

PATRICK SANDRIN ET L'INSTITUT FRANÇAIS PRÉSENTENT
PREMIÈRE ÉDITION DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE BALCHIK - 24 ET 25 SEPTEMBRE 2005

REGARDS SUR LE MONDE :
LE CINEMA
À LA RENCONTRE DES AUTRES ARTS

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

**Alfred Hitchcock / Georges Bataille / Van Gogh / Andy Warhol / Jorge Luis Borges
Chirico / Carolyn Carlson / Ushio Amagatsu**

EXECUTIVE PRODUCTION
SOFILM
PATRICK SANDRIN

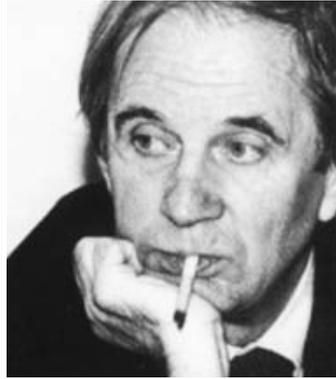
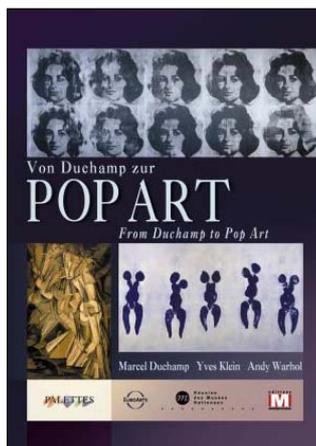
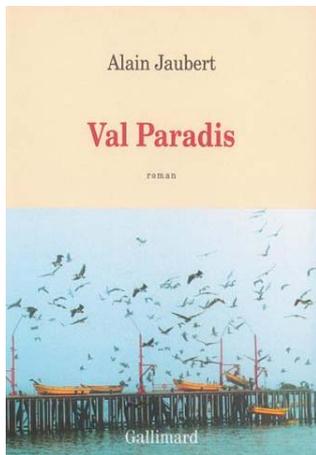
institut français
София

LES INTERVENANTS

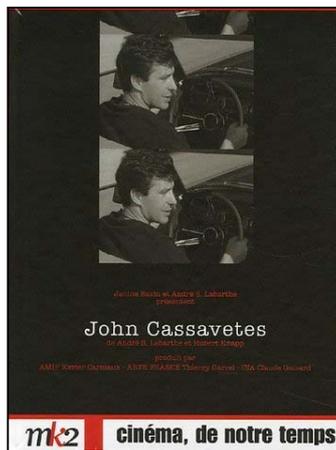
Alain JAUBERT

Alain Jaubert est réalisateur de portraits d'écrivains (*Jorge-Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Allen Ginsberg, Umberto Eco...*) et de soirées thématiques pour Arte. Il s'est fait connaître par la série de films "Palettes" qui, en collaboration avec le musée du Louvre, a contribué de façon exemplaire à évoquer l'art de la peinture et l'histoire d'un tableau par les moyens de l'image et du son. En 2004, Alain Jaubert a publié un roman édité par Gallimard, *Val Paradis*.

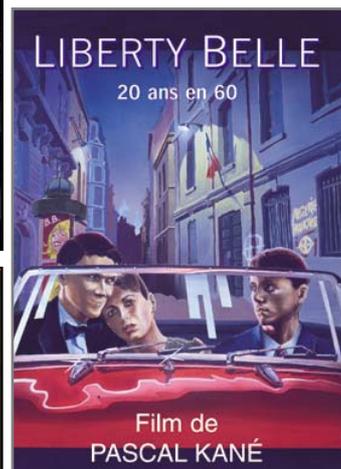
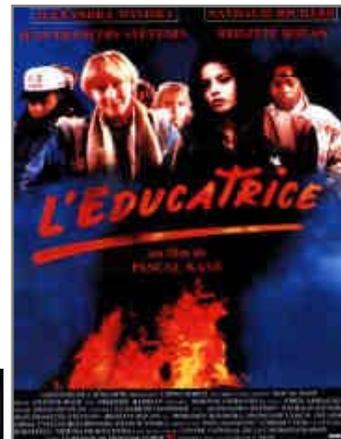
André S. LABARTHE

Critique aux Cahiers du cinéma dans les années 50, André S. Labarthe, avec la complicité de Janine Bazin, est l'initiateur de la série "Cinéastes de notre temps", ensemble essentiel de portraits et entretiens filmés avec des cinéastes, dans le sillage de la politique des auteurs inaugurée par les Cahiers du cinéma. Sa conception de la Nouvelle Vague comme moment de la modernité l'a amené, dans son œuvre de documentaire de création, à interroger cette modernité dans tous les champs : littérature, peinture, musique, danse.

Pascal KANE

Ancien rédacteur aux Cahiers du Cinéma, Pascal Kané a réalisé une vingtaine de films pour le cinéma et la télévision (*Liberty Belle, L'Éducatrice, Le monde d'Angelo...*).

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).

J'ai toujours essayé d'associer l'éthique à mes choix éditoriaux et à mon engagement de producteur. J'ai aimé défendre des visions, des univers d'auteurs atypiques, ou souvent ce singulier venait d'ailleurs. Ainsi ce métier m'a conduit vers d'autres batailles, sur d'autres continents, afin de défendre la diversité culturelle en la montrant. Cela parfois se doublait d'un combat plus politique.

Nos métiers sont riches et complexes, ils évoluent dans une constante mutation technologique, différentes disciplines s'y impliquent et s'y croisent de plus en plus dans une très large palette de pratiques. Les auteurs y expriment et communiquent leurs modes de pensée, de vie et leur connaissance. J'ai donc imaginé de réunir plusieurs fois par an, des cinéastes et divers acteurs professionnels des métiers du cinéma et de l'audiovisuel afin qu'ils viennent partager leur expérience, leurs regards sur le monde et leurs réflexions sur les sujets du jour. Ce premier colloque réunit des cinéastes majeurs qui ont accompli leur vie professionnelle avec la production d'une œuvre, la leur, tout en rendant compte et en admirant celle des autres, peintres, danseurs et écrivains.

Ce choix de personnalités guidé par Charles Tesson est fondé sur le respect et l'admiration que nous leur portons. Mais aussi pour leur complémentarité, la richesse de leur expérience et de leur culture, la polyvalence et la singularité de leur travail et sa résonance internationale. Ainsi cela m'autorise à penser qu'ils peuvent être les éclaireurs, les passeurs, les dynamiseurs, au service de créateurs et d'auditeurs bulgares en quête d'auteurs.

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.

Le cinéma, de par ses origines foraines (le cirque et le burlesque) a été et est encore un puissant moyen d'expression populaire. Au fil de son histoire, de son évolution, grâce aussi au travail de la critique, il s'est affirmé et a été reconnu aussi comme un art à part entière, avec ses auteurs. Pour certains, le cinéma arrive après les autres arts et sa spécificité consiste à enregistrer ce qui est devant la caméra, aussi bien la réalité qu'une pièce de théâtre.

Pour d'autres, le cinéma devient vraiment un art à partir du moment où, avec ses moyens d'expression (image, cadre, plan, montage, son, rythme), il développe son propre langage, se singularise par son écriture, son style. Les Classes Libres, sur le thème "Le cinéma à la rencontre des autres arts", en s'appuyant sur les expériences de nos trois intervenants, Pascal Kané, Alain Jaubert et André S. Labarthe, à partir de leurs travaux en ce domaine, ont pour but de soulever plusieurs questions. Dans un premier temps, il s'agira de voir de quelle façon, pour quelles raisons, le cinéma, par le moyen du documentaire de création, va à la rencontre du cinéma (un cinéaste, une œuvre). Comment le cinéma peut-il être un bon outil pour parler du cinéma, le faire aimer, aider à la comprendre et à le connaître ? Par rapport au rôle de la critique, et à sa tradition écrite, comment les moyens du cinéma peuvent-ils contribuer à enrichir notre regard sur le cinéma ainsi que la façon et le désir d'en faire ?

Dans un second temps sera privilégié la manière dont le cinéma peut restituer et montrer d'autres pratiques artistiques (musique, peinture, danse, etc). Comment peut-il le faire, comment doit-il le faire ? Si un film peut citer le cinéma (montrer un extrait), qu'en est-il avec un tableau ou une œuvre musicale ? Il s'agira aussi de voir dans quel état d'esprit le cinéma rencontre les autres arts, et pour quel spectateur. Pour témoigner de leur existence (archiver), pour les faire connaître (le pouvoir de diffusion de la télévision, la visée pédagogique et culturelle, la nécessaire sensibilité à l'art), les faire aimer et les faire comprendre ? Les films ayant tous plus ou moins une visée, selon la commande ou la demande (institutionnelle, scolaire, chaîne de télévision, musée), on verra comment cette pratique, celle du cinéma à la rencontre des autres arts, a une histoire, parallèle à celle du cinéma, et comment le cadre de sa réalisation et de sa production a évolué, de salle de cinéma à la télévision, jusqu'au musée, aujourd'hui. Sans oublier le fait que le cinéma, lorsqu'il croise d'autres pratiques artistiques, est amené à réfléchir sur des moyens d'expression autres que les siens tout en s'interrogeant implicitement sur la façon dont le cinéma, avec ses propres moyens, peut les restituer. Autrement dit, il peut y avoir un enrichissement du cinéma par le cinéma, et un enrichissement du cinéma au contact d'autres expériences artistiques. Enrichissement sur le fond (l'altérité artistique) et surtout enrichissement sur soi dans la mesure où le cinéma, dès qu'il est amené à croiser d'autres formes d'arts, s'interroge en retour sur les siennes (ce que le cinéma peut ou ne peut pas, comparé aux autres arts). Jean Renoir avait coutume de dire : « Si l'on veut se raconter soi-même, on ne raconte rien du tout. On ne se raconte bien soi-même qu'en racontant les autres. » Peut-on dire la même chose pour restituer ce qui est en jeu dans ce moment particulier, lorsque le cinéma part à la rencontre des autres arts ?

Charles Tesson

FILMS ET EXTRAITS PROJÉTÉS

André S. Labarthe

Carolyn Carlson solo - 1984 - 53 minutes

Filmée pendant une semaine avant son spectacle *Blue lady* (créé en 1983 au théâtre de la Fenice à Rome), Carolyn Carlson se livre, improvise et réfléchit devant la caméra.

Adieu Rita (qu'arrive-t-il au cinéma français ?)

La disparition de Rita Hayworth et le festival de Cannes

Cinéastes de notre temps :

Ford et Hitchcock, le loup et l'agneau - 2000, 52 minutes

Cette série conçue et dirigée par Janine Bazin et André S. Labarthe appartient aux riches heures de la télévision. Depuis les années 60, la série constitue une "histoire filmée" du cinéma particulièrement originale, à travers des rencontres avec les plus grands réalisateurs (Buñuel, Hitchcock, Cassavetes,

Rohmer, Godard, Scorsese, etc...). Ce documentaire présente deux rencontres filmées la même semaine, en 1965, alors que ce sont des gens qui ont chacun leur univers et qui eux-mêmes ne se rencontraient

jamais. Là, il y a Ford, allongé sur son lit, qui ne répond pas, feint d'avoir tout oublié, est dans un mode de vie un peu comme Renoir, et Hitchcock qui explique plan par plan son travail comme si les films avaient été tournés la veille. Ford, c'est l'art poétique et Hitchcock, le discours de la méthode.

Van Gogh à Paris, repérages - 1988 - 19 minutes

À partir des lieux fréquentés par Van Gogh à Paris, André S. Labarthe trace un parcours personnel et déroutant dans l'œuvre du peintre. Tourné pour le musée d'Orsay, ce documentaire évoque un moment décisif dans l'itinéraire pictural de Van Gogh, une transition entre la tradition des premières toiles et l'épanouissement de son art.

Qu'est ce que Le Buto ? Ushio Amagatsu, éléments de doctrine - 1993 - 65 minutes

Ushio Amagatsu et ses danseurs répètent "Graine de cumquat", pièce fétiche de la compagnie créée en 1978 et qui relate l'initiation au monde d'un petit garçon japonais.

Alain Jaubert - Série Palettes - Andy Warhol - 1999 - 29 minutes

La série "Palettes" vise à prendre le contre-pied du discours classique sur l'art et de raconter non plus l'histoire des peintres, ou des périodes artistiques, mais de prendre un tableau et de raconter toute son histoire. L'émission s'attarde sur *Ten Lizes*, célèbre sérigraphie d'Andy Warhol. Ce numéro analyse *Ten Lizes*, une sérigraphie d'Andy Warhol, dont l'histoire secrète et les implications sont plutôt étonnantes. Dix visages semblables sont imprimés en noir, en deux rangées, sur une grande toile de 5,65 mètres de long sur 2 mètres de haut.

Jorge Luis Borges au Collège de France - 1983 - 49 minutes

Filmé à l'occasion d'une conférence au Collège de France, sur le thème de la création poétique.

Pascal Kané - Chirico par Cocteau - 1981 - 45 minutes

Avec la voix de Jean Marais.

Des œuvres de Chirico considérées comme décors d'opéra. Musique de Verdi.

Making of de "Moi, Pierre Rivière" de René Allio pour Pascal Kané

En 1835, dans un village de Normandie, on découvre les cadavres d'une femme, de sa fille aînée et de son plus jeune fils.

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 - carolinejean@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

