

RENCONTRES NATIONALES 2024 PROGRAMME CASTELNAUDARY

Avec le soutien de

Organisé par

En partenariat avec

L'ARCHIPEL DES LUCIOLES

4 rue Doudeauville
75 018 Paris
www.archipel-lucioles.fr
info@archipel-lucioles.fr
09 72 21 77 27

L'ÉQUIPE

Charlotte Carbo
Coordinatrice Collège au cinéma
charlotte@archipel-lucioles.fr

Olivier Demay
Coordinateur formation et transmission
olivier@archipel-lucioles.fr

Carol Desmurs
Coordinatrice Passeurs d'images
carol@archipel-lucioles.fr

Mathias Fourcade
Assistant ressources et édition
mathias@archipel-lucioles.fr

Nando Gizzi
Coordinateur recherche et développement
nando@archipel-lucioles.fr

Elodie Grévin
Responsable des affaires administratives
et financières
elodie@archipel-lucioles.fr

Guillaume Grabowski
Chargé des projets web
guillaume@archipel-lucioles.fr

Delphine Lizot
Déléguée générale
delphine@archipel-lucioles.fr

Eva Morand
Coordinatrice Temps scolaire 1er degré
(MAC/EEC)
eva@archipel-lucioles.fr

Lucile Nommay
Coordinatrice Éducation aux images (Des
cinés, la vie !)
lucile@archipel-lucioles.fr

Christina Perez Tarkowska
Responsable communication
christina@archipel-lucioles.fr

Hugo Pinel
Chargé de communication
hugo@archipel-lucioles.fr

Nadège Roulet
Responsable ressources et édition
nadège@archipel-lucioles.fr

UNE PUBLICATION DE L'ASSOCIATION NATIONALE L'ARCHIPEL DES LUCIOLES

4, rue Doudeauville
75 018 Paris
09 72 21 77 27
www.archipel-lucioles.fr

Sauf mention particulière, toute
reproduction partielle ou totale des
informations diffusées dans cette
publication de L'Archipel des Lucioles
est autorisée sous réserve d'indication
de la source.

Copyright © 2024

dans le cadre de

Les Rencontres nationales sont le
rendez-vous professionnel de l'année
pour les coordinateur-rices des
dispositifs scolaires (*Maternelle au
cinéma, École et cinéma, Collège
au cinéma*) et du dispositif *Passeurs
d'images*. Elles offrent des temps de
formation et de réflexion à un réseau
de professionnel-les : conférences,
projections de films, tables rondes,
masterclass, etc. Elles sont aussi
un moment de rencontre avec les
partenaires institutionnels.

directrice de la publication

Stéphanie Dalfeur, présidente de
l'association L'Archipel des Lucioles

responsable de la publication

Delphine Lizot, déléguée générale de
l'association L'Archipel des Lucioles

conception graphique

Christina Perez Tarkowska

Hugo Pinel pour l'affiche des Rencontres
nationales.

avec le soutien de

Ministère de la Culture

Ministère de l'Éducation nationale

Agence nationale pour la cohésion des
territoires (ANCT)

Centre national du cinéma et de
l'image animée (CNC)

en partenariat avec

Cinéma Véo

Ville de Castelnaudary

Cinem'Aude

La Trame

Occitanie Films

DSDEN 11

Département de l'Aude

DAAC de Montpellier

DRAC Occitanie

Office de tourisme de Castelnaudary

Programme

Rencontres nationales 2024

ÉDITO

Bouleversements

Des mouvements majeurs de la culture et de la société traversent de façon de plus en plus profonde les métiers de l'éducation aux images et les préoccupations de l'ensemble des réseaux en général. Pour n'en citer que quelques-uns (ceux que l'on a décidé de traiter directement comme axes thématiques de cette édition des Rencontres nationales) : la question de la participation active des publics et de la prise en compte des goûts et des pratiques des jeunes ; le besoin de représentations et d'espaces de plus en plus égalitaires fondés sur des modèles alternatifs aux systèmes de domination (ethnique, de genre, d'orientation affective et sexuelle, sociale).

Cela ne pourrait pas être autrement : le contact étroit avec, d'une part, les faits de création et, d'autre part, la jeunesse dans tous ses états, conduit le secteur de l'éducation aux images à être un « sismographe » hyper-sensible, un point d'observation et d'expérience privilégié des questions les plus prégnantes du monde dans lequel on vit.

Dans la mesure où ils engendrent une prise de conscience nouvelle et déterminent une remise en question de certains acquis (de certaines notions, de certaines méthodologies...), ces grands questionnements peuvent agir avec la force et sous la forme de véritables bouleversements.

Mais dans l'exercice de nos métiers, cette possibilité – la possibilité d'être ou de sentir bouleversé.es – ne nous arrive pas que de l'extérieur : chaque nouveau film qui intègre les catalogues des dispositifs, chaque année, exprime ce même pouvoir, ouvre cette même voie, par la radicalité de son propos artistique et par la force avec laquelle il résonne avec nos histoires personnelles et collectives.

C'est pour cette raison aussi que la présentation des nouveaux titres et la place centrale des catalogues dans les dispositifs,

ainsi que les rencontres avec les œuvres et leurs auteur.es, reviendront également comme un axe majeur du programme des Rencontres.

Soulèvements

Ces grands mouvements de la culture et de la société, et les grands mouvements de l'esprit qu'induisent chez nous les films, ne produisent pas seulement des sentiments, des gestes et des faits de « bouleversement » : en effet, si on décide de les accepter et les suivre, d'en devenir partie prenante et ne pas les subir, ou au moins d'essayer de les regarder et de les comprendre sincèrement, on peut espérer trouver dans ces mouvements des forces et des raisons de « soulèvement ».

Se soulever, comme le rappelle Judith Butler, est un verbe qui repose avant tout « sur l'idée de se lever et de se dresser » ; et encore, selon Georges Didi-Huberman, « on se soulève d'abord en exerçant son imagination [...] Se soulever s'espère : s'imagine, se tend vers le futur. »

Le programme des Rencontres a (aussi) cette ambition : offrir à nous toutes et tous la possibilité d'un bouleversement qui se transforme en force et raison renouvelées pour s'élever, se relever, se soulever.

Faire réseau – Devenir communauté

Ce n'est pas une trajectoire individuelle. Ça ne peut pas l'être, et il n'y a pas intérêt qu'il le soit.

Pour le dire encore avec les mots de Judith Butler, c'est la capacité d'un « groupe d'émerger, de se déplacer en nombre et, ce faisant, de monter en puissance, d'une

puissance toute populaire. »

C'est notre force en tant que réseau : la force qui nous permet de faire face aux défis que les dispositifs qu'on porte et qu'on défend sont en train de connaître ces dernières années, comme ceux liés aux difficultés économiques montantes et aux différentes réformes que l'Éducation nationale décide de mettre en place.

Des bouleversements, encore, même si de tout autre genre.

Faire réseau est ce qui rend les Rencontres un espace et un moment politique, aussi, notre démarche, une « marche » en quelque sorte : porter une voix collective, chercher des solutions communes, s'inspirer les uns des autres, rester soudé.es et travailler ensemble d'un territoire à l'autre.

Finalement, comme tous les ans, se rassembler – différent.es comme nous le sommes : temps scolaire, hors temps scolaire ; coordinations et institutions ; professionnel.les du cinéma, de l'Éducation nationale ou du champ socio-culturel ; artistes et auteur.es – avec l'horizon de faire communauté, de devenir communauté.

À L'Archipel des lucioles cela nous semble de plus en plus urgent – mais aussi, il nous apparaît comme une perspective humaine et professionnelle extrêmement enthousiasmante.

L'Équipe de
l'Archipel des lucioles

mardi 26 novembre

10h

→ Cinéma Véo - salle 3

réunion de présentation

avec les nouveaux-elles coordinateur-rices temps scolaire

9h30

→ Cinéma Véo - salle 2

projection

Les Filles au Moyen Âge (Hubert Viel, 2015, 88 min)

En présence de public scolaire

12h30

→ Théâtre des 3 Ponts

Accueil des participant-es

13h30

→ Théâtre des 3 Ponts

Ouverture officielle

14h - 16h

→ Théâtre des 3 Ponts

table ronde

L'actualité des dispositifs avec les partenaires institutionnels

16h30 - 18h30

→ Théâtre des 3 Ponts

table ronde

Qu'apportent (ou que peuvent apporter) les droits culturels à l'éducation aux images ?

→ **Ouverture** par Marie Ducellier, anthropologue et chercheuse.

→ **Discussion** avec Fabrice Caparros (directeur de Cinem'Aude), Éric Fourreau (ingénieur culturel et éditeur, édition de L'Attribut) et Fanny Tuchowski (chercheuse et plasticienne, La Trame).

19h

→ Cinéma Véo - salle 1

expérience

La Traversée (Florence Mialhe) du point de vue des jeunes...

Présentation d'actions menées par Occitanie films autour du film. En présence de la réalisatrice Florence Mialhe.

19h30 - 20h30

→ Cinéma Véo - salle 1

lecture-animée

animée en direct par Florence Mialhe

21h

→ La Halle aux grains

Dîner pris en commun

mercredi 27 novembre

9h

→ Théâtre des 3 Ponts

présentation

des nouveaux films et promenades guidées à travers les catalogues. Présentation de Nanouk-Maternelle.

9h

→ Cinéma Véo - salle 2

masterclass - projection

Décoloniser les regards

Leçon de cinéma avec Rosine Mbakam.

12h - 14h

→ Restaurants partenaires et Musée du Présidial

Déjeuner et visite de l'exposition de Florence Mialhe (sur inscription par groupe).

axe féminisme et cinéma

14h - 18h

→ Théâtre des 3 Ponts

table ronde

La création cinématographique

comme vecteur de transformation
Avec Ariane Labeled (actrice et réalisatrice), Guslagie Malanda (actrice et curatrice d'art), Rosine Mbakam (réalisatrice). Modérée par **Léon Cattan**, rédactrice en chef de Sorociné.

table ronde

Une pédagogie de l'image en renouvellement

· Avec Nicole Fernández Ferrer (co-présidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir), Valérie Guillaudot (réalisatrice et membre du Collectif Caméra au poing) et Peggy Vallet (directrice et programmatrice du cinéma Le Luxy à Ivry).
· Modérée par **Isabelle Bourdon**, conseillère Cinéma et audiovisuel, DAAC Académie de Créteil.

18h45 - 20h45

→ Cinéma Véo - salle 1

projection-débat

du documentaire *À corps perdus*, un film de Magali Chapelan.

· En présence de la réalisatrice
· Discussion animée par **Nicole Fernández Ferrer**, co-présidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.

21h

→ La Halle aux grains

Dîner pris en commun avec animation festive

PROLONGATIONS

Pour la soirée du jeudi, nous avons conçu des temps « bonus » pour les participant-es restant sur place une soirée de plus. Ces séances spéciales sont également ouvertes aux publics de Castelnaudary.

jeudi 28 novembre

9h-12h

ateliers

Détails p. 30-33.

12h - 14h

→ Restaurants partenaires et Musée du Présidial

Déjeuner et visite de l'exposition de Florence Mialhe (sur inscription par groupe).

14h - 16h30

→ Théâtre des 3 Ponts

Imaginaires cinématographiques, initiatives d'éducation aux images et cultures du sport : regards croisés

projections

· *Le Gymnase*, une scène d'Olga - Résidence Émergence (Elie Grappe, 2018, 11 min)
· *Niveau Zéro, Histoire de nul-les en sport* (Cecilia de Arce, 2024, 24 min).

discussion

· Avec **Antonin Crozet** (programmeur et animateur, Fédération des Ciné-clubs de la Méditerranée), **Cecilia de Arce** (réalisatrice) et **Elie Grappe** (réalisateur).
· Modérée par **Mariana Agier**, assistante de gestion à MK2, critique de cinéma et directrice de publication de Sorociné.

16h30 - 17h

→ Théâtre des 3 Ponts

clôture des Rencontres nationales

18h - 18h30

→ Cinéma Véo - salle 1

ciné-concert

Papillon, un film de Florence Mialhe. Avec un groupe d'élèves de l'école de musique de Castelnaudary et en présence de la réalisatrice.

20h30

→ Cinéma Véo

avant-première

Château Rouge, un film d'Hélène Milano en présence de la réalisatrice.

axe sport et cinéma

axe droits culturels

mardi
26.11

PROJECTION-DÉBAT

Les Filles au Moyen Âge

d'Hubert Viel

26 novembre

9h30-12h

Cinéma Véo

Salle 2

En présence de
public scolaire

Synopsis - Bercés par le récit d'un vieil homme érudit, des enfants d'aujourd'hui se retrouvent transportés au Moyen Âge. Dans ces histoires, les garçons sont des rois, des moines et des chevaliers - les filles, des conquérantes, des savantes, des héroïnes. Se dévoile alors un Moyen Âge méconnu ou oublié, où les filles tiennent tête aux garçons et n'ont de cesse de s'émanciper.

Derrière le jeu de rôle grandeur nature, une mise en abîme savoureuse et critique des rapports femmes-hommes.

Une comédie qui mélange lectures, faits avérés, références culturelles d'Occident avec le plaisir simple et joyeux d'incarner un personnage historique face caméra. Une force venue de l'enfance, qui désarçonne bien des adultes, jusque dans le comité de choix des films d'École et cinéma : que faire de ce film, à quels élèves le montrer, et comment ?

Les Filles au Moyen Âge

France | 2015 | 88min | comédie en costumes

| couleur et noir et blanc

réalisation Hubert Viel

avec Chann Aglat, Léana Doucet, Malonn

Lévana, Michel Donsdale.

distribution Potemkine Films

sortie janvier 2016

coordinatrice

→ Après des études universitaires en Esthétique et Histoire du cinéma, **Hélène Hoël** s'est tournée vers la diffusion cinématographique et la médiation, avec des expériences en distribution, exploitation et en festivals. Elle rejoint en 2014, l'équipe du cinéma Le Concorde et du Festival international du Film de La Roche-sur-Yon, en tant que programmatrice jeune public, et coordonne les dispositifs *École et cinéma* et *Collège au cinéma* pour la Vendée.

médiateur et coordinateur

→ **Denys Clabaut** Montreur de films depuis 1988. Médiateur et intervenant. Coordinateur *Maternelle au Cinéma* et *École et Cinéma* dans l'Aude. « Ma devise : voir des images pour bien faire les images, faire des images pour mieux voir les images ».

AXE 1 - LES DROITS CULTURELS

Qu'apportent (ou que peuvent apporter) les droits culturels à l'éducation aux images ?

26 novembre

16h30 - 18h30

Théâtre des 3 Ponts

Le cadre des droits culturels invite depuis plusieurs années les professionnel·les de la culture, tous champs confondus, à une réinterrogation de leurs postures et pratiques vis-à-vis de leurs traditionnels « publics » et « non-publics ».

L'approche des droits culturels, ancrés dans les droits humains fondamentaux, remet en question les logiques traditionnelles d'« accès » et de « consommation » des biens culturels. Elle propose plutôt une vision où chaque personne dispose des droits, libertés et responsabilités à participer à la connaissance, la pratique, la diffusion et le développement des ressources culturelles, qu'elles soient ordinaires, quotidiennes ou officielles.

En s'attachant en priorité aux personnes, chacune étant reconnue comme « être de culture », les droits culturels impulsent de nouvelles relations entre les individus au moyen d'une mise en dialogue de toutes les cultures.

Face à la hiérarchisation et à la classification historiques des images dans le domaine de l'éducation à l'image (cinéma d'un côté, audiovisuel et numérique de l'autre), les droits culturels pourraient-ils représenter une ressource précieuse pour répondre aux nombreux défis de renouvellement de ce champ ? Comment envisager non plus l'opposition ou la séparation des différentes images et pratiques de l'image, mais plutôt leurs liens et leur mise en regard réciproque ? Ce temps d'échange aura pour objectif d'explorer les possibilités et les limites d'une telle rencontre.

→ **Marie Ducellier** est anthropologue, chercheuse postdoctorale au laboratoire du GEMASS (Sorbonne Université). Après une thèse sur les enjeux de rénovation de l'éducation à l'image au prisme des cultures juvéniles ordinaires, elle étudie les processus d'intermédiation dans les

projets culturels de territoire. Elle les interroge en tant que formes contemporaines de l'éducation populaire et s'intéresse à la manière dont elles contribuent au renouvellement démocratique des sciences et des savoirs.

Intervenant·es

directeur de Ciném'Aude

→ **Fabrice Caparros** est directeur de Ciném'Aude, association d'éducation populaire qui porte le cinéma sur 20 salles du département de l'Aude depuis 1984 avec une programmation art et essai, des missions d'éducation à l'image et d'accès à la culture pour toutes et tous. Depuis 30 ans, il conduit toutes ces missions auprès du public. Investi dans plusieurs associations (AFCAE, GNCR) afin d'accompagner un cinéma de qualité, engagé pour les Audoises et Audois, il coordonne depuis plus de 10 ans le dispositif *Collège au cinéma*, faisant de ce dernier un pivot dans les objectifs de son association.

www.cinemaude.org

ingénieur culturel et éditeur

→ **Éric Fourreau** occupe depuis 30 ans différentes fonctions dans le domaine de la culture. Rédacteur en chef de plusieurs revues, il est lui-même l'auteur de trois ouvrages et dirige le livre *L'éducation artistique dans le monde*, paru en juin 2018. De 2008 à 2014, la ville de Toulouse fait appel à ses services pour plusieurs missions avant qu'il devienne conseiller culturel de la ville et la métropole. Depuis 2014, il accompagne de nombreuses collectivités locales et structures culturelles comme consultant. De 2019 à 2022, il anime l'Observatoire des droits culturels dans le Comminges. Depuis l'automne 2023, il accompagne la démarche du PETER du Grand Quercy autour des droits culturels. Au sein des éditions de l'Attribut qu'il fonde en 2004 et pour lesquelles il a édité une quarantaine de livres et organisé près d'une centaine de rencontres, il coordonne également le comité éditorial de NECTART, revue de réflexion sur les mutations culturelles et numériques (2015), DARD/DARD, revue sur la transition écologique et sociétale (2019) et PANARD, revue sur la culture du sport (2022).

www.editions-attribut.com

16h50 - 18h30

Discussion

Modérée par Marie Ducellier

docteure en Arts, Sciences de l'art et plasticienne

→ **Fanny Tuchowski** est Docteure en Arts, Sciences de l'art, plasticienne et chercheuse associée au LERASS. Elle a mené une thèse en art et santé ayant pour objectifs d'observer et d'analyser des ateliers artistiques menés par des artistes professionnel·les à destination de personnes dépistées fragiles. Ce contexte multipartenarial lui a permis de collaborer avec différentes entités : culturelles (centre chorégraphique, scène européenne de théâtre, etc.), institutionnelles (CHU, mairies, régions, etc.) et privées (fondation, mécénat). Sensibilisée aux « activités de coopération » (Becker, 1988, 1999), elle contribue, dans les projets de recherche-action, à la création de passerelles entre milieux académiques et extra-académiques. Elle oriente ses projets interdisciplinaires en direction des publics vulnérabilisés (milieu de soin, quartier prioritaire, apprentissage du français, milieu carcéral, personnes victimes de discriminations LGBT, etc.).

www.lerass.com

anthropologue et chercheuse

EXPÉRIENCE

La Traversée (Florence Miailhe) du point de vue des jeunes...

Présentation d'actions menées par Occitanie Films autour du film *La Traversée*

26 novembre

19h-19h30

Cinéma Véo

Salle 1

**Animée par
Occitanie Films**

Présentation d'actions menées par Occitanie Films (p. 49) autour du film *La Traversée*, réalisé par Florence Miailhe en grande partie en Occitanie, au studio de La Ménagerie, co-produit par Xbo films (près de Toulouse).

Un site pédagogique (latraversee.occitanie-films.fr) ainsi que plusieurs ateliers de réalisation menés sur le temps scolaire et hors temps scolaire illustreront l'accompagnement d'un film lié au territoire, en lien étroit avec les jeunes, les artistes et les dispositifs nationaux (*Lycéens et apprentis au cinéma*, *Passeurs d'images*, *Collège au cinéma*).

La Traversée

2021 | 84 min | film d'animation

réalisation Florence Miailhe

pays France, Allemagne, République tchèque

distribution Gebeka Films

sortie 29 septembre 2021

LECTURE ANIMÉE

Lecture-spectacle par Florence Miailhe

Performance lecture,
musique et peinture
animée en direct

26 novembre

19h30-20h30

Cinéma Véo

Salle 1

**Animée par
Florence Miailhe**

La peinture de Florence Miailhe (réalisatrice de *La Traversée* et *Papillon*) rencontrera la voix de Marion Bouvarel et les notes de Philippe Cataix.

Autour de l'univers du cirque, commun à ces trois artistes, l'accordéon et la lecture de textes issus d'univers littéraires, poétiques et cinématographiques accompagneront le geste de Florence Miailhe, qui peindra et animera en direct un personnage ou un motif issu de son film *La Traversée*.

réalisatrice

→ Florence

Miailhe, née en 1956 à Florence, est diplômée de l'École Nationale des arts décora-

tifs en gravure.

Elle débute comme maquettiste pour la presse et expose ses œuvres. En 1991, elle réalise son premier court métrage, *Hammam*, et développe un style unique en animation avec des techniques de peinture, pastel ou sable, directement sous la caméra.

Récompensée dans de nombreux festivals, elle reçoit notamment le César du meilleur court métrage en 2002 pour *Au Premier dimanche d'août*. Elle enseigne également dans plusieurs écoles d'animation.

actrice

→ Actrice dans *Les Ogres* de Léa Fehner, **Marion Bouvarel** a fondé avec François Fehner L'Agit,

compagnie de théâtre itinérant, basée à Toulouse. Leur chapiteau a circulé partout en région, en France et à l'étranger où ont été représentées des pièces contemporaines et des créations.

comédien et compositeur

→ Philippe

Cataix est comédien, musicien et compositeur.

Il fait partie de formations musicales avec un répertoire de chansons originales ou de mise en musique de poésies et il a composé la bande originale du film *Les Ogres* de Léa Fehner.

mercredi
27.11

27 novembre
9h - 12h
Théâtre des 3 Ponts

Présentation des nouveaux films et promenades guidées à travers les catalogues.

Présentation Nanouk-Maternelle.

Maternelle au cinéma

• *Piro Piro*
Programme de 6 courts métrages d'animation, Corée du sud, 40 min.

• *La Naissance des oasis*
Programme de 4 courts métrages d'animation, 41 min.

• *La Baleine et l'escargote*
Programme de 3 courts métrages d'animation, 40 min.

• *Entrez dans la danse*
Programme de 5 courts métrages constitué en partenariat avec L'Agence du court métrage, 33 min.

École et cinéma

• *À vol d'oiseaux*
Programme de 3 courts métrages d'animation, 57 min.

• *Capitaines !*
Programme de 2 courts métrages d'animation, 52 min.

• *Sirocco et le royaume des courants d'air*
de Benoît Chieux, France, 2023, 80 min.

• *Linda veut du poulet*
de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, France/Italie, 2023, 76 min.

• *Portraits d'Alain Cavalier*
Une sélection de 4 courts métrages de Alain Cavalier, France, 1987/1990, 55 min.

Collège au cinéma

• *The Quiet girl*
de Colm Bairéad, Irlande, 2023, 95 min.

• *Le Dernier été de la Boyita*
de Julia Solomonoff, Argentine/ Espagne/France, 2010, 90 min.

• *The Strong Man*
de Franck Capra, États-Unis, 1926, 75 min.

• *Bandits à Orgosolo*
de Vittorio De Seta et Vera Gherrarducci, Italie, 1963, 97 min.

• *Nos Soleils*
de Carla Simón et Arnau Vilaró, Espagne/Italie, 2023, 120 min.

• *Suzume*
de Makoto Shinkai, Japon, 2022, 122 min.

• *Edward aux mains d'argent*
de Tim Burton, États-Unis, 1990, 105 min.

• *Proxima*
de Alice Winocour, France, 2019, 107 min.

• *Linda veut du poulet*
de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, France/Italie, 2023, 76 min.

• *Arizona Junior*
de Jøel Coën et Ethan Coën, États-Unis, 1987, 94 min.

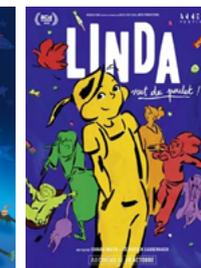
.....

Avec les concours des membres des comités de choix de films et du CNC.

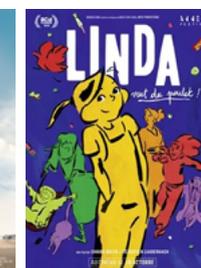
Maternelle au cinéma

École et cinéma

Collège au cinéma

MASTERCLASS - PROJECTION

Décoloniser les regards

Leçon de cinéma avec Rosine Mbakam

27 novembre

9h - 12h

Cinéma Véo

Salle 2

L'art contribue à façonner notre imagination, notre regard et notre pensée. Le cinéma, comme d'autres arts, a contribué à la mise en place d'idéologies de domination, forgeant un imaginaire du dominant et du dominé qui perdure encore aujourd'hui dans notre société. De génération en génération, ces maux se transmettent inconsciemment ou consciemment, ils sont les mêmes, revêtent de nouveaux habits.

Aujourd'hui, le mot « décolonisation » a été récupéré et souvent utilisé pour déconstruire la rigidité de notre société. Pourtant, nous faisons tou-tes partie de cette société et participons parfois à cette rigidité. La décolonisation devrait commencer par soi-même.

Cette masterclass examine comment le cinéma peut être un moteur pour questionner et déconstruire les schémas coloniaux à travers une décolonisation personnelle et intime de la pensée, du regard, de l'imaginaire, de l'histoire.

Texte écrit par Rosine Mbakam

→ Réalisatrice de fiction et de documentaire, **Rosine Mbakam** est diplômée de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS) en 2012. Elle a grandi au Cameroun et se forme à Yaoundé à l'image, au montage et à la réalisation dès 2000. Elle réalise un premier court métrage de fiction *Tu seras mon allié*, primé dans plusieurs festivals internationaux, puis *Les Deux visages d'une femme bamiléké*, son premier long métrage documentaire en 2017, sélectionné dans plus

d'une soixantaine de festivals. Parmi ses derniers films, *Les Prières de Delphine* a reçu le Prix des Jeunes au Cinéma du réel 2021 et *Mammar Pierrette* a été diffusé à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en 2023. En 2014, elle co-fonde la maison de production Tândor Productions. Elle initie aussi Caravane Cinéma qui assure la diffusion de films africains dans les quartiers populaires avec des projections en plein air et enseigne au sein du KASK à Gand (Belgique). tandorproductions.com

EXPOSITION ET VISITE

Traversée(s)

Exposition de Mireille et Florence Mialhe

27 novembre

28 novembre

12h - 14h

Musée du Lauragais

Le Musée du Lauragais, classé aux Musées de France, propose une exposition temporaire des artistes Mireille et Florence Mialhe sur la peinture et l'animation, en partenariat avec le Festival Cinéma d'ici.

Florence Mialhe, artiste élevée parmi les toiles de sa mère, Mireille, a été nourrie des nombreux paysages, motifs et références qu'elle trouvait dans les toiles de l'atelier de sa mère. Adeptes d'abord de la gravure, l'artiste se tourne ensuite en autodidacte vers la peinture animée.

Cette exposition illustre comment l'engagement et le travail de Mireille Glodek Mialhe ont inspiré le long métrage *La Traversée* de Florence Mialhe. Elle explore, entre autres, les thématiques communes aux deux artistes comme « le cirque », « le bestiaire », « les récits familiaux »...

AXE 2 - FÉMINISME ET CINÉMA

Première discussion : la création cinématographique comme vecteur de transformation

27 novembre

14h-16h30

Théâtre des 3 Ponts

Cette après-midi souhaite questionner et reconfigurer nos pratiques de l'éducation aux images au prisme émancipateur des valeurs portées par le féminisme. À travers des projections et des échanges, il s'agit d'offrir un contrechamp aux façons de créer et de transmettre les films, allant vers plus de tolérance, d'écoute, de respect des identités et des récits minorisés, invisibles, opprimés.

Écriture scénaristique, réalisation, interprétation et jeu d'acteur-ice, l'art cinématographique se déploie autour de questions de points de vue, de représentations et de regards. Les enjeux qui bousculent et font évoluer la création à la suite des prises de parole qui ont fait éclore le mouvement « MeToo » invitent à fabriquer et regarder les films autrement. De quelles façons se mettent en œuvre les approches féministes et les regards féminins au moment du processus de réalisation d'un film, d'une série, d'un objet audiovisuel, à la fois aux étapes de scénarisation, de tournage et de montage ? Comment la création cinématographique devient un lieu de lutte contre les stéréotypes et de renversement des emprises et oppressions ? Comment les femmes et personnes minorisées reprennent pouvoir et capacité d'agir à travers la création filmique ? Comment créer des films et des histoires qui considèrent et qui ne dominent pas (à la fois les équipes de tournage, les personnages du film et les spectateur-ices) ? Comment filme-t-on et incarne-t-on les corps, les interactions, les vécus et ressentis des personnages au travers d'une subjectivité plus inclusive, empathique, tolérante, digne ? Finalement, quelles nouvelles esthétiques, images et récits ces démarches artistiques donnent à voir ?

Modérée par
Léon Cattan

rédactrice en
chef de Sorociné,
pigiste et
conférencière

→ **Léon Cattan** est rédactrice en chef de Sorociné, le média de cinéma féministe, et collabore aux titres de presse culturelle Première et Livres Hebdo. Elle est également pigiste et conférencière dans le domaine du genre, de la justice et du jeu vidéo.

Intervenantes

actrice,
réalisatrice,
co-fondatrice
de l'ADA

→ **Ariane Labeled** étudie le théâtre à l'Université de Provence où elle cofonde la compagnie Vasistas et y occupe une place de comédienne, co-metteuse en scène et chorégraphe. Elle fait ses débuts au cinéma en Grèce : *Attenberg* d'Athina Rachel Tsangari (Prix d'interprétation à la Mostra 2010), *Alps* de Yorgos Lanthimos. Elle mène une carrière internationale : *Before Midnight* de Richard Linklater, *Love Island* de Jasmila Žbanic', *Fidelio*, *l'odyssée d'Alice* de Lucie Borleteau (Prix d'interprétation à Locarno), *The Lobster* de Yorgos Lanthimos, *Le Vourdalak* d'Adrien Beau (mention spéciale à la Semaine internationale de la critique à La Mostra). Après son premier court métrage *Olla*, elle réalise son premier long métrage *September says*, présenté au dernier Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Elle est membre du collectif 50/50 et co-fondatrice de l'Association des Acteur-ices (ADA) qui vise à améliorer les conditions artistiques, techniques, déontologiques des acteur-ices et défendre l'intégrité physique et morale dans lesquelles il-elles exercent.

actrice,
curatrice
d'art

→ **Guslagie Malanda** est révélée au cinéma en 2014, dans le film de Jean Paul Civeyrac, *Mon amie Victoria*. En 2021, elle tient le premier rôle dans *Saint Omer* d'Alice Diop, pour lequel elle est nommée aux César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. En 2024 elle est à l'affiche du film de Bertrand Bonello, *La Bête*, aux côtés de Léa Seydoux. Elle travaille également comme curatrice d'art : son projet Messages personnels à Sarah Maldoror a eu lieu au DOC en décembre 2021.

réalisatrice

→ Réalisatrice de fiction et de documentaire, **Rosine Mbakam** est diplômée de l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS) en 2012. Elle a grandi au Cameroun et se forme à Yaoundé à l'image, au montage et à la réalisation dès 2000. Elle réalise un premier court métrage de fiction *Tu seras mon allié*, primé dans plusieurs festivals internationaux, puis *Les Deux visages d'une femme bamiléké*, son premier long métrage documentaire en 2017, sélectionné dans plus d'une soixantaine de festivals. Parmi ses derniers films, *Les Prières de Delphine* a reçu le Prix des Jeunes au Cinéma du réel 2021 et *Mambar Pierrette* a été diffusé à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en 2023. En 2014, elle co-fonde la maison de production Tandor Productions. Elle initie aussi Caravane Cinéma qui assure la diffusion de films africains dans les quartiers populaires avec des projections en plein air et enseigne au sein du KASK à Gand (Belgique).

tandorproductions.com/fr

AXE 2 - FÉMINISME ET CINÉMA

Deuxième discussion : une pédagogie de l'image en renouvellement

27 novembre

16h45 - 18h15

Théâtre des 3 Ponts

La question de la transmission des films se pose comme un enjeu majeur de la pédagogie de l'image, se redéfinissant à travers les réflexions qui animent les enjeux féministes dans la création cinématographique. Comment peut-on aborder, travailler et représenter les questions de tolérance, d'écoute, de lutte(s), de respect et d'autonomisation dans le cadre d'un atelier d'éducation aux images et de création ? De quelles manières transmet-on ces points de vue et ces valeurs aux enfants et aux jeunes, en partant aussi de leurs sensibilités et de leurs vécus ? Cet échange soulève aussi la question de la diffusion et la valorisation du patrimoine et du patrimoine cinématographique. Comment montre-t-on des œuvres qui peuvent avoir été créées dans des contextes problématiques et/ou qui assument un regard patriarcal, dominateur sur le monde ? Quels devoirs d'éthique cela amène-t-il en tant que programmeur-ices, notamment pour le jeune public ? Que faire avec l'Histoire du cinéma au prisme de ce sujet ?

Modérée par
Isabelle Bourdon

conseillère
cinéma

→ **Isabelle Bourdon** est conseillère cinéma au rectorat de Créteil (Délégation Académique à l'Action Culturelle). Elle est conseillère et formatrice auprès du programme international d'éducation au cinéma « Le cinéma, cent ans de jeunesse », et pour le programme CINED, soutenu par le programme

Europe Media Creative depuis 2015. Elle a enseigné pendant 17 ans l'histoire et la géographie dans le secondaire et a travaillé pendant 10 ans avec le service pédagogique de La Cinémathèque française pour l'accompagnement de projets d'éducation au cinéma.

Intervenantes

co-présidente du
Centre audiovisuel
Simone de Beauvoir

→ **Nicole Fernández Ferrer**, archiviste en audiovisuel, traductrice, programmeuse de cinéma, est co-présidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir (archives vidéo et cinéma féministes, LGBTQIA+, distribution, ateliers audiovisuels, production, analyse de films sur les questions de genre), qu'elle a relancé en 2004 et dirigé jusqu'en 2022.

Elle poursuit certains projets du Centre en tant qu'experte des collections vidéo et des questions liées à l'archive audiovisuelle. Elle voyage avec les films du Centre, présente et donne des conférences sur l'histoire de la vidéo féministe. Passionnée de documentaire et du cinéma engagé, elle a programmé le Festival du Film gay et lesbien de Paris, le Festival international du film de femmes de Créteil, Racines Noires et bien d'autres.

www.centre-simone-de-beauvoir.com

Directrice et
programmeuse
du cinéma Le Luxy
(Ivry-sur-Seine)

→ **Peggy Vallet**
« J'ai demandé à Chat GPT d'écrire ma bio en moins de 600 signes, voilà ce qu'il en dit : « Peggy Vallet est la directrice du cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine. Passionnée par le cinéma indépendant et engagé, elle œuvre à faire du Luxy un lieu incontournable de la culture cinématographique, proposant une programmation variée entre films d'auteur, événements spéciaux et rencontres avec des réalisateurs. Sous sa direction, Le Luxy se distingue par son engagement pour un cinéma accessible et diversifié, favorisant les échanges autour des œuvres et leur impact social. » - Ce n'est pas si mal, excepté que Chat GPT n'utilise pas l'écriture inclusive ».

www.luxy.ivry94.fr

réalisatrice,
membre de Caméra
au poing

→ **Valérie Guillaudot**, diplômée de Sciences Politiques, intègre le CFJ de Paris en 1993 et participe à la première promotion de Journaliste Reporter d'Images. Elle réalise des sujets pour M6 et La Marche du Siècle. Bénévole puis coordinatrice à Canal Nord, elle y réalise ses premiers documentaires sur les difficultés sociales à Amiens.

En 2000, elle crée l'association Caméra au poing (cf. page 50) en Ariège, développant une pédagogie axée sur l'expression documentaire. De 2004 à 2014, elle coordonne le festival de films Résistances et anime un collectif d'habitant.es programmeur-ices.

Valérie Guillaudot réalise plusieurs documentaires, dont *Les Hommes du Talc* en 2009 et *Pechiney, et après ?* en 2012. En 2016, elle cofonde la Télé Buissonnière, un média participatif en Ariège. Son premier long métrage, *Femme de mère en fille*, aborde l'égalité au sein du foyer et connaît un succès critique et public depuis sa sortie le 8 mars 2023.

www.cameraaupoint.fr

PROJECTION-DÉBAT

À Corps perdus de Magali Chapelan

27 novembre
18h45-20h45

Cinéma Véo
Salle 1

Animée par
Nicole Fernández Ferrer

En présence de
la réalisatrice

Synopsis - Utopiste et fière de l'être, Zoé, 22 ans, souhaite changer le monde. Elle a choisi de devenir professeure d'EPS, une voie évidente pour atteindre ce qui lui semble une priorité : combattre les inégalités de sexes... par le sport et dans le sport.

Passionnée de sociologie, elle observe, questionne, sonde le ressenti de sportives, qu'elles soient dilettantes ou compétitrices, gymnastes ou joueuses de rugby, avec en perspective une interrogation : le sexe faible ne serait-il qu'une construction sociale et culturelle ?

« À travers le portrait de Zoé, jeune étudiante en éducation physique et sportive, nous découvrons l'univers de la préparation au professorat d'éducation physique et sportive (EPS). L'EPS est la seule matière à l'école, où le barème de notation est différent pour les filles et les garçons. Zoé, « utopiste et fière de l'être », aimerait faire bouger les lignes [...].

On suit Zoé dans son évolution intime et sa préparation physique et mentale. Ce film subtil dresse à la fois le portrait d'une jeune femme et l'itinéraire d'une recherche sur le genre, le corps et le sport ».

Nicole Fernández Ferrer

À Corps perdus

réalisation Magali Chapelan

France | 2020 | 74min | fiction | couleur

co-production Les films du Su, Docks films, via-Occitanie

réalisatrice,
membre du
collectif
Caméra au
Poing

→ Après un passage aux Beaux Arts de Montpellier, **Magali Chapelan** intègre l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse (ENSAV), et en sort diplômée en spécialité image. Avec une dominante sociale, tous les sujets qui touchent à la complexité humaine l'intéressent.

Parmi ses réalisations : *Poney kids* (2012), *Le bush, le sang, la terre* (2017), *À corps perdus* (2020), *67, chemin Lapujade* (2021). Parallèlement à la poursuite de ses activités de réalisatrice et de cadreuse documentaire, elle rallie les troupes de Caméra au poing en 2019 et reconsidère avec joie la caméra comme outil de transmission et de médiation sociale sur des actions plus spontanées

d'ateliers à l'image et sur les films de la Télé Buissonnière. Ces formes plus courtes, tournées rapidement, dans une approche participative, lui permettent de multiples explorations sociales et artistiques, et des échanges avec des publics sans cesse différents. De plus en plus tournée vers la pédagogie, elle monte « L'Atelier de la Télé » au sein de la Télé Buissonnière, une formation d'apprentissage à la réalisation documentaire, à destination de groupes d'adultes débutants.

jeudi
28.11

Ateliers

28 novembre

9h - 12h

Cinéma Véto - Salle 2**Cinéma, cent ans de jeunesse et dispositifs scolaires : une pédagogie par le Voir et le Faire**

Avec **Nathalie Bourgeois** (responsable du programme international d'éducation au cinéma, CCAJ) et **Christian Assalit**, responsable du secteur Formation au Service éducatif de l'Institut Jean Vigo.

Avec 30 années d'existence, le CCAJ est un programme d'éducation au cinéma piloté par l'association CCAJ !, en partenariat avec le Deutsches Filminstitut & Filmmuseum à Francfort.

Il s'appuie sur un réseau international de coordinateur·rices (cinémathèques, salles, festivals), dans 15 pays à travers le monde et 8 régions en France.

Des ateliers d'une année sont mis en place dans des établissements scolaires, accompagnés par des praticien·nes du cinéma. Chaque année, une nouvelle question de cinéma est explorée à travers une sélection d'extraits de films associée à des règles du jeu, pour la réalisation de courts métrages par les jeunes. En juin, les films des élèves sont projetés en leur présence et celle de cinéastes invitées lors des Rencontres internationales « À nous le cinéma ! ».

L'atelier permet de voir comment cette approche pédagogique du cinéma, au moyen de ressources et d'outils créés spécialement pour les expérimentations, peut croiser la rencontre avec les films dans le cadre des dispositifs *École et cinéma* et *Collège au cinéma*. Balade entre des ressources avant-gardistes et innovantes et les œuvres des catalogues.

www.cinemacentansdejeunesse.org

La Halle aux grains (1er étage)**À corps perdus : prolonger l'expérience d'un film par de la pratique**

Avec **Magali Chapelan** et **Marie Gayzard**, réalisatrices et membres du collectif *Caméra au poing*.

Dans cet atelier, les réalisatrices et membres du collectif *Caméra au poing*, Magali Chapelan et Marie Gayzard reviennent sur la projection d'*À corps perdus*, programmé la veille.

Trois temps forts pour prolonger l'expérience du film :

→ Jeux collectifs : jeux d'abécédaire du film et débat mouvant.

→ Ça tourne : pratique de réalisation selon plusieurs dispositifs inspirés du film.

→ Visionnage et ouverture : visionnage des séquences filmées et discussion, retours d'expérience sur l'atelier en classe, ouverture vers le public école / collège : quelles adaptations ? quels prolongements ?

Cinéma Véto - Salle 1**Relief et couleurs en audiodescription, développer une approche inclusive pour transmettre le cinéma**

Avec **Hélène Deschamps** (autrice du Cahier de notes sur *Rouge comme le ciel* de Cristiano Bortone), **Delphine Harmel** (collaboratrice à l'écriture de versions audiodescrites, Retour d'image) et **Stéphane Fort** (délégué général de l'association Retour d'image).

À l'occasion de l'intégration au catalogue *École et cinéma* du film *Rouge comme le ciel*, l'association Retour d'image présente le travail réalisé sur la version audiodescrite d'un film. L'inter-

vention s'appuie sur une expérience sensorielle, à partir d'extraits de différentes versions audiodescrites, afin d'appréhender la part créative de l'audiodescription. Dans un second temps, cet atelier permet d'aborder des pistes concrètes d'activités autour de l'accessibilité des œuvres et l'usage pédagogique des versions audiodescrites et sous-titrées, et de proposer des préconisations pour une approche inclusive de l'éducation au cinéma.

La Halle aux grains (grande salle)**Accompagner les films qui résistent**

Avec **Claire Frayssignes** (conseillère pédagogique CPIEN-ADASEN, coordinatrice *École et cinéma 92*).

Dans le prolongement des temps dédiés aux problématiques d'autocensure pendant les Rencontres nationales en 2022 et 2023, nous poursuivons cette année la réflexion sous la forme d'un atelier. Nous interrogeons collectivement les solutions à imaginer pour faire face aux résistances et crispations que peuvent susciter certains films, et ainsi accompagner les œuvres qui bousculent.

L'atelier s'articule en trois temps :

→ « *World café* » (échange collectif en petits groupes).

→ Synthèse et mise en commun des échanges.

→ Présentation d'outils-ressources en cours de développement.

Cinéma Véto - Salle 3**De l'image fixe à l'image animée (atelier méthodologique)**

Avec **Jacob Redman** (vidéaste et photographe, intervenant *Passeurs d'images* et membre de l'association KOVisuel) et **Denys Clabaut** (médiateur et responsable médiation/animation *Cinéma Véto et coordinateur Maternelle et cinéma et École et cinéma dans l'Aude*).

Comment associer un projet photographique à un projet cinéma ? Quel type de liens pédagogiques et créatifs peut-on tisser entre images fixes et images animées, et construire un parcours d'ateliers cohérent et intéressant en mettant en dialogue ces deux dimensions ? Pour quels publics ce lien se révèle particulièrement opérant ? À quel type de restitutions et d'objets s'attendre à la suite de ce processus composite et complémentaire ? Quels types d'outils, d'espaces et de partenariats prévoir ?

Dans cet atelier, les intervenants reviennent sur plusieurs exemples de projets photo+cinéma qu'ils ont menés ensemble ces dernières années, pour partager une réflexion sur la méthodologie, les perspectives et les enjeux de ce type d'actions.

Théâtre des 3 Ponts (grande salle)**Créer son podcast de cinéma**

Avec **Mariana Agier**, directrice de publication de *Sorociné*.

Outils de médiation par excellence, les podcasts de cinéma permettent de démocratiser l'exercice critique et d'apporter d'autres regards sur la création cinématographique.

Depuis l'écriture jusqu'à la diffusion, en passant par la recherche de matériel et l'identité sonore, comment concevoir et réaliser un podcast de cinéma dans la multitude de propositions actuelles ?

Médiathèque - salle polyvalente**Module de formation et d'activités sur NANOUK École**

Avec **Pascal Morin**, formatrice numérique à l'Éducation nationale.

Partant du constat que les usager·es de la plateforme ont peu de temps pour découvrir la richesse de ses contenus et que les enseignant·es se sentent souvent illégitimes de partir des extraits vidéos pour échanger avec les élèves, cet atelier of-

frira plusieurs pistes pour permettre de s'emparer des différentes possibilités pédagogiques offertes par NANOUK.

Théâtre des 3 Ponts (forum)

ANIMATHON : atelier de pratique du cinéma d'animation

Avec **Frédérique Blanchin** et **Antoine Munoz** (Eidos, coordination cinéma 82) et **Marie Chèvre** (Occitanie Films). EIDOS, l'association coordinatrice du Tarn et Garonne (*École et cinéma* et *Collège au cinéma*), porte également le festival « Les Animés » de Montauban, qui allie Voir et Faire pour tous les publics. Proposition d'un atelier de production d'images animées en s'inspirant du processus de création de Florence Mialhe (bandes de papier peintes filmées image par image) sous la forme d'un marathon de dessins sous banc-titre. Soyez sportifs et créatifs !

Cet atelier collectif, sera agrémenté de la présentation d'autres propositions pratiques, inventées à Montauban avec les étudiant-es en animation de l'ISCID (Université de Toulouse - Campus de Montauban).

Maison des associations - salle Lauragais

Pratiques innovantes : repenser l'intervention en classe sur un film

Avec **Blandine Beauvy** (Ciné 32, coordination cinéma 32), **Léa Bouquet** (Cinephilæ, *Lycéens et apprentis au cinéma Occitanie*), **Cédric** et **Fabrice Caparros** (Ciném'Aude, coordination cinéma 11) et **Amélie Boulard** (Occitanie Films). Comment renouveler ou faire évoluer les rencontres de professionnel-les avec les élèves ou jeunes ?

Work in progress - mise en situation et échange, à partir de 3 scénarii de formes légères faisant appel à la pratique, ateliers testés ou imaginés par des coordinations :

→ Ciném'Aude (*Collège au cinéma Aude*): détour par le graff et l'art pariétal pour exprimer ses impressions.

→ Ciné 32 (*École et cinéma, Collège au cinéma, Un film pour tous*) : quel mini-jeu concevoir, constitué d'images et de mots, pour reparler d'un film ?

→ Cinéphilæ (*Lycéens et apprentis au cinéma Occitanie*) : l'autographe pocket film, réaliser collectivement une courte présentation d'un film des dispositifs par un commentaire en voix-off illustré de dessins décalés.

Musée du Présidial

Territoires animés - traversée de l'œuvre de Florence Mialhe, en sa présence

Avec **Olivier Demay**, *L'Archipel des lucioles*.

(Re)découverte du programme de courts métrages de *Collège au cinéma* lancé en septembre 2023, constitué de trois films jalons de Florence Mialhe (*Hammam*, 1991 ; *Au premier dimanche d'août*, 2000 et *Conte de quartier*, 2006) complétés de deux films contemporains (*Taxi Wala* de Lola Frederich, 2008 et *Traversées* d'Antoine Danis, 2014) qui composent un regard singulier, lumineux et d'une grande acuité sur notre monde.

L'échange avec Florence Mialhe, en immersion dans son exposition, se nourrira des pièces et œuvres présentes, qui magnifient son approche artistique, ses thèmes, son héritage culturel et artistique. L'occasion de nous préparer à transmettre, à notre tour, ces trésors aux élèves.

Maison des associations - salle Cugarel

Atelier Deluxe

Avec **Abdel Oussedra**, *account manager à la société Deluxe* et **Sylviane Pinto**, chargée de mission Éducation artistique au CNC.

Play by Deluxe est destiné aux coordinateurs-rices et aux exploitants-es dans le cadre des dispositifs « Ma classe au cinéma » afin de leur permettre d'effectuer les demandes de programmation et de recevoir les DCP ainsi que les KDM via un seul outil. Abdel Oussedra et Sylviane Pinto présenteront l'outil et répondront aux questions des coordinateurs-rices.

AXE 3 - SPORT ET CINÉMA

Imaginaires cinématographiques, initiatives d'éducation aux images et cultures du sport : regards croisés

Si, en tant que source inépuisable de récits et d'images, le sport a toujours fait partie du champ d'action large et des préoccupations de nos métiers, la profusion de projets et d'initiatives qui ont pu être mis en place ces dernières années grâce aux différents dispositifs publics liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a donné à notre réseau l'occasion de travailler cette question de façon plus directe et centrale.

De tous ces projets et initiatives, deux fils principaux nous semblent pouvoir être tirés – deux fils qui font extraordinairement écho aux autres axes de réflexion des Rencontres nationales de cette année.

D'une part, et du point de vue des contenus, le sport interroge nos propositions pédagogiques en tant qu'espace d'imaginaires genrés, s'affirmant donc comme support ou prétexte pour un travail sur la construction/déconstruction, la visibilisation/invisibilisation de ces imaginaires - et, par ricochet, de soi.

D'autre part, et d'un point de vue plutôt méthodologique, le sport semble se poser comme un « territoire » permettant de renouveler les publics de nos actions, et en particulier rencontrer les jeunes dans leurs propres pratiques et les lieux de vie qu'il·elles fréquentent – des pratiques et des lieux qui ne sont pas normalement et de premier abord définis comme culturels.

Accompagné·es par Mariana Agier, du média cinéma féministe Sorociné, dans la dernière journée de nos Rencontres nationales nous souhaitons interroger l'apport du sport à nos objectifs d'éducation aux images à partir des deux questions ci-dessus évoquées, en croisant les regards et les expériences de personnes qui les travaillent au niveau de la création, de l'action culturelle et de la programmation.

28 novembre

14h - 16h30

Théâtre des 3 Ponts

14h - 14h30
Projections

*Le Gymnase,
une scène d'OLGA*

Une sportive ukrainienne, en exil, découvre son nouveau gymnase dans un pays étranger. Le Gymnase est l'adaptation d'une scène du scénario d'Olga, réalisée dans le cadre de la Résidence Émergence en 2018, deux ans avant le tournage du long métrage.

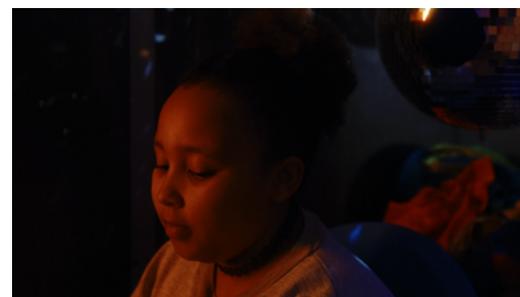
réalisation Elie Grappe

France/Suisse | 2018 | 10 min 37

production Résidence Émergence/Cinéma

Defacto/Point Prod

label Résidence Émergence

Niveau Zéro
Histoire de nul·les en sport

Un film pour les faibles, les lent.e.s, les pas flexibles, les fragiles, les douillet.te.s et les trop prudent.e.s. Pour les habitué.e.s des points de côté, les abonné.e.s aux cuisses qui frottent, à la sueur qui brouille la vue, à la peau rougeaude ou au teint livide, au souffle court et aux hauts le cœur. Pour celles et ceux qui n'ont pas envie de gagner, qui aimeraient bien mais à qui ça n'arrivera jamais, qui en ont marre de se comparer ou qui ne peuvent pas s'en empêcher.

réalisation Cecilia de Arce

France | 2024 | 24 min 33

production Vents contraires

label « Depuis les tribunes », commande du Centre national des arts plastiques et de L'Archipel des lucioles - en partenariat avec Les Cadets de Bretagne (Rennes) et la Fédération sportive et culturelle de France.

Intervenant-es

Réalisateur et scénariste

→ Originaire de Lyon, **Elie Grappe** étudie la musique classique au conservatoire de Lyon, puis intègre le département cinéma de l'ECAL (2011-2015). Dans le cadre de sa formation, il réalise

les courts métrages *Répétition* et *Suspendu*, qui voyagent en festivals internationaux. À sa sortie d'école, il dirige le casting et coache les interprètes du film de Blaise Harrison, *Les Particules*, sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes en 2019. En 2021, son premier long métrage de fiction co-écrit avec Raphaëlle Desplechin, *Olga*, est sélectionné à la Semaine de la Critique de Cannes où il remporte le Prix SACD. En 2022, *Olga* est la candidature suisse pour l'Oscar du Meilleur Film Étranger et reçoit trois quarts au Prix du Cinéma Suisse (Meilleur Film, Meilleur Scénario et Meilleur Son). *Olga* a été distribué dans trente-huit pays.

Programmateurr et animateurr (Fédération des Ciné-clubs de la Méditerranée)

→ Après un cursus en Arts du spectacle/cinéma à Lyon durant lequel **Antonin Crozet** réalise quelques courts métrages, il se forme au métier de projectionniste, qu'il pratiquera de 2006 à 2011 au Cinéma National Populaire

(Lyon). Il y découvre le grattage sur pellicule et aborde le cinéma d'animation par ce biais. Depuis 2012, il travaille comme programmeur à la Fédération des Ciné-clubs de la Méditerranée où il poursuit sa pratique du cinéma d'animation en expérimentant d'autres techniques (animation d'objets, pixilation, papiers découpés...) dans le cadre d'ateliers d'éducation à l'image dans les quartiers prioritaires de Béziers.

www.lafccm.org

14h30 - 16h15

Discussion

Modérée par Mariana Agier

Directrice de publication de Sorociné

→ **Mariana Agier** est présidente et directrice de publication du média Sorociné (cf. page 50) depuis 2022. Elle est critique de cinéma, intervenante régulière pour le podcast Sorociné, et anime de nombreux ciné-clubs liés à la représentation des femmes dans le cinéma et aux réalisatrices. Elle travaille également en distribution cinématographique chez mk2 Films.

Réalisatrice et scénariste

→ **Cecilia de Arce** est réalisatrice et scénariste, diplômée de l'école 3IS en 2015 (parmi ses réalisations : *Une sur trois*, *Mardi de 8 à 18*, la série *Merci de ne pas toucher* – saisons 1 et 2). Installée à Toulouse depuis 2021, elle fait partie du collectif de Derrière les Faggot-es, collectif d'archives des mémoires et luttes TPBGI du Sud-Ouest.

16h15 - 16h30

Présentation ressources temps scolaire

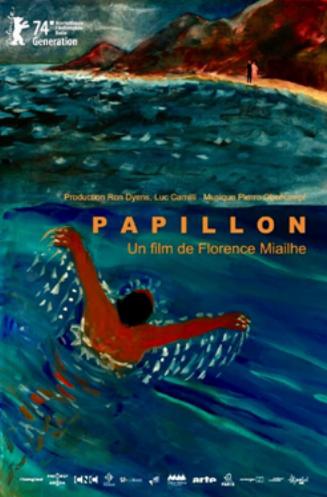
par L'Archipel des lucioles

PROLONGATIONS

Le programme des Rencontres étant officiellement terminé, nous avons conçu des temps « bonus » pour les participant-es restant sur place une soirée de plus.

Ces séances spéciales sont également ouvertes aux publics de Castelnaudary.

jeudi
28.11

CINÉ-CONCERT

Papillon de Florence Mialhe

Avec un groupe d'élèves de l'école de musique de Castelnaudary

28 novembre

18h - 18h30

Cinéma Véo

Salle 1

En présence de la réalisatrice

Ciné-concert autour du court métrage de Florence Mialhe réalisé par 12 élèves de la classe de musique assistée par ordinateur de l'École de Musique de Castelnaudary et encadré par Audrey Houdart, compositrice et réalisatrice sonore, membre du collectif La Disquette, et Bastien Agussol, professeur de musique assistée par ordinateur et technicien audiovisuel chez Lost Records.

En explorant la création musicale pour l'image, cet exercice permet aux élèves de prendre conscience de l'importance de la musique dans une production audiovisuelle, d'en appréhender les contraintes techniques tout en les sensibilisant aux sujets traités par le film, les amenant ainsi à retranscrire leurs émotions et ressentis personnels à travers leur composition.

À l'aide d'une bibliothèque d'instruments virtuels et de boucles sonores, les élèves ont composé et pré-enregistré la bande son du film qu'ils accompagneront en direct avec des instruments traditionnels.

Ce projet est réalisé grâce au soutien de la Région Occitanie, de la DRAC (Ministère de la Culture) et du CNC.

Papillon

2023 | 14 min 23 | peinture à l'huile sur toile

réalisation Florence Mialhe

pays France

production XBO Films (Toulouse) | Sacre-bleu Productions

fabriqué au Studio La Ménagerie (Tournefeuille)

Synopsis - Dans la mer, un homme nage. Au fur et à mesure de sa progression les souvenirs remontent à la surface. De sa petite enfance à sa vie d'homme, tous ses souvenirs sont liés à l'eau. Certains sont heureux, d'autres glorieux, d'autres traumatiques. Cette histoire sera celle de sa dernière nage.

Papillon est inspiré de la vie du nageur Alfred Nakache qui a vécu à Toulouse, est mort à Cerbère et enterré à Sète. Surnommé « Artem » (le poisson), il est aussi connu sous le surnom de « nageur d'Auschwitz », où il a été déporté durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce film a reçu le soutien de la Région Occitanie en partenariat avec le CNC et de Toulouse Métropole. Il a reçu l'Ours de cristal du meilleur court métrage du jury jeune à la 74e Berlinale, Festival International du film de Berlin.

→ **La Disquette** est un collectif de création protéiforme allant du sonore au visuel, basé en région Occitanie.

En face A, c'est un laboratoire, un espace de création originale et non calibrée. La Disquette permet un cadre de travail propice à l'expérimentation. Elle offre la possibilité d'aller à la rencontre de nouvelles formes de narration qui peuvent parfois nous éloigner des circuits de diffusion traditionnels.

En face B, ce sont des ateliers pédagogiques et des créations participatives, qui permettent d'explorer différentes méthodes de transmission. Le collectif est porté par la volonté de partager les savoirs et pratiques afin que d'autres puissent s'en emparer à leur tour. Il intervient ainsi en milieu scolaire, culturel et carcéral mais également auprès d'agriculteurs, de personnes âgées et demandeurs d'emploi.

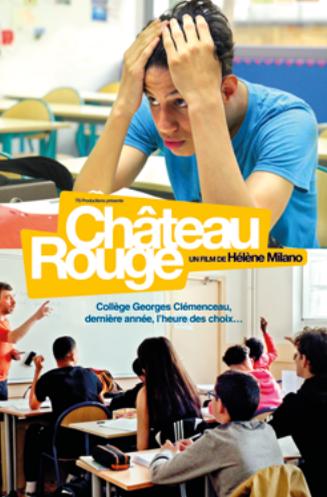
cargocollective.com/ladisquette

→ Issue d'une formation littéraire, **Audrey Houdart** se tourne vers la production théâtrale avant de poursuivre des études en écriture et réalisation documentaire (Creadoc, 2014-2016) et en composition électroacoustique (Conservatoire de Toulouse). Son travail, centré sur l'intimité, le récit et le son, prend la forme de podcasts, performances, installations et musiques pour la scène. Ses œuvres, dont les documentaires *Cultiver son jardin* et *En tremblement*, sont sélectionnées dans plusieurs festivals. Sa pièce « La Naissance des Ombres », primée à l'international, a été jouée à Bruxelles, Paris, Toulouse, au Japon et à Taïwan. En 2024, elle collabore avec le collectif Freddy Morezon, la cie Ô HaZart et l'ensemble Regards.

→ **Bastien Agussol** est professeur de musique assistée par ordinateur et technicien audiovisuel chez Lost Records.

Ses compositions sont à retrouver sur [Spotify](https://open.spotify.com/) et son travail de technicien audiovisuel sur la chaîne [Youtube](https://www.youtube.com/) de Lost Records.

AVANT-PREMIÈRE

Château Rouge

d'Hélène Milano

28 novembre

20h30

Cinéma Véo

En présence de
la réalisatrice
et
en partenariat
avec Dean Médias

Synopsis - Quartier de la Goutte d'Or à Paris, métro Château Rouge, collège Georges Clemenceau. Chargés de leur insouciance et de leurs blessures, les adolescents doivent grandir. Ils construisent leur personnalité, se perdent, se cherchent. Les adultes tentent de les guider malgré la violence du système.

Château Rouge

2024 | 107 min

réalisation Hélène Milano

pays France

distribution Dean Médias

sortie 22 janvier 2025

réalisatrice

→ **Hélène Milano** est actrice et cinéaste. Elle a commencé son parcours au théâtre où elle joue et met en scène de nombreux textes puis elle se tourne vers le cinéma. Elle a réalisé plusieurs courts métrages de fiction ain-

si que des films documentaires pour la télévision ou le cinéma. Parmi ces films, *Les Roses Noires* et *Les Charbons Ardents* forment un diptyque consacré à la jeunesse.

« Château rouge est le nom d'une station de métro à Paris [...]. Beaucoup de ceux qui vivent ici [...] ont laissé derrière eux des vies, des couleurs, des paysages, des amours parfois [...]. Ils espèrent un avenir meilleur pour eux-mêmes mais surtout pour leurs enfants et l'espoir réside le plus souvent dans la vie qu'ils pourront offrir à leurs enfants, grâce à l'école. Le collège Georges Clemenceau [est] l'endroit où chaque jour des adultes en charge d'éducation, des adolescents garçons et filles, des étudiants éducateurs, des parents qui espèrent se retrouvent. Ils y partagent un temps précieux qui pour chacun d'eux enracine des instants de vie inoubliables et fondateurs. Jour après jour se construisent des chemins.

Ici la communauté éducative tente de lutter contre les empêchements à apprendre que produisent les situations sociales dont la violence pèse déjà sur les jeunes épaules. La paroi est poreuse entre le dedans et le dehors car on ne quitte pas, à l'entrée du collège, ses difficultés sociales ou familiales comme on enlèverait un manteau [...]. La difficulté que certaines familles affrontent au dehors s'impose à l'intérieur du collège et appelle une réponse collective afin que l'adolescent puisse apprendre, soit en condition de grandir, de se construire et de s'épanouir en dépit des obstacles. Mais le système exige des normes et des performances, la maîtrise de codes, d'être dans les clous des résultats qui ouvrent des sésames en dehors desquels le plafond de verre pèse. Et puis il y a l'adolescence. Incroyable passage d'une puissance inouïe, le temps d'une métamorphose qui s'épanouit au moment absolument crucial du collège. Une étape à la croisée des chemins de ce qui fait société, de ce qui dessine des routes, et des bouleversements intimes ».

Hélène Milano

Texte issu du dossier de presse.

infos

dans votre sac

- ce livret d'accompagnement,
- les **coupons déjeuner** glissés dans votre badge,
- le **cahier « Le livre des solutions »** offert par Occitanie Films (édité pour la sortie régionale du film de Michel Gondry),
- la **plaquette départementale Collège au cinéma** 24-25 éditée par le CD11,
- la **plaquette départementale École et cinéma** Aude 24-25 éditée par Cinéma Véo Castelnaudary,
- et **2 cartes postales anniversaire** nécessitant votre contribution active, à épinglez sur les grilles du théâtre !

adresses

Théâtre Scènes des 3 Ponts
36-38, Rue du Général Dejean
11400 Castelnaudary
04 68 94 60 85

Cinéma Véo
31 Bd Général Lapasset
11400 Castelnaudary
09 71 56 90 98

Halle aux grains
15 Pl. de la République
11400 Castelnaudary

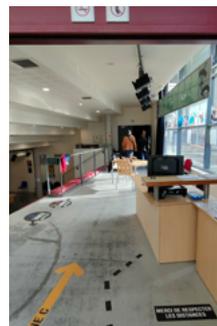
Médiathèque Georges Canguilhem
8 Rue du Commandant Raynal
11400 Castelnaudary
04 68 94 58 49

Musée du Lauragais - Le Présidial
Rpe du Présidial
11400 Castelnaudary
04 68 23 00 42

Maison des associations
1 av. Maréchal de Lattre de Tassigny
11400 Castelnaudary
04 68 60 03 69

accueil du théâtre

Rendez-vous dans cet espace pour :

- récupérer votre sac et votre badge pour la semaine,
- vous inscrire aux ateliers si vous ne l'avez pas fait en ligne et/ou vérifier votre inscription,
- inscrire votre proposition de covoiturage ou chercher un covoiturage,
- demander des renseignements généraux,
- adhérer à L'Archipel des lucioles,
- déposer vos **cartes postales anniversaire** sur les grilles avec des pinces !

espace forum du théâtre

Rendez-vous dans cet espace pour :

- vous réchauffer,
- discuter en petits groupes sur les banquettes,
- vous donner rendez-vous,
- Stand info **Deluxe**, jeudi 28 de 13h à 14h,
- acheter les ouvrages liés aux axes thématiques des Rencontres en partenariat avec la **librairie-papeterie Calmy de Castelnaudary** :
- mardi 26 : 12h-14h.
- mercredi 27 : 13h30-14h, 16h15 -16h30, 18h-18h45.
- jeudi 28 : 13h30-16h.

PARTENAIRES DES RENCONTRES

Castelnaudary

Désormais positionnée au centre de la Région Occitanie, la « Capitale Mondiale du Cassoulet » associe plus que jamais dynamisme économique et bien-vivre. Une position qui met en valeur un Lauragais dynamique, riche de savoirs et d'opportunités. Cette vitalité économique s'accompagne d'un programme de création de logements mais aussi de rénovation de l'habitat en centre-ville. Un cœur de ville où se manifestent soutien à l'activité commerciale et développement de nouvelles structures comme la construction récente du cinéma. Cette politique de rénovation du cœur de ville fait écho au patrimoine remarquable de la cité chaurienne où la collégiale St Michel veille sereinement sur la ville et sur le Grand Bassin. Ce joyau pour la ville est un ouvrage unique du Canal du Midi devenu un pôle essentiel du Tourisme fluvial.

La Halle aux grains

Outil multifonctionnel au service de la vie culturelle et artistique, de l'éducation populaire comme de la vie publique en général, la Halle aux grains s'est révélée incontournable devant les nécessités du quotidien depuis sa transformation et son agrandissement au début des années 50. La salle chaurienne voit défiler les plus grands orchestres et toutes les têtes d'affiche de la chanson. Depuis Henri Salvador aux Compagnons de la Chanson, des dizaines d'autres se contentent d'y effectuer les vocalises avant de se produire place de la République : Eddy Mitchell, Serge Lama, Claude François, Dalida ...

À côté de ses atouts ludiques et festifs, cette salle a également servi les causes les plus nobles, humaines et sociales. À la fermeture du dernier cinéma Chaurien, l'équipe municipale souhaitant maintenir l'offre cinématographique, elle aménage la Halle aux grains en salle de cinéma pendant plus de 10 ans, jusqu'à la construction du nouveau complexe en décembre 2019.

Office de tourisme

Castelnaudary Lauragais Audois, c'est un territoire niché à mi-chemin entre Toulouse et Carcassonne. Une terre de gastronomie, avec le cassoulet de Castelnaudary mondialement connu, qui est traversée par le Canal du Midi, cette œuvre majeure imaginée puis créée par Pierre-Paul Riquet inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le territoire couvre 43 communes : une destination à découvrir aussi bien à pied qu'à vélo avec un panel d'activités de pleine nature qui se déploie aussi bien pour les familles que pour les amateurs de sport. Le Lauragais Audois, c'est aussi un patrimoine marqué par les cathares, un riche passé meulier, mais aussi des savoir-faire ancestraux qui se perpétuent autour de la poterie ou encore l'aviation.

www.castelnaudary-tourisme.com

Cinéma Véo

Implanté en centre-ville, le cinéma propose une programmation généraliste avec des films grand public, tout en portant, avec la volonté de promouvoir un cinéma exigeant, une réelle attention aux films art et essai. Inscrit dans des festivals nationaux, régionaux, emmenant le public vers des programmations art et essai, le cinéma est co-organisateur du seul festival dont la ligne éditoriale est de mettre en lumière le cinéma « Made in aqui » en Occitanie : « Cinéma d'Ici ».

L'éducation aux images est l'une des priorités. Véo Castelnaudary saisit particulièrement l'importance de mener ces actions en temps scolaire et hors temps scolaire, en comptant dans son effectif une personne dédiée, passionnée, à cette mission; autrice du site lescinéphilesdedemain : « c'est permettre, à chaque séance, une vraie rencontre entre un spectateur qu'il soit enfant, adolescent, jeune adulte ou adulte, et un film, convaincus que l'expérience singulière de la projection collective, à travers les émotions qu'elle procure, les discussions qu'elle génère, participe au développement de l'intelligence et de la sensibilité, de la faculté de regarder...»

castelnaudary.veocinemas.fr

Théâtre Scènes des 3 Ponts

Un lieu dédié à l'art vivant et à la création artistique. Le Théâtre Scènes des 3 Ponts est né du désir de rendre la création artistique et la culture accessibles à tous.

Une salle de spectacle de 270 fauteuils. Il se compose d'une salle de 270 places, d'une scène gradinée et équipée pouvant atteindre 9,9 m de profondeur et 12 m de largeur (mur à mur), et d'une petite scène gradinée non noire et non équipée d'une capacité de 80 personnes.

Accessible aux handicapé-es avec un stationnement réservé à proximité, n'hésitez pas à contacter l'équipe du théâtre pour faciliter votre accueil.

Depuis l'inauguration en 2002, les saisons de spectacles s'enchaînent, proposant une programmation pluridisciplinaire d'une vingtaine de spectacles tout public et jeune public.

Ciném'Aude

Ciném'Aude est une association loi 1901 à vocation départementale qui anime depuis quarante ans un réseau de diffusion cinématographique à travers toute l'Aude. Vingt salles dans le département bénéficieraient ainsi d'une programmation organisée dans le cadre d'une convention signée avec le département de l'Aude, l'État (DRAC et CNC), la région Occitanie et les collectivités locales.

Ciném'Aude, avec une équipe de techniciens permanents, ainsi qu'une équipe administrative composée de bénévoles passionnés de cinéma, poursuit plusieurs objectifs : porter l'éducation à l'image pour former les jeunes publics à la pratique des salles Art et essai ; mailler l'ensemble du territoire audois avec « Cinéma sous les étoiles », une opération qui, avec plus de 100 séances en plein air par an, permet à plus de 15 000 Audois de profiter de projections conviviales ; enfin, organiser de nombreuses animations : médiations via une programmation diversifiée, festivals, soirées conviviales et ciné-débats autour de sujets d'actualité, pour faire vivre des salles singulières et dynamiques.

www.cinemaude.org

La Trame

La Trame réunit, depuis 1990, des professionnels œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel : écriture, réalisation, production, technique, médiation ou encore enseignement.

La création est au cœur des activités de notre collectif, nous initions et développons des projets aux formes multiples, du film documentaire aux arts numériques.

Nous sommes convaincu-e-s de notre responsabilité sociale de praticien-ne-s audiovisuel-le-s, c'est pourquoi nous avons choisi, dès l'origine, de consacrer une partie de nos activités aux actions de transmission et d'éducation à l'image.

Actrice historique d'un large réseau de partenaires professionnels, institutionnels et associatifs, La Trame concourt à la création audiovisuelle et à l'éducation à l'image, du local à l'international.

la-trame.org/passeurs-dimages

Occitanie Films

L'Agence Occitanie Films a pour mission de favoriser le développement du cinéma et de l'audiovisuel en région. En lien avec ses deux tutelles, la Région Occitanie et le Ministère de la Culture, elle attire et accueille les tournages de films, anime la filière professionnelle, diffuse les films liés au territoire, mène des actions d'éducation à l'image et assure le rôle de Pôle régional d'éducation aux images.

www.occitanie-films.fr

Caméra au poing

Caméra au poing œuvre dans la création documentaire en donnant accès à des outils audiovisuels à des publics variés, via des ateliers, tout en développant la web-télé participative « La Télé Buissonnière ». Elle organise des projections en Ariège et co-produit des documentaires longs métrages. L'association, composée d'un collectif de 8 réalisatrices professionnelles et de bénévoles, agit dans un esprit d'éducation populaire, d'émancipation et de coopération.

Elle collabore avec de nombreux partenaires associatifs et collectivités, et ses projets sont financés par des structures publiques et parfois privées. La Télé Buissonnière propose chaque mois de nouveaux courts métrages réalisés avec les habitant-es de la région, et l'association est devenue une structure de co-production de documentaires destinés à la télévision et aux salles de cinéma.

Enfin, elle a un impact économique et social en employant des intermittent-es et prestataires locaux (mixage, création graphique, web mastering, etc.).

www.cameraupoing.fr

Sorociné

Sorociné est un média indépendant de cinéma féministe. Il a pour mission de représenter les femmes devant et derrière la caméra, en analysant les représentations de genre à l'écran et en mettant en lumière la place des femmes dans l'industrie cinématographique. Créé initialement sous forme de podcast, Sorociné est également un site internet, une revue papier, et des rencontres, ciné-débats et conférences avec l'ADRC.

www.sorocine.com

partenariats avec l'université

L'Archipel des Lucioles, accueille cette année des groupes d'étudiant-es en deuxième cycle universitaire à visée professionnelle. Ce voyage d'étude en immersion durant les Rencontres leur permettra d'approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques des dispositifs nationaux et appréhender les enjeux actuels de l'éducation aux images, ainsi que de rencontrer les professionnel-les du réseau.

Master 2 « Métiers de la Diffusion du Cinéma et de l'Audiovisuel » (MDCA)

Université Paul Valéry Montpellier 3 - Département Cinéma, Audiovisuel, Nouveaux Médias.

20 étudiant-es de la promotion 24/25 présent-es

Oliver Amilien, Ambre Anagostides, Lou Batlle, Lena Capella, Herman Chan Mane, Margot Copin, Gautier Dodson, Manon Dubus, Manon Folliet, C'ian Fourmi, Adèle Garzia, Inès Ghomari, Jeanne Granel, Théo Loisel-Lamant, Esther Marchadet, Emma Pereira-Carvalho, Charlotte Pouillot, Auriane Ruf, Estéban Sautreau, Angèle Taupelet.

Équipe pédagogique

Guillaume Boulangé, professeur des universités en études cinématographiques et audiovisuelles, co-dirige le Master Pro avec Chloé Delaporte, professeure en socio-économie du cinéma et Guilhem Brouillet, professionnel associé, délégué général du réseau Doc Cévennes et producteur chez Cairn Productions.

www.m2diffusioncinema.com

Master Cinéma et audiovisuel Parcours « Didactique de l'image, Création d'outils pédagogiques et art de la transmission »

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 – Département Cinéma et audiovisuel, UFR Arts et Médias.

8 étudiant-es présent-es : une délégation du Master 2.

Adel Benganem, Benjamin Bernard, Circé Carbonari, Clémence Etchart, Enora David, Nell Teixeira, Anna Venon, Hulya Dogan.

Équipe pédagogique

les deux responsables du parcours, Perrine Boutin et Mélanie Boissonneau et une professionnelle et enseignante au sein de la formation, Aurélia Di Donato.

www.univ-paris3.fr

- 15 % pour tout abonnement souscrit par les participant.e.s des Rencontres nationales de l'Archipel des Lucioles

Mot de passe : « Lucioles »

ABO UNO

- Papier pour les particuliers : **61,20€** au lieu de 72€
- Formule complète (papier + web) pour les particuliers : **78,20€** au lieu de 92€
- Papier pour les institutions/organismes : **81,60€** au lieu de 96€
- Formule complète (papier + web) pour les institutions/organismes : **98,60€** au lieu de 116€

ABO DUO

- Papier pour les particuliers : **56,10€** au lieu de 66€
- Formule complète (papier + web) pour les particuliers : **73,10€** au lieu de 86€
- Papier pour les institutions/organismes : **81,60€** au lieu de 96€
- Formule complète (papier + web) pour les institutions/organismes : **98,60€** au lieu de 116€

ABO TRIO

- Papier pour les particuliers : **76,50€** au lieu de 90€
- Formule complète (papier + web) pour les particuliers : **93,50€** au lieu de 110€
- Papier pour les institutions/organismes : **98,60€** au lieu de 116€
- Formule complète (papier + web) pour les institutions/organismes : **115,60€** au lieu de 136€

 l'archipel des lucioles

éditions de **l'Attribut**

Découvrez toutes nos formules d'abonnement en scannant le QR Code !

DÉCOUVREZ BLINKBLANK

La revue du film d'animation

L'ANIMATION MONDIALE DANS TOUTE SA DIVERSITÉ EN 160 PAGES ILLUSTRÉES

www.revue-blinkblank.com

POUR TOUT ABONNEMENT SOUSCRIT, UN NUMÉRO DÉJÀ PARU OFFERT.**

Précisez LUCIOLES + le numéro souhaité

lors de votre souscription en ligne dans la case "notes de commande" ou par mail à contact@revue-blinkblank.com.

**offre valable jusqu'au 31 décembre 2024, pour les souscriptions en direct (en ligne ou par mail) **hormis le n°1 épuisé*

La première revue francophone consacrée au film d'animation

Lancée en 2020, Blink Blank rend compte, deux fois par an et en 160 pages richement illustrées, de l'animation mondiale dans toute sa diversité et créativité.

Chaque numéro permet de partager l'actualité de l'animation, de mettre en valeur ses métiers et talents, de comprendre ses enjeux artistiques, de connaître son histoire et d'appréhender ses horizons techniques, géographiques et ses nouveaux défis.

Revue semestrielle disponible en librairie.

cinéma
thèque
cc

MARIN

UNE COÉDITION

ALLER PLUS LOIN

Bibliographie

Cette bibliographie est construite à partir des axes thématiques de ces Rencontres.

LES DROITS CULTURELS

Dossiers pédagogiques

- *La répartition de la parole selon le genre au regard des droits culturels*, Tamara Dumontot et Morgane Geoffroy, Tôt ou T'art, 2024. .
- *Médiation et droits culturels*, Anne Aubry, Christelle Blouët, Réseau culture 21 et le groupe médiation, 2022.
- *Éducation et droits culturels*, Anne Aubry, Christelle Blouët, Réseau culture 21 et le groupe éducation, 2022.

Jeu pédagogique

Dédale dans les droits culturels, Paideia et Réseau culture 21.

Ouvrages

Jeunes de quartier, le pouvoir des mots, Collectif Pop'Art coordonné par Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin, « C&f Eds », 2021.

Sites ressources

- Réseau Culture 21
→ reseauculture21.fr/ressources
- → droitsculturels.org

La sélection d'Eric Fourreau éditions de L'Attribut

Ouvrages

- *Droits culturels – les comprendre, les mettre en œuvre*, collectif, Coédition Toulouse, Éditions de l'Attribut - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant - Paris, UFISC, 2022.
- *Anti-manuel de projet de territoire : processus, déconvenues et réjouissances*, Jonathan Macias et Caroline Melon, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2023.
- *Cultures et ruralités : le laboratoire des possibles*, collectif, Coédition Toulouse, Éditions de l'Attribut - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, 2019.
- *L'éducation artistique dans le monde - récits et enjeux*, collectif, sous la direction d'Éric Fourreau, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2018.
- *L'art fait-il grandir l'enfant ? Essai sur l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle*, Jean-Marc Lauret, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2015.

Revue

- *Nectart - n.17 : Repenser notre espace public*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2023.
- *Nectart - n.18 : Transmettre à tous les âges et dans tous les milieux !*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2024.
- *Nectart - n.19 : Dans quel État sera la culture après-demain ?*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2024.
- *Nectart - Hors-série#1 : Politiques culturelles territoriales - Coopération et droits culturels, transitions écologique et sociétale, éducation et formation*, multi-contributeur-rices - en partenariat avec Culture-Co, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2023.

- *Nectart - Hors-série#2 : Pour cheminer ensemble vers un monde à réinventer - Culture - Société - Territoires - Ecologie - Sport - Éducation populaire*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2024.
- *Dard/Dard - n. 9 : Réseaux écologiques dans les territoires- Faire alliance !*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2023.
- *Dard/Dard - n. 10 : S'adapter au dérèglement climatique - Des stratégies locales d'atténuation à prendre en compte !*, multi-contributeur-rices, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2024.

FÉMINISME ET CINÉMA

Catalogue d'exposition

- *Chantal Ackerman - Travelling*, collectif, Bruxelles, Bozar - Palais des Beaux-Arts / Paris, Jeu de Paume / Tiel, Lannoo, 2024.

Document en ligne

La révolution des coordinatrices d'intimité - Sex is comedy (55 min), Edith Chapin et Iris Brey, France TV, 2023
→ france.tv

Documentaire

Brainwashed, le sexisme au cinéma, Nina Menkes, Arte, 2022.

Dossier pédagogique

À corps perdus - Pistes pédagogiques, Romain Gimenes, Occitanie films, 2020 →
→ occitanie-films.fr

Ouvrages

- *Le regard féminin, une révolution à l'écran*, Iris Brey, Points, 2020.
- *Féminisme et cinéma, Le grand tournant raconté par les voix engagées du cinéma français*, Entretiens avec des acteurs.

rice.s, réalisateur.rice.s, scénaristes, productrices, réalisés par Lauren Bastide dans le cadre du podcast *La Poudre*, Marabout, 2021.

- *Désirer la violence : Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer*, Chloé Thibaud, Les Insolentes, 2024.
- *Une place : réflexions sur la présence des femmes dans l'histoire de l'art*, Eva Kirilof, Mathilde Lemiesle, Les Insolentes, 2022.
- *Les femmes et le pouvoir : un manifeste*, Mary Béard, Perrin, 2018.
- *Utopies féministes sur nos écrans : les amitiés féminines en action*, Pauline Le Gall, Editions Daronnes, 2022.
- *Tu n'es pas obligée*, Ovidie et Diglee, Montreuil, La ville brûle, 2022.
- *La chair est triste hélas*, Ovidie, Paris, Julliard, 2023.
- *Le culte de l'auteur. Les dérives du cinéma français*, Geneviève Sellier, Paris, la fabrique éditions, 2024.

Podcast

- *La Poudre*
- *La critique féministe, c'est quoi ?*, Sorociné, 2024 → sorocine.com

Ressource en ligne

Site *Le genre & l'écran* → genre-ecran.net

Roman-photo

La fabrique du prince charmant : Plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi, Ovidie et Sophie-Marie Larrouy, Paris, Seuil, 2024.

Série

Libres !, Ovidie et Sophie-Marie Larrouy - réalisation : Josselin Ronse et Ovidie, Minutes/Magneto Presse/ARTE, 2021
→ arte.tv

Vidéo en ligne

Rencontre avec Judith Godrèche et Noémie Merlant pour *Moi Aussi* et *Les Femmes au balcon* (dans le cadre du

festival Avant Premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens), Sorociné, 2024 → sorocine.com

La sélection de Johanna Makabi
Collectif 50/50

- *The Female Gaze: Essential Movies Made by Women*, Alicia Malone, Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey (en anglais).
- *Women & Film: Both Sides of the Camera*, E. Ann Kaplan (en anglais).
- *The Cinema of Me: The Self and Subjectivity in First Person Documentary*, Alisa Lebow (en anglais).
- *Reclaiming the Archive: Feminism and Film History*, Vicki Callahan, Feminist Film Theory and Cléo from 5 to 7, Hilary Neroni (en anglais).
- *Ne suis-je pas une femme ? : Femmes noires et féminisme*, bell hooks.

SPORT ET CINÉMA

Articles

- Peut-on dégener le sport ? (dans *La Déferlante*, n. 11), Mejdaline Mhiri, 2023.
- *Les usages du sport auprès des jeunes sous main de justice - Enjeux éducatifs et politiques* (dans *Les Cahiers de la Justice* n. 1, 61-78), François Le Yondre et Gaëlle Sempé, 2024 → cairn.info

Bande dessinée

- *Jujitsufragettes - Les Amazones de Londres*, Lisa Lugin et Clément Xavier, Paris, Delcourt, 2020.

Dossier pédagogique

- *Olga* - Collège au cinéma, Bartłomiej Woznica, Cahiers du cinéma/CNC, 2024 → cnc.fr
- *Masculinité(s), féminité(s)*, Mélanie Boissonneau, L'Archipel des lucioles, 2024 → archipel-lucioles.fr
- *Enjeux géopolitiques du sport*, Claire Demoulin, L'Archipel des lucioles, 2024 → archipel-lucioles.fr
- *Sports urbains et cultures alternatives*, Romain Lefebvre, L'Archipel des lucioles, 2024 → archipel-lucioles.fr

Ouvrages

- *La conjonction interdite. Notes sur le skateboard*, Raphaël Zarka, Montreuil, éditions B42, 2012.
- *Rendre les coups - Boxe et lutte des classes*, Selim Derkaoui, Lorient, Le Passager clandestin, 2023.
- *Hors jeu : Chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel*, Florence-Agathe Dube-Moreau, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2024.
- *Du sexisme dans le sport*, Béatrice Barbusse, Paris, Anamosa, 2022
- *Sport & cinéma*, Julien et Gérard Camy, Paris, Amphora, 2021.
- *Le skateboard. Analyse sociologique d'une pratique physique urbaine*, Julien

Laurent, Paris, L'Harmattan, 2012.

- *Sport et cinéma, la technique à l'épreuve du réel*, Thomas Bauer (dir.), Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2023.
- *Le football dans nos sociétés. Une culture populaire (1914-1998)*, Yvan Gastaut et Stéphane Mourlane (dir.), Autrement, coll « Mémoires », n. 120, 2006.

Podcasts

- *Les combattantes* (épisode de *Un podcast à soi*), ARTE Radio, 2018 → youtube.fr
- *Filmer le sport* (épisode de *Plan Large*), France Culture, 2018 → radiofrance.fr
- *Skate, de la rue aux JO* (série de *LSD*), France Culture, 2023
- *Filmer les femmes et le sport*, Sorociné, 2024 → sorocine.com

Promenade guidée Nanouk

- *Vive le sport!*, Hélène Deschamps, L'Archipel des lucioles, 2024 → www.archipel-lucioles.fr

Ressources en ligne

- *Malle « Sport & Genre »*, Auriane Duroch-Barrier, Maxime Gosset, Gaëlle Perrin, Centre Hubertine Auclert, 2023 → view.genially.com
- *Sport et diversités*, Groupe de recherche ACHAC (Colonisation, immigration, post-colonialisme), 2023-2024 → achac.com

Ressource Upopi

Sport et cinéma, multi-contributeur-rices, Ciclic → upopi.ciclic.fr

Revues

- *Panard* - n. 3 : *Le sport, c'est politique*, multi-contributeur-rices, Toulouse, éditions de L'Attribut, 2023.
- *Panard* - n. 4 : *Ultra-trail : « Seuls face à l'immensité »*, multi-contributeur-rices,

Toulouse, éditions de L'Attribut, 2023.

- *Panard* - n. 5 : *Olympiade Culturelle. Quand l'art et le sport entrent en résonance*, multi-contributeur-rices, Toulouse, éditions de L'Attribut, 2024.
- *24 images* - n. 37 : *Sport et cinéma : jeu de puissance*, Helen Faradji et Marcel Jean (dir.), 2008.
- *Z* (Revue itinérante d'enquête et de critique sociale) - n. 16 : *Faire corps face aux jeux* (Seine-Saint-Denis), multi-contributeur-rices, 2024.
- *Immersion* (Revue sur le jeu vidéo) - n. 9 : *Performances*, 2024.
- *Genre en Séries* - n. 14 : *Image de sport : le jeu du genre*, Mélanie Boissonneau et Jean-François Diana (dir.), 2023.

Série

- *Toutes musclées*, Camille Juza, Matthias Vaysse, Haut et Court/ARTE, 2022 → arte.tv

Vidéo en ligne

- *Entretien avec le réalisateur Elie Grappe*, CNC, 2024 → youtube.fr

REVUE BLINK BLANK

Focus Florence Miaillhe

- n. 1 (janvier 2020) → revue-blinkblank.com
- n. 4 (octobre 2021) → revue-blinkblank.com
- n. 8 (automne/hiver 2023) → revue-blinkblank.com
- n. 9 (printemps/été 2024) → revue-blinkblank.com

**l'archipel
des lucioles**
— réseau national —
d'éducation aux images