

PATRICK SANDRIN ET L'INSTITUT FRANÇAIS PRÉSENTENT
CINÉ-RENCONTRES PARIS/SOFIA - SECONDE ÉDITION À LA MAISON ROUGE - SOFIA DU 16 AU 18 DÉCEMBRE 2005

REGARDS SUR LE MONDE :
LE CINEMA
FILME ET MONTRE
L'EXERCICE D'UN MÉTIER ET LE MONDE DU TRAVAIL

CONÇU ET PRODUIT PAR PATRICK SANDRIN

LA CLASSE LIBRE

COLLOQUES INTERACTIFS
PARIS/SOFIA

PROGRAMMÉ ET ANIMÉ PAR CHARLES TESSON
MAÎTRE DE CONFÉRENCES À LA SORBONNE, ÉCRIVAIN ET CRITIQUE

EXTRAITS ET FILMS PROJETÉS

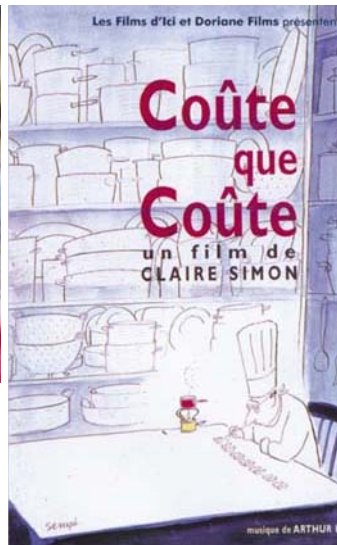
Vittorio de Sica / Jean Renoir / Jean-Luc Godard / Maurice Pialat / Charlie Chaplin
Les frères Lumière / Michael Keaton / Jerzy Skolimowski / Sergueï Eisenstein

LES INTERVENANTS

Claire SIMON

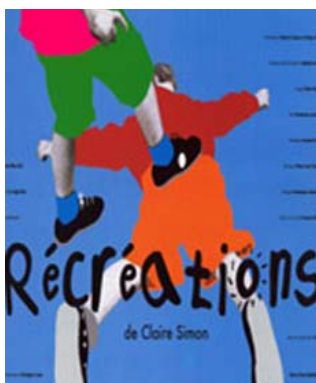
Claire Simon débute sa carrière en tant que assistante-monteuse puis monteuse. En 1988, elle passe derrière la caméra en réalisant son premier court métrage de fiction, **La Police** (Grand Prix du court métrage et Prix Canal + au Festival de Belfort, Prix C.I.C.A.E et Prix du Public au Festival de Dunkerque, Mention au Festival de Films de Femmes à Montréal), suivi de **Scènes de ménage** avec Miou Miou en 1991. Réalisatrice de documentaires, elle signe deux courts métrages : **Les Patients** en 1989 (Prix de la mission du patrimoine au Festival Cinéma du Réel en 1990) et **Récréations** (en compétition officielle au Festival du Réel en 1993) sorti en salles en 1998. **Coûte que coûte**, documentaire de 100 minutes primé dans de nombreux festivals (Grand Prix du documentaire au Festival de Postdam, Grand Prix du Festival de Mulhouse et 2ème prix documentaire au Festival de Rotterdam...), est sorti en salles en 1996. Elle signe en 1997 son premier long métrage de fiction,

Sinon oui, avec Catherine Mendez et Emmanuel Clarke. Le film est présenté au Festival de Cannes dans la section Cinéma en France et primé par le Grand Prix du scénario de la SACD aux journées franco-américaines d'Avignon. En 2000, elle réalise **Ça c'est vraiment toi**, tourné avec les élèves du TNS et Mimi en 2003.

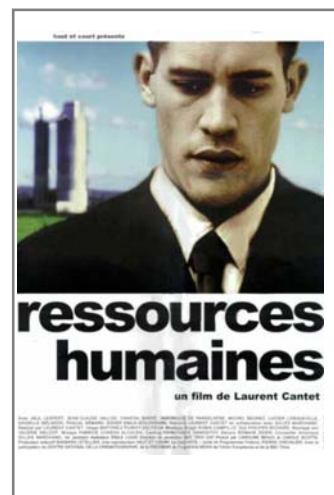

Sélectionné au Festival de Berlin (2003)

Laurent CANTET

Diplômé de l'Idhec en 1986, Laurent Cantet a débuté sa carrière de cinéaste en tant que documentariste (**Un été à Beyrouth**, 1990) avant d'assister Marcel Ophüls dans la réalisation d'un long-métrage documentaire sur l'ex-Yougoslavie, **Veillées d'armes**. Il développe ensuite deux projets personnels de courts métrages de fiction. **Tous à la manif** et **Jeux de plage** sont remarqués et primés dans de nombreux festivals. En 1997, il se voit confier la réalisation de l'épisode français de la série initiée par *Haut et Court* sur la nuit du passage au troisième millénaire et signe dans ce cadre **Les Sanguinaires**. En 1999, il réalise **Ressources humaines** qui reçoit de très nombreux

prix, dont le grand prix du public aux Rencontres internationales de cinéma à Paris, ainsi que le César de la meilleure première œuvre et celui du meilleur espoir masculin pour Jalil Lespert. **L'Emploi du temps**, son dernier long métrage, est également largement primé dans les festivals et reçoit notamment le Lion de l'Année à Venise. Laurent Cantet vient d'achever le tournage de **Vers le Sud**, un film tourné à Haïti avec Charlotte Rampling.

L'Emploi du temps, Lion de l'Année au Festival de Venise (2001).

Patrick SANDRIN, producteur, coproducteur, exécutif : 50 productions.

Formation : Ecole Nationale des Beaux Arts, architecture, histoire de l'art, arts plastiques. Co-scénariste : Rome Roméo (1990), Alain Fleischer - Réalisateur : Nouvelles de Santiago (1988) - Documentaire (Arte). Membre de commissions au CNC (Paris). Avances sur recettes.

tes. Aide à l'écriture (écriture et développement de scénarios), Aide à la distribution (sortie des films en salle), Fond Eco (aide aux cinématographies des pays de l'est). Ses productions ont été primées dans les plus grands festivals (Cannes, Berlin, Venise, New York, Toronto).

Le cinéma donne des nouvelles du monde, il le filme et le montre. Depuis sa genèse il rend compte de la vie et plus généralement de celle des hommes, de leurs diversités et de leurs histoires, les grandes comme les plus intimes.

Il m'a accompagné dans cette vie, celle des belles rencontres, des affinités électives, de mes premiers grands amours, il a fabriqué mes héros, mes ennemis les plus sûrs comme il a nourri ma conscience politique. Je lui rends aussi hommage d'avoir aiguisé, excité ma curiosité vers une perception plus sensible et plus large du monde, de m'avoir fait voyager avant mes grands voyages, d'avoir guidé mon regard vers la beauté pour la partager.

LE CINÉMA c'est l'histoire d'un travelling, un mouvement qui suit la vie à la bonne distance pour tenter de la rencontrer, la sentir, l'accompagner sans la violer.

LE CINÉMA est multiple, il divertit, agite, endort, informe, découvre, ouvre et referme. Mais celui que l'on défend par-dessus tout, tresse avec éthique sa vérité 24 fois par secondes.

Le travail, le métier, sont aujourd'hui au cœur des préoccupations économiques, politiques et sociales de ce monde, ils défendent la vie, la dignité, relient les gens au-delà des communautarismes religieux, ethniques ou tribaux, mais ils peuvent être la cause d'injustice ou d'insécurité.

Le cinéma les filme et nous les montre à la manière de Rossellini à Godard, De Sica, Chaplin, Pialat, ou comme Laurent Cantet et de Claire Simon.

Patrick Sandrin

Charles TESSON

- Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma - maître de conférences en cinéma à la Sorbonne nouvelle - Charles Tesson a contribué, dans les années 80, à la décou-

verte du cinéma asiatique en France - Il est l'auteur de plusieurs essais (sur Bunuel et sur Satyajit Ray) - il sera l'animateur de ces journées.

Avec La sortie des usines Lumière, la naissance du cinéma, en France, a eu pour particularité de ramener la réalité du cinéma (faire un film) au monde de l'entreprise dont il est issu. Et depuis, que s'est-il passé ? Au nom du divertissement, le monde du travail reste le parent pauvre du cinéma, souvent sous représenté, au pré-

texte que le public ne se rend pas au cinéma pour retrouver ce qu'il vit à longueurs de journées mais autre chose. Qu'en est-il vraiment ?

Jean-Luc Godard dit que, au cinéma, lorsqu'on nous informe qu'un personnage est par exemple pilote d'avion, on le voit piloter une minute sans que son métier soit ensuite au cœur de l'histoire racontée, car on s'empresse de passer à autre chose.

Le monde du travail appartient pourtant à la réalité de chacun (avoir un emploi, le perdre, essayer d'en avoir un, gagner un salaire qui permette de subvenir à ses besoins, le monde de l'entreprise, les rapports entre un patron et les employés, etc) tout comme l'exercice d'un métier, sur un plan éthique. Le cinéma, contrairement aux idées préconçues, sous de multiples manières (film de fiction, documentaire engagé, etc), a souvent abordé ces questions sociales et politiques. Beaucoup plus qu'on ne le croit.

Avec **Claire Simon** (*Coûte que coûte*) et **Laurent Cantet** (*Ressources humaines*) nous évoquerons ces points à la lueur de leur expérience et de leurs films. Comment filmer le travail, dans toutes ses formes (le travail d'un ouvrier, d'un patron ? Pourquoi montrer sa réalité, notamment dans le contexte d'aujourd'hui (l'Europe, la mondialisation) ? Quelles histoires raconter au cinéma à partir de ce maillon essentiel de la vie de chacun : pratiquer un métier, travailler.

Il s'agira également, à la lueur d'exemples et d'extraits choisis par les intervenants, de regarder et de commenter la façon dont le cinéma, tout au long de son histoire (le néo-réalisme italien par exemple, celui du *Volleur de bicyclette*) a évoqué cette réalité complexe et essentielle de l'être humain en société.

Charles Tesson

PROGRAMME

Mardi 13 décembre (19h30) – Institut Français de Sofia

Projection du film *L'emploi du temps* de Laurent Cantet 2001 – France - 2h12

Lion de l'Année au Festival de Venise

Après son licenciement, Vincent s'invente un nouvel emploi à Genève. Contraint de trouver coûte que coûte de l'argent et d'étayer chaque jour davantage la fiction de son emploi, il tombe dans la spirale du mensonge.

Mercredi 14 décembre (19h30) - Institut Français de Sofia

Projection du film *Coûte que coûte* de Claire Simon 1995 – France - 1h40

Prix Louis Marcorelles 1995, Grand Prix du Documentaire de Postdam 1995, Prix Spécial du Jury Festival des Nouveaux Médias de Montréal 1995, Mention Spéciale du Jury pour le Prix Europa 1995.

Près de Nice, au cœur de la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var, une petite entreprise où l'on fabrique des plats cuisinés pour les grandes surfaces se bat chaque jour pour sa survie : Claire Simon a filmé pendant plusieurs mois l'histoire de ce patron et de ses cinq employés qui ont mené la guerre économique pour subsister : produire, trouver de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs, continuer "Coûte que coûte".

Vendredi 16 décembre (20h30) - La Maison Rouge

Projections en présence de Laurent Cantet et de Claire Simon

Histoire de Marie de Claire Simon, 1993 - France - 20 minutes

Marie est gardienne d'un immeuble où elle fait le ménage des parties communes. Nous découvrons son travail, ses gestes, ses soucis, ses peurs.

Projection du film *Ressources humaines* de Laurent Cantet, 1999 France - 1h40

Prix des Nouveaux Réalisateurs Festival de San Sebastian 1999, Prix du Public aux Rencontres internationales de cinéma à Paris 1999, Prix Louis Delluc 2000, Prix du meilleur scénario au Festival de Thessalonique 1999, César de la meilleure première œuvre.

Frank, jeune étudiant dans une grande école de commerce, revient chez ses parents le temps d'un stage qu'il doit faire dans l'usine où son père est ouvrier depuis trente ans. Affecté au service des ressources humaines, il se croit de taille à bousculer le conservatisme de la direction qui a du mal à mener les négociations sur la réduction

du temps de travail. Jusqu'au jour où il découvre que son travail sert de paravent à un plan de restructuration prévoyant le licenciement de douze personnes, dont son père.

Samedi 17 décembre (14h-18h) - La Maison Rouge

1) Le cinéma français et le monde du travail

Les années 30, le Front populaire, la Nouvelle Vague, mai 68 et le cinéma militant.

Extraits commentés de films de Jean Renoir (*La bête humaine*, *Le Crime de Monsieur Lange*, *La vie est à nous*), Jean-Luc Godard (*Tout va bien*, *Prénom Carmen*), etc...

2) Le monde du travail dans le cinéma français contemporain

Deux cinéastes français (Claire Simon et Laurent Cantet) et deux films (*Coûte que Coûte*, *Ressources humaines*) parlent de leurs films, de leur conception (sujet, scénario), des problèmes rencontrés, de leurs choix (faire jouer le rôle du patron par un vrai patron, par exemple).

Avec extraits commentés des deux films.

3) Questions d'actualité

Chaque intervenant nous parle de son actualité : aussi bien ce sur quoi il travaille en ce moment qu'un sujet, pas nécessairement lié au cinéma, qui le préoccupe particulièrement.

Dimanche 18 décembre (14-18h) - La Maison Rouge

1) Qu'est ce qu'avoir un métier et l'exercer au cinéma ?

Avec Extraits commentés, notamment de **Police** de Maurice Pialat, des films burlesques (Chaplin, Keaton), et d'autres, à déterminer.

2) Le monde du travail, à l'heure de l'Europe, des délocalisations, de la mondialisation

En quoi cela change la façon qu'a le cinéma de traiter le sujet.

Point de vue de Claire Simon et de Laurent Cantet (le monde du travail et le monde de l'entreprise : en être employé, en créer une).

Intervention d'un sociologue bulgare sur le sujet.

Extraits des films des intervenants, ainsi que de **Travail au noir** de Skolimovski

3) Le cinéma et son travail

Un film ne se fait pas tout seul, il faut de l'argent, un producteur, un cinéaste, toute une équipe. Il s'agira d'évoquer l'organisation du travail dans le monde du cinéma, avec ses hiérarchies (assistants, stagiaires) etc...

De quelle façon le cinéma a restitué cette réalité ?

EXECUTIVE PRODUCTION
SOFILM
PATRICK SANDRIN

8 RUE GENEVA - SOFIA 1000 - BULGARIE
TEL : +33 06 09 69 01 58 - www.sofilm.net
Contact Sofilm : CAROLINE JEANJEAN
+33 6 76 77 84 85 - carolinejeanjean@wanadoo.fr
MEGLÉNA CHKODRÉVA
TEL : 00359 899 910 170 - megui@sofilm.net

institut français
София

CENTRE CULTUREL ET DE COOPÉRATION
2 RUE DIAKON IGNATII SOFIA – 1000
TEL : +359 2 963 23 10 - www.ambafrance-bg.org

111 The Red House
Centre for Culture and Debate

LA MAISON ROUGE
15 RUE LJUBEN KARAVELOV
SOFIA 1142 - BULGARIE
TEL : +359 2 988 81 88
www.redhouse-sofia.org

