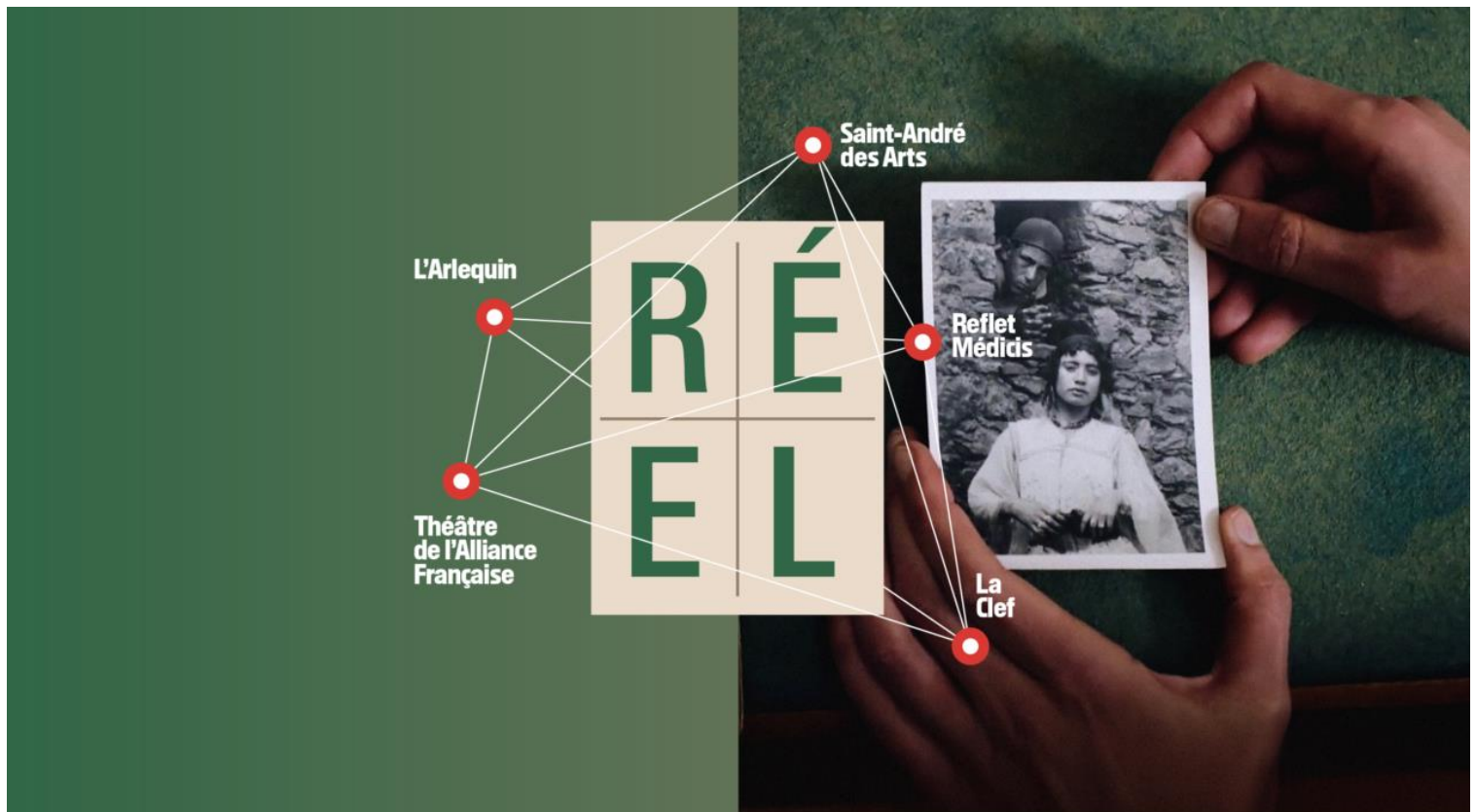

Cinéma du réel

21 - 28 mars 2026

48e festival international du film documentaire

Design Graphique Hartland Villa / Photo © Jumana Manna

Du 21 au 28 mars 2026 se déroule la 48e édition du festival Cinéma du réel. À cette occasion, la Bpi propose une sélection de ressources pour accompagner la programmation afin d'apporter un éclairage sur les cinéastes dont les films sont présentés, les contextes sociaux, politiques et/ou historiques des œuvres ainsi que les thématiques abordés lors des rencontres, discussions et tables rondes.

Programmations et billetterie sur
cinemadureel.org

Installé cette année encore sur la rive gauche, Cinéma du réel dessine un territoire commun aux spectateurs, au cinéma, et à ceux qui le fabriquent.

Cette année encore la programmation est une invitation à explorer le documentaire contemporain et ses évolutions formelles, au regard de l'histoire du cinéma ; tandis que les possibilités de financement se réduisent – aussi parce que le volume de projets augmente toujours plus – que les conditions de production des films se raidissent un peu partout, le cinéma documentaire semble contourner les carcans comme en témoigne notre compétition, notre sélection Première fenêtre et notre choix en séance spéciale. Et la richesse des propositions formelles, la multiplicité des structures de récits se plaisent à déjouer nos habitudes de spectateurs. En cela, sans doute peut-on dire que c'est un cinéma de résistance.

Certains mots d'un vieil usage sont comme des nébuleuses de sens divers, contradictoires, avec un noyau secret disait Fernand Deligny. Il en est ainsi de celui-ci : résistance. Cinéma de résistance, dont le noyau secret pourrait être contenu dans le jeu incessant entre dispositifs de mise en scène et vérité de l'enregistrement du moment présent, tel le cinéma de Luke Fowler ou celui de Jumana Manna le mettent en œuvre.

Invité en compétition en 2021 (*Being in a place – Portrait of Margaret Tait*), puis en 2023 (*Patrick*, évocation du compositeur Patrick Cowler) le cinéaste et musicien écossais Luke Fowler est à la fois un portraitiste et un biographe prolifique. Alors qu'il nous proposait ses deux derniers films pour cette nouvelle édition du festival (*Being Blue*, tourné dans l'ancienne demeure de Derek Jarman, et *On Weaving*, autour du design textile écossais), il nous a semblé que c'était là une invitation aux spectateurs du festival à entrer en complicité avec son travail. Une complicité sensible, presque organique avec laquelle il embrasse le monde, tout en se dévoilant lui-même. Car si son œuvre mêle l'histoire contemporaine de la gauche et des mouvements underground et artistiques en Grande Bretagne, ses films morcelés semblent parcourus d'effets miroir où les éléments sonores et visuels impressionnistes et les figures de montage parlent autant de l'autre que de lui-même. Attaché au 16 mm, forme modeste et artisanale qui est celle de la disjonction de l'image et du son, Luke Fowler se joue des carcans narratifs pour privilégier le geste. Son cinéma est une expérience immersive procédant par vagues, accumulation mais aussi par bribes qui comme en suspens, persistent un moment sur la rétine.

Depuis quinze ans, la jeune cinéaste et artiste palestinienne Jumana Manna explore la façon dont les formes de pouvoir – économique, politique, colonial – conditionnent la vie humaine et végétale, et s'impriment sur les paysages et les corps. Qu'il s'agisse des jeunes hommes de Jérusalem-Est, d'un bal masqué dans la Jérusalem de 1942, des musiques de la Palestine historique ou de la cueillette des plantes sauvages, ses films déjouent à chaque fois les cadres d'une réalité attendue pour rendre compte de la persistance inébranlable et hardie de la culture

palestinienne et de son tissu social. À la violence de l'Histoire s'oppose la subtilité, l'humour, la tendresse du regard de la cinéaste mais aussi une grande liberté des formes qui soufflent un vent de liberté et d'impertinence. Et peut-être, plus encore que parce que ses films sont féministes, décoloniaux et écologistes, est-ce ce qui fait de Jumana Manna une cinéaste engagée.

Ce noyau secret dont parle Deligny[1], sans doute rejoint-il le mystère du lien étroit entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance évoqué par Gilles Deleuze[2] et que nous vous invitons à éprouver aussi tout au long de la programmation établie en collaboration avec Jumana Manna : une traversée de l'histoire de la résistance palestinienne qui est aussi celle du cinéma palestinien. Celui-ci est porté depuis les années 70 par cette même question : que peut le cinéma ? Peut-être simplement témoigner de la situation réelle sur le terrain. Mais aussi proposer un contre-champ aux images des médias, parasiter les stéréotypes, redonner un visage à la résistance... Depuis les luttes politiques participant du mouvement international contre l'impérialisme des années 70 et les récits des anciens racontant la vie dans les villages aujourd'hui détruits et effacés du paysage – mais pas de la mémoire – jusqu'à la persévérance et la détermination qu'il faut pour vivre au jour le jour sous occupation ou assiégé, le cinéma palestinien œuvre farouchement contre l'invisibilisation de la population palestinienne. Un cinéma vivant qui témoigne de ses conditions de vie concrètes mais aussi de sa résistance et sa capacité à créer des espaces de liberté dans les interstices de la vie qui échappent aux règles de l'oppression. Si depuis les années 70, les cinéastes et les artistes ont changé de ton – aujourd'hui moins directement militant « au service du peuple palestinien » et « contre les forces réactionnaires » – tous rendent compte encore et toujours de ce qu'être Palestinien veut dire. À Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem Est, dans les camps des pays alentour ou de la diaspora, toutes et tous « *veulent une vie pleine et digne et s'y accrochent résolument* »[3].

Tous ces films font entendre des voix éminemment politiques à la convergence des luttes anticapitalistes, décoloniales et écologistes, dont la Palestine semble être l'épicentre aujourd'hui. La programmation écoféministe qui prolonge cette année la réflexion menée au sein du festival parlé, témoigne de ces mêmes combats pour perpétuer le monde, contre la colonisation, contre l'ordre productiviste et patriarcal, contre l'hégémonie guerrière, contre la destruction de la terre elle-même. Ce terme écoféminisme vient témoigner de l'intersectionnalité de ces combats à travers des expériences de luttes et de création, histoires intimes ou collectives, histoires de résistance. Histoires de résistance aussi que celles que nous avons réunies dans notre programmation Front(s) Populaire(s), de l'engagement d'artistes jusqu'à la lutte des peuples comme pour illustrer cette pensée de Gilles Deleuze « *Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art soit sous la forme d'une lutte des hommes* ».

Parce que le Cinéma nous permet de regarder en face la réalité quand celle-ci nous aveugle, Cinéma du réel peut « dessiller nos yeux », comme y appelle Jean Vigo, à

travers l'expérience de multiples regards singuliers ; parmi ces regards, il y a aussi ceux qui se fabriquent dans le cadre d'initiatives de cinéma participatif, amateurs ou professionnalisantes qui enrichissent d'expérimentations et de démarches atypiques, le cinéma comme nous appartenant à tous.

Le cinéma est à nous et aujourd'hui plus que jamais il est une expérience éclairée, politique et sensorielle qui vient briser le flux du temps réel comme autant de brèches dans le chaos du monde, comme autant de possibles pour résister.

Catherine Bizern
Directrice artistique

[1] *A propos d'un film à faire* de Renaud Victor, 1990

[2] "Qu'est-ce que l'acte de création?" Intervention à la FEMIS, 1987

[3] *Offing* de Oraib Toukan, 2021

Cinéma documentaire : manière de faire, formes de pensée, Addoc 1992-1996

Bizern, Catherine

Yellow now, 2023

Contributions de cinéastes réunis par l'Addoc (Association des cinéastes documentaristes) pour débattre autour de la question des relations entre cinéma et film documentaire : choix d'écriture, éthique du documentariste, place et statut des personnages, rapports avec le réel, l'autre, entre autres. Chacun témoigne de sa pratique, de ses diverses expériences et de sa démarche.

À la BPI, niveau 2 : **791.24 CIN**

Pratiques d'une utopie, utopies de la pratique

Bizern, Catherine (Directrice de publication)

Éditions de l'œil, 2020

Depuis 1980, les ateliers Varan forment de jeunes cinéastes à la pratique du documentaire. Ils défendent une pédagogie fondée sur l'emprise sur le terrain, le recours à des outils accessibles ou encore l'importance de la relation entre le réalisateur et son sujet. Ces principes guident une approche esthétique et politique du cinéma qui n'ignore pas les désaccords et les contradictions.

À la BPI, niveau 2 : **791.2 BIZ**

Cinéma du réel : avec Imamura, Ivens, Malle, Rouch, Storck, Varda et le ciné-journal de Depardon

Devarrieux, Claire; Navacelle, Marie-Christine de

Éditions Autrement, 1988

La réalité dépasse-t-elle la fiction ? A côté du cinéma traditionnel, il en existe un autre, qui puise sa richesse dans les splendeurs et les misères du monde tel qu'il est, taille dans le vif, fixe le passage du temps. C'est le cinéma du réel. Ce livre ne prétend pas faire le tour du documentaire en quatre-vingts rencontres. En toute subjectivité, il invite à découvrir des artistes dont le regard, l'œuvre et l'expérience aident à mieux comprendre les films et la vie.

À la BPI, niveau 2 : **791.2 CIN**

Qu'est-ce que le réel ? : des cinéastes prennent position

Picard, Andréa

Pots-éditions, Cinéma du réel, 2021

Que pense le cinéma contemporain d'un monde où la fiction semble parfois dépasser la réalité, et où la (prétendue) vérité par l'image fait l'objet des manipulations les plus grossières ? À l'occasion du quarantième anniversaire du festival Cinéma du réel, plus de trente cinéastes et critiques internationaux apportent leur réponse à cette question : « Qu'est-ce que le réel ? »

À la BPI, niveau 2 : **791.2 QUE**

L'écriture du documentaire

Sigaar, Jacqueline

Dixit, 2010

Le documentaire est un témoin de la réalité. Chaque documentaire raconte une histoire avec des enjeux, une dramaturgie, des personnages et, par conséquent, il est issu d'un processus d'écriture. L'auteure réalisatrice détaille les différentes formes d'écriture de ce genre cinématographique.

À la BPI, niveau 2 : **791.2(07) SIG**

À l'enseigne du réel : penser le documentaire

Lioult, Jean-Luc

Presses universitaires de Provence, 2019

Etude sur le cinéma documentaire et ses stratégies. Analyse les différents aspects de la représentation du réel au cinéma, les rapports entre l'image et le monde dans le cadre de la représentation, la démarche du documentariste, la distinction fiction et réel, la construction de sens.

À la BPI, niveau 2 : **791.2 LIO**

Maquiller ou démaquiller le réel

Brossat, Alain

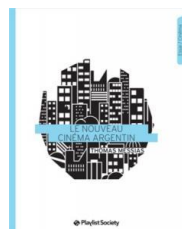
L'Harmattan, 2003

Une réflexion sur le cinéma et sa représentation du réel. Selon l'auteur, depuis quelques années, une fracture s'est développée entre l'industrie cinématographique et un cinéma jugé minoritaire, notamment sur cette question. Il examine ainsi les tenants et les aboutissants de cette dissension.

À la BPI, niveau 2 : **791.01 BRO**

Séances spéciales

Autour de *Nuestra Tierra* de Lucrecia Martel

Le nouveau cinéma argentin

Messias, Thomas

Playlist society, 2015

Un essai sur le renouveau du cinéma argentin : l'auteur revient sur les quinze glorieuses qui firent de l'Argentine une nation phare du cinéma d'auteur, et analyse sa mouvance et ses principales thématiques.

À la BPI, niveau 2 : **791(83) MES**

Autour de *En nous* de Juliette Binoche

La fureur du beau

Khan, Akram

Actes Sud, 2019

Monographie présentant l'intégralité des œuvres et de l'univers créatif de la compagnie londonienne fondée par le chorégraphe Akram Khan.

À la BPI, niveau 2 : **792.8 KHAN 2**

Autour du cinéma de Bani Khoshnoudi et du cinéma iranien

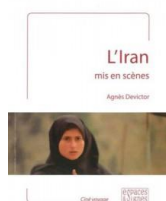

Bani Khoshnoudi – Regard et altérité • La Maison est noire & L'Ordre

Dans le cadre des ciné-conférences d'automne de La Cinémathèque du documentaire à la Bpi, Bani Khoshnoudi, cinéaste et plasticienne d'origine iranienne, est invitée. Ses films, photographies et installations explorent les thèmes de l'exil, la modernité et ses violences, le travail et les corps, notamment des migrants et exilés, la mémoire et l'invisible. En 2022, elle a reçu le prestigieux Herb Alpert Award in the Arts

À écouter en cliquant sur le lien ou en flashant le QR code
replay.bpi.fr

L'Iran mis en scènes

Devictor, Agnès

Espaces et signes, 2017

Un voyage en Iran à travers le cinéma. L'Iran est par excellence le pays du road-movie où filmer signifie suivre des trajectoires, géographiques ou initiatiques, plutôt que de s'attarder sur des sites. Mais étrangers et Iraniens n'ont pas filmé le même pays : les premiers s'en sont servis comme décor rugueux ou luxuriant, les seconds ont développé une modernité cinématographique à l'iranienne.

À la BPI, niveau 2 : **791.041 DEV**

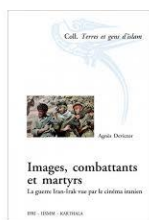
Politique du cinéma iranien : le cinéma iranien de l'âyatollâh Khomeyni au président Khâtami

Devictor, Agnès

CNRS Editions, 2004

La révolution iranienne de 1979 et la nouvelle république islamique accordent une place privilégiée à la question culturelle et artistique. Retracer les enjeux que représente le cinéma pour le régime et la façon dont s'y est élaborée une politique du cinéma. Sur la base d'une analyse de quelque 300 films, recense les thématiques et les personnages marquants. Evoque le système de censure...

À la BPI, niveau 2 : **791(570) DEV**

Images, combattants et martyrs : la guerre Iran-Irak vue par le cinéma iranien

L'analyse de la production de films de guerre tournés durant le conflit avec l'Irak (1980-1988) montre que, si une partie d'entre eux reste influencée par le cinéma hollywoodien, une autre cherche à élaborer un genre spécifique en cohérence avec l'idéologie de la jeune République islamique et avec l'imaginaire shiite du martyr. Les documentaires de guerre de Morteza Avini en sont l'illustration.

À la BPI, niveau 2 : **791 (570)**

Autour de la revue *Débordements*

Débordements

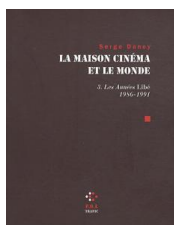
Revue numérique

Textes intégral en HTML depuis 2012

Revue en ligne fondée en 2012, elle publie des articles regroupant critiques, traductions, textes de recherche et grands entretiens (Jean-Luc Godard, Guy Maddin, Pedro Costa, Jonas Mekas,...)

Revue numérique consultable à la BPI

debordements.fr

La maison cinéma et le monde. 3, Les années Libé : 1986-1991

Daney, Serge

POL, 2012

Suite de la publication des textes de Serge Daney non recueillis de son vivant, publiés pour l'essentiel dans le quotidien Libération. Ces chroniques portent sur les films qui sortent en salles chaque semaine et passent au crible les classiques diffusés à la télévision. Ce volume témoigne d'un engagement plus fort dans le décryptage de l'information, de la publicité et des médias.

À la BPI, niveau 2 : **791.02 DAN**

Front(s) populaire(s) Des artistes en lutte

L'Abécédaire de Gilles Deleuze : avec Claire Parnet et Qu'est-ce que l'acte de création ?

Boutagne, Pierre-André

Éditions Montparnasse, 2023

Nous sommes en 1988, Pierre-André Boutang filme l'entretien, sous forme d'abécédaire, de Gilles Deleuze avec Claire Parnet, son ancienne élève. DVD 1 : A à F ; DVD 2 : G à M ; DVD 3 : N à Z, avec en complément la conférence donnée par Gilles Deleuze à la FEMIS : "Qu'est-ce que l'acte de création ?", dans le cadre des Mardis de la fondation, le 17 mars 1987. Dans cette conférence de 46 minutes, Gilles Deleuze analyse cinq points : Avoir une idée au cinéma, Adapter un roman au cinéma, La dissociation voir-parler au cinéma, La société de contrôle et l'information, Résistance et création.

À visionner à la BPI, niveau 2 – Espace films

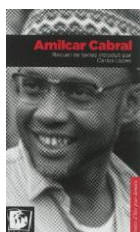
Les années 70, un âge d'or des luttes ?

Mathieu, Lilian

Textuel, 2010

Cette synthèse propose de revisiter les différents mouvements sociaux emblématiques des années 1970 pour en saisir les enjeux, formes et acquis, puis de réfléchir, dans une perspective contemporaine, aux principaux enseignements que ces combats passés peuvent apporter aux luttes du présent.

À la BPI, niveau 3 : **305.32 MAT**

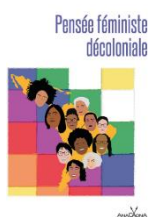
Amilcar Cabral : recueil de textes

Cabral, Amilcar

Cetim, 2013

A l'occasion des 40 ans de la mort du fondateur du mouvement pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, assassiné le 20 janvier 1973, cette sélection de textes et discours rappelle sa contribution à l'émancipation africaine et témoigne de la pertinence de sa pensée. Il y aborde notamment le rôle de la culture, de la bourgeoisie locale et de l'unité dans les mouvements d'indépendance.

À la BPI, niveau 3 : **964.4 CAB**

Pensée féministe décoloniale

Carneiro, Sueli

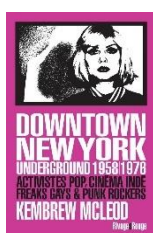
Anacanoaéditions, 2022

Quinze contributions d'Amérique du Sud, centrale et caribéenne

interrogent les concepts du genre, du patriarcat et du développement.

Les auteures mettent en lumière la nécessité de défendre un féminisme communautaire et autochtone, un écoféminisme, une nouvelle conception des droits humains ou encore un nouveau véganisme.

À la BPI, niveau 3 : **300.11 PEN**

Downtown New York underground : activistes pop, cinéma indé, freaks gays & punk rockers

McLeod, Kembrew

Éditions Payot et Rivages

Un panorama de la culture underground new-yorkaise des années 1950 à 1970, couvrant les domaines de la musique, du théâtre, des performances artistiques, de la peinture et du cinéma.

À la BPI, niveau 2 : **780.65(091) DOW**

Penser dans un monde mauvais

Lagaserie, Geoffroy

Presses universitaires de France, 2017

Une réflexion sur l'engagement de l'intellectuel : tout auteur doit se demander comment, par sa pratique, ne pas participer à la reproduction d'un monde traversé par des systèmes de domination et de violence. Des analyses sur l'autonomie de la culture, la valeur du savoir et de la vérité, le rapport de l'intellectuel aux luttes, la conception d'une pratique de connaissance oppositionnelle, etc.

À la BPI, niveau 3 : **301.8 LAG**

Festival Parlé #7 Perpétuer le monde

Festival parlé 1, Festival parlé 2, Festival parlé 3, Festival parlé 4

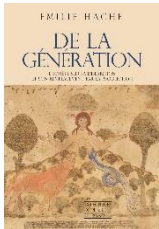
Bizern, Catherine

Les éditions de l'œil, 2021, 2022, 2023

Recueils de contributions consacrées au genre du documentaire cinématographique. Ces textes viennent enrichir les tables rondes organisées à Paris dans le cadre du Festival parlé,

À la BPI, Niveau 2 : **791.2 FES**

L'écoféminisme

La génération : enquête sur sa disparition et son remplacement par la production

Hache, Emilie

Éditions La Découverte, 2024

Une réflexion philosophique sur l'évolution d'une société genrée vernaculaire patriarcale à une société asexuée sexiste patriarcale. L'auteure prend pour point de départ la Grèce antique, où les femmes ont leurs propres tâches. Elle montre comment le christianisme a imposé une domination masculine puis évoque l'impact de la chasse aux sorcières.

À la BPI, Niveau 3 : **115.1 HAC**

Le féminisme ou la mort

Eaubonne, Françoise d'

Le passager clandestin, 2020

Un manifeste sur l'oppression patriarcale des femmes et l'exploitation capitaliste de la planète qui ont pour origine les mêmes mécanismes de domination et doivent être combattus ensemble. Paru initialement en 1974, c'est dans cet essai que l'auteure théorise le concept d'écoféminisme.

À la BPI, Niveau 3 : **300.11 EAU**

Ecologie et féminisme : révolution ou mutation ?

Eaubonne, Françoise d'

Libre et Solidaire, 2018

Essai sur l'écoféminisme, à la fois une philosophie, une éthique et un mouvement né de la conjonction de deux courants du monde moderne : l'écologie et le féminisme. L'auteure remet en question la notion de croissance économique et démographique, dénonçant le capitalisme, comme stade ultime du patriarcat.

À la BPI, Niveau 3 : **300.11 EAU**

Une guerre mondiale contre les femmes : des chasses aux sorcières au féminicide

Federici, Silvia

La Fabrique éditions, 2021

L'auteure décrit les enjeux liés à la chasse aux sorcières, en associant ce pan de l'histoire à la genèse du capitalisme, à la domination des femmes ainsi qu'à la destruction de la nature. Elle étudie le retour de la chasse aux sorcières en Inde et en Afrique et rappelle que les sorcières sont des femmes qui développent un rapport à la nature, au langage, au corps et à la sexualité.

À la BPI, Niveau 3 : **300.1 (091)**

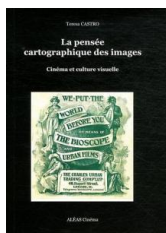
Des paillettes sur le compost : écoféminismes au quotidien

Bahaffou, Myriam

Le passager clandestin, 2024

La chercheuse en philosophie et militante montre que c'est dans les situations les plus triviales que les écoféminismes peuvent se déployer comme stratégies politiques. Convoquant Donna Haraway, Roland Barthes, Audre Lorde ou les guerrières du Rojava, elle révèle la manière dont l'idéologie écoféministe, loin d'être une science désincarnée, est en prise directe avec la réalité.

À la BPI, Niveau 3 : **300.11 BAH**

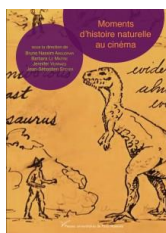
La pensée cartographique des images : Cinéma et culture visuelle

Castro, Teresa

Aléas, 2011

Ce livre explore trois formes d'images particulières : les panoramas, les vues aériennes et les atlas. Chacune d'entre elles a fait l'objet de manifestations cinématographiques variées, sources d'une culture visuelle universelle.

À la BPI, Niveau 3 : **911.11 CAS**

Moments d'histoire naturelle au cinéma

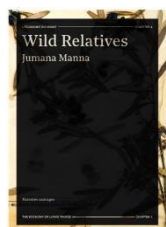
Abouddrar, Bruno Nassim ; Castro, Teresa

Presses universitaires de Paris Nanterre, 2024

Une série d'analyses sur la représentation de moments de l'histoire naturelle au cinéma, et des libertés prises dans le cadre du scénario, avec notamment le motif récurrent de la redéfinition du vivant.

À la BPI, Niveau 2 : **791.01 MOM**

Rétrospective Jumana Manna

Parentés sauvages : l'économie du vivant, chapitre 4

Wild relatives : the economy of living things, chapter 4

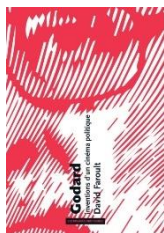
Exposition. Bordeaux, CAPC-Musée d'art contemporain. 2017. 2018

Exposition. Nogent-sur-Marne, Maison d'art Bernard Anthonioz. 2017. 2018

Dans ce dernier chapitre du cycle des expositions programmées dans le cadre de Satellite 10, l'oeuvre de la vidéaste palestinienne s'inscrit dans un travail sur les rapports hiérarchiques dans les transactions des graines. Elle prend l'exemple de deux banques de graines distantes, l'une dans l'océan Arctique et l'autre au Liban et suit le parcours des semences.

À la BPI, Niveau 2 : **70"20" MANN.J 1**

Palestine : Formes de refus

Godard : inventions d'un cinéma politique

Faroult David

Amsterdam, Les Prairies ordinaires, 2018

Dans les années autour de 1968, le cinéaste se politise, engageant son travail au service de politiques d'émancipation, mais sans jamais abandonner le cinéma à un utilitarisme militant. Les inventions esthétiques des films réalisés au cours de ces années, leur fortune ou leurs limites, sont analysées.

À la BPI, Niveau 2 : **791.6 GODA 2**

Mural

Darwich, Mahmoud

Actes Sud, 2003

Ce poème, qui rappelle les hymnes éternels de l'Orient ancien, évoque le dépérissement des êtres et leur désir d'éternité.

À la BPI, Niveau 2 : **892.7 PALE DARW 4 GI**

La Revue Documentaires n°19 - Palestine/Israël. Territoires cinématographiques Juin 2025

Comment rendre compte du travail filmique et des questions soulevées par des cinéastes traitant du conflit entre La Palestine et Israël ?

D'autres démarches de création, en particulier la photographie, documentent aujourd'hui les tensions géo-politiques visibles dans les paysages déchirés.

À la BPI, Niveau 2 : **791(0) DOC 13**

Israéliens, Palestiniens. Les cinéastes témoignent

Janine Halbreich-Euvrard & Carol Shyman

Riveneuve, 2015

Les auteures donnent la parole à une vingtaine de cinéastes palestiniens et israéliens. Ils témoignent de leurs aspirations, leurs désespoirs et leurs espérances.

À la BPI, Niveau 2 : **791(57) HAL**

Rétrospective Luke Fowler

Luke Fowler

Bradley, Will ; Comer, Stuart ; Folwer, Luke

Texte de Will Bradley, entretien entre Luke Fowler et Stuart Comer.

Les Presses du Réel, 2009

Première publication d'envergure consacrée à Luke Fowler : une vue d'ensemble de son œuvre, avec de nombreuses illustrations en couleur, un entretien et un essai.

Luke Fowler (né en 1978) est une figure centrale de la scène artistique de Glasgow. Ses collages cinématographiques rompent avec les approches conventionnelles du film biographique ou documentaire. Souvent assimilés au mouvement du *British Free Cinema*, en prise avec la réalité de l'Angleterre des années 1950, les films de Fowler refusent tout commentaire didactique et toute continuité narrative, au profit d'éléments sonores impressionnistes et d'effets de montage qui rendent compte formellement des logiques et des esthétiques des sujets et des peuples qu'il étudie.

À la BPI, Niveau 2 : **791.24 FOLW** (Bientôt disponible)

Un site consacré au travail du cinéaste : filmographie, presse, vidéo

luke-fowler.com

Le Cinéma est à nous

Le cinéma de banlieue : représentation des quartiers populaires ? : enjeux d'un cinéma entre réalité et fantasme

Grodner, Manon

l'Harmattan, 2020

Une étude consacrée au débat sémantique autour du genre cinématographique appelé cinéma de banlieue, dont les films sont souvent à la jonction entre le documentaire et la fiction. L'auteure étudie le sujet à travers des questions d'actualité comme les enjeux de la représentation, les stigmates sociaux, le racisme, l'égalité des chances, la politique de la ville et la promotion de la diversité.

À la BPI, Niveau 2 : **791.045 GRO**

Ce que peut le cinéma : conversations

Périot, Jean-Gabriel, Brossat, Alain

Une réflexion sur ce que le septième art peut dire de l'histoire, de la mémoire et de la politique. Les expériences du cinéaste et les observations du philosophe donnent une analyse du travail cinématographique et interrogent sur le pouvoir de l'image.

À la BPI, Niveau 2 : **791.24 PER**

LE POLYGONE ÉTOILÉ

Le Polygone étoilé a posé comme fondation de sa présence dans le quartier le partage du cinéma entre auteur-es et habitant-es. Des ateliers cinématographiques sont menés par des cinéastes depuis 20 ans. Ils et elles ne sont pas des « professionnel·les de la pédagogie ». Ce qui est visé là, c'est le renouvellement de gestes initiés par l'éducation populaire, c'est l'échange et la liberté qui s'inventent dans la création collective.

polygone-etoile.com

Périphérie CINÉMA DOCUMENTAIRE

Périphérie soutient la création et la diffusion du cinéma documentaire depuis 1983.

Installée en Seine-Saint-Denis, l'association a été créée par deux cinéastes, Jean-Patrick Lebel et Claudine Bories. Dès l'origine, son action a consisté à soutenir la création par l'intermédiaire d'une aide en industrie et en moyens techniques.

peripherie.asso.fr/

**cinémathèque idéale
des banlieues du monde**

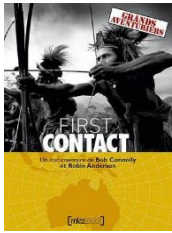
La Cinémathèque idéale des banlieues du monde s'attache à raconter les périphéries à travers des regards multiples. Elle

souligne et attire l'attention sur la richesse des formes produites autour des « banlieues du monde » et montre la singularité des démarches cinématographiques habituellement rangées sous le terme valise de « films de banlieue ».

cinematheque-ideale-des-banlieues-du-monde.com

Films primés au festival Cinéma du réel disponibles en visionnage à la Bpi

1983

First contact

Anderson, Robin ; Connolly, Bob

1982, 52 min

Prix du Cinéma du réel ex aequo.

En 1930, de jeunes frères chercheurs d'or quittent l'Australie pour la Nouvelle-Guinée. Ils y découvrent les Papous. Caméra à la main, ils filment les réactions de ce peuple confronté pour la première fois à l'homme blanc. Cinquante ans plus tard, Bob Connolly et Robin Anderson partent pour la Nouvelle-Guinée et montrent à quelques Papous et à l'un des trois frères, le film de ce premier contact. Chacun commente le souvenir de ce face à face insolite.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://catalogue.bpi.fr/fr/document/ark:/34201/nptfl0000179980>

2009

Below Sea Level / Sous le niveau de la mer

Rosi, Gianfranco

2008, 115 min

Grand Prix

Située au milieu du désert californien et 35 mètres sous le niveau de la mer, l'ancienne base militaire de Slab City est aujourd'hui un vaste camp de caravanes, de mobil homes et d'épaves de bus. Ce campement sans eau, sans électricité, sans règles n'est pourtant pas une communauté de hippies. Les hommes et les femmes qui y vivent, qu'on ne connaît que par leurs surnoms, sont des écorchés de la vie. Suite à un accident de parcours, ils sont venus chercher dans ce décor aride la quiétude que la vie leur refusait.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://catalogue.bpi.fr/fr/document/ark:/34201/nptfl0000971111>

California company town

Schmitt, Lee Anne

2012, 76 min

Mention spécial Prix des bibliothèques

California Company Town pose un regard interrogateur sur le paysage des villes californiennes délaissées par les industries qui les ont créées - jadis villes prospères, aujourd'hui hantées par le déclin de la promesse américaine.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://catalogue.bpi.fr/fr/document/ark:/34201/nptfl0001180797>

2010

Les Films rêvés

Pauwels, Eric

2009, 180 min

Prix des Bibliothèques

Un jour, un cinéaste fait un rêve. Il rêve qu'il fait un film qui contiendrait tous les films qu'il a rêvés de faire. Tous les films inachevés, tous les essais tentés et abandonnés ou refusés, tous les projets impossibles se retrouveraient en un film construit à la manière d'un rêve, immense fresque de l'inabouti et de l'impossible...

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/les-films-reves>

La Bocca del lupo / La Gueule du loup

Marcello Candeo, Pietro

2009, 68 min

Prix international de la Scam

Enzo a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux d'une prison. Multirécidiviste, le gangster Sicilien y a pourtant trouvé l'amour, et une forme de salut, grâce à la poésie. C'est son portrait que dessine Pietro Marcello, restitué par bribes, comme autant de morceaux d'une vie brisée, et celui de cette population marginale des quartiers Génois de Croce Bianca, Via Prè, Sottoripa, dédale de ruelles coupe-gorge. C'est aussi le récit d'une histoire d'amour hors du commun, nourrie de la longue attente d'un paradis simple où l'on peut enfin vivre ses moments perdus.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://catalogue.bpi.fr/fr/document/ark:/34201/nptfl0001030807>

2011

La Mort de Danton

Diop, Alice

2010, 64 min

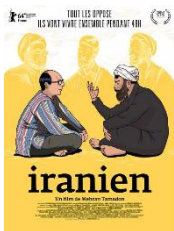
Prix des bibliothèques

Steve a 25 ans et vit en banlieue parisienne. Il passe ses journées à tenir les murs de la cité avec ses amis, faisant défiler les joints et les chimères. Un jour, à l'insu de ses camarades, il décide de s'inscrire au cours Simon, l'une des écoles d'art dramatique les plus prestigieuses en France. Dès lors, Steve emprunte chaque jour le RER B pour rejoindre Paris et suivre ses cours de théâtre. Cette difficile métamorphose prend le tour d'une transgression sociale et géographique pleine d'audace.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-mort-de-danton>

2014

Iranien

Tamaddon, Mehran

2013, 105 min

Grand Prix

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamaddon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ?

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/iranien>

2015

Une partie de nous s'est endormie

Moreau, Marie

2014, 46 min

Mention spéciale du Prix des bibliothèques

Un accueil de nuit. Des voix alcoolisées. Nous suivons un homme, à son invitation, dans les ruelles d'une vieille ville. Il parle de la rue, de l'alcool, des difficultés à tenir ses choix dans un contexte hostile, du film en train de se faire, de ses rêves. La parole est rythmée par la marche. Ce film a obtenu une mention du jury des bibliothèques au Festival Cinéma du Réel 2015.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://vod.mediatheque-numerique.com/films/une-partie-de-nous-sest-endormie>

Une jeunesse allemande

Périot, Jean-Gabriel

2015, 93 min

Prix international de la Scam

La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d'extrême gauche, également surnommée "la bande à Baader" opère en Allemagne dans les années 70. Ses membres, qui croient en la force de l'image, expriment pourtant d'abord leur militantisme dans des actions artistiques, médiatiques et cinématographiques. Mais devant l'échec de leur portée, ils se radicalisent dans une lutte armée, jusqu'à commettre des attentats meurtriers qui contribueront au climat de violence sociale et politique durant "les années de plomb".

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/209/une-jeunesse-allemande>

2016

Long Story Short

Bookchin, Natalie 2016, 42 min

Grand Prix

"Ce que c'est de vivre avec des ressources limitées" : avec pudeur mais bien en face, la centaine d'interviewés que Natalie Bookchin a filmés en Californie dans des soupes populaires, des foyers ou des centres d'alphabétisation racontent la pauvreté aux États-Unis, les façons de vivre avec et, peut-être, de s'en sortir.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://catalogue.bpi.fr/fr/document/ark:/34201/nptfl0001408775>

2017

Maman Colonelle

Dieudo Hamadi,
2016, 72 min

Grand Prix

La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait de cette femme d'un courage et d'une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en République démocratique du Congo.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/770/maman-colonelle>

2020

Makongo

Sabin Ngaïbino, Elvis

2020, 72 min

Prix international de la SCAM et Prix des bibliothèques

André et Albert, deux jeunes pygmées Aka, ont un rêve: alphabétiser les enfants des villages alentour. Chaque après-midi, ils parcourent des sentiers sinueux, un tableau sur l'épaule et des ardoises dans un sac, pour rencontrer leurs élèves de la forêt.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/2430/makongo>

2022

Nous, étudiants !

Fariala, Rafiki

2022, 82 min

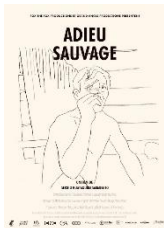
Prix des bibliothèques

Nestor, Aaron, Benjamin et Rafiki sont étudiants en licence d'économie à l'université de Bangui. Naviguant entre les salles de classe surpeuplées, les petits jobs qui permettent aux étudiants de survivre, la corruption qui rôde partout, Rafiki nous montre ce qu'est la vie des étudiants en République centrafricaine, une société brisée où les jeunes continuent de rêver à un avenir meilleur pour leur pays.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/3219/nous-etudiants>

2023

Adieu Sauvage

Guataquira Sarmiento, Sergio

2023, 92 min

Prix des bibliothèques

Le réalisateur Sergio Guataquira Sarmiento retourne en Colombie pour réaliser un film sur une épidémie de suicides dans les communautés amérindiennes. C'est l'occasion pour lui de renouer avec ses racines oubliées.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/2937/adieu-sauvage>

2024

Direct Action

Cailleau, Guillaume ; Russell, Ben

2024, 212 min

Grand Prix

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.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/3515/direct-action>

Resonance Spiral

César, Filipa ; de Pina , Marinho,
2024, 92 min

Prix des bibliothèques, Cinéma du réel 2024

La Mediateca Onshore à Malafo, un village de Guinée-Bissau, est un lieu d'archives et un cercle consacré aux pratiques agro poétiques. Tandis qu'un enregistrement d'Amilcar Cabral évoque le féminisme, les réalisateurs évoquent dans la mangrove les contradictions liées à la représentation de la communauté.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/3502/resonance-spiral>

2025

Loin de moi la colère, de Joël Akafou, 2024, 85 min

Prix des jeunes et Prix des bibliothèques

Il y a eu de nombreux morts au village de Ziglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pendant la guerre civile de 2011. Ayant trop attendu la justice d'État, Josiane, dite Maman Jo, une femme autochtone qui a perdu plusieurs membres de sa famille, a décidé de prendre en main le destin du village en créant un espace de parole pour les femmes.

Consultable à la Bpi, Niveau 2, Cinéma-Littérature

<https://www.lesyeuxdoc.fr/film/3496/lain-de-moi-la-colere>