

•
CONTENU DE COURS 2017-2018

Intitulé du cours :

Atelier Pratique - Pratiques d'hospitalité

Résidence de Maria Iorio et Raphaël Cuomo: For the love of the thing - Atiat El

Abnoudi à Grenoble. Contre-mémoires de la culture cinématographique amateur en
Afrique du Nord et de sa circulation transnationale

Enseignant : Katia Schneller et Simone Frangi

Etudiants de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année

1er semestre 2017-2018, jeudi après-midi en semaine A

Méthode d'enseignement :

Elaboration et commissariat d'un projet de recherche en art, organisation et
développement d'une résidence d'artiste.

1 - Workshop autour d'études de cas (8-10 octobre)

M. Iorio et R. Cuomo organiseront un workshop avec l'équipe de travail et le groupe
d'étudiant.e.s impliqués, qui portera sur les pratiques amateurs, la culture du cinéma
et le contexte social et politique dans lequel a émergé ce «cinéma mineur». Il s'agira
de se pencher sur la constitution d'un réseau de ciné-clubs, festivals et clubs amateurs
qui a donné lieu à un nouvel espace politique, ainsi que sur les expérimentations
esthétiques et les interventions militantes qui ont pris forme dans ce contexte.

2 – Familiarisation avec la recherche d'archives et entretiens selon une approche
d'histoire orale Suivi des entretiens avec les acteurs de cette période et de la
recherche dans les archives de la Cinémathèque de Grenoble. Les éléments et
documents trouvés seront croisés avec les recherches déjà développées par M. Iorio et
R. Cuomo au sein de Cinémathèque - Alternative Film Center du Caire, la Fédération
tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) et la Fédération tunisienne des ciné-clubs
(FTCC) de Tunis.

•Valence

3 – Elaboration d'un programme de projections (a film society)

Constitutive de la phase de recherche, un programme de projections sera conçu par les artistes, l'équipe de travail et les étudiant.e.s. Son enjeu sera de mettre en évidence une histoire polyvocale et transnationale des cinémas mineurs qui rassemblera des films produits en Tunisie et en Égypte avec d'autres productions filmiques aujourd'hui disséminées et négligées par la recherche. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à contribuer à la programmation, à la production de textes ou d'essais visuels, à la publication de readers auto-produits et à l'élaboration de moments performatifs qui viseront à proposer de nouvelles contributions au débat contemporain relatif aux arts passés, présents et futurs de l'image en mouvement.

Objectifs du cours :

- développer avec les artistes Maria Iorio et Raphaël Cuomo un projet avec la Cinémathèque de Grenoble et les étudiants du Master 2 Documentaire de création co-organisé par l'UGA (Gresec/Litt&Art) et Ardèche Images
- reconsidérer les pratiques du film en «amateur», leurs enjeux esthétiques et politiques, le pouvoir de transformation des images amateurs de la perception des événements et de l'histoire
- reconsidérer le cinéma «amateur» en Afrique du Nord dans le contexte décolonial comme moyen d'expérimentation esthétique et d'intervention politique, et développer une lecture transnationale de ces pratiques mineures, en particulier, reconstruire la présence à Grenoble de films issus de ces mouvements et la richesse des échanges qui se tissent dans le contexte cinématographique de la ville
- se familiariser avec la recherche d'archives, l'identification des sources (textes, traductions, films) et leur remise en mouvement et en circulation; sensibiliser au problème de l'archive ou de son absence
- se familiariser avec les enjeux d'une histoire orale impliquant des entretiens avec les acteurs de cette histoire en l'absence de nombreuses sources matérielles et élaborer un programme de projections qui vise à faire re-circuler une sélection de rares productions filmiques
- inscrire les enjeux de ce projet dans l'histoire des expérimentations artistiques avec l'appareil du cinéma et du film depuis les avant-gardes historiques.

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

Contenu du cours :

Lauréat de l'appel à projets de la Maison de la Création, la résidence de M. Iorio et R. Cuomo est une collaboration entre l'équipe de recherche Litt&Arts (Université Grenoble Alpes) et la plateforme de recherche « Pratiques d'hospitalité » initiée par Katia Schneller et Simone Franzi à l'ESAD de Grenoble.

Le projet élaboré par M. Iorio et R. Cuomo met en lumière un épisode de l'histoire du cinéma à Grenoble. En 1973, lors du Festival de Grenoble créé par Michel Warren (une préfiguration du Festival du court-métrage en plein air), la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique décerne le Prix de la Critique Internationale au court-métrage intitulé Cheval de boue (1971) de la cinéaste égyptienne Atiat El Abnoudi. Le film avait été précédemment primé en 1971 dans le cadre du Festival international du film amateur de Kélibia en Tunisie, créé en 1964. De retour à Grenoble en 1974, El Abnoudi réalise le documentaire Deux Festivals à Grenoble sur les coulisses du festival. Suivant la trajectoire de Cheval de boue, qui relie des contextes et des discours sur le cinéma de prime abord radicalement différents, le projet propose de revenir sur le contexte cinématographique local au début des années 1970 et de se concentrer sur la culture du cinéma qui prend forme au sein de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) après sa « Ré-forme » initiée en 1971. Se présentant comme un large mouvement culturel, ce cinéma « amateur » prend alors en charge les conflits de classe, de race et de genre qui déchirent l'Afrique du Nord de l'époque. Critique à l'égard du modèle du cinéma dominant autant que du modèle du cinéma amateur occidental, il prône également l'établissement d'un réseau parallèle de production et de distribution des films.

Ce projet tente d'élaborer de nouvelles stratégies permettant de remémorer, de reconstruire et de rendre visible cette culture du cinéma méconnue en l'absence de nombreux artefacts filmiques et d'archives officielles. Les productions issues de ce contexte, d'une très grande diversité, se laisseraient peut-être mieux saisir comme « cinéma mineur », pour reprendre l'expression de David E. James qui rassemble sous ce terme aussi bien les démarches expérimentales, poétiques, alternatives, ethniques, amateurs, que contre-culturelles, non-commerciales, critiques, ou encore orphelines. En examinant les confrontations entre pratiques dominantes et marginales qui ont donné naissance à des formes filmiques expérimentales, aux premières interventions militantes avec la vidéo 1/2 pouce, ou encore à des films réalisés par des femmes,

•Valence

prémises d'un cinéma féministe en Afrique du Nord, ce projet ouvre à nouveau la discussion relative à la dimension politique des films – que ces diverses expériences ont toutes mobilisée singulièrement. En croisant différentes sources et les témoignages des protagonistes de cette histoire, ce projet retrace les histoires oubliées ou marginalisées du cinéma « mineur » décolonial en Afrique du Nord, mettant en évidence comment les clubs de cinéma ont constitué un espace politique de résistance et de contestation, et comment ce cinéma est devenu un site d'émergence pour de nouvelles subjectivités.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et engagement dans le projet

Repères bibliographiques / références :

- Abdelwaheb Bouden, texte de la Ré-Forme (versions 1971, 1972, 1974)
- Anonyme (?), texte de la Plateforme culturelle, 1980 [en arabe]
- Patricia Caillé, « S'imaginer en cinéma – Les hésitations générées des cinéastes amateurs en Tunisie », in Genre en séries: cinéma, télévision, médias, numéro 5, 2017
- Charit Cinéma, numéro I, 1972 publiée à Tunis conjointement par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) et la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC).
- Raphaël Cuomo et Maria Iorio, For the love of the thing – Cairo Reader, Contemporary image collective (CiC), Cairo, 2017
- Maya Deren, "Amateur vs Professional". In Essential Deren: Collected Writings on Film, McPherson, 2005. First published in Movie Makers Annual, 1959
- David E. James, The Most Typical Avant-Garde: History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles, University of California Press, 2005.
- Adnen Jdey, Malaise dans le cinéma amateur, Nawaat.org (à paraître)
- Hédi Khélil, Le parcours et la trace. Témoignages et documents sur le cinéma tunisien, MédiaCom, Tunis, 2002
- Roger Odin, "La question de l'amateur", in: Communications, 68, 1999. pp. 47-89.
- Ahmed Refat, On the importance of post-1967 alternative cinematic adventures in Egypt, www.madamasr.com, article publié le 15 septembre 2016

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

École Supérieure d'Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38000
•Grenoble; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr
•Valence

<https://www.madamasr.com/en/2016/09/15/feature/culture/on-the-importance-of-post-1967-alternative-cinematic-adventures-in-egypt/>

-Patricia Zimmermann, *Reel Families. A Social History of Amateur Film*, Indiana University Press, 1995

-Patricia Zimmermann, "Morphing History into Histories", in *Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories*, University of California Press, 2008

- Site internet de Maria Iorio et Raphaël Cuomo: www.parallelhistories.org

- Site internet de la série *Unfinished histories* – histoires en devenir :

www.unfinishedhistories.org

- Des références bibliographiques seront indiquées au fur et à mesure du travail.