

LE COURRIER

DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE

ART & ESSAI

N° 244 - DÉCEMBRE 2015

■ Éditorial	1
François Aymé : éditorial	
■ Actions Promotion	2
• À peine j'ouvre les yeux	
■ Répertoire Patrimoine	2
• Actualités Patrimoine/Répertoire	
■ Jeune Public	3
• Chala, une enfance cubaine	
• Les Espiègles	
■ AFCAE	4
• Soutiens AFCAE 2015	
■ CICAIE	5
• Actualités CICAIE	
■ Actualités	6-7
■ Agenda	8

Jean-Jacques Bernard (1950-2015). Hommage en p.7.

L'ESPRIT DE CONCILIATION

Laurence Franceschini vient d'être nommée Médiatrice du cinéma et succède donc à Jeanne Seyvet, dont nous saluons ici le travail et l'implication. Dans le même temps, Frédérique Bredin, Présidente du CNC, a annoncé récemment la volonté des pouvoirs publics de renforcer les pouvoirs de la Médiatrice. Nous avons rencontré Mme Franceschini et avons pu échanger au sujet des spécificités de l'Art et Essai.

Nous savons bien que le quotidien des exploitants, comme des distributeurs indépendants, est soumis à des rapports de force dont les effets récurrents sont dommageables à la diversité et au maintien du maillage du territoire. Depuis maintenant plus de 30 ans, le Médiateur du cinéma est, dans ce contexte, l'une des institutions les plus précieuses qui soient. Même si le Médiateur, par l'esprit de conciliation qu'il incarne, n'a pas le pouvoir de régler toutes les difficultés liées à la diffusion de l'Art et Essai, il est sensible à ses enjeux et constitue un recours essentiel et un garde-fou face aux possibles abus et discriminations.

L'accès aux films dans des délais attractifs et dans des conditions proportionnées au potentiel de l'œuvre, de la salle et à ses moyens demeure l'impératif premier de chaque exploitant Art et Essai. Et ce, d'autant plus qu'il se situe dans une économie fragile, où les entrées sont concentrées sur quelques titres. Bien souvent, la salle Art et essai se heurte à la déclinaison d'un modèle de sortie inadapté à ses spécificités. À Paris, ces derniers mois, les cinémas indépendants Art et Essai ont pu être quasiment exclus du plan de sortie de quelques films emblématiques, conséquence dangereuse du développement de la concentration et du jeu des cartes illimitées. Régulièrement, pour quelques films attendus, les exigences quantitatives du distributeur, en nombre de semaines et de séances, deviennent excessives, servant d'abord une logique de saturation du marché jusque dans les mono-écrans. C'est alors le principe même de la diversité de l'offre qui est remis en cause. Sur ce dernier sujet, la Médiatrice du cinéma a déjà rédigé une recommandation s'opposant au principe du plein programme dans les mono-écrans. Malgré le numérique, de nombreux exploitants se voient également refuser la possibilité de diffuser un film dans ses deux versions quand cette demande est acceptée pour le multiplexe voisin. De même, depuis maintenant plusieurs décennies, de nombreuses sociétés de distribution persistent, contre toute logique économique, à imposer des séances en soirée pour des films jeune public, y compris jusque dans les plus petites exploitations. Et ce ne sont là que quelques exemples de cas récurrents.

De notre côté, face aux demandes quantitatives des distributeurs, il nous appartient de mieux valoriser, chiffres à l'appui, tout le travail qualitatif spécifique à nos salles : les animations, les programmes, le travail scolaire, la relation personnalisée à un public assidu et cinéphile. Les résultats nationaux de la majorité des films Art et Essai confirment l'impact de ce travail de fond qui porte ses fruits. Il nous appartient de souligner le fait que les salles Art et Essai investissent dans la promotion des films quand d'autres salles, au contraire, la facturent aux distributeurs ! La médiation est donc un outil précieux et efficace... encore faut-il l'utiliser. Pour cela, le fait d'anticiper la médiation est un préalable, l'absence de réponse d'un distributeur étant un motif suffisant de médiation. La saisine collective, jusqu'ici peu usitée, peut également avoir un impact notoire. Enfin, puisque le renforcement des pouvoirs de la Médiatrice est prévu, nous en profitons pour communiquer deux suggestions : que certains résultats de médiation soient plus souvent rendus publics (comme cela peut déjà être le cas) afin qu'ils constituent un précédent opposable, et que les médiations à distance soient favorisées pour les salles les plus éloignées, même si la présence physique des personnes en conciliation reste préférable.

Au-delà de sa mission première relative à la conciliation, le Médiateur du cinéma joue également un rôle essentiel sur d'autres dispositifs de régulation : que ce soit sur le terrain des engagements de programmation ou sur celui de l'aménagement cinématographique du territoire. Là aussi, nous proposons que les analyses et propositions de la Médiation du cinéma soient effectivement prises en compte. Dans l'intérêt des salles et distributeurs indépendants, et des films qu'ils accompagnent.

François Aymé, président de l'AFCAE

SOUTIEN ACTIONS PROMOTION

À peine j'ouvre les yeux

de Leyla Bouzid

Tunis, été 2010. Quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l'imagine déjà médecin... Mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d'un groupe de rock engagé. Elle vibre, s'enivre, découvre l'amour et sa ville de nuit contre la volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

© Shellac

À PEINE J'OUVRE LES YEUX de Leyla Bouzid avec Baya Medhaffar, Ghaliya Benali, Montassar Ayari

(France/Tunisie/Belgique/Émirats Arabes Unis, 2015, 1h42).

Distribution : Shellac. Sortie le 23 décembre.

« Quand la Révolution a eu lieu, il y a eu une grande volonté de la filmer et de la représenter. De nombreux documentaires ont été réalisés à ce moment-là, tous remplis d'espoir, tournés vers l'avenir. J'ai eu, moi aussi, cette envie forte de filmer. Mais filmer ce qu'on avait vécu et subi : le quotidien étouffant, les pleins pouvoirs de la police, la surveillance, la peur et la paranoïa des Tunisiens depuis 23 ans. La Révolution (ou révoltes, les points de vue divergent) surprenait le monde entier mais elle ne venait pas de nulle part. On ne pouvait pas, d'un coup, balayer des décennies de dictature et se tourner vers l'avenir sans revenir sur le passé. C'était une évidence pour moi qu'il fallait aborder le passé rapidement, tant que le vent de liberté soufflait encore. »

Leyla Bouzid, dossier de presse, Shellac.

■ Document disponible à commander auprès de l'AFCAE ou de votre association régionale.

ACTUALITÉS PATRIMOINE RÉPERTOIRE

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL

TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE : SÉANCES « HORS LES MURS »

L'ADRC et l'AFCAE s'associent à la 4ème édition du Festival *Toute la mémoire du monde*, organisée par La Cinémathèque Française, pour proposer, à partir du 3 février et jusqu'au 8 mars 2016, des séances « hors les murs » dans une vingtaine de salles Art et Essai en Ile-de-France et en régions.

Plusieurs avant-premières de réédition, un inédit, un hommage à Paul Verhoeven, invité d'honneur du Festival, et des ateliers Jeune public seront proposés à cette occasion.

Plus d'informations sur www.art-et-essai.org ou www.cinematheque.fr

15ÈMES RENCONTRES NATIONALES ART ET ESSAI PATRIMOINE/RÉPERTOIRE

17 ET 18 MARS 2016
CINÉMOVIDA, ARRAS (62)

Les 15èmes Rencontres nationales Art et Essai Patrimoine/Répertoire se tiendront, en Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016 au CinémoVida à Arras. Au programme, de nombreux films présentés en avant-première de réédition, un ciné-concert et une table ronde pour échanger sur les problématiques du cinéma de patrimoine en salles.

SOUTIENS JEUNE PUBLIC

Chala, une enfance cubaine

d'Ernesto Daranas

Chala est un jeune Cubain malin et débrouillard. Happé par la rue et la misère, son comportement le mène vers la mauvaise voie... Mais c'est sans compter sur le lien infailible qui peut unir un professeur et son élève.

« La photographie d'Alejandro Pérez confère de la chaleur et de la poésie à ce milieu particulièrement ravagé et pauvre de la ville. »

Cuba absolutely

■ Ce film peut être proposé à un public adolescent.

■ Document pédagogique à commander auprès du distributeur Bodega Films : mathilde@bodegafilms.com ou 01 42 24 11 44.

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE

d'Ernesto Daranas

avec Armando Valdes Freire, Yuliet Cruz, Alina Rodriguez.

(Fiction, Cuba, 1h48, vostf). À partir de 13 ans.

Distribution : Bodega Films. Sortie le 17 février 2016.

LES ESPÎÈGLES

Programme de 4 courts métrages d'animation
(Lettonie, 44 min). À partir de 4/5 ans.

Distribution : Cinéma Public Films. Sortie le 10 février 2016.

Les Espiègles

Au temps des moissons de Janis Cimermanis (13 min)

Ce poème raconte la moisson de l'été 1937, dans une ferme en Lettonie. C'est l'effervescence, chacun est occupé à sa tâche, même les citadins viennent donner un coup de main avec leur fameuse machine à vapeur. Les souris de la ferme ne sont pas en reste, car pour elles aussi c'est l'heure de la récolte.

Les Espiègles de Janis Cimermanis (10 min)

Le petit Peter n'est pas le dernier pour faire des bêtises, et vivre dans une ferme avec ses parents offre bien des possibilités de le mettre en évidence...

Le Garde forestier de Maris Brinkmanis (10 min)

Pendant une ronde à travers la forêt, le garde forestier découvre une pile d'ordures abandonnées dans les bois. Ses petits animaux de compagnie, un chien, un chat et une souris vont s'allier avec les animaux de la forêt pour donner une bonne leçon aux pollueurs de la ville.

Les Hérissons en ville de Evalds Lacis (11 min)

Les animaux se réveillent enfin de leur hibernation mais se retrouvent en plein cœur d'une ville, construite à l'endroit même de leur forêt pendant leur sommeil. Le hérisson et les autres animaux décident alors de ramener leur forêt en ville !

■ Document à commander auprès du distributeur Cinéma Public Films : jeremy.cpf@orange.fr ou 01 41 27 01 44.

SOUTIENS AFCAE 2015

L'AFCAE accompagne chaque année une cinquantaine de films à travers trois groupes de soutien consacrés respectivement aux films d'actualité, aux films Jeune Public et aux films de Patrimoine. Dans un contexte où le nombre de sorties annuelles est toujours plus important et rend plus difficile la visibilité des œuvres pour le public, mais aussi pour les exploitants, le soutien favorise la diffusion et l'exposition des films d'auteur sur tout le territoire. Ce dispositif a une double vocation : permettre à toutes les salles Art et Essai d'avoir accès aux films et favoriser l'accès aux films des salles de la diversité. Le soutien des films se concrétise par :

- l'organisation de visionnements professionnels en régions et des actions de communication autour des films pour soutenir la programmation ;
- l'édition d'un document distribué au public et l'organisation d'animations dans les salles ;
- la mise en réseau des salles pour donner au film un espace d'exposition plus large, plus étendu et de plus longue durée.

GROUPE ACTIONS PROMOTION

LA RANÇON DE LA GLOIRE de Xavier Beauvois, Mars Films, 7 janvier.
HOPE de Boris Lojkine, Pyramide, 28 janvier.
VINCENT N'A PAS D'ÉCAILLES de Thomas Salvador, Le Pacte, 18 février.
HUNGRY HEARTS de Saverio Costanzo, Bac Films, 25 février.
CHELLI d'Azaf Corman, Potemkine, 4 mars.
CROSSWIND – LA CROISÉE DES VENTS de Martti Helde, ARP Sélection, 11 mars.
TAXI TÉHÉRAN de Jafar Panahi, Memento Films, 15 avril.
UNE BELLE FIN d'Uberto Pasolini, Version Originale, 15 avril.
UNE SECONDE MÈRE d'Anna Muylaert, Memento Films, 24 juin.
MUCH LOVED de Nabil Ayouch, Pyramide, 16 septembre.
VIERGE SOUS SERMENT de Laura Bispouri, Pretty Pictures, 30 septembre.
FATIMA de Philippe Faucon, Pyramide, 7 octobre.
LE BOUTON DE NACRE de Patricio Guzmán, Pyramide, 28 octobre.
THE LOBSTER de Yorgos Lanthimos, Haut et court, 28 octobre.
LE FILS DE SAUL de Laszlo Nemes, Ad Vitam, 4 novembre.
EL CLUB de Pablo Larraín, Wild Bunch, 18 novembre.
IXCANUL – VOLCAN de Jayro Buscamante, ARP sélection, 25 novembre.
MIA MADRE de Nanni Moretti, Le Pacte, 2 décembre.
BÉLIERS de Grímur Hákonarson, ARP sélection, 9 décembre.
LE GRAND JEU de Nicolas Parisier, Bac Films, 16 décembre.
À PEINE J'OUVRE LES YEUX de Leyla Bouzid, Shellac, 23 décembre.

GROUPE JEUNE PUBLIC

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT d'Uzi et Lotta Geffenblad, programme de courts métrages, Les Films du Préau, 4 février.
LE PETIT MONDE DE LEO * de Giulio Gianini, Cinéma Public Films, 11 février.
SHAUN LE MOUTON de Mark Burton et Richard Starzak, StudioCanal, 1er avril.
LILLA ANNA de Per Åhlin, Lasse Persson et Alicia Björk, Folimage, 8 avril.
LE CHÂTEAU DE SABLE de Co Hoedeman, Cinéma Public Films, 15 avril.
PETITES CASSEROLES *, programme de 6 courts métrages d'animation, Les Films du Préau, 23 septembre.
ANINA * d'Alfredo Soderguit, Septième Factory, 30 septembre.
LAMB de Yared Zeleke, Haut et Court, 30 septembre.
LE VOYAGE DE TOM POUCE, programme de 3 courts métrages d'animation, Cinéma Public Films, 30 septembre.
LA FORTERESSE d'Avinash Arun, Les Films du Préau, 7 octobre.
PHANTOM BOY d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, Diaphana, 14 octobre.
ADAMA * de Simon Rouby, Océan Films, 21 octobre.

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE, programme de 2 courts métrages d'animation, Cinéma Public Films, 14 octobre.
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ de Frank Ekinici et Christian Desmares, Studiocanal, 4 novembre.
L'HIVER FÉÉRIQUE, programme de 7 courts métrages d'animation, KMBO Films, 18 novembre.
NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES *, programme de 4 courts métrages d'animation, Folimage Distribution, 25 novembre.
LE GARÇON ET LA BÊTE * de Mamoru Hosoda, Gaumont, 13 janvier 2016.
TOUT EN HAUT DU MONDE * de Rémi Chayé, Diaphana, 27 janvier 2016.
LES ESPIÈGLES, programme de 4 courts métrages d'animation, Cinéma Public Films, 10 février 2016.
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE d'Ernesto Daranas, Bodega Films, 17 février 2016.

GROUPE PATRIMOINE/RÉPERTOIRE

JEUNESSES DES SIXTIES, programme de 4 courts métrages, Agence du Court Métrage, 3 juin.
LES INNOCENTS de Jack Clayton, Théâtre du Temple, 15 juillet.
THE ROSE de Mark Rydell, Lost Films, 29 juillet.
JOE HILL de Bo Widerberg, Malavida Films, 18 novembre.
UNE FEMME DANS LA TOURMENTE de Mikio Naruse, Les Acacias, 9 décembre.
L'USURE DU TEMPS d'Alan Parker, Splendor Films, 23 décembre.

SOUTIENS-PARTENARIATS

LE CRI DU SORCIER de Jerzy Skolimovski, Mission, 28 janvier.
RÉTROSPECTIVE PAUL VECCHIALI (8 films), Shellac, sorties le 11 février (partie 1) et le 8 juillet (partie 2).
WALK ABOUT de Nicolas Roeg, Solaris Distribution, 25 mars.
CYCLE JEAN-PIERRE MELVILLE, Sophie Dulac Distribution, mai-juin 2015.
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS de Sergio Leone, Tamasa Distribution, 1er juillet.
SORCIER de William Friedkin, La Rabbia/Bac Films, 15 juillet.
CYCLE WILLIAM FRIEDKIN, Tamasa Films, juillet-septembre 2015.
SWEETIE de Jane Campion, Splendor Films, 2 septembre.
CYCLE MARTIN SCORSESE, Mission Distribution, Théâtre du temple et Warner Bros. à partir du 14 octobre.
BAD BOY BUBBY de Rolf de Heer, Nour Films, 11 novembre.
LES SANS-ESPOIR de Miklós Jancsó, Clavis Films, 11 novembre.
L'EAU À LA BOUCHE de Jacques Doniol-Valcroze, Solaris, 2 décembre.
THE MAGGIE d'Alexander Mackendrick, Tamasa Films, 16 décembre.
CYCLE ANDREÏ TARKOVSKI, Baba Yaga Films, janvier 2016.
UNE AUSSI LONGUE ABSENCE de Henri Colpi, Théâtre du Temple, 3 février 2016.

* Avec document « Ma p'tite cinémathèque »

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CICAE

Le Conseil d'Administration de la CICAE s'est tenu le 4 décembre dernier à Paris dans les locaux de l'AFCAE, réunissant 14 des 17 administrateurs en provenance de France, d'Allemagne, de Pologne, de Hongrie, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche, du Sénégal et du Canada.

Au programme des discussions : le cinéma à énergie verte, la revalorisation des prix Art Cinema Award, le bilan des actions 2015 et la préparation de la 13ème formation pour exploitants de cinémas d'Art et d'Essai : Art Cinema = action + management 2016.

LE RÉSEAU « CINEARTE », NOUVEAU MEMBRE CICAE

La Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai s'agrandit et accueillera, dès 2016, 32 nouveaux cinémas membres par l'intermédiaire du réseau Cinearte, dont la candidature a été acceptée lors du dernier Conseil d'Administration.

La Confédération se réjouit de collaborer avec la jeune association espagnole pour le renouveau et la consolidation du parc de cinémas d'Art et d'Essai en Espagne, marqué ces dix dernières années par un nombre dramatique de fermetures.

ART CINEMA AWARD TRAILER

Le nouveau trailer pour les films récompensés d'un Art Cinema Award, une aquarelle mise en scène par le réalisateur italien Francesco Clerici, est désormais disponible en téléchargement pour les producteurs, distributeurs, vendeurs et exploitants sur le site de la CICAE : www.cicae.org

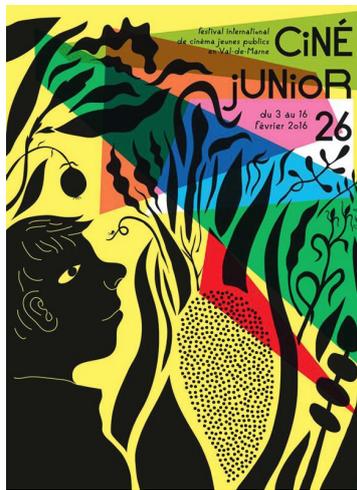
ART CINEMA AWARDS : RÉCAPITULATIF DES FILMS PRIMÉS EN 2015

En 2015, les jurys d'exploitants et de programmeurs internationaux de la CICAE ont choisi de récompenser ces films au titre d'œuvres particulièrement adaptées à une exploitation dans les salles de cinémas d'Art et d'Essai du monde entier :

- Ciné Junior : *Spartacus et Cassandra* de Ioanis Nuguet
- Berlinale Forum : *Zurich* de Sacha Polak
- Berlinale Panorama : *Que Horas Ela Volta ?* d'Anna Muylaert
- FIFA Mons : *The Tribe* de Myroslav Slaboshpytskiy
- Vilnius International Film Festivals : *Koza* d'Ivan Ostrochovsky
- Cinema en Construcción (Cinelatino) : *Desde Allá* de Lorenzo Vigas
- Quinzaine des Réalisateurs : *El Abrazo de la Serpiente* de Ciro Guerra
- Sarajevo Film Festival : *The High Sun* de Dalibor Matanic
- Jameson CineFest Miskolc International Film Festival : *Mediterranea* de Jonas Carpignano
- Annecy Cinéma Italien : *Banana* d'Andrea Jublin
- Hamburg International Film Festival : *Mustang* de Deniz Gamze Ergüven

Plus d'informations et contacts sur www.cicae.org

ZOOM SUR CINÉ JUNIOR

En février, la Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai s'associera de nouveau au Festival international de cinéma jeune public Ciné Junior en Val-de-Marne, où des professionnels du réseau remettront un Art Cinema Award au meilleur film de la programmation.

Les professionnels français membres du réseau AFCAE peuvent postuler pour faire partie du Jury. Merci de faire part de votre candidature dans les plus brefs délais à l'AFCAE.

Le Festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et adolescents du département de découvrir des films français et étrangers de qualité (des inédits ou des œuvres plus anciennes dont les cinémas ne peuvent plus disposer facilement) et d'aider concrètement la diffusion des films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public. Ciné Junior prend en charge les coûts de traduction pour les films en langue étrangère et mène également un travail pédagogique approfondi à travers l'édition de dossiers proposant des pistes de réflexion aux enseignants et aux autres adultes intervenants. Dans cette perspective, le Festival organise des rencontres entre les réalisateurs et le jeune public à la suite des projections.

Pour plus d'infos : www.cinemapublic.org

Films Jeune Public primés par la CICAE au Festival Ciné Junior depuis 2010 :

- *Nowhere Boy* de Sam Taylor-Wood (GB/Canada, 2009)
- *Kazoku No Kuni (Our Homeland)* de Yong-hi Yang (Japon, 2012)
- *Le Piano magique* de Martin Clapp (GB, 2011)
- *Bauyr (Petit Frère)* de Serik Aprymov (Kazakhstan, 2013)
- *Spartacus et Cassandra* de Ioanis Nuguet (France, 2015)

Retrouvez l'intégralité des films primés d'un Art Cinema Award depuis l'année 2000 sur www.cicae.org

LE COURRIER

DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE

ART & ESSAI

12 RUE VAUVENARGUES 75018 PARIS

Tél. : 01 56 33 13 20 - Fax : 01 43 80 41 14
afcae@art-et-essai.org - www.art-et-essai.org

Gérant : François Aymé.

Coordination : Elsa Piacentino.

Ont participé à ce numéro : François Aymé, Renaud Laville, Benoit Calvez, Émilie Chauvin, Perrine Mansicot.

ISSN n° 1161-7950

Avec le concours du

19ÈME ÉDITION DU FESTIVAL AFCAE-TÉLÉRAMA

Le Festival, co-organisé depuis son origine par le magazine *Télérama* et l'AFCAE, répond aux missions de l'association, en permettant à des exploitants Art et Essai indépendants de proposer une nouvelle fois à leurs publics de (re)découvrir les films d'auteurs marquants de l'année écoulée, sur la base d'une sélection de la rédaction cinéma du magazine.

Pour cette 19ème édition, 16 films ont été sélectionnés, dont un film « coup de cœur jeune public », qui seront programmés du 20 au 26 janvier dans 300 cinémas adhérents. Sur présentation du *pass* publié dans les numéros de *Télérama* des 13 et 20 janvier 2016, les spectateurs pourront bénéficier du tarif unique de 3,50 €.

En 2015, 250 000 entrées avaient été enregistrées lors des séances du Festival.

Cette année, 50 cinémas de plus y participent. Cet événement témoigne de la vitalité et de la profondeur du maillage du territoire que composent les salles Art et Essai, qui participent activement à la promotion d'œuvres de qualité pour tous les publics.

La liste des salles participantes est consultable sur le site de l'AFCAE : www.art-et-essai.org

La sélection des films retenus pour l'édition 2016 (dans l'ordre retenu par la rédaction) :

Trois souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin
Mia madre * de Nanni Moretti
Mustang de Deniz Gomze Ergüven
Comme un avion de Bruno Podalydès
Lifé d'Anton Corbijn
Dheepan de Jacques Audiard
Much loved * de Nabil Ayouch
L'Homme irrationnel de Woody Allen
Birdman d'Alejandro Gonzalez Inarritu

Taxi Téhéran * de Jafar Panahi
Phœnix de Christian Petzold
Fatima * de Philippe Faucon
Back Home de Joachim Trier
Marguerite de Xavier Giannoli
La Loi du marché de Stéphane Brizé
Phantom Boy * d'Alain Gagnol et J.L. Felicioli

* Films soutenus par l'AFCAE

LES ATELIERS « MA P'TITE CINÉMATHÈQUE »

En 2015, 5 films Jeune Public soutenus par l'AFCAE ont bénéficié d'un Atelier « Ma P'tite Cinémathèque ».

L'action a reçu un accueil extrêmement favorable de la part de tous les acteurs impliqués. Elle aura permis de soutenir le travail de plus de **100 cinémas Art et Essai dans 15 régions différentes**. Ces temps d'intervention « clefs en main » ont permis à des salles plus fragiles, désireuses de pouvoir mener et développer ce type d'actions, de proposer des animations de qualité à leurs publics et de renforcer leur mission d'éducation culturelle, hors temps scolaire.

La « Super-conférence » sur *Phantom Boy*, d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, a été présentée dans **33 salles** des régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Pays-de-la-Loire. L'animation portait sur la figure du super héros au cinéma et sur la place qu'il occupe dans l'imaginaire des enfants.

Pour *Neige et les arbres magiques*, une rencontre en salle avec l'équipe des films est programmée en décembre. Elle concernera **21 salles** des régions Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Lors de cet échange, le public découvrira en images l'envers des décors et les secrets de fabrication des films.

Tout en haut du monde de Rémi Chayé est le prochain film à bénéficier d'un atelier. Il sera proposé dans des cinémas Art et Essai des régions Auvergne, Centre et Champagne-Ardenne.

Devant le succès de cette nouvelle action, l'AFCAE souhaite renouveler et développer ce dispositif en 2016 pour servir un plus grand nombre de salles Art et Essai.

CONGRÈS EUROPA CINEMA – PRAGUE 2015

Du 27 au 29 novembre 2015, Prague a accueilli la 19ème Conférence du Réseau Europa Cinemas. Près de 500 professionnels (exploitants, distributeurs, exportateurs et représentants institutionnels), issus de 32 pays s'y sont retrouvés. Les débats se sont concentrés sur le rôle culturel, social et économique des salles de cinéma dans un contexte de diffusion numérique en pleine évolution. Des outils de communication ont été présentés en vue de conquérir de nouveaux publics et de consolider les liens avec les spectateurs habituels des salles. L'accent a été mis sur la nécessité d'investir dans l'ouverture de nouveaux cinémas, ainsi que dans le développement et la modernisation des salles existantes. Lors de son discours d'ouverture, le réalisateur roumain Cristian Mungiu a évoqué la situation préoccupante des cinémas indépendants en Roumanie, situation encore aggravée en novembre avec la décision des autorités de fermer plusieurs établissements à Bucarest pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, Europa Cinemas et l'Institut Français ont signé un accord visant à professionnaliser, à travers le monde, les 40 cinémas de l'Institut désormais équipés numériquement. Cette professionnalisation, qui sera mise en œuvre au moyen de ressources communes, visera à mesurer et analyser les résultats des cinémas ainsi qu'à former les personnels des Instituts Français.

PRIX LUX 2015

Mustang de Deniz Gamze Ergüven (Ad Vitam) remporte le prix Lux 2015 du Parlement européen. Les deux autres finalistes de l'édition 2015 étaient *Mediterranea* de Jonas Carpignano et *The Lesson* de Kristina Grozeva et Petar Valchanov.

COURT MÉTRAGE, RAPPORT D'ANNE BENNET

À l'occasion du Festival européen du film court de Brest, Frédérique Bredin, présidente du CNC, a rendu public le rapport d'Anne Bennet sur le court métrage : « Pistes de réflexion pour consolider la production et améliorer la diffusion du court métrage ».

Le rapport salue le « dynamisme et la vitalité du secteur du court métrage en France, grâce à un soutien institutionnel affirmé, à un tissu d'entreprises professionnalisées, à la confiance et fidélité des chaînes de télévision et à l'engagement d'un réseau dense et actif d'acteurs de la diffusion culturelle ». Il souligne également la nécessité « d'adapter et de moderniser le modèle de financement de ce secteur, économiquement fragile, mais vecteur essentiel du renouvellement des talents et du tissu productif de la filière cinématographique et audiovisuelle ».

Les pistes de réflexion émises par le rapport sont structurées autour de 7 axes : - Le cadre réglementaire des obligations télévisuelles - La diffusion en salle de cinéma et le classement Art et Essai - Les nouvelles sources de financement - Le renforcement et la refonte des financements publics - La place du court métrage au niveau européen et international - Le soutien aux démarches innovantes, à la formation et à l'éducation à l'image - La médiation du court métrage.

Concernant le classement Art et Essai, le rapport déplore que la programmation de courts métrages ne soit pas mieux prise en compte dans le classement Art et Essai des salles. Anne Bennet rappelle que, dans les dossiers de classement, les exploitants peuvent déclarer s'ils programment des courts métrages mais « il n'y a pas de lien objectif ni mesurable entre la programmation de courts métrages et la pondération dans le classement. Le rapport précise cependant qu'un bonus peut éventuellement être donné en commission ». Concernant la proposition de créer un « label court métrage », le rapport pointe que les exploitants y sont globalement défavorables. Afin de valoriser le travail des exploitants qui diffusent des courts métrages, « travail qui leur demande un engagement important », le rapport propose que « le court métrage soit systématiquement recommandé Art et Essai ». Ce traitement spécifique se justifierait par « le caractère économiquement fragile de cette production ». Le rapport préconise néanmoins des « garde-fous sur des critères simples liés au financement et à la diffusion des films ». Si cette « recommandation systématique » ne peut être mise en place, le rapport suggère de « créer un onglet supplémentaire dans le formulaire de déclaration des exploitants afin de pouvoir identifier ce qui est fait autour du court ».

Par ailleurs, selon le rapport, la disparition du court métrage en première partie de séance « a été entérinée sur des critères qui ne sont plus forcément d'actualité (mauvaise qualité des copies, lourdeurs techniques, programmation uniforme tout au long de la semaine) ». Etant donné « qu'aucune évaluation n'a été faite des coûts et avantages qu'il y aurait à réintroduire le court métrage de façon plus systématique dans les salles », le rapport propose « d'engager une étude des pratiques de diffusion dans le parc de salles nationales et de la place qui pourrait être faite au court métrage », ainsi que de « mettre en place une expérimentation de diffusion de courts métrages lors d'avant-premières de longs métrages, sur un réseau de salles volontaires et en concertation avec les représentants des réalisateurs de longs métrages (ARP et SRF) ». Le rapport ajoute qu'un tel dispositif expérimental « pourrait à très court terme apporter des arguments favorables à la démarche (bonne réception du public, valorisation d'une programmation diversifiée) ».

Enfin, afin de faciliter la diffusion des courts métrages en rendant accessible un plus large catalogue, le rapport propose « une réflexion sur la construction d'un modèle possible de numérisation du catalogue de l'Agence du court métrage comprenant 10 000 films majoritairement disponibles en argentique ».

Le CNC a décidé de mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d'étudier les principales pistes de réflexion du rapport. À l'issue de cette phase de concertation, des premières mesures seront annoncées dès le prochain Festival de Clermont-Ferrand en février 2016).

HOMMAGE À JEAN-JACQUES BERNARD

C'est avec une immense tristesse et émotion que l'AFCAE a appris, le 13 novembre dernier, la disparition soudaine de Jean-Jacques Bernard, ami fidèle et de longue date des salles et du mouvement Art et Essai.

Depuis de longues années, ce passionné absolu du cinéma et des salles obscures, dans toute leur diversité, venait partager avec nous, par amitié et fidélité, un temps de partage et de convivialité lors des Rencontres Nationales Patrimoine Répertoire, en proposant un échange, souvent drôle et saillant, toujours passionnant, avec la marraine ou le parrain de la manifestation.

Il a également porté, aux côtés de l'AFCAE, le développement dans les salles Art et Essai d'avant-programmes de présentation de « classiques » du cinéma, tant il croyait au rôle de la salle de cinéma pour voir des films et transmettre la culture cinématographique à tous les publics.

Nous aimions l'écouter tant il avait faim et soif de connaître et transmettre, avec trulence et une pointe d'irrévérence, son savoir et son amour du cinéma. Il est impossible de résumer en quelques lignes tout ce que Jean-Jacques Bernard a fait pour le cinéma : à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans l'action syndicale (au sein du Syndicat Français de la Critique de Cinéma dont il a été Président), dans les salles dans lesquelles il se déplaçait à longueur d'année, ainsi que par la publication d'ouvrages et la réalisation de documentaires sur des grands cinéastes (de Bertrand Blier à Alfred Hitchcock, en passant par André Téchiné ou Ernst Lubitsch).

Nous le saluons avec affection. L'AFCAE, ses administrateurs actuels et anciens, ainsi que le groupe Patrimoine Répertoire de notre association, partagent avec émotion la tristesse de sa famille. Avec une pensée pour ses complices de Caimans Productions et de Ciné+.

Un hommage lui sera rendu lors des prochaines rencontres Patrimoine/Répertoire qui se tiendront à Arras les 17 et 18 mars 2016.

NOMINATIONS

■ Patrick Raude, président de la Commission d'aide sélective à la modernisation des salles, qui a été chargé par le CNC de conduire la mission sur la modernisation et simplification du classement Art et Essai des salles, a été nommé, début décembre, secrétaire général de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques).

■ Le CNC a nommé l'éditrice et écrivain Teresa Cremisi comme nouvelle présidente pour l'Avance sur recettes pour succéder à Serge Toubiana. Elle a notamment longtemps dirigé les éditions Flammarion, avant de quitter ses fonctions en mai dernier. Elle a publié cette année son premier roman, *La Triomphante* (Éd. Les Equateurs). Elle prendra ses fonctions le 1er janvier pour un mandat d'un an renouvelable.

LIVRE

Fantômas sous les tropiques, aller au cinéma en Afrique coloniale
d'Odile Goerg, Éd. Vendémaire, coll. Empires, 22 €.

Les séances ont commencé dans les rues, les cours, au fond des cafés. Puis surgirent les salles aux noms grandioses, tout droit venus d'Europe : Rex, Vox, Palace ou Palladium... Nous sommes en Afrique subsaharienne, sous domination française, belge ou britannique, dans la période de l'entre-deux-guerres : le 7ème art est bien perçu par les populations comme un moyen d'échapper, provisoirement, à un quotidien marqué par la colonisation. Et le lieu de projection comme un espace étrange où Noirs et Blancs se côtoient sans se mêler, où s'exerce une censure qui ne dit pas son nom, où l'on apprend, aussi, que les Européens ne sont pas invincibles, que leurs mœurs ne sont pas irréprochables et leur système politique pas exempt de critiques...

JOURNÉE PROFESSIONNELLE INITIÉE PAR LE ROC

au Carreau du temple à Paris (75003) le 18 décembre

Tout comme l'an dernier, à l'initiative du ROC (Réseau des Organisations du Court métrage), cette journée professionnelle, organisée dans le cadre du Jour le plus court, sera l'occasion de s'interroger sur les perspectives à venir pour le court métrage face aux enjeux du numérique, des nouveaux modes de diffusion et de la réorganisation territoriale.

Cette journée sera introduite par Anne Bennet, auteur du rapport « Pistes de réflexions pour consolider la production et améliorer la diffusion du court métrage ». Puis suivront 2 tables rondes : « Comment développer le mécénat dans le secteur du court métrage ? », modérée par Nicolas Martin (journaliste à France Culture), et « Pour une diffusion plus large du court métrage en salle », modérée par Clarisse Fabre (journaliste au *Monde*).

En France, le milieu professionnel qui œuvre pour le court métrage est structuré, dynamique. Sa production est chaque année valorisée par de nombreux festivals spécialisés un peu partout sur le territoire qui ont su développer leur propre public. De portée nationale, « Le Jour le plus Court » doit aussi être un moment fort de rencontre pour ceux qui le font et être l'occasion de rendre compte, nationalement, des fortes préoccupations qui concernent l'avenir de la filière.

www.lejourlepluscourt.com

FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS

à Angers (49), du 22 au 31 janvier 2016.

Pour cette 28ème édition du Festival des premiers films européens, une centaine de films seront présentés dans six sections compétitives. Arnaud Desplechin présidera le Jury des longs métrages, accompagné de Laetitia Casta, vice-présidente.

Parmi les films en compétition en 2015, on trouvait *Crosswind* de Martti Helde, *Hope* de Boris Lojkine, *Vincent n'a pas d'écaillés* de Thomas Salvador ou *Spartacus et Cassandra* de Ioanis Nuguet. Parallèlement à la compétition, ce Festival a pour mission de faire découvrir aux spectateurs l'histoire et le patrimoine du cinéma. Quatre programmes sont déjà annoncés : hommages aux réalisateurs Alain Cavalier et Milos Forman, hommage à l'acteur Michael Lonsdale et une programmation autour du thème des rebelles, « les divers motifs et visages de la rébellion montrés à travers ses héros insoumis, incompris et révoltés ».

www.premiersplans.org

22ÈME FESTIVAL NATIONAL DU FILM D'ANIMATION

à Bruz et Rennes Métropole (35), du 7 au 13 décembre.

Ce Festival national, vitrine de la production française d'animation, s'organise autour de deux compétitions ainsi que des programmes thématiques, des temps de rencontres entre les réalisateurs et les publics, des animations pour découvrir « l'envers du décor » (ateliers d'initiation, secret de fabrication, leçon de cinéma...), des soirées festives, performances live et ciné-concerts, ainsi qu'une plateforme de rencontres et d'échanges pour les professionnels du secteur (réalisateurs, producteurs, techniciens, diffuseurs, financeurs...). En soirée d'ouverture, sera projeté *Tout en haut du monde* de Rémi Chayé, en présence de l'équipe du film. Pour célébrer les 20 ans de

JPL films, studio d'animation rennais qui produit notamment le prochain film de Jean-François Laguionie, *Louise en hiver*, le studio ouvrira ses portes au public pour une visite exceptionnelle.

www.festival-film-animation.fr

26ÈME FESTIVAL DES ENFANTS DE CINÉMA

en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, du 25 janvier au 5 février 2016.

Le Festival proposera une sélection de 19 films pour tous les âges, dont : *Le Voyage de Tom Pouce* (à partir de 5 ans), *Phantom Boy* (à partir de 7/8 ans), *Adama* (à partir de 9 ans), *Le Garçon et la bête* (à partir de 10 ans), *Spartacus et Cassandra* (à partir de 11 ans), *Jack* (à partir de 13 ans), *Gente de bien* (à partir de 14 ans), *À peine j'ouvre les yeux* (à partir de 15 ans).

« Un jour, un film vous a touché, bouleversé. Vous avez grandi, vous vivez, avec ses images, ses mots, sa musique. À travers lui, vous avez construit votre regard sur le monde. Vous êtes un "Enfant du Cinéma" [...], et ce Festival vous est offert. »

Jean-Pierre Braquet,
co-fondateur de l'événement.

www.lesenfantsducinema.fr

3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL TERRE & AVENIR

au cinéma Les Arcades à Salon-de-Provence (13), du 20 au 27 janvier 2016.

Suite au succès des deux premières éditions du Festival Terre & Avenir, l'association « Pays Salonais en Transition » lance la 3ème édition, avec, au programme, 8 soirées thématiques pour découvrir comment agir et se préparer concrètement aux enjeux liés à la transition énergétique, au réchauffement climatique, aux bouleversements économiques. Seront notamment projetés : *Demain* de Cyril Dion et Mélanie Laurent, *Le Souffle* d'Alexander Kott, *Je lutte donc je suis* de Yannis Youlountas ou *Devises citoyennes* de Jérôme Florenville, projeté lors d'une soirée consacrée aux initiatives de monnaies locales.

www.salontransition.fr