

CRÉER, L'ENGAGEMENT DES CINÉASTES AUPRÈS DES JEUNES

RENCONTRE NATIONALE DES PÔLES
LILLE - 18 & 19 MARS 2024

LE RÉSEAU
DES PÔLES

LES RENCONTRES NATIONALES

Après Clermont-Ferrand l'an passé, c'est à Lille que **le réseau des pôles régionaux d'éducation aux images** a décidé d'organiser sa rencontre nationale 2024, en collaboration avec le Festival Séries Mania et le CNC.

Cette année, les **réalisateur·s et réalisatrice·s qui s'engagent dans l'éducation aux images** sont mis à l'honneur afin de mieux appréhender les liens qui unissent création et transmission.

Au **programme** de ces deux journées de rencontres professionnelles : des **récits** d'expériences, des **témoignages**, des présentations d'**ateliers** et d'**outils**, et un point sur **l'actualité de la politique** menée en matière d'**action culturelle cinéma**.

Cinéastes, organisations professionnelles, partenaires **institutionnels**, structures d'accueil de projets et les différents **pôles** de France métropolitaine et d'Outre-mer seront présents.

Ces journées sont **gratuites** et **ouvertes à toute personne porteuse ou intéressée par la médiation du cinéma et l'éducation aux images** (acteurs éducatifs, professionnels de la culture, structures audiovisuelles, partenaires institutionnels, cinéastes, etc.).

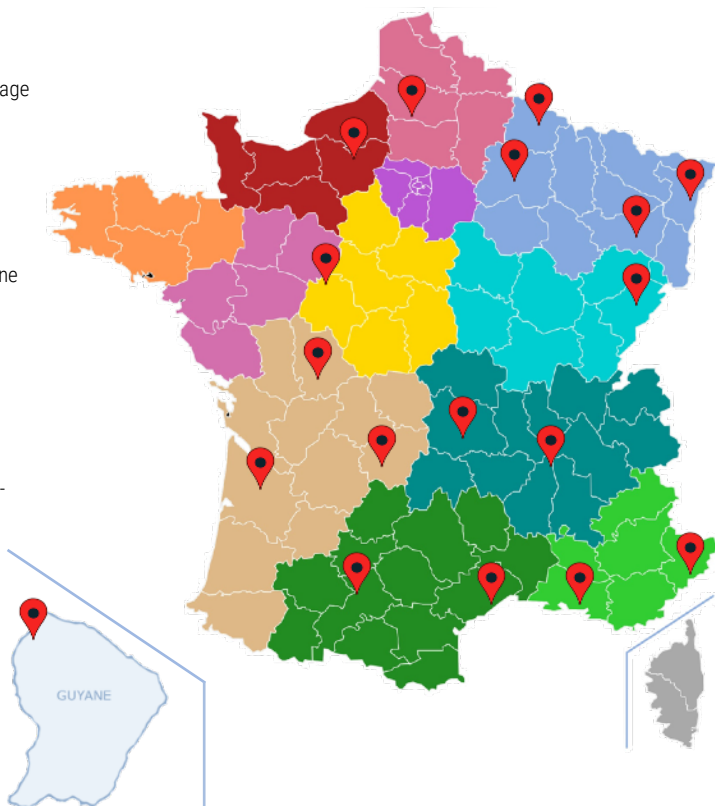
LE RÉSEAU DES PÔLES

Les pôles régionaux d'éducation aux images fédèrent depuis 1999 un réseau dynamique de structures qui œuvrent à la mise en cohérence, à l'échelle d'une région, des actions de sensibilisation au cinéma et d'éducation artistique aux images. Lieux de réflexion et de ressources, les pôles régionaux sont au cœur de l'écosystème de leur territoire. Ils repèrent, valorisent, accompagnent et coordonnent des actions éducatives liées à l'image et favorisent la mise en réseau des acteurs.

Ils ont été créés à l'initiative du CNC. Ils sont aujourd'hui présents dans 10 régions, portés par 17 structures soutenues par les DRAC et les Régions.

LES PÔLES EN FRANCE

- ▶ Acap - pôle régional image
- ▶ ALCA
- ▶ Le Blackmaria
- ▶ Cannes Cinéma
- ▶ Centre image
- ▶ CICLIC
- ▶ Cinéma l'Alhambra
- ▶ MJC - Nouvelle Aquitaine
- ▶ Image'Est
- ▶ Institut de l'image
- ▶ Lux
- ▶ Normandie Images
- ▶ Occitanie Films
- ▶ Pôle Image Maroni
- ▶ Le Récit
- ▶ Sauve qui peut le court-métrage
- ▶ Les Yeux Verts

PROGRAMME

LUNDI 18 MARS

09:45 Accueil

10:15 Introduction générale par les organisateurs et les partenaires

10:45 Actualités de l'éducation aux images

Avec le CNC, l'Archipel des lucioles, l'AFCAE, Séries Mania, et les pôles l'Alhambra et Les Yeux Verts.

12:30 Déjeuner libre

14:00 Pourquoi et comment les cinéastes s'engagent dans des actions d'éducation aux images auprès de la jeunesse ?

Témoignages de Steeve Calvo, Hélier Cisterne, Erika Haglund, Pierre Larose, Hélène Rosselet-Ruiz et Justine Vuylsteker

Modération : Aurélie Ferrier (Pôle Cannes Cinéma)

Si chaque atelier d'éducation aux images donne lieu à des aventures singulières et non reproductibles, c'est bien parce qu'il s'agit d'une alchimie unique entre l'univers artistique d'un intervenant et les sensibilités d'un public. Qu'est-ce qui motive ces cinéastes-intervenants à aller à la rencontre des enfants et des adolescents ? Comment procèdent-ils pour partager l'expérience d'une création commune ? Comment se sont-ils lancés ? Qu'est-ce qu'ils en retirent ? Que défendent-ils en matière d'éducation aux images ?

16:00 Masterclass d'un auteur réalisateur ou d'une autrice réalisatrice de série et de cinéma, proposée par Séries Mania

SOIRÉE Tapis rouge et projection au Nouveau Siècle, dans le cadre du Festival Séries Mania

PROGRAMME

MARDI 19 MARS

09:30 Accueil

10:00 Comment transmettre le goût de l'écriture et du récit ? Comment déclencher l'écriture en atelier ?

Circulation entre 6 ateliers pour découvrir des récits d'expérience et des outils pédagogiques avec Steeve Calvo, Clara Petazzoni, Yohann Kouam, Louise Barnathan (la Cité européenne des scénaristes), l'association Sinode Baba et Séries Mania

Pour créer un film, que celui-ci soit fictionnel ou documentaire, il faut inventer une histoire, un récit, poser une intention. Comment s'appuyer sur la multitude des individualités qui compose un groupe pour enclencher un récit et susciter le plaisir de la création narrative ? Quels sont les ingrédients de l'écriture collective en atelier ?

12:00 Déjeuner libre

14:00 Les organisations professionnelles d'autrices et d'auteurs et l'éducation aux images

Avec Nathalie Marchak pour l'ARP, Marion Truchaud et Thomas Salvador pour la SRF, Karin Ramette et Clément Schneider pour l'ACID, Jacques Fansten pour la SACD et Godefroy Vujicic pour Pictanovo
Modération : Jérôme Descamps (Pôle Le Blackmaria)

Comment les structures professionnelles d'auteurs et de cinéastes s'engagent-elles dans l'éducation aux images ? Qu'est-ce qui leur semble important à défendre ? Que mettent-elles en place ? Quelles complémentarités avec les dispositifs et les projets existants ?

16:00 L'éducation aux images, un pont vers la création professionnelle ?

Avec Erika Haglund, Hugo Rousselin, Clara Petazzoni, Anthony Verpoort, Nicolas Huguenin (Hors Cadre), Marie Chèvre (Pôle Occitanie Films) et Vanina Lanfranchi (Pôle Image Maroni)
Modération : Jean-Marie Vinclair (Pôle Normandie Images)

Si le rôle de l'éducation aux images n'est pas de créer les futurs cinéastes, il n'est pas rare que les actions pensées initialement pour des enjeux d'ouverture des regards aboutissent à de véritables tremplins vers la création professionnelle. Le constat est le même pour les cinéastes-intervenants pour qui les ateliers sont parfois sources d'inspiration pour leurs propres créations. Quelles vocations peuvent se créer à l'issue d'ateliers ? Quelles inspirations nourrissent les productions filmiques de celles et ceux qui mènent des projets de création avec les publics ? Comment regarder les expériences hybrides de co-création ?

18:00 Mot de fin

SOIRÉE Tapis rouge et projection au Nouveau Siècle, dans le cadre du Festival Séries Mania

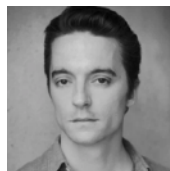
LES CINÉASTES INTERVENANTES ET INTERVENANTS

Matthieu Bernard est auteur, scénariste et réalisateur. Il fait ses premières armes dans la fiction comme lecteur pour les Editions Stock et Denoël, travaille dans le documentaire et écrit une pièce. Par la suite, il s'investit pleinement dans l'accompagnement d'auteurs en tant que directeur littéraire sur des unitaires et séries de fiction. Il décide de se consacrer à l'écriture de séries et est trois fois lauréat du FAIA CNC, lauréat du Fond SACD OCS pour la série *Extra* (compétition officielle Série Mania 2024) dont il est le co-créateur et réalisateur. De plus, il a été membre du comité de pilotage et formateur pour la formation Tremplin du Série Mania Institute. Son dernier projet de série, *Alpha*, poursuit son développement pour France Télévision Internationale et la ZDF (Allemagne).

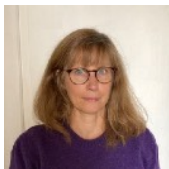
Steve Calvo est réalisateur, chef opérateur et chef monteur. Il se spécialise depuis quelques années dans les films documentaires pour la télévision et le cinéma. Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Marseille en vidéo en 2005, il est en cours de production de son troisième court métrage de genre, *Masca*, tourné exclusivement en langue occitane (financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Dordogne).

Héliér Cisterne est réalisateur et scénariste. Il navigue aussi bien dans la création pour le cinéma que pour les séries. Repéré à 22 ans avec son premier court métrage, *Dehors*, Héliér poursuit sa carrière en réalisant divers courts métrages et deux longs métrages (dont *Vandal*, qui fait partie du catalogue Collège au cinéma et qui a reçu le Prix Jean Renoir des lycéens). Il réalise neuf épisodes de la série *Le Bureau des Légendes* créée par Eric Rochant, et sa série *Le Monde de demain*, dont il est le co-réalisateur avec Katell Quillévéré, a remporté le Grand Prix de la compétition internationale du Festival Séries Mania en 2022.

Jacques Fansten débute sa carrière de réalisateur et scénariste dans les années 1970, alternant des œuvres pour le cinéma et pour la télévision. Par ailleurs, militant des droits des auteurs, il préside à plusieurs reprises, entre 2007 et 2018, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). En 2014, il est le fondateur du fonds de dotation Auteurs Solidaires qui propose, à des publics éloignés de la vie culturelle, « des expériences de partage de création portées par des auteurs professionnels, en partenariat avec des acteurs locaux ». Notamment, le projet **Raconte-moi ta vie !**, qui touche aujourd'hui plusieurs centaines de collégiens et lycéens, répartis sur cinq régions.

LES CINÉASTES INTERVENANTES ET INTERVENANTS

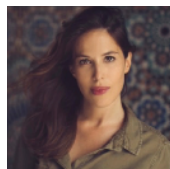
Erika Haglund est une réalisatrice, scénariste et monteuse de cinéma, avec de nombreux films à son actif. Elle participe depuis plusieurs années au développement des dispositifs d'éducation aux images dans diverses régions. Diplômée de la Fémis par deux fois en montage et à l'Atelier scénario, Erika Haglund encadre de nombreux ateliers de création et forme également les équipes pédagogiques.

Après un passage à l'Institut des Arts de Diffusion (IAD) et des études de langues étrangères, **Yohann Kouam** part vivre à Berlin, Barcelone et Séville. Ces expériences lui inspirent des récits souvent polyglottes suivant des nomades. Il a réalisé cinq court métrages primés et présentés dans de nombreux festivals tels que le New York Film Festival, le festival du court métrage de Clermont-Ferrand, Palm Springs et Premiers Plans à Angers. Il développe actuellement l'écriture de deux long métrages ainsi que des projets expérimentaux. Yohann Kouam pratique également assidûment la photographie et intervient régulièrement auprès de scolaires et d'associations dédiées aux activités pour la jeunesse pour dans le cadre de projets d'éducation aux images.

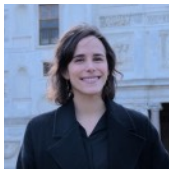

Depuis une douzaine d'années, **Pierre Larose** intervient auprès des publics pour proposer des ateliers éducatifs autour de la photographie et du cinéma. Pierre Larose est diplômé en 2011 par l'Institut des Arts et Diffusion (IAD). Depuis 14 ans, Pierre travail en duo avec Florent en tant que photographe plasticien évoluant dans la mode, la publicité, la musique et l'art contemporain.

Nathalie Marchak est une cinéaste et scénariste qui réalise plusieurs courts métrages dès 2005 avant de réaliser son premier long métrage, *Par instinct*, en 2017. Elle se forme dans un premier temps à l'art dramatique et l'art théâtral, mais se spécialise en mise en scène et réalisation à New York University puis en scénario à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière. En parallèle elle étudie le droit privé à Panthéon-Assas, obtient un MBA à l'ESSEC et un Master Degree en droit (LL.M) à Harvard. Son dernier projet de série *Les Siffleurs* qu'elle a co-écrit et réalisé est diffusé depuis 2023 sur France 2 et en replay sur France.tv. Elle a été leader des audiences et elle a obtenu le Trophée Coup de Coeur du Media Club Elles en 2024. Nathalie Marchak est également vice-présidente des Cinéastes de l'ARP depuis 2019 (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs).

LES CINÉASTES INTERVENANTES ET INTERVENANTS

Initialement comédienne, **Hélène Rosselet-Ruiz** est devenue scénariste et réalisatrice de courts métrages en collaboration avec sa sœur Marie. Diplômée du département réalisation de la Fémis en 2022 et de la formation AIMS en 2023, Hélène Rosselet-Ruiz a réalisé plusieurs courts métrages, films documentaires et films institutionnels au fil des années. Elle développe aujourd'hui son premier projet de long métrage.

Hugo Rousselin est réalisateur et poète. Depuis 2014 et son premier court métrage *Pays rêvé, pays réel*, réalisé avec le GREC, il explore les territoires complexes hérités de l'histoire coloniale, en mettant en lumière les réalités souvent méconnues des territoires ultramarins tels que la Guyane, les Antilles et la Réunion. Parallèlement, il s'engage dans des initiatives éducatives, collaborant notamment avec le Pôle Image Maroni en Guyane française pour animer des ateliers de sensibilisation à la culture cinématographique auprès des jeunes depuis maintenant sept ans.

Clara Petazzoni se forme à l'écriture de scénario au sein de la Ruche de Gindou Cinéma et à l'Atelier Jeunes Auteurs d'Aix en Provence après des études d'Art Dramatique à la Compagnie Maritime, et une formation à l'école internationale du mime de Montreuil. Elle réalise en auto-production son premier court métrage *Salut Cyril* en 2019, puis son second *Fertile* en 2021. C'est à l'occasion d'une résidence artistique en partenariat avec Occitanie Films qu'elle réalise son troisième court métrage *Amours Sourdes* en 2022. Son prochain film *Tu n'auras pas mes larmes*, produit par Too Many Cowboys et soutenu par la Région Occitanie, se tournera en décembre 2024.

Thomas Salvador réalise son premier court métrage en 1997. Il en réalise cinq autres, dont il est le principal acteur, tout en travaillant comme régisseur et assistant réalisateur sur divers films. Il anime de nombreux ateliers de réalisation avec des élèves de collèges et de lycées. En 2006, il est pensionnaire à la Villa Médicis, où il tourne plusieurs films vidéo. Il se lance dans la réalisation de longs métrages avec *Vincent n'a pas d'écaillés*, en 2014. Son deuxième long métrage, *La Montagne*, reçoit en 2022 le prix SACD à Cannes. Thomas Salvador est aujourd'hui adhérent et membre du Conseil d'Administration de la Société des Réalisatrices et Réalisateur de Films (SRF).

LES CINÉASTES INTERVENANTES ET INTERVENANTS

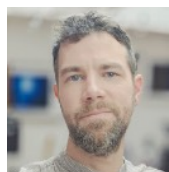

Clément Schneider étudie la réalisation à la Fémis dont il sort diplômé en 2013. Par la suite, il fonde avec deux associées la société de production Les Films d'Argile afin de conserver indépendance et liberté dans son travail de création. Il travaille, en parallèle, plusieurs années comme projectionniste où se forge son goût pour la transmission et le partage des films auprès des spectateurs. En 2018, son premier long métrage *Un violent désir de bonheur* est sélectionné à l'ACID Cannes, puis dans de nombreux festivals internationaux, avant de sortir en salle. Engagé au côté de l'ACID, il défend le cinéma indépendant à la fois dans les salles et au niveau des institutions. Il est l'auteur d'une thèse de recherche-création intitulée *Par ailleurs, le cinéma est une utopie* (PSL-SACRe 2022).

Après une licence en lettres et modernes suivie d'une maîtrise en études cinématographiques et audiovisuelles à la Sorbonne, **Marion Truchaud** se lance d'abord dans l'écriture de courts métrages en co-écrivant le film *A la longue*, de Sylvain Pioutaz en 2009. Par la suite, elle se lance dans la réalisation de son premier court métrage, *Les Ours du Pouldu*, en 2015 et commence l'année suivante à proposer des ateliers d'éducation aux images au jeune public. Elle continue aujourd'hui sa carrière de cinéaste et siège au Conseil d'Administration de la Société des Réalisatrices et Réalisateur de Films (SRF).

Anthony Verpoort est scénariste, cadreur, monteur et réalisateur. Il débute sa carrière aux côtés de Luc Moullet, dès 2006, comme monteur. C'est lors d'un atelier « Un été au ciné », organisé par l'association Hors Cadre, qu'il peut expérimenter pour la première fois et de manière concrète les métiers du cinéma, ce qui le convint d'en faire sa vocation. Il travaille principalement comme monteur jusqu'au milieu des années 2010, puis il se forme au cadre. En parallèle de ces activités, il co-écrit, réalise et monte de nombreux films pour le dispositif **Passeurs d'images**. En 2023, il s'est également formé au vidéo mapping, mais l'essentiel de son activité reste axé autour du cadre et du montage.

Justine Vuylsteker est cinéaste d'animation. Elle travaille principalement les techniques traditionnelles - sable, papier découpé, écran d'épingles. Diplômée de l'École Supérieure d'Arts Appliqués et Textile (ESAAT) de Roubaix, elle réalise des courts métrages depuis 2015 et encadre en parallèle des ateliers éducatifs autour du cinéma. En 2019, elle crée *La Jachère*, un lieu de résidence artistique qui promeut l'expérimentation en matière de cinéma d'animation.

LES STRUCTURES INTERVENANTES

ACID // Association du cinéma indépendant pour sa diffusion

L'ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s'emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d'exposition et d'accès aux programmateurs et spectateurs. Ils ont très tôt affirmé leur souhait d'échanger avec les publics et revendiquent l'inscription du cinéma indépendant dans l'action culturelle de proximité.

AFAE // Association française des cinémas art et essai

Créée en 1955 par des directeurs de salles et des critiques de cinéma, l'association fédère aujourd'hui un réseau de cinémas de proximité indépendants et d'associations territoriales, implantés partout en France. Ils participent au développement de la diversité cinématographique et à l'aménagement culturel et social du territoire.

Archipel des lucioles

L'association assure la coordination nationale de plusieurs dispositifs d'éducation aux images (Maternelle au cinéma, École et cinéma, Collège au cinéma, Passeurs d'images). Tête de réseau associative, elle assure des missions de mise en réseau, de valorisation et d'animation, d'opérateur et d'accompagnement. En lien avec les coordinations territoriales, elle conçoit et développe des projets innovants comme Hors-Série et Cours, Saute, Film, Regarde et pilote l'opération Des ciné, la vie !

ARP // Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs

Fondée en 1987 à l'initiative de Claude Berri et de 33 cinéastes-producteurs parmi lesquels Agnès Varda, Patrice Chéreau, Gérard Oury, Costa Gavras et Henri Verneuil, l'ARP est aujourd'hui présidée par Claude Lelouch (Président d'Honneur), Jeanne Herry et Olivier Nakache (Co-Présidents). Elle réunit plus de 200 cinéastes de toutes les générations, représentant la diversité et la richesse du cinéma français et européen, ardents défenseurs de la liberté et de l'indépendance de la création. Participant sur le plan national et européen aux grandes négociations sur l'avenir du cinéma et sa régulation, l'ARP a acquis une triple expertise : sur l'économie du cinéma mondial, sur le processus créatif des films, sur la politique et la régulation du secteur cinématographique. L'ARP est un Organisme de Gestion Collective. Cette gestion lui permet de soutenir de nombreuses actions culturelles.

Cité européenne des scénaristes

Créée en 2021, la Cité européenne des scénaristes est une association d'intérêt général qui a pour mission de démocratiser les voies d'accès au métier de scénariste et à la création audiovisuelle et cinématographique. Elle accompagne les scénaristes tout au long de leur carrière sur le plan de la formation (organisme certifié Qualiopi).

Hors Cadre

Hors Cadre est une association de développement culturel. Fondée en 1997, elle se donne pour objectif de mener des actions visant la démocratisation de la culture, notamment par l'éducation à l'image, en direction des publics éloignés de l'offre culturelle. Elle offre, dans toute la région, un certain nombre de services aux publics et porteurs de projets : élaboration de projets, ateliers de pratique artistique, projections, stages, interventions, etc.

LES STRUCTURES INTERVENANTES

Pictanovo

Pictanovo est le pôle d'excellence régional en charge de la mise en œuvre de la politique cinématographique et audiovisuelle des Hauts-de-France, en matière de création et de production. L'association soutient chaque année plus de 200 œuvres tous genres confondus. Basée à Tourcoing, elle structure et développe la filière professionnelle régionale.

SACD // Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

La SACD est une société civile de gestion collective des droits d'auteur, à but non lucratif. Elle a été créée en 1777 par 22 écrivains regroupés autour de Beaumarchais pour défendre le droit des auteurs à vivre de leur travail. La SACD perçoit et répartit les droits de plus de 60 000 auteurs membres. La SACD défend le statut et les droits des auteurs via des actions politiques et institutionnelles, les accompagne dans leurs démarches fiscales, sociales et professionnelles et soutient la création contemporaine via des actions culturelles.

Séries Mania

Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania s'est imposé comme le plus grand événement européen entièrement dédié aux séries. Son festival propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries internationales, offrant ainsi au public 8 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries. En parallèle, l'événement accueille 3 800 professionnels de l'industrie sérielle mondiale lors du *Séries Mania Forum*. En 2021, Séries Mania lance le *Séries Mania Institute*, un programme de formation pour les étudiants/étudiantes et professionnels/professionnelles de l'industrie des séries. C'est la première école 100% dédiée aux séries TV.

Sinode Baba

Sinode Baba est une association de production et de promotion artistique spécialisée dans l'audiovisuel et le ludique basée au dans la Métropole de Lille, en Hauts-de-France. Créée en 2018, l'association est soutenue par une cinquantaine de membres bénévoles et porte des projets de création et d'ateliers pour un public jeune et familial.

SRF // Société des réalisatrices et réalisateurs de films

La SRF est une association de cinéastes créée en 1968. Elle a fondé la Quinzaine des Cinéastes à Cannes et le Festival du cinéma de Brive. Elle remet chaque année Le Carrosse d'or à un cinéaste pour l'ensemble de ses œuvres et est présente au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand. Comptant plus de 400 adhérents, la SRF défend le point de vue de tous les cinéastes, tout genre et durée confondus. Elle promeut la diversité de la création cinématographique dans une économie où la recherche d'un équilibre entre les forces du marché, l'action de l'État et les intérêts des créateurs est un combat permanent.

INFOS PRATIQUES

DATES : Lundi 18 mars & mardi 19 mars 2024

HORAIRES : 9h45 à 17h30 (Lundi) & 9h30 à 18h (Mardi)

LIEU : Nouveau Siècle, Salle Québec,
Place Pierre Mendès France, 59000 LILLE

INSCRIPTION : Entrée libre et gratuite sur réservation obligatoire
en ligne : www.acap-cinema.com
Soirées projection au Festival Séries Mania (*à réserver
dans le formulaire d'inscription*)

CONTACTS

Mathilde Derôme

Acap - pôle régional image
06 22 76 11 31
mathildederoime@acap-cinema.com

Tom Boudekhane

Acap - pôle régional image
tomboudekhane@acap-cinema.com

www.acap-cinema.com
03 22 72 68 30

En partenariat avec

LE RÉSEAU DES PÔLES

FESTIVAL
INTERNATIONAL
LILLE
HAUTS-DE-FRANCE