, n° 299) Grain vibrant du 16 mm poussé dans ses retranchements, monde sans frontières d'une expérience commune : ce film de 1978, qui bouleverse à chaque vision, sera le quide de ce petit programme.»

Geschichte der Nacht Histoire de la Nuit

Clemens Klopfenstein

1979 / Suisse / 63 min

« Ici, c'est par définition que le sujet, la nuit, est inépuisable. Il s'agit de la nuit dans les villes, petites ou grandes, bourgs ou métropoles, silencieuses ou sonores, mortes ou agitées. Chacun reconnaît ce qu'il peut...Le montage de Klopfenstein, non-systématique, non métaphysique, reste, lui aussi, très mystérieux. »

← photo ci-contre : Geschichte der Nacht

2015 | De l'autre côté du miroir, rétro Amit Dutta

«Depuis ses premiers essais, [Amit Dutta] ne cesse de travailler la forme- cinéma comme processus de connaissance, et c'est en chercheur qu'[il] arpente le territoire qu'il s'est donné, entre le Jammu-et-Cachemire de son enfance et l'Himachal Pradesh, tout au nord de l'Inde. En chercheur aussi que depuis des années, il se consacre au monde des arts et des historiens d'art, de la peinture à l'architecture.

Les idées qui guident sa recherche se rapportent à la tradition indienne de l'esthétique, qui n'envisage les différents arts qu'ensemble. Pour Dutta, l'image peinte ou dessinée, la note de musique ou le texte imprimé ont le même poids que le plan filmé. Un film peut être un texte littéraire, délivré de l'adaptation (...), la représentation et la fiction se tissent au réel (...), les souvenirs peuvent se voir.

Si l'on pourra penser au cinéma d'Alain Resnais, à celui de Paradjanov ou de Mani Kaul, quelques unes des figures importantes de la formation de Dutta, on verra vite ce qu'a de personnel et d'unique la palette du cinéaste. Ainsi de l'élégance de mouvements d'appareil qui augmentent ou déplacent les espaces et dont la subtile répétition suscite l'attention sans entamer leur mystère.»

Marie Pierre Duhamel-Müller

Catalogue de Cinéma du réel 2015. «De l'autre côté du miroir», rétrospective Amit Dutta, extrait

Gita Govinda

Amit Dutta

2013 / Inde, Suisse / 34 min

Le Gita-Govinda, célèbre poème lyrique de la littérature sanscrite du XIIe siècle, chante les amours tourmentées du jeune dieu Khrisna et de Radha, métaphore de l'élan du croyant. Mise en scène et partition sonore animent les miniatures d'un souffle enchanté.

2008 | Cinéma du réel, «Pour une histoire de la «vue» : Figures du tourisme»

Images d'Orient, tourisme vandale

Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi

2001 / Italie, France / 62 min

À partir des négatifs d'un film tourné en Inde, dans le milieu de la haute bourgeoisie, à la fin des années 20, au moment de graves tensions anticoloniales : les cinéastes décomposent les images, les répètent, les recadrent et les colorent, à la recherche des gestes et des attitudes des Occidentaux en Orient.

Venise n'existe pas

Jean-Claude Rousseau

2008 / France / 10 min

« S'il se penchait par la fenêtre, s'il faisait ce mouvement au risque de tomber ou de laisser tomber la caméra, s'il se penchait jusqu'à tomber, il verrait, on verrait, par-delà l'embrasure, les îles habitées, les églises et les palais où les bateaux vont accoster. »

photo ci-dessus : Images d'Orient, tourisme vandale

2007 | Cinéma du réel, «Histoire(s) Allemande(s)»

«[Les] ces héroïnes d'Alexander Kluge, toujours pressées et traînant de lourdes valises, creusant la terre comme on « creuse » un problème, prenant les mots au mot et leurs décisions au sérieux...»

Marie Pierre Duhamel-Müller

Catalogue de Cinéma du réel 2007. Extrait de son édito

Frau Blackburn, geb. 5 Jan. 1872, wird gefilmt Mme Blackburn, née le 5 janvier 1872, est filmée

Alexander Kluge

1967 / Allemagne / 14 min

Mme Blackburn, 95 ans (et grand-mère du cinéaste) est entraînée dans un récit de sa vie, face à une caméra qu'elle accueille avec une charmante urbanité. Mais voici, dans ce quotidien de porcelaine et de meubles bien cirés, une mystérieuse affaire de boucles d'oreilles...

Besitzbûrgerin Jahrgang 1908 Propriétaire, née en 1908

Alexander Kluge

1973 / Allemagne / 11 min

Madame Schneider fait des travaux dans sa grande maison, cuisine, surveille le retour des tapis un montage de documents remonte le cours de sa vie, jusqu'à 1908 : histoire d'une bourgeoise. Un acheteur entreprenant s'intéresse à la vaisselle qu'elle veut vendre.

photo ci-dessous : Mme Blackburn

Commentéchapperàlareprésentation télévisuelle clippée de la musique électronique? En quelques plans séquences, et par le travail minutieux du cadre, des groupes de la scène musicale électro (Alter Ego, Captain Comatose, CobraKiller...) font entrevoir les pratiques, les rituels, les systèmes de représentation et de fabrication qui les lient à leur public.

«Comment filmer la musique de manière à mettre les artistes et la musique au premier plan... tenter, à une seule caméra, de trouver la place pour filmer les artistes de cette "sous-culture" devenue phénomène international, de sorte que soient lisibles les stratégies de leurs spectacles. Un plan unique de la durée du morceau serait peutêtre le mode le plus adapté pour montrer aux spectateurs d'une salle de cinéma cette réalité dans laquelle ils vivent. Même si les spectateurs ne veulent pas vraiment le savoir... le film tente d'élargir notre répertoire visuel.»

Catalogue de Cinéma du réel 2006. compétition

Between The Devil And The Wide Blue Sea

Romuald Karmakar

2005 / Allemagne / 90 min

Comment échapper à la représentation télévisuelle clippée de la musique électronique ? En quelques plans séquences, et par le travail minutieux du cadre, des groupes de la scène musicale électro (Alter Ego, Captain Comatose, CobraKiller...) font entrevoir les pratiques, les rituels, les systèmes de représentation et de fabrication qui les lient à leur public.

photo ci-dessous : Between The Devil And The Wide Blue Sea

2006 | Cinéma du réel

La Fabrique du Conte d'été

Françoise Etchegaray

2005 / France / 90 min

Le film compose, à l'aide de rushes et d'images du tournage, une seconde fiction du *Conte d'été* d'Eric Rohmer: invitation à entrer dans la fabrique du réel qu'est le cinéma, à découvrir un deuxième conte. «Moi, j'ai l'impression que le monde existe autour de moi, mais pas moi. Je suis transparent, invisible. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas». (Gaspard dans le *Conte d'été*)

photo ci-dessus : La Fabrique du Conte d'été

«Sur la plage de Dinard un dimanche, en plein juillet. Dans la torpeur ordinaire, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles s'affaire énergiquement. Leur activité est de celles qui attirent généralement les regards. Mais personne ne semble leur prêter attention. On voit bien que ce sont des amateurs (...) Ces jeunes gens sont flanqués d'un étrange intervenant, nettement plus âgé mais toujours en alerte ou en action. Nosferatu à la plage ? Il est protégé du soleil par d'ingénieuses constructions de tulle ou de paille, et il veille à tout (...) On le voit régir avec efficience la circulation, écarter le flot des passants à l'avancée de la caméra. Aussi retirer alertement du champ une poubelle fâcheusement disposée, ou récurer promptement la plage de Saint-Lunaire à marée basse avant la prise. (...) Il ne hausse jamais le ton, semble parfois très hésitant. Mais sa rapidité de décision peut aussi s'avérer foudroyante. Aucune posture de maîtrise dans tout cela, bien au contraire (...) Personne sans doute parmi les estivants inattentifs ne soupçonne que l'un des cinéastes les plus admirés, les plus célébrés, les plus commentés au monde, l'un des plus jeunes aussi, opère devant ses yeux distraits. Transparent, invisible. La Fabrique du Conte d'été est un voyage dans le film et dans ce qui tisse le film à la robe sans couture de la réalité, selon la formule canonique, mais toujours fraîche, de Saint-Bazin de Nogent. Qu'est-ce que la mise en scène?

Jean-André Fieschi

2005 | Cinéma du réel, Grand Prix

«Peu à peu le présent envahit le paysage : le château sera un hôtel de luxe, la ligne de crête se hérisse d'éoliennes. à la télévision, des nouvelles d'une guerre lointaine ravivent les souvenir d'une autre, une guerr civile. Une campagne électorale passe sans s'attarder. la prochaine étape est-elle un voyage sur la planète Mars? Le peintre qui perd lentement la vue commence un nouveau tableau. ».

Catalogue de Cinéma du réel 2005. compétition

El Cielo Gira Le Ciel tourne

Mercedes Álvarez

2004 / Espagne / 103 min

Aldealseanor, quelque part en Castille. Mercedes Alvarez revient dans ce village qu'elle a quitté à l'âge de trois ans pour y filmer pendant quatre saisons ses quatorze habitants, leur mémoire et leur présent.

photo ci-dessus : Le Ciel tourne

2006 | Cinéma du réel, compétition

«Muni d'une caméra DV, le cinéaste se rend à l'Université de Pékin et sur la Place Tian'an Men. Sur les wagons du métro, une pancarte annonce : « Désinfecté ce jour ». C'est le 4 juin 2005. Le cinéaste interroge les passants : quel jour sommes-nous ? Quelle est cette date ? Les passants se dérobent : c'est un sujet dont on ne parle pas. Rares sont ceux qui citent le 4 juin 1989 et le mouvement étudiant. Les plus jeunes ne savent peut-être rien, tout simplement. D'autres respectent prudemment la loi du silence ou les formules officielles.»

Catalogue de Cinéma du réel 2006. compétition

Wangque de Yitian Ce 4 juin-là

Liu Wei

2005 / Chine / 13 min

C'est le 4 juin 2005. Ne serait-ce pas un anniversaire ? À Pékin, les passants hésitent à se souvenir de ce qui s'est passé il y a 16 ans.

2006 | Cinéma du réel, Grand Prix

«Comment vivent les artistes dans le monde chinois tel qu'il est aujourd'hui? Peintres ou poètes, ils retrouvent les errances somnambuliques, les échanges désespérés sur l'art, l'amour ou la philosophie qui composaient la figure de l'artiste à l'âge classique. Dans une ville étouffée par l'été, le plasticien Li Wake vient aider le peintre Wang Yongping à faire un film. Les frontières entre vrai et faux, création et existence, sont abolies. Li se trouve un compagnon d'errance, le jeune « Beibei Face de démon», gardien de nuit et poète. L'atelier de Ding Defu, peintre expressionniste à la dérive guidé par la biographie de Van Gogh, sert de lieu de rencontre et d'invention. Ils aiment tous à circuler nus, à faire de leurs corps des objets poétiques entre provocation et abandon des rôles sociaux. «Le désordre de notre monde est semblable au désordre de nos cœurs ».

Catalogue de Cinéma du réel 2006. compétition

Meng You Le Voyage poétique

Huang Wenhai

2005 / Chine / 85 min

Ils sont peintres, poètes, musiciens, performeurs... dans l'étouffant été pékinois, ils improvisent un film, ils inventent leur vie, ils parlent littérature, art et religion. Ils renouent avec l'excentricité et l'errance des poètes de l'âge classique. S'ils aiment tant à être nus, c'est peut-être pour tout abandonner des rôles absurdes que la société leur assigne.

Communs, Communes Festival parlé #5

Le Festival parlé est un séminaire proposé au public du festival qui donne la parole aux praticiens. Il se pense comme un espace critique qui pose la question de la pratique documentaire et de ses spécificités au-delà du cinéma (en littérature, photographie, archistecture, spectacle vivant...).

Depuis toujours la lutte pour la préservation des communs, l'accès à des ressources vitales et la défense d'espace partagés jalonne l'histoire des luttes.

Se préoccuper des communs, c'est mener un combat pour l'intérêt collectif contre les logiques privatives. C'est aussi prôner des relations sociales où prévalent la gestion collective et une politique du partage, c'est aussi faire en commun, transmettre et collectiviser les outils, les savoirs et les pratiques.

Lors de cette cinquième édition du festival parlé il s'agit d'envisager en compagnie de cartographes, écrivains, historiens, philosophes, cinéastes et militants, non seulement les espaces, ressources et histoires que nous partageons, mais aussi les gestes, savoirs et images à même de proposer une alternative aux récits dominants.

Deux tables rondes le mardi 28 mars, en Petite salle

13h - Formes communes

Avec Carla Bottiglieri (danseuse, chercheuse), Grégory Cohen (chercheur et cinéaste), Manon Ott (cinéaste), Josep Rafanell I Orra (psychologue et psychothérapeute) et Kristin Ross (essayiste, professeur à l'Université de New-York)

Précédée d'une intervention de **Sophie Larger** : Ré-confort : design et esthétique de l'apaisement en milieu psychiatrique.

17h30 - L'horizon des communs

Avec Marwa Arsanios (artiste, cinéaste et chercheuse), Silvia Federici (essayiste, enseignante et militante féministe révolutionnaire,) le collectif La Clef Revival, Les Nouveaux Commanditaires et Nepthys Zwer (chercheuse en histoire).

Précédée d'une intervention de **Lucile Cornet-Richard** : «C'est soigné !» Gestes de ménagement dans, à partir et avec l'architecture de trois collèges en Seine-Saint-Denis.

Le Festival parlé fait l'objet chaque année d'un recueil publié par les Editions de l'œil. Le Festival parlé #4 autour de "l'événement", thème de l'édition 2023, sera disponible en mars 2024.

Front(s) Populaire(s)

« Agitez vous, car nous aurons besoin de notre enthousiasme ; organisez vous, car nous aurons besoin de notre force ; étudiez car nous aurons besoin de notre intelligence.»

Antonio Gramsci

in Ordine Nuovo - 1919

Le cinéma documentaire se doit d'inventer les nouveaux récits de notre représentation du monde et de le légender. Au cœur de son histoire, il y a aussi le désir des cinéastes de révéler le présent d'une réalité pour la comprendre autant que pour l'expérimenter. Avec la conviction que le cinéma nous rend clairvoyant, Front(s) populaire(s) explore chaque année une partie de notre réalité contemporaine, de notre questionnement et nous invite à l'activisme.

Front(s) populaire(s) est un rendez-vous quotidien pour une séance d'un film suivie d'une rencontre avec le réalisateur et une personnalité pour nourrir la réflexion des festivaliers autour de la forme, de la pensée du film et de la thématique de l'édition.

→ rencontres avec les cinéastes

- Francois-Xavier Drouet
- #Amérique Latine #Résistance #Dictature #Théologie de la libération
- Pierre Carles
- #Colombie #FARC #Mémoire
- Jean-Gabriel Périot
- #Bosnie-Herzégovine #Guerre #Mémoire #Vidéo
 - Cécile Laveissière, Jean-Marie Pernelle
- #La Réunion #Gilets Jaunes Zazalé #Mémoire #Vidéo #Néo-Colonialisme
 - Sylvestre Meinzer
- #Violences Policières #Manifestations #Mémoire #Vidéo
 - Natacha Thiéry
 - #Travail #Psychologie #Industrialisation #Féminisme
 - Silva Khnkanosian
 - #Arménie #Conflit #Haut-Karabakh #Journal

...

ightarrow journée spéciale le samedi 30 mars, 14h, Petite salle

AU XXIE SIÈCLE, LE CINÉMA PEUT-IL SERVIR À QUELQUE CHOSE?

Les guerres meurtrières en Afrique, la Syrie, le Donbass, l'Ukraine, le Haut Karabach, la Palestine, la repression des plus faibles, l'horreur guerrière : au XX1 siècle que peut le cinema face à la violence, face à la terreur qui se propagent et semblent sans limite ? Contre le chaos médiatique, il est le lieu de la représentation mais celle-ci peut-elle nous aider à appréhender autre chose que le seul événement ? A quoi servent les films et le cinema peut-il servir à quelque chose ? Un questionnement en compagnie de cinéastes qui sont eux même confrontés à ces questions de manière de plus en plus aigues.

Avec Basel Adra et Yuval Abraham, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Avi Mograbi, Mohanad Yaqubi...

samedi 23 mars

L'Évangile de la révolution

François-Xavier Drouet

2023 / France, Belgique / 115 min

en présence du cinéaste

Les révolutions en Amérique latine au XXème siècle doivent beaucoup aux millions de chrétiens engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi, qui ont défié les régimes militaires et les oligarchies. Je pars à la rencontre de ceux qui y voyaient l'avènement du Royaume de Dieu

dimanche 24 mars

Guerilla des Farc, l'avenir a une histoire Pierre Carles

2023 / France / 143 min

en présence du cinéaste

Entremêlant de manière touchante l'épique et l'intime, le film éclaire l'incroyable évolution d'une organisation de guérilla luttant contre l'État colombien depuis les années 60 : de la persécution et de la diabolisation au désarmement et au retour à la vie civile, non sans difficultés.

lundi 25 mars

Se souvenir d'une ville

Jean-Gabriel Périot

2023 / France, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Allemagne / 108 min en présence du cinéaste

Le siège de Sarajevo a duré d'avril 1992 à février 1996. 1425 jours, pendant lesquels les jeunes hommes de la ville ont été mobilisés pour la défendre ; des jours où certains d'entre eux ont choisi de prendre leur caméra pour contrer par l'image la violence qui s'abattait sur eux. 30 ans après, quel regard ces cinéastes portent-ils sur leurs images d'alors, sur cette guerre sans fin et sur leurs craintes qu'elle ne reprenne ?

mardi 26 mars

Terla ta nou The Land Is Ours

Cécile Laveissière, Jean-Marie Pernelle

2023 / France / 87 min

en présence des cinéastes

C'est le dernier rond-point occupé de France. Situé au Tampon, à l'île de La Réunion, il est occupé par une communauté de militant.e.s connue sous le nom de QG Zazalé. Pourquoi sont-ils encore là depuis plus de trois ans ? Qu'est-ce qui les fait tenir ? De quoi rêvent-ils ?

mercredi 27 mars

Point Virgule

Claire Doyon

2023 / France / 11 min

Depuis la fin du XIXe siècle, la psychologie a développé des outils pour que les travailleurs se soumettent à l'industrialisation du travail capitaliste en ignorant les dommages causées au corps et à l'esprit des travailleurs.

La Concorde

Sylvestre Meinzer

2023 / France / 4 min

en présence du cinéaste

Le 30 juin 2023, place de la Concorde, trois jours après la mort de Nahel M. a lieu une manifestation spontanée contre les exactions manifestes de la police. La Concorde a une histoire. Le lieu est un symptôme des excès comme des mensonges des gouvernements successifs. De concorde il n'y a pas. Et pourtant...

Des cris déchirent le silence

Natacha Thiéry

2023 / France / 55 min

en présence de la cinéaste

Un activisme inédit se déploie sur les murs sous la forme de collages au code graphique identique. Ces cris performent dans l'espace public et le modifient à vue. Gestes politiques, individuels et collectifs, de révolte contre le patriarcat systémique, saisis en quatre années de luttes féministes.

jeudi 28 mars

Far From Michigan

Silva Khnkanosian

2023 / France, Arménie / 76 min

en présence de la cinéaste

À l'automne 2020, Stepanakert est bombardée. L'Azerbaidjan a déclaré la guerre. Les civils se terrent dans les caves. Les hommes sont au front, les femmes guettent la radio ou consultent leur téléphone. Personne ne songe à la défaite. Après 44 jours, la radio annonce la capitulation de l'Arménie.

vendredi 29 mars

No Other Land

Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

2024 / Palestine, Norvège / 96 min

Basel, jeune militant palestinien originaire de Masafer Yatta, en Cisjordanie, lutte depuis son enfance contre l'expulsion massive de sa communauté par les autorités israéliennes. Il documente l'éradication progressive des villages de sa région, où les soldats déployés par le gouvernement israélien démolissent progressivement les maisons et chassent leurs habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses efforts. Une alliance improbable se construit. Mais leur relation est mise à rude épreuve par l'énorme inégalité qui les sépare : Basel vit sous occupation militaire tandis que Yuval vit librement et sans restrictions.

samedi 30 mars

Les 54 premières années Manuel abrégé d'occupation militaire Avi Mograbi

2021 / France, Allemagne, Finlande, Israël / 110 min en présence du cinéaste

Qu'est-ce qu'une occupation militaire ? À travers les témoignages de soldats qui l'ont mise en œuvre, Avi Mograbi dévoile le fonctionnement d'une occupation colonialiste et met en lumière la logique qui soustend de telles pratiques. Dans cet exposé, le réalisateur se réfère aux cinquante-quatre années d'occupation israélienne des territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza pour esquisser un «Manuel abrégé d'occupation militaire».

R21 AKA Restoring Solidarity Mohanad Yaqubi

2022 / Palestine, Belgique, Qatar / 68 min

en présence du cinéaste

La lutte croissante pour l'autodétermination palestinienne entre 1960 et 1980 a été soutenue par des mouvements de gauche radicale dans le monde entier, y compris au Japon. Le film l'illustre par une collection de films 16 mm réalisés par des cinéastes militants de différents pays, qui ont été doublés et projetés au Japon. Le public japonais, qui se sentait opprimé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, a non seulement sympathisé avec les Palestiniens, mais s'est également identifié à eux.

Rétrospectives

- James Benning
- Claudia Von Alemann
- Jean-Charles Hue

L'expérience Benning rétro James Benning

Témoin de l'histoire de l'Amérique et arpenteur de ses territoires, James Benning nous proposera un parcours subjectif et autobiographique à travers son œuvre qui croisera films anciens et films récents, films en pellicule et film en vidéo. Son cinéma travaille la durée, le paysage et ce que le paysage contient de l'histoire de l'homme et du monde.

James Benning a réalisé la première de ses œuvres d'avant-garde en 1972. Entre 1978 et 1985, il réalise de nombreuses projections et installations informatiques. De 1977 à 1980, il a enseigné à l'université de Californie et celle d'Oklahoma. Depuis la fin des années 1980, il vit à Val Verde, près de Los Angeles. Il enseigne au California Institute of the Arts où, à travers ses œuvres, il continue d'influencer grandement les jeunes générations d'artistes. Le paysage américain est l'un des aspects les plus saillants de son œuvre, forte de plans fixes qui se prolongent dans la durée.

→ rencontre avec James Benning

vendredi 29 mars à 16h30 animée par **Antoine Thirion**

programme #1

11 x 14

1976 / États-Unis / 83 min

James Benning jette les bases de sa pratique et scelle la structure réfléchie et les compositions précises qui caractérisent son œuvre. Dans une suite d'images en grande partie fixes, il saisit des tableaux distincts de Chicago et de ses environs, braquant son objectif sur des scènes à la fois banales et extraordinaires.

Ruhr

1976 / États-Unis, Allemagne / 121 min

La première des œuvres de Benning réalisée en dehors des États-Unis met en scène la région allemande de la Ruhr, en grande partie industrielle ; l'exploration de l'environnement par le cinéaste se déployant lorsqu'il braque son objectif sur un tunnel sinueux, une fonderie d'acier, la nature sauvage de la région, des fidèles en prière dans une mosquée, un mur couvert de graffitis, une rue résidentielle et une cheminée.

programme #2

American Dreams (lost and found)

1983 / États-Unis / 55 min

Documents éphémères et souvenirs sur Henry Aaron, légende du baseball, figurent au premier plan de l'exposition American Dreams (lost and found). Ils sont ici associés à des extraits manuscrits du journal d'Arthur Bremer - un habitant de Milwaukee qui prévoyait l'assassinat du président américain Richard Nixon - et à une bande son mêlant discours politiques importants et chansons pop enregistrées entre 1954 et 1976.

John Krieg Exiting the Falk Corporation in 1971

2010 / États-Unis / 71 min

James Benning s'approprie un extrait de 14 secondes de son propre film Time and a Half (la deuxième entrée de sa filmographie), dissèque la scène en ses images constitutives et les extrapole en superpositions fluctuantes, générant une réflexion de 71 minutes sur le temps, le travail et la narration.

programme #3

Landscape Suicide

1986 / États-Unis / 92 min

A partir de deux meurtres différents, le film compile une multitude d'informations, issues d'archives ou reconstituées, afin d'éclairer chacun des cas et les conditions dans lesquelles se trouvaient leurs protagonistes. Rapports, témoignages reconstitués et paysages urbains et terrestres créent un portrait des personnes et des lieux.

Stemple Pass

2012 / États-Unis / 123 min

S'appuyant sur l'implication de longue date de James Benning dans la vie et l'histoire de «Unabomber» Ted Kaczynski, le film place en son centre la réplique de la cabane de Kaczynski construite par le cinéaste dans la Sierra Nevada. Elle est filmée au fil des saisons, Benning lisant par intermittence cinq passages issus des écrits de Kaczynski.

programme #4

Four Corners

1997 / États-Unis / 80 min

Le film explore l'histoire et les paysages à la jonction de quatre États américains - le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado et l'Utah - en prenant appui sur quatre artistes distincts - Vincent Van Gogh, Moses Tolliver, Yukuwa et Jasper Johns - et leurs biographies, engageant ainsi une étude du texte, du son et des images, lorsqu'ils fusionnent avec les lieux pour forger des portraits.

READERS

2017 / États-Unis / 108 min

Quatre personnages — une étudiante, une écrivaine, un professeur et unedanseuse —, chacun plongé dans un acte de lecture. Sans plus d'informations sur ce qui constitue l'objet de leur attention, le spectateur est invité à se plonger dans une autre forme de lecture : celledes personnages, du langage muet de leur présence, de leur corps et de leurs gestes.

programme #5

13 Lakes

2004 / États-Unis / 133 min

13 lacs des États-Unis sont capturés par la caméra en 13 séquences de dix minutes. Des écrans noirs précèdent chaque plan, sortes d'intertitres ou d'espaces vacants destinés à nettoyer le « palais » visuel. Le nom des lacs n'est pas révélé au fur et à mesure, ce qui évite les a priori et recentre l'attention du public sur les paysages aquatiques à l'écran.

SAM

2018 / États-Unis / 18 min

Un hommage filmé à Sam Shepard, en un seul cadre fixe où les cimes des arbres se balancent sous une couverture nuageuse mouvante. Orchestrés par la caméra dans cet environnement forestier, de brefs interludes parlés et chantés évoquent de touchantes dédicaces ponctuant la solitude de la scène.

two moons

2018 / États-Unis / 42 min

Capturant la trajectoire de la lune montante au cours de deux nuits d'hiver consécutives, le film est une démonstration pensive et presque mathématique d'un phénomène céleste souvent considéré comme banal. Ici, Benning tourne sa caméra non pas vers le paysage américain, mais vers la frontière d'un autre monde.

programme #6

The United States of America

1975 / États-Unis / 27 min

En 1975, James Benning et Bette Gordon ont fait la route en voiture de New York à Los Angeles, et documenté ce voyage en une série de tableaux brefs, en temps réel, qui allaient devenir leur film commun. Le voyage est rythmé par les informations, les publicités ou la musique pop à la radio, tandis que la diversité des paysages franchit peu à peu la caméra orientée vers l'avant de la voiture.

0 Panama

co-réalisé avec Burt Barr

1986 / États-Unis / 28 min

Le protagoniste est en proie à un rêve fiévreux au beau milieu de l'hiver, son univers alternant fiction et réalité, mêlées, entrelacées, en un récit aussi singulier que disjoint. Il s'agit de la première et de la plus manifeste incursion de Benning dans des régions fictionnelles.

THE UNITED STATES OF AMERICA

2021 / États-Unis / 103 min

The United States of America (1975) sert de point de départ à ce film, qui plutôt que d'être une réitération de l'œuvre précédente, présente des panoramas désormais contenus dans des cadres fixes. 52 plans - un pour chaque État, plus Washington, D.C. et Porto Rico - documentent l'une des entreprises les plus ambitieuses de Benning à ce jour.

programme #7

BREATHLESS

2023 / États-Unis / 86 min

« Le 28 novembre 2023, je quitte la ville de Pine Flat où j'habite en Californie, franchis la chaîne du Great Western Divide et rejoins le nord de la rivière Kern. Je commence à filmer un arbre. Au bout de quelques minutes, il commence à se produire des choses inattendues. Je me dis : « Merde... « La faute aux feux de forêt qui se sont multipliés dans le coin ces dernières années. Soudain, alors que je suis en train de filmer, le ciel me tombe sur la tête. Un exercice militaire. Mon projet était de réaliser un film non narratif de la même durée qu'À bout de souffle, le film de Godard. En fin de compte, le film que j'ai réalisé est très différent. Il ne manque pas d'air. »

L'intime est politique rétro Claudia Von Alemann

Cinéaste féministe allemande, élève d'Alexander Kluge, Claudia Von Alemann a fait ses premiers films dans l'effervescence de 1968, mue par ce désir partagé avec d'autres de faire des films de contre-information (Ce n'est qu'un début, continuons le combat en 1968 par exemple). Au fil des films et de l'Histoire, son cinéma évoluera vers le territoire intime et personnel, traversé par son point de vue politique (Le Voyage à Lyon en 1981. Nuits Claires en 1988...).

Claudia Von Alemann est née en 1943 à Seebach, en Allemagne (ex RFA). Elle grandit dans une famille de militaires. Après des études de sociologie et d'histoire de l'art, elle entre à la Haute Ecole de Réalisation Cinématographique de la rue d'Ulm, en France, et tourne bon nombre de courts et de moyens métrages et de documentaires pour la télévision.

Elle participe ensuite aux États généraux du cinéma créés pour bloquer le Festival de Cannes. Avec Agnès Varda, elles seront les deux seules femmes à y participer.

À la suite de ce mouvement de grève de la classe ouvrière, Claudia Von Alemann réalise un documentaire sur les événements de Mai 68 : Ce n'est qu'un début, continuons le combat. En 1973, elle fait la connaissance de Helke Sander avec qui elle organise le premier Festival du Film de Femmes, alors appelé « séminaire » car aucune autre appellation ne permettait d'obtenir des subventions.

Das ist nur der Anfang, der Kampf geht weiter Ce n'est qu'un début, continuons le combat

1968-69 / Allemagne / 45 min

Mai 1968. 8 millions de Français sont en grève. La Sorbonne est occupée. Etudiants en cinéma, ouvriers des usines Citroën et cinéastes confirmés comme Jean-Luc Godard, participent aux débats.

Exprmtl 4 knokke

co-réalisé avec Reinhold E. Thiel

1968 / Allemagne / 45 min

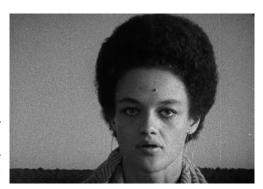
Fin de l'année 1967 : la station balnéaire belge de Knokke-le-Zoute accueille le Festival du film expérimental. Evénements parallèles, performances, happenings et actions de protestation, qui ont fait la légende de ce festival, se succèdent.

Kathleen and Eldridge Cleaver in Algier Kathleen et Eldrigde Cleaver à Alger,

1970 / Allemagne / 24 min

Claudia von Alemann a filmé seule et par ses propres moyens les co-fondateurs du Black Panther Party, Kathleen et Eldridge Cleaver, en exil à Alger. Leurs déclarations filmées étaient destinées à une campagne de solidarité en RFA en faveur de la libération d'Ericka Huggins et Bobby Seale, leurs amis des Black Panthers.

Aus eigener Kraft- Freuen in Vietnam Par leurs propres moyens Femmes au Vietnam

1971 / Allemagne / 21 min

Sans visa pour filmer la guerre au Vietnam, Claudia von Alemann entreprend un film d'archives sur les femmes vietnamiennes. Elle parvient à s'entretenir avec la Ministre des affaires étrangères en exil, Madame Nguyen Thi Bình, filmée à Paris dans des conditions difficiles.

... es kommt drauf an, sie zu varändern ... Ce qui importe, c'est de transformer

1972 / Allemagne / 55 min

Les femmes des usines métallurgiques de Francfort, Wetzlar et Mannheim s'expriment sur leurs conditions de travail et sur le fait que le travail à l'usine et le travail à la maison sont des lieux d'exploitation réciproques qu'il ne s'agit pas seulement d'analyser, mais aussi de modifier fondamentalement.

Die Reise nach Lyon Le Voyage à Lyon

1981 / Allemagne, France, Suisse / 112 min

Elisabeth, jeune historienne allemande, se rend à Lyon. Sur les traces de Flora Tristan, socialiste et féministe du XIXe siècle, elle parcourt la ville, équipée d'un magnétophone, cherchant à reconstruire la réalité de ce qu'a pu voir et percevoir Flora.

Das nächste Jahrhundert wird uns gehören Le Siècle prochain nous appartiendra

1987 / Allemagne / 89 min

L'histoire et les écrits de quatre femmes oubliées, pionnières du mouvement des femmes dans l'Allemagne du XIXe siècle (Luise Otto-Peters, Louise Aston, Kathinka Zitz et Mathilde Franziska Anneke). Une femme du présent voyage à travers les époques et les espaces pour les écouter

Lichte Nächte Nuits claires

1988 / Allemagne / 60 min

Pâques 1988 à Paris : Claudia von Alemann a invité deux amies, les cinéastes Danielle Jaeggi et Paule Baillargeon, à participer à une expérience artistique. Elles analysent des extraits de leurs propres longs métrages et commentent leur impact esthétique et la manière dont ils rendent compte des rôles de mère, réalisatrice et féministe.

Wie nächtliche Schatten -Rückfahrt nach Thuringen Comme les ombres nocturnes -Retour en Thuringe

1991 / Allemagne / 43 min

La première visite de la réalisatrice à Seebach, village de Thuringe ; là se trouve le manoir familial de sa mère, d'où la famille de Claudia s'est enfuie en 1949 pour passer à l'Ouest. Elle est confrontée aux souvenirs d'enfance, ainsi qu'aux espoirs et aux craintes de ceux qui se souviennent de l'époque de la RDA.

War einst ein wilder Wassermann Ombres de la mémoire

2000 / Allemagne / 43 min

La mère de la réalisatrice, âgée de 86 ans, revient en Allemagne avec sa fille et sa petite-fille Noemi dans son village natal de Thuringe, en RDA. Elle raconte comment, de 1933 à 1945, elle a cru en l'idée du national-socialisme, et qu'elle le regrette profondément aujourd'hui.

November

1992 / Allemagne / 29min

Le deuxième des quatre films de Claudia von Alemann sur son enfance en Thuringe, ex RDA, qu'elle n'a pu retrouver qu'après la réunification. Le manoir dans lequel elle est née est à présent une maison pour enfants orphelins. Extraits des journaux de sa mère, flashbacks sur les images oubliées de son enfance.

Denny, Ameise und die Anderen Denny, Fourmi et les autres

1994 / Allemagne / 29 min

Dans l'ancienne maison d'enfance de Claudia von Alemann, reconvertie en orphelinat, deux jeunes de 13 ans, Denny et « Fourmi » , qui y vivent depuis toujours, racontent leurs histoires, angoisses, rêves et espoirs.

Die Frau mit der Kamera La Femme à la caméra - Portrait de la photographe Abisag Tüllmann

2016 / Allemagne / 92 min

L'hommage de Claudia von Alemann à son amie Abisag Tüllmann, célèbre photographe (1935-1996). Une biographie, un document sur une amitié exceptionnelle et un portrait d'époque où plus de 500 photographies noir et blanc documentent sa vie et son œuvre, ainsi que le contexte des années 1960 à 1990.

+ rencontres autour de Claudia Von Alemann

→ L'intime et le politique

dimanche 24 mars, Cinéma 2, autour du film *Nuits Claires* avec **Claudia Von Aleman** et **Danielle Jaeggi**.

→ Discussions avec Claudia Von Alemann

mardi 26 mars à 16h45, Cinéma 2 samedi 23 mars à 14h, Forum des images

→ L'expérience politique des femmes au cinéma, parcours singuliers

avec Deborah Stratman, Claudia Von Alemann, Claudine Bories, Hila Peleg...

Des cinéastes de générations et de pays différents partagent leurs expériences et confrontent leurs points de vues sur l'évolution du fémininisme et son rapport au cinéma.

Jeudi 28 mars, 18h30, Petite Salle

Là où le corps et l'esprit chancellent rétro Jean-Charles Hue

Depuis plus de vingt ans, ce cinéaste et artiste français construit au côté des Yéniches en France ou des laissés pour compte à Tijuana une œuvre d'une réalité vibrante, chaotique et dangereuse. Incarnée, éclatante, au plus près des corps et parfois du danger, la caméra de Jean-Charles Hue traverse la tornade pour atteindre son vortex.

Né en 1968, Jean-Charles Hue est diplômé en 2000 de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy. En 2001, il présente une exposition personnelle composée de films expérimentaux réalisés en Espagne dans le monde gitan. En 2005, il est en résidence à la "Villa Médicis Hors les Murs", à Monterrey au Mexique.

En 2003, il est nominé pour le prix Gilles Dusein et récompensé en 2006 par le prix du Meilleur travail vidéo au LOOP Video Art Fair de Barcelone.

Réalisateur, plasticien et vidéaste, il enseigne également la vidéo et le cinéma expérimental à l'École supérieure des beaux-arts du Mans.

Il tourne ensuite plusieurs courts métrages, puis un premier long en 2009, non distribué et exposé sous la forme de séquences vidéo séparées. Avec *La BM du Seigneur*, sorti en janvier 2011, Jean-Charles Hue filme le quotidien de la communauté yéniche, en particulier de la famille Dorkel, avec laquelle il tournera ensuite *Mange tes Morts : tu ne diras point* (prix Jean Vigo en 2014). Il achève par ailleurs le tournage d'un nouveau long métrage où l'on retrouvera des membres du clan Dorkel, mais aussi Alma Rechtman ou Brigitte Sy.

programme #1

Quoi de neuf docteur?

2003 / France / 9 min

C'est le portrait de Maurice, un jeune voyageur « Yéniche ». Maurice aime chahuter les pittbulls, malmener ses neveux et nièces, conduire sans permis et braconner le lapin avec son frère. Mais ce qu'il sait faire de mieux, c'est préserver coûte que coûte le monde de l'enfance.

Perdonami Mama

2004 / France / 8 min

C'est Jo qui écoute dans son camion une chanson de voyageur : l'histoire d'un homme qui est au chtar (prison), et qui invite un petit moineau à venir manger à la fenêtre de sa cellule. Il pense aussi à sa mère qui a tout fait pour que son fils devienne quelqu'un de bien...

Un Ange

2005 / France / 39 min

Fred, un voyageur gitan, gagne sa vie en chouravant (volant) des voitures. Un jour, un être vient sur son terrain et lui parle de lumière. Après cette rencontre, Fred ne sera plus le même, car un ange – son ange – s'est penché sur lui.

Y'a plus d'os

2006 / France / 5 min

Tout aurait dû se dérouler paisiblement autour du feu, un verre de « sky » à la main. Mais l'esprit de la vengeance s'empare du groupe et la présence d'un pistolet devient l'objet d'une étrange incantation durant laquelle la Mort est appelée, presque priée.

L'Œil de Fred

2007 / France / 17 min

Pour une fois, Fred va se mettre à table. Il va tout dire et même ce qu'il m'avait caché de cette fameuse virée en BM. Pour l'occasion il va sortir ses tripes sur la table et si ça suffit pas il y jettera ses yeux.

La Mort vient sans prévenance

2020 / France / 16 min

Fred, un voyageur gitan de 38 ans, se réveille chez lui au milieu de draps ensanglantés après une longue nuit passée à échapper à la police. Il y retrouve son fils accompagné d'un jeune raclo (non gitan) ainsi que sa femme et ses jeunes filles...

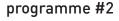

Pitbull Carnaval

2006 / France / 30 min

Une virée avec Mario, qui consacre sa vie au dressage des pitbull.

Emilio

2000 / France / 6 min

Emilio a vécu ici à Barcelone et c'est un ami. Encore aujourd'hui on se souvient de sa silhouette toujours parée d'habits de scène remontant la Rambla. C'est un chanteur de flamenco et un homme qui n'a toujours voulu voir la vie que par le filtre de son art.

Tijuana jarretelle, le diable

2011 / France / 8 min

Immersion dans la chaleur érotique et la violence larvée de Tijuana à travers l'histoire d'un couple étrange, El Tuerto (le borgne) et sa femme Pretty Eyes.

programme #3

La BM du Seigneur

2010 / France / 84 min

Fred Dorkel est un yéniche craint et estimé par les siens. Il vit du vol de voitures. Une nuit, sa vie bascule : un ange lui apparaît. Pour Fred, c'est le signe d'une seconde chance qu'il doit saisir. Il décide de se ranger, mais ce choix va l'opposer à sa famille...

programme #4

Mange tes morts : tu ne diras point

2014 / France / 94 min

Jason Dorkel, 18 ans, S'apprête à célébrer son baptême alors que son demi-frère Fred revient après quinze ans de prison. Ensemble, accompagnés de leur dernier frère, Michael, un garçon impulsif et violent et de leur cousin militant chrétien, les quatre jeunes gens partent en virée dans le monde des « gadjos » à la recherche d'une cargaison de cuivre.

programme #5

Carne Viva

2009 / France / 98 min

À Tijuana, à la frontière du Mexique, des hommes et des femmes tentent d'échapper à la solitude et à la mort qui rôde. Un couteau en os de chien, qui passe de main en main, sert de fil conducteur et dessine la cartographie fantasmatique, géographique et mentale d'une ville déchirée.

Topo y Wera

2018 / France / 48 min

Topo et Wera survivent à Tijuana entre débrouille et petits larcins. Le peu qu'ils gagnent passe dans la drogue et les machines à sous du casino. Wera, a été élevé à Los Angeles et Topo a passé sa vie dans les gangs. Le temps passe et s'enfuit et bientôt l'amour de Vera pour Topo n'est plus qu'un souvenir amer...

programme #6

Tijuana Tales

2014 / France / 12 min

Un homme revient à Tijuana dans l'espoir de retrouver une femme qui s'est perdue dans la drogue et la nuit et qui semble être devenue une « dame blanche », créature fantomatique entre ciel et terre.

The Soiled Doves Of Tijuana

2022 / France / 81 min

Je vais régulièrement à Tijuana depuis plus de 15 ans, et j'y croise depuis toujours les silhouettes fantomatiques de femmes qui hantent les lieux. Je les appelle « les dames blanches ». J-C. H.

- + rencontres autour de Jean-Charles Hue
- → Masterclass Réel Université

Ouvert à tous. Lundi 25 mars à 16h. Petite Salle

→ Discussion avec Jean-Charles Hue

samedi 23 mars à 18h30, Cinéma 2

Paris DOC le volet professionnel de Cinéma du réel

Un réseau d'échanges concret et réflexif autour du documentaire, entre toutes les générations de cinéastes, depuis le développement de projet jusqu'à la circulation des films.

- Works-In-Progress
- First Contact
- Forum Public
- Rendez-vous du Documentaire de Patrimoine
- Matinales
- Parcours Exploitants

Works-In-Progress

Les Works-In-Progress (WIP) consistent en deux jours de projections de longs métrages documentaires internationaux présentés à un panel de professionnels de la vente, de la distribution et de la programmation en festival.

6 projets documentaires internationaux en cours de post-production sont sélectionnés et présentés à des professionnels de la diffusion (vendeurs, distributeurs, festivals...).

Le Studio Orlando partenaire des WIP offre chaque année une prestation technique en post-production pour un projet qui est leur coup de cœur.

MONÓLOGO COLECTIVO de Jessica Sarah Rinland

Pays de production : Argentine

Titre international : Collective Monologue

Production: Trapecio Cine (Melanie Shapiro) et Jessica Sarah Rinland

Étape: Montage terminé

PEACHES GOES BANANAS! de Marie Losier

Pays de production : France, Belgique Titre international : Peaches goes bananas!

Production: Tamara Films (Carole Chassaing) et Michigan Films (Alice Lemaire)

Étape : Montage image terminé

LES SANGLIÈRES d'Elsa Brès

Pays de production : France Titre international : Les Sanglières

Production : Elinka Films (Gaëlle Boucand)

Étape : Fin de montage image

GREEN LINE - L'ENFANT-CHAT de Sylvie Ballyot

Pays de production : France

Titre international : Green Line – The cat-child

Production : TS Productions (Céline Loiseau) en coproduction avec Les Films de Force majeure

(Jean-Laurent Csinidis) et Xbox Films (Luc Camilli)

Étape : Montage en cours

LA CHAMBRE D'OMBRES de Camilo Restrepo

Pays de production : France

Titre international: Room of shadows

Production : 5à7 Films (Helen Olive & Martin Bertier) avec le soutien de Elías Querejeta Zine Esko-

la

Étape: Montage terminé

ADNAN de Marie Valentine Regan

Pays de production : France, États-Unis

International title: Adnan

Production : Marie Valentine Regan

Étape : Fin de montage

Les experts. Cinéma du réel invite 3 professionnels qui offriront des consultations personnalisées aux porteurs de projets.

- → Richard Copans Producteur, réalisateur et directeur de la photographie
- → Antonio Pezzuto Programmateur de festivals
- → Claire Simon Réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie et monteuse

Les Rendez-vous du documentaire de patrimoine

Tout autant que la fiction, le cinéma documentaire compte de grands auteurs, des chefs d'œuvres et une histoire riche et précieuse. Il compte aussi des initiatives de restauration remarquables et un travail de fond qu'il faut accompagner. Alors que le marché du cinéma de patrimoine se développe principalement en faveur du cinéma de fiction, Cinéma du réel met en place un événement incitant les diffuseurs et distributeurs de patrimoine à élargir leur offre au cinéma documentaire.

Créés en 2020, les Rendez-vous du documentaire de patrimoine proposent à des **porteurs de projets** de restauration d'œuvres documentaires de les présenter dans le cadre du festival aux professionnels de la diffusion (programmation de festivals, distribution, exploitation, plateformes/VoD). Au-dela de nourrir des projets de diffusion autour des films restaurés, l'enjeu de ces rendez-vous est de favoriser l'émergence d'un réseau de diffusion multicanal qui assurent des débouchés au documentaire de patrimoine.

Les Rendez-vous s'articulent autour de quatre temps :

#1 TABLE RONDE

animée par Antoine Guillot (producteur de l'émission «Plan Large», France Culture), avec Léon Rousseau (mixeur, restaurateur au studio LE Diapason), Rodolphe Burger...

LA RESTAURATION SONORE ET MUSICALE : UNE RECOMPOSITION ?

#2 PRÉSENTATION DE 5 PROJETS

animée par **Gérald Duchaussoy**, responsable de Cannes Classics et responsable de programmation du MIFC Festival Lumière. La sélection des projets fait l'objet d'une recherche active auprès des institutions et des structures privées européennes impliquées dans la restauration et la diffusion de films du patrimoine.*

* LES PROJETS:

Centenaire Yannick Bellon restauré par l'INA Anatomie de Los Angeles (1969) / Une ville de la mer (1970) / Brésiliennes d'Afrique et Africains du Brésil (1974)

Scenes From The Struggle Class In Portugal de Robert Kramer et Philip Spinelli (1977) - restauré par la Cinemateca Portuguesa

Pachamama - Unsere Erde de Peter Nestler (1995) - restauré par Deutsche Kinematek

#3 RENCONTRE

Un temps de réseautage à l'heure de l'apéritif

#4 PROJECTIONS

Juliette du côté des hommes de Claudine Bories, Prix Prélude à la restauration2023 ** précédé de Femmes d'Aubervilliers.

Prove di Stato de Leonardo Di Costanzo (1998 / France, Italie / 84 min), Prix Prélude à la numérisation 2023.

** Le Prix Prélude : qu'est-ce que c'est?

Depuis 2023, dans le cadre des Rendez-Vous européens du documentaire de patrimoine et en partenariat avec Prélude, ce prix a été créé pour accompagner la restauration d'un premier long métrage documentaire de patrimoine. Sélection sur dossier

Nationalité Immigré de Sidney Sokhona (1976) - restauré par la Cinémathèque Afrique et Léa Mori

Archives Sanrizuka Films de Ogawa Pro, de Katsuhiko Fukuda + Matériel archivistique divers (vidéos/films amateurs, photographies, coupures de presse, textes etc.) Préservées et accompagnées par Ricardo Matos Cabo et Yoichi Aikawa

First Contact

En partenariat avec les Ateliers Varan, First Contact invite la Scam, l'école documentaire de Lussas, la Fémis et propose aux producteurs et compositeurs de découvrir 9 projets en cours d'écriture.

En 2024, 6 projets seront issus de l'atelier d'écriture « La science en images, de la recherche au récit cinématographique » des Ateliers Varan, 3 autres projets seront choisis auprès de la bourse Brouillon d'un rêve de la Scam, de l'école documentaire de Lussas et de l'atelier documentaire de la Fémis.

Cette présentation des projets par les auteurs est préparée en amont avec la scénariste-consultante Licia Eminenti. Elle est suivie de rendez-vous individuels avec les producteurs et les compositeurs.

LE JURY ROUTE ONE/DOC

La marraine de cette 4e édition est Yamina Zoutat (cinéaste)

Les Matinales

Les Matinales sont des temps de rencontres à destination des nouveaux entrants dans le métier et des étudiants. Ce sont 3 rendez-vous qui favorisent les ponts entre professionnels confirmés et émergents, autour des métiers de la création, de la production et de la diffusion du cinéma documentaire.

Les Matinales feront l'objet d'enregistrements qui seront diffusés sous la forme de podcasts sur notre site.

→ Matinale 1 UN AILLEURS DE L'ART, FAIRE ŒUVRE AU SEIN DES TERRITOIRES EN MAL D'IMAGES

en partenariat avec les Yeux de l'Ouie consacrée à la création artistique avec des personnes détenues, malades, réfugiées, précaires...

Avec Frédéric Borgia, Nicolas Frize (compositeur), Claire Jenny (chorégraphe), Michel Séméniako (photographe, plasticien), Sandra Iché / Collectif Travaux Public (metteuse en scène), Arno Bertina (écrivain)

→ Matinale 2 MONTER : FALSIFIER / RÉVÉLER

en partenariat avec Périphérie. Avec Gilles Volta, Adrien Faucheux, Charlotte Cherici...

→ Matinale 3 MATINÉE DES IDÉES : VERS UNE DÉCROISSANCE VISUELLE. AJOUTER OU ORGANISER LE CHAOS DES IMAGES. Avec Dork Zabunyan, Gabrielle Stemmer, Jacques Perconte

\rightarrow et aussi :

le débat Addoc

l'école du cinéma documentaire, une proposition de la Srf le collectif des travailleurs précaires des festivals de cinéma

Forum Public

La Création Documentaire, territoires à défendre

Le documentaire a toujours été un espace d'invention et de renouvellement des formes. Son histoire, de la naissance du cinéma à nos jours, nous rappelle la grande inventivité dont ont fait preuve celles et ceux qui l'ont défendu de son écriture, à sa réalisation, sa production et sa diffusion. Il n'a cessé de frayer son chemin, empruntant différentes formes, du cinéma direct aux films qui conjuguent dans leur mise en scène éléments du réel et fiction. De la salle, aux nouveaux supports de diffusion, en passant par la télévision, il reste un territoire d'expérimentation.

Comment défendre la liberté de création nécessaire à toutes les audaces face aux injonctions possibles du marché ? Comment préserver un espace de création soutenu par les politiques publiques tout en garantissant l'indépendance ?

10h - 12h30 : Faut-il innover pour se renouveler?

Avec **Gautier Raguenes** (Collectif studio 34/ La Clef) ; **Lucie Demange** (cinéaste passée par Première Fenêtre), **Quentin L'helgouac'h** (réalisateur de *Knits Island*), **Carole Chassaing** (Tamara Films), **Claire Doyon** (cinéaste)

14h - 16h30 : Documentaire et Fiction, si loin, si proche

Avec Joy Sorman (autrice / romancière, présidente de la commission FAI au CNC), Lila Pinell (cinéaste, scénariste, monteuse)...

17h - 19h30 : Liberté de création, au risque de l'ingérence politique

Avec **Jean-Raymond Garcia** (réalisateur, producteur), **Maxime Lindon** (réalisateur, producteur), **Antoine Dubos** (la Boucle documentaire)...

en cours d'élaboration

Le Parcours des exploitants

En collaboration avec l'ACRIF, les autres associations régionales de salles de recherche et l'ACID, et afin de soutenir la diffusion du cinéma documentaire, Cinéma du réel propose un parcours spécifique à destination des exploitants en leur donnant un accès privilégié à des films inédits ou en avant-première.

A la fois parcours fléché autour des films sortant en salles et aménagement de temps de rencontres, ce parcours doit ouvrir le festival de manière privilégiée aux exploitants et les sensibiliser au cinéma documentaire.

Réel Université

Regroupés sous le label Réel Université depuis 2022, les étudiants y retrouvent l'intégralité des actions, projets et événements qui leur sont spécifiquement destinés. Le dispositif est aussi accompagné d'un Pass dédié.

LA JOURNÉE RÉEL UNIVERSITÉ

Point d'orgue de ces actions, elle rassemble l'ensemble des masters documentaires - enseignants et étudiants - sur inscription. Elle se déroule en quatre temps :

→ Matinée : Quelles médiations pour dire le politique ? L'intime en exemple

Comment dire ce qui est passé sous silence ou minimisé? Comment montrer ce qui a été invisibilisé ou galvaudé? Par quels moyens cinématographiques ou médiatiques peut-on politiser ou repolitiser (à nouveau et autrement) une question, un sujet, un fait social? Comment lui faire changer de statut dans l'espace public? Comment le film permet-il aujourd'hui de se réapproprier le champ du politique?

- → 16h : masterclass avec **Jean-Charles Hue**, à l'issue de la projection de **Carne Viva**.
- → 18h30 : apéro Étudiants temps de réseautage entre étudiants et professionnels

Réel Université comprend aussi:

PREMIÈRE FENÊTRE

Cette initiative donne lieu à la constitution d'un comité de sélection d'étudiants encadré par Clémence Arrivé. Ce comité participe à la sélection des films de ce programme (en majorité des films d'étudiants) et à leur programmation.

LE JURY JEUNES

Il participe au festival accompagné par un professionnel et attribue le Prix des jeunes doté par Ciné + pour la distribution du film en salles.

LE COMITÉ DE RÉDACTION DES ENTRETIENS

Il est tutoré par Christian Borghino, adjoint à la direction artistique et le stagiaire programmation.

LE PRIX ROUTE ONE/DOC

Une aide à destination des jeunes diplômés de master en cinéma afin de soutenir la mise en œuvre de leur premier film professionnel. Il est doté par le CNC sous la forme d'un achat de droits par le CNC-Images de la culture, à hauteur de 2 000 euros.

La BULAC - Bibliothèque universitaire des langues et civilisations :

Pour approfondir notre regard sur une sélection de films de la compétition ancrés dans les aires géolinguistiques que recouvrent ses collections, via des débats avec les réalisateurs des films en compétition, menés par des enseignants-chercheurs et des étudiants de différents masters (Cinéma et audiovisuel à l'université Sorbonne Nouvelle, Sociologie à l'EHESS ...).

LE PASS ÉTUDIANT

Pour 25 euros, le pass étudiant permet d'accéder de manière privilégiée à toute la programmation, c'est à dire non seulement aux projection mais également à la Journée Réel Université, au Festival parlé et à certaines des activités de ParisDOC, en particulier les Matinales qui sont pensées comme des temps à destination des nouveaux entrants dans le métier.

Actions culturelles et médiation

Chacun doit pouvoir trouver sa place de spectateur et d'acteur de Cinéma du réel. Participer c'est l'occasion d'approcher une cinématographie particulière qui allie des expériences humaines fortes et des expérimentations formelles qui déjouent toujours nos attentes de spectateurs.

Une politique en direction des publics au niveau régional et national

Le projet artistique du festival est pensé avec la volonté appuyée de développer une politique d'action culturelle en direction de tous les publics, des plus avertis aux plus fragiles et éloignés, au sens géographique mais aussi en matière de pratiques culturelles.

Des publics dont il s'agit moins d'augmenter le nombre de manière volontariste et forcée que de leur proposer des formes de médiations attractives et génératrices de parole. Plutôt que de distinguer différentes typologies de publics, il nous paraît important de considérer tous les groupes avec la même attention et de construire chaque action de médiation sur mesure et en concertation avec des structures encadrantes variées (associations, collectifs, universités, écoles, lieux d'hébergement...) au niveau régional (CIP, ACRIF, établissements scolaires, structures associatives) mais également au niveau national (Images en Bibliothèques, Cinémathèque du documentaire...).

PUBLIC SCOLAIRE ET JEUNE PUBLIC

Le travail d'éducation à l'image de Cinéma du réel en direction des publics scolaires s'élabore en partenariat avec les structures et acteurs professionnels implantés sur le territoire. En coopération avec l'ACRIF et les CIP (organismes animant l'accès au cinéma des scolaires dans toute l'Île-de-France et à Paris) et de classes indépendantes, le festival accueille de nombreuses classes (lycéens, apprentis et collégiens) lors de séances de la sélection et organise la rencontre des élèves avec les cinéastes.

Chaque année, ce sont environ 30 établissements répartis sur une dizaine de départements d'Île-de-France qui profitent de l'action de Cinéma du réel.

Le festival fait également profiter de ces séances, les classes participant au parcours d'éducation artistique et culturelle "Le réel en images" coordonné par la Cinémathèque du documentaire à la Bpi.

PUBLICS DIVERS

Cinéma du réel mène des actions qui utilisent le cinéma documentaire comme outil d'accès à la culture et de changement des représentations. Ces actions sont menées dans des quartiers prioritaires en collaboration avec des structures partenaires qui permettent un développement des publics grâce au cinéma documentaire.

Cinéma du réel collabore avec des centres sociaux et centres culturels, associations de proximité et médiathèques municipales, au cœur des préoccupations citoyennes, d'éducation et de formation.

LA CIRCULATION DES FILMS

A côté des actions de médiation menées sur le territoire régional, Cinéma du réel œuvre à la Circulation des films en France en partenariat avec Images en bibliothèques et avec la Cinémathèque du documentaire à travers leur vaste réseau de structures de nature très différentes (cinémathèques, bibliothèques, scènes nationales, associations, etc. - Images en bibliothèques compte notamment plus de 900 structures adhérentes).

Chaque année, la circulation de 6 films, dont les droits de représentation sont pris en charge par la Cinémathèque du documentaire, rend ainsi compte de la compétition de Cinéma du réel et rencontre un public diversifié.

PARCOURS SPÉCIALITÉ CINÉMA 2024 : WISEMAN ET LE MONTAGE DOCUMENTAIRE

Le film *High School* de Frederick Wiseman est entré au programme de l'enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel (CAV) cette année. Considéré comme un des cinéastes phare du cinéma direct, Wiseman est aussi, et peut-être surtout, un maître du montage. Afin de mettre en avant cette particularité de son cinéma, Cinéma du réel propose un parcours de trois films documentaires contemporains et une leçon de montage menée par Luc Forveille. L'occasion de comprendre comment le montage participe de l'écriture cinématographique et de la représentation du réel.

Boxing Gym

Frederick Wiseman

2010 / États-Unis / 91 min

Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club de boxe Lord's Gym, il y a seize ans. Des personnes d'origines et de classes sociales et d'âge différents s'entraînent dans ce gymnase, devenant une illustration du «melting pot» à l'américaine.

→ Projection suivie d'une Leçon de montage par Luc Forveille Cette leçon se propose de mettre en évidence comment Frederick Wiseman transforme, au moment du montage, le monde réel en sa représentation.

Belinda

Marie Dumora

2017 / France / 107 min

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit en foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle veut se marier pour n'en être jamais séparée. Coûte que coûte.

→ Projection suivie d'une rencontre avec Marie Dumora avec laquelle nous aborderons les questions de durée et de temporalité dans la construction d'un film.

l'Île au trésor

Guillaume Brac

2018 / France / 97 min

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d'aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d'évasion pour les autres. De sa plage payante à ses recoins cachés, l'exploration d'un royaume de l'enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

→ Projection suivie d'une rencontre avec Karen Benainous, monteuse du film, avec laquelle nous aborderons la question du lieu filmé comme une représentation du monde.

Festival augmenté

Sans pour autant être un festival hybride, Cinéma du réel souhaite être accessible aux professionnels et publics qui ne peuvent se rendre dans les salles. Ainsi, de nombreux prolongements du festival existent en ligne.

POUR LES PROFESSIONNELS

La vidéothèque en ligne sur FestivalScope Pro sera accessible aux accrédités payants, accrédités programmateurs et réalisateurs de la compétition, et leur permettra de visionner les films des sélections françaises et internationales.

FESTIVAL SCOPE

POUR LE PUBLIC

La fenêtre en ligne du festival sera assurée par les plateformes partenaires du festival :

Tënk

FestivalScope

LaCinetek

et **Mediapart** pour la sélection Première fenêtre.

Toutes les rencontres et tables rondes feront l'objet d'enregistrements afin de les mettre à disposition après le festival sous la forme de Podcasts sur notre site, sur notre chaine youtube CANALRÉEL et sur Deezer.

Et aussi : le festival à retrouver toute l'année dans les podcasts de **Raconter le réel,** disponibles sur Ausha.co

Infos pratiques

LES SALLES:

Centre Pompidou Cinéma 1 – Cinéma 2 – Petite salle – Grande salle

Forum des images Forum des halles, 2 rue du cinéma, Paris 1er Salle 100 – Salle 300

MK2 Beaubourg 50 rue Rambuteau, Paris 3e

La Bulac 65 rue des Grands Moulins, Paris 13e

ParisDOC : Centre Pompidou

Centre Wallonie-Bruxelles 127 -129, rue Saint-Martin, Paris 4e

LES AUTRES LIEUX DU FESTIVAL:

L'Ours Martin

1, rue aux Ours, Paris 3e Rendez-vous pour boire un verre après les projections du soir

Cafétéria

Au Forum -1 du Centre Pompidou Rendez-vous pour boire un verre et pour se restaurer de 12h à 21h

LES TARIFS:

Centre Pompidou:

billetterie.centrepompidou.fr

La vente en ligne est ouverte jusqu'à la veille au soir de la séance. Le jour même, il faut se rendre aux caisses du Centre Pompidou.

Forum des images forumdesimages.fr

MK2 Beaubourg mk2.com/salle/mk2-beaubourg

Tarif plein: 6 euros

Tarif réduit : 5 euros au Forum des Images 4 euros au Centre Pompidou et au MK2 Beaubourg, selon conditions de la salle de projection

Carnet de 10 séances : 30 euros

Attention : Les carnets sont exclusivement en vente aux caisses du Centre Pompidou. Ils sont acceptés dans toutes les salles du festival.

Accréditation professionnelle payante : 50 euros

Accréditation collective : 70 euros

Pass Étudiant : 25 euros

du 2 au 7 avril au Jeu de Paume Deborah Stratman Le monde a commencé par un oui

Membre du Jury à Cinéma du réel en 2024, Deborah Stratman y a gagné le Prix du court métrage avec *Last Things* en 2023. Juste après Cinéma du réel, le Jeu de Paume lui consacre un cycle de programmation du 2 au 7 avril.

Le Jeu de Paume dédie son nouveau cycle de cinéma à l'artiste et cinéaste américaine Deborah Stratman, du 2 au 7 avril 2024.

Riche d'une trentaine de films à l'intersection du documentaire, de l'essai et du cinéma expérimental – partie la plus notoire d'une pratique qui s'étend au dessin, à la photographie, à la sculpture, à l'édition et à l'installation – l'œuvre dense et captivante de Deborah Stratman s'intéresse à la manière dont les questions de pouvoir, de contrôle, de savoir et de croyance se jouent dans des environnements physiques. Passionnée par les sciences, elle aborde une multiplicité de sujets tels que la surveillance, la liberté, le patriotisme, les gouffres, la lévitation, les rapaces, les comètes, l'évolution, l'extinction ou la foi. Elle puise dans de vastes systèmes de connaissances comme l'acoustique, la géologie ou l'astrophysique pour créer des œuvres poétiquement rigoureuses et politiquement urgentes, qui transcendent les savoirs et n'hésitent pas à glisser vers la magie.

Les films et les œuvres d'art de Deborah Stratman ont été exposés et récompensés dans le monde entier. Aujourd'hui, elle vit à Chicago et enseigne à l'université de l'Illinois.

JEUDEPAUME

Programmateur : Antoine Thirion En collaboration avec Cinéma du réel

Deborah Stratman, Last Things, 2023. © Deborah Stratman

les premières mondiales

→ COMPETITION

AEROFLUX de Nicolas Boone (France / 41 min)

AMERICIUM de Théodora Barat (France / 64 min)

ARANCIA BRUCIATA de Clémentine Roy (France, Allemagne / 74 min)

BOOLEAN VIVARIUM de Nicolas Bailleul (France / 56 min)

CAPTURE de Jules Cruveiller (France / 37 min)

THE GARDEN CADENCES de Dane Komljen (Allemagne / 62 min)

IMPERIAL PRINCESS de Virgil Vernier (France / 48 min)

LA LAGUNA DEL SOLDADO (The Soldier's Lagoon) de Pablo Alvarez-Mesa (Colombie, Canada / 77 min)

LEAVING AMERIKA de Marie-Pierre Brêtas (France / 117 min)

LONGTEMPS, CE REGARD de Pierre Tonachella (France / 57 min)

MARBLED GOLDEN EYES de Kevin Jerome Everson (États-Unis /12 min)

MODÈLE ANIMAL de Marceau Boré, Maud Faivre (France / 51 min)

LES MOTS QU'ELLES EURENT UN JOUR de Raphaël Pillosio (France / 84 min)

OÙ SONT TOUS MES AMANTS? de Jean-Claude Rousseau (France / 6 min)

REMANENCE de Sabine Groenewegen (Pays-Bas / 20 min)

THE ROLLER, THE LIFE, THE FIGHT d'Elettra Bisogno, Hazem Algaddi (Belgique / 85 min)

SAUVE QUI PEUT d'Alexe Poukine (Belgique, France, Suisse / 98 min)

THE SIGNAL LINE de Simon Ripoll-Hurier (France / 68 min)

SOUS LES FEUILLES de Florence Lazar (France / 61 min)

VOYAGE À GAZA de Piero Usberti (France / 67 min)

→ SÉANCES SPÉCIALES

PATIENCE, MON CŒUR de Sophie Bredier (France / 85 min)

LOOKING FOR ROBERT de Richard Copans (France / 73 min

→ FRONT(S) POPULAIRE(S)

L'ÉVANGILE DE LA RÉVOLUTION de François-Xavier Drouet (France / 115 min)

TERLA TA NOU de Cécile Laveissière, Jean-Marie Pernelle (France / 87 min)

LA CONCORDE de Sylvestre Meinzer (France / 4 min)

DES CRIS DÉCHIRENT LE SILENCE de Natacha Tiéry (France / 55 min)

→ L'EXPÉRIENCE BENNING

BREATHLESS de James Benning (États-Unis / 86 min)

«des films qui se donnent la main»

Parmi les nombreux sujets abordés par les films dans cette 46° édition de Cinéma du réel, 3 thèmes - majeurs et d'actualité - traversent les différentes sections.

→ Face à Gaza

UNDER A BLUE SUN de Daniel Mann

VOYAGE À GAZA de Piero Usberti

NO OTHER LAND de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor LES 54 PREMIÈRES ANNÉES - MANUEL ABRÉGÉ D'OCCUPATION MILITAIRE d'Avi Mograbi

R21 AKA RESTORING SOLIDARITY de Mohannad Yaqbi AFFRONTER L'OBSCURITÉ de Jean-Gabriel Périot FAR FROM MICHIGAN de Silva Khnakanosian

+ RENCONTRE DU SAM 30

AU 21E SIECLE LE CINÉMA PEUT-IL SERVIR À QUELQUE CHOSE, Avec Basel Adra et Yuval Abraham, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Avi Mograbi, Mohanad Yaqubi...

→ Persistances du colonialisme

SOUS LES FEUILLES de Florence Lazar

44 JOURS de Martine Delumeau

L'HOMME-VERTIGE de Malaury Eloi Paisley

FANON - CHRONIQUES FIDÈLES SURVENUES AU SIÈCLE DERNIER À L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE BLIDA-JOINVILLE, AU TEMPS OÙ LE DOCTEUR FRANTZ FANON ÉTAIT CHEF DE LA CINQUIÈME DIVISION ENTRE 1953 ET 1956 d'Abdenour Zahzah TERLA TA NOU de Cécile Laveissière, Jean-Marie Pernelle SOUNDTRACK OF A COUP D'ETAT de Johan Grimonprez

→ L'expérience politique des femmes cinéastes

Rétrospective CLAUDIA VON ALEMANN

JULIETTE DU CÔTÉ DES HOMMES + FEMMES D'AUBERVILLIERS de Claudine Bories.

REMANENCE de Sabine Groenewegen

SILENCE OF REASON de Kumjana Novakova

POINT VIRGULE de Claire Doyon,

DES CRIS DÉCHIRENT LE SILENCE de Natacha Théry

Carte blanche Deborah Stratman

+ Table ronde avec Deborah Stratman, Claudia Von Alemann...