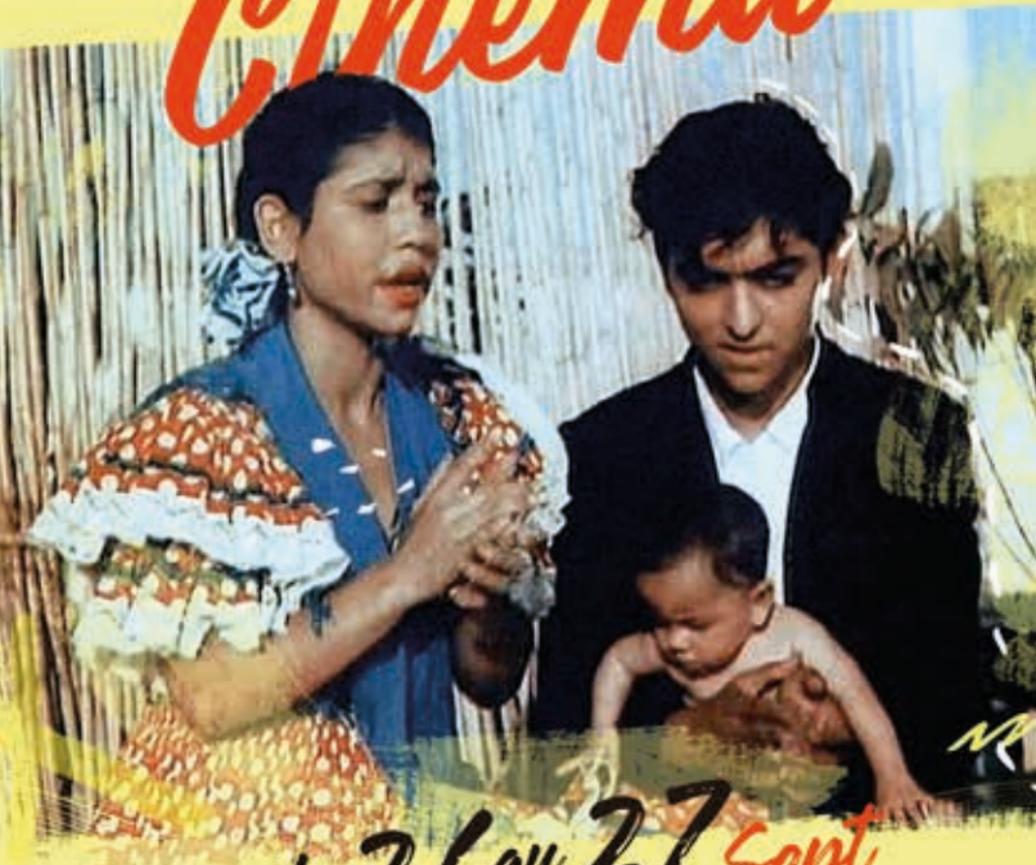

PEUPLES
ET MUSIQUES
AU Cinéma

du 26 au 27 Sept

À LA CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE

→ Dimanche jumelé avec :
Journée Européenne
des Langues

WWW.PEUPLESETMUSIQUEAUCINEMA.ORG

NOS PARTENAIRES

COLLECTIVITÉS | ÉTAT

INSTITUTIONS / ASSOCIATIONS ENTREPRISES

ORGANISATION

COMITÉ DE PROGRAMMATION

- * Claude Sicre
- * Xavier Vidal : musicien, enseignant en musicologie (voir présentation p.16)
- * Bernard Lortat-Jacob : ethnomusicologue (voir présentation p.16)
- * Laurence Fayet : Société Française d'Ethnomusicologie.

ANIMATIONS

Laurence Albert, Aurélie Neuville du Breuilh, Francois Bacabe .

LIVRET

Patrick Sicre, Claude Sicre, Nicole Sibille, Magali Pla.

RESPONSABLE COUR

David Brunel

BAR

Ghis Culos, Jean-Luc Bourseguin, Flore Sicre

ADMINISTRATION

Myriam Mazouzi, Gilles Jumaire, Christine Jeansous .

REMERCIEMENTS À

David Boissière, Maïdou Sicre, François Bacabe, Patricia Ciutat, Martine Hebrard-Calastrenc, Sophie Levi-Valensi, Bleu Citron.

HORS LES MURS

Exposition de livres et de disques concernant la dimension occitane de PMC à la Librairie Thourel, 46 rue du Taur, Toulouse (presque en face de la cinémathèque).

EDITO

21ème édition de *Peuples et Musiques au Cinéma* les 26 et 27 septembre 2020. Que nous devions tenir fin mai, en parallèle avec le *Forum des Langues*. Nous avons décidé de reporter à quand nous pouvions et à quand, surtout, pouvait nous accueillir la Cinémathèque, et de « sauver » ce qui pouvait l'être, malgré l'imbroglio des annulations et des dates disponibles pour les intervenants.

Nous tenons à remercier la Cinémathèque pour son accueil, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie, le Conseil Départemental 31 et la Drac pour leurs politiques extrêmement attentives aux difficultés de tous, et leur volonté commune d'aider au maximum la continuité des actions.

Les dates disponibles tombant en même temps que celle de la *Journée Européenne des Langues*, à laquelle de nombreuses associations ne peuvent pas participer cette année, nous avons décidé d'organiser en parallèle une mini-journée, avec une dizaine de stands de langues, le dimanche dans la cour de la Cinémathèque. Et nous passerons un film particulièrement idoine aux conversations croisées entre ethno-musicologues et linguistes, *Le Salaire du Poète*, d'E. Wittersheim, puisqu'il traite à la fois de linguistique et de musique traditionnelle (thème : une chanson doit être composée dans la langue des ancêtres, dans la petite île de Motalava, archipel de Vanuatu, Océan Pacifique).

La grande thématique sur les Ròms (Espagne, Pays de l'Est) sera amputée, nous la reprendrons en mai 2021 : il ne restera que l'excellentissime *Duende y Misterio del Flamenco*, d'E. Neville, 1951. Comme nouveautés, *Des Couacs et des Poètes* de J. Redman (une fanfare en Minervois) et *Autres Sons de Cloches*, d'Emmanuelle Troy. Reprise des films de chaque année ; *Le Chant des Fous*, de Georges Luneau et *Musique Aré ! Aré !*, de Hugo Zemp (Mélanésie).

Cette année Rio Loco nous propose *Système K* de Renaud Barret, un film sur l'Afrique puisque le Rio Loco de 2021 sera sur ce thème, reporté suite à l'annulation de 2020.

Un projet qui devrait séduire de nombreux organisateurs de manifestations culturelles (patrimoine et création) :

Le ciné-concert est maintenu. En poursuivant notre politique de diffusion des riches archives de notre Cinémathèque toulousaine. Il y a deux ans, alors que nous parlions du film à monter sur les images de Toulouse à la Belle Époque (passé l'an dernier), Francesca Bozzano,

la conservatrice, me parla des films de « musiques folkloriques » sans bande sonore que la Cinémathèque possédait, et j'ai vu là un extraordinaire défi pour des musiciens : il ne s'agit plus d'illustrer musicalement des images de ceci et cela, mais de RÉINVENTER EN DIRECT la musique que jouent les musiciens sur les images, et de coller aux danses que l'on voit. C'est Xavier Vidal, grand connaisseur de l'histoire des bals populaires et des groupes folkloriques de notre région, qui dirigera cette année l'opération (choix des films, choix des musiciens, choix artistiques, voir page X).

Je pense que cette opération pourrait être renouvelée par la suite dans de nombreux pays de la Région (ceux, déjà, d'où viennent les images) avec les mêmes musiciens ou des musiciens des villes ou villages concernés. Car elle cumulerait les avantages de toutes sortes :

- ✦ diffusion récréative et créative des archives de la Cinémathèque ;
- ✦ exercice fécond de création pour des artistes de la musique (les contraintes commandées ayant toujours été, dans l'histoire de la musique, un des vecteurs les plus forts de l'invention !) (et de toutes les musiques, même si, pour notre part, nous pensons que l'inspiration locale -sans aucun régionalisme- est la plus difficile, à un haut niveau, et donc la plus intéressante) ;
- ✦ connaissance de notre patrimoine régional en toutes matières, puisque les films nous présentent tous les aspects de la vie d'autrefois, ainsi que son environnement ;
- ✦ réflexion ethnomusicologique et anthropologique, croisées lors de la conversation qui suit, touchant à de nombreux domaines (histoire, étude des moeurs, musique, danse, costumes, sociologie, ethnologie etc) ;
- ✦ grand intérêt pour les spécialistes mais aussi, à la fois, pour un TRÈS LARGE PUBLIC, dont on a pu voir à quel point il appréciait ces spectacles de ciné-concert et les conversations qui allaient avec, et ce d'autant plus quand tout cela concerne l'histoire locale ;
- ✦ mutualisation possible de nombreuses dépenses entre les organisateurs, dont le seul poste financier fort serait ici la *création* (une fois devenant coutume).

(Je n'ai aucune fausse gêne à m'adresser ici à la Mairie de Toulouse, au Département et à la Région pour qu'ils encouragent ce projet auprès des organisateurs qu'ils aident, Escarniar se tenant aux services de tous).

Comme chaque année, restauration, bar et animations dans la cour.

CLAUDE SICRE

Direction artistique et programmation

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

PETITE SALLE 14 H 30

LE SALAIRE DU POETE

Un film de **Éric Wittersheim**, États-Unis, 2008
59 minutes.

«Pour la première fois depuis des années, sur la petite île de Motalava, dans l'archipel du Vanuatu (Pacifique Sud), un nouveau chant sera écrit dans la langue des ancêtres, la langue du dieu Quat, et entrera dans le répertoire traditionnel de l'île. Ce nouveau chant traditionnel est écrit en l'honneur d'un Blanc, un jeune linguiste français que tout le monde appelle là-bas "Alex". Pourtant, alors que tout est réuni pour la cérémonie, les choses ne se passent pas comme prévu.» *(présentation du producteur).*

★ **Le film sera suivi d'une conversation avec le réalisateur, Éric Wittersheim, Mélissa Nayral et des linguistes présents à la Journée (voir présentations page 16 et 17).**

Prix Bartok au Festival Jean Rouch 2009, Mention spéciale Festival du film insulaire 2009

6

GRANDE SALLE 15 H

DUENDE Y MISTERIO DEL FLAMENCO

Edgar Neville, 1952, Espagne, 75 min.
En espagnol sous-titré en français.

«Toute la sensualité et la somptueuse diversité du chant et de la danse flamenco en une vingtaine de tableaux retraçant un historique aux couleurs de l'Andalousie. Sont présentés ainsi la Siquiriya, les Soleares, la Soleá, las Seguidillas o Serranas et son prologue la Liviana, les Tarantas, la Media Granaína, les Alegrias, les Caracoles, le Bolero, les Panderos, le Tanguillo de Cadix, le Zapateo clásico, le Fandango, les Verdiales, les Bulerías, le Martinete etc. Tourné au coeur de l'Andalousie, ce film constitue, à travers une anthologie de chants et de danses, une magnifique approche de l'art Flamenco très éloignée des clichés habituels» *(présentation du producteur).*

7

PETITE SALLE 17H 30

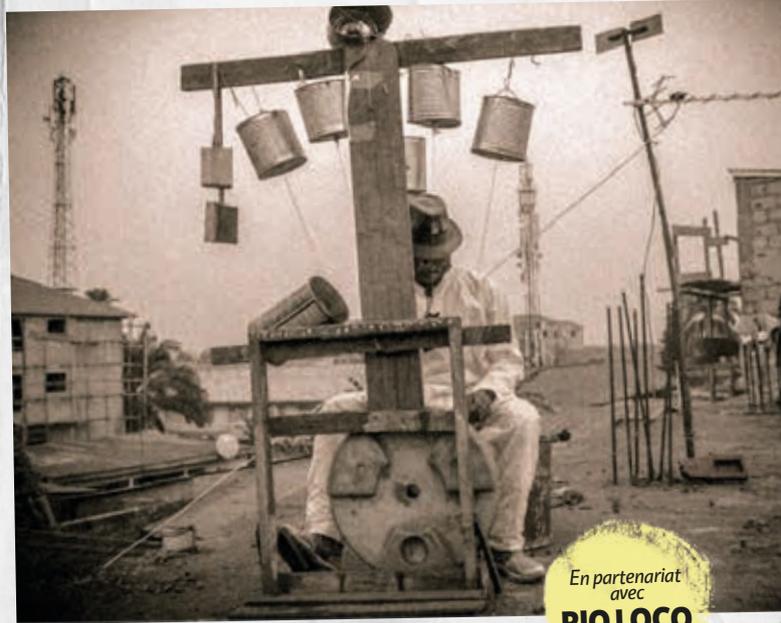
MUSIQUE DU PEUPLE ARÉ ARÉ

Film de Hugo Zemp, France-Suisse, 1979, 90 min, sous-titré en français

Ce film est une étude systématique et explicative des vingt types de musique traditionnelle du peuple 'Aré'Aré de l'île de Malaita (Îles Salomon, Mélanésie). Cette musique homophonique et polyphonique, extraordinairement riche et complexe, joue un rôle essentiel lors des fêtes. Sont successivement étudiées la musique de instruments en bambou (frappés et soufflés), des jeux d'eau, des tambours-de-bois et la musique vocale (chants de femmes puis d'hommes). Chaque type musical, introduit par un musicien 'aré'aré, contient des explications sur l'instrument, la technique de jeu, l'organisation polyphonique, l'échelle musicale, les occasions de jeu... avant interprétation des pièces musicales (présentation de l'auteur).

✳ **Conversation avec Melissa Nayral, anthropologue et enseignante/chercheuse (présentation p.16)**

Un des meilleurs films d'ethnologie descriptive que je connaisse. C'est celui dans lequel j'ai pêché les perles que j'ai présentées dans notre film bande-annonce du festival (Roots Tour) : les femmes musiquant dans et avec l'eau, le Mélanésien frappant des bouts de bambous sur des pierres, deux extraits qui séduisent tous les publics et qui renversent leur conception de ce qu'est la « musique ». CS

En partenariat
avec
RIO LOCO

GRANDE SALLE 17H 30

SYSTÈME K

Un documentaire de Renaud Barret, 2020, France, 1h 34min.

«Système K.» comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l'arrêtera !

✳ **Le film sera suivi d'une conversation avec le public, avec la participation du réalisateur (encore sous réserve) et de journalistes spécialisés.**

Programme de la
cinémathèque

PETITE SALLE 20H 30

AUTRES SONS DE CLOCHES

Réal. Emmanuelle Troy, 2013, 1h06 (Prod Ar'Khan)

«Chaleureux, poétique, souvent drôle, ce film porte un regard à la fois ethnographique et tendre sur une communauté villageoise du Sud-Gironde rassemblée autour d'un extraordinaire projet : faire fondre, sur place, deux nouvelles cloches par des fondeurs itinérants, selon une tradition médiévale abandonnée depuis 150 ans... A la faveur de cet événement rarissime, de cette mémorable fête autour du métal en fusion où se mêlent musiques, danses et prouesse technique, on explore, saison après saison, la place à la fois très concrète et très symbolique qu'occupent les cloches dans un monde rural en mutation» (*présentation du producteur*).

✦ **Conversation avec la réalisatrice** (présentation p.17)

«Un portrait sensible (...) une chronique rurale à portée universelle, et qui ne s'interdit ni l'émotion, ni l'humour, ni la poésie» (Sud Ouest).

SAMEDI 21H

LA NUIT DU CHASSEUR

Charles Laughton. 1955. USA. 93 min. N&b. VOSTF

Un film unique à voir absolument. L'histoire, on la connaît sur le bout des doigts : LOVE and HATE. L'histoire du prêcheur Mitchum, prêt à transgresser les commandements pour mettre la main sur un magot. L'histoire de deux enfants tombés entre les mains du pêcheur Mitchum. L'histoire d'une rivière qui détourne le cours de la vie, et le fantastique qui profite de la nuit pour s'immiscer dans le film noir.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

COUR DE LA CINÉMA- THÈQUE

DE 11H 45 A 14H 30

BRANCALEONE, HÛÎTRES ET MUSIQUE AU CINÉMA

Venez déguster de bonnes huîtres fraîches sous les notes ensoleillées d'une guinguette occitane. Venez pour manger, venez pour danser :

un bal sera tenu jusqu'à 14h30 par les musiciens de Brancaleone.

GRANDE SALLE 15 H 30

CINÉ-CONCERT

Peuples et Musiques au Cinéma propose un ciné-concert à partir d'un montage d'images anciennes appartenant à la Cinémathèque de Toulouse. L'année dernière un travail similaire avait été réalisé sur des films anciens sur Toulouse. Cette année le matériau (préparé par Xavier Vidal de PMC et Francesca Bozzano de la Cinémathèque) est élargi à la Région avec des extraits de films anciens sur les passes-rues à Oloron Ste Marie en 1910, la descente en barque des gorges du Tarn en 1920, les fêtes de Gascogne de Vic-Fezensac en 1924, les vendanges à Fourens (Haute Garonne) en 1933, les fêtes du vin à Béziers en 1939 ou le village lotois de Vers en 1970. L'accompagnement musical de ces images, qui représentent le patrimoine cinématographique de notre Région, a été confié à Bastien Fontanille (accordéon, vielle à roue) et Mickaël Vidal (accordéon, clarinette, saxophones), deux musiciens issus de l'association lotoise la Granja de Soulomès.

✦ **Conversation avec les musiciens, Xavier Vidal et Claude Sicre.**

«Une vie sans fanfares,
c'est sûr, serait une erreur !»

PETITE SALLE 15 H

DES COUACS ET DES POETES

Film documentaire de Jacob Redman, France, 2019, 1h00

Des Couacs et des Poètes est l'histoire d'une fanfare singulière et universelle, un film joyeux qui réchauffe les coeurs et donne envie de faire-ensemble. Il nous emmène dans le sud de la France à la découverte de la Fanfare du Minervois qui fêtera bientôt ses 20 ans. Deux de ses membres décident de partir à la rencontre de chacun de ses personnages, de tout âge et tout horizon. Les musicien-ne-s racontent la magie de la musique, les valeurs qu'ils partagent, les couacs, l'effervescence des fêtes et le grain de folie qui rythment les joies et les peines de la vie du groupe (présentation du producteur).

✦ Conversation avec le réalisateur (présentation p.16) et des musiciens du film.

PETITE SALLE 17 H

LE CHANT DES FOUS

Georges Luneau, France/Bengale, 1980, 93 min,
en bengali, sous-titré en français.

Les musiciens mystiques Bauls (certains écrivent Baûls, nous pouvons en discuter), « fous » en bengali, parcourent depuis des siècles le Bengale en exaltant « les chemins de l'amour », philosophie issue d'un des courants populaires de la vie spirituelle indienne, ignorant les castes et mélangeant soufisme, bouddhisme, yoga et tantrisme. Ce film suit le voyage de différents chanteurs qui se retrouvent au festival du Jayadeva, où ils sont plusieurs centaines à danser et chanter pendant 4 jours et 4 nuits. Les chants bauls ont été proclamés en 2005 chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. On passe ce film tous les ans, et on le passera jusqu'à ce que le monde entier l'ait vu, c'est dire tout le bien qu'on en pense. CS

✦ La séance sera suivie d'une conversation avec le réalisateur Georges Luneau (présentation p.16) et pourra se poursuivre jusqu'à la nuit et même jusqu'au restaurant La Kasbah où nous nous retrouvons tous à 20h.

INTERVENANTS

MELISSA NAYRAL est anthropologue et enseignante/chercheuse à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Abordant des sujets divers de l'anthropologie du politique tels que la mémoire, les controverses politiques ou encore les conflits, elle mène ses recherches depuis plus de dix ans en pays Kanak, au cœur de la Mélanésie.

GEORGES LUNEAU est un réalisateur français autodidacte, il réalise de nombreux films à partir de 1969, d'abord au Népal, puis en Inde, en France, en Italie, aux États-Unis et au Moyen-Orient, enregistre et réalise sept disques sur les musiques de l'Inde et du Tibet. En 1983 et 1984, il crée avec Bernard Lortat-Jacob le festival du *Film des Musiques du Monde* et en 1997, avec Nathalie Doutreleau, il crée et dirige pendant 10 ans le premier festival des Arts de la rue à Paris: *Le Printemps des rues*.

XAVIER VIDAL est violoniste, enseignant, formateur, animateur, chercheur, musicien tous-terrains (classique, jazz, musiques du monde avec une prédilection pour les musiques trad anciennes). Il rejoint le Conservatoire Occitan, jouant pour les *Ballets Occitans* de Françoise Dague, puis *Riga-Raga* (expérimental free-trad) monté par Claude Sicre en 1977. Il a également fait un travail d'ethnomusicologie à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Jusqu'en juin 2019, responsable de l'enseignement des musiques du monde au Conservatoire à Rayonnement Régional, et membre du comité de programmation de *Peuples et Musiques au Cinéma*.

JACOB REDMAN En 2007, il commence à travailler pour InsightShare (entreprise basée à Oxford, intervenant internationalement) et devient facilitateur en vidéo participative. Il a également monté plusieurs courts-métrages documentaires pour cette même organisation sur les questions communautaires et tribales. En 2011, il obtient son diplôme dans le cinéma numérique et l'art multimédia de l'Université de Créativité et d'Art. De retour dans le sud de la France, il devient responsable du département art vidéo pour le GRAPh-CMI, à Carcassonne (11), puis enseignant du Diplôme Universitaire Photojournalisme et Transmédia de l'Université de Perpignan. En 2016, il impulse avec Ana Sany la création de KOVisuel, association de production audiovisuelle et d'éducation à l'image, axée autour des thématiques "social", "culture" et "environnement", qui réalise ateliers, clips, reportages et captations.

EMMANUELLE TROY Réalisatrice, chanteuse, multi-instrumentiste - artiste résolument pluridis-ciplinaire - Emmanuelle Troy est l'auteur de plusieurs courts et longs mét-rages dont certains associés au spectacle vivant («*Une vie d'arbre*», «*Carnet(s) de Chine*», «*Orient(s)*»...), ainsi que de documentaires ou films plus expérimentaux : «*Je rêvais d'aller à Kashgar*» (Prix Vidéoforme à Clermont-Ferrand), *TKAM* (repéré dans la «boîte à idées» du festival de Contis 2020), et, bien sûr, «*Autres sons de cloches*».

ERIC WITTERSHEIM Activiste punk dans les années 80 avec le fanzine et le label Kakofony, Eric Wittersheim est devenu anthropologue à cause de son engagement en faveur de l'indépendance Kanak en Nouvelle-Calédonie. Eric porte un intérêt particulier au Vanuatu, où a été tourné *Le Salaire du poète*, mais il a également conduit des enquêtes en France, sur les supporters de football ainsi que sur les néo-ruraux. Passionné par les langues et la traduction, il a publié une nouvelle version française de l'intégrale des Aventures de Sherlock Holmes aux éditions Omnibus. Il enseigne à l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) et à l'Inalco, et vit actuellement en Bretagne.

INFOS PRATIQUES

TOUS LES JOURS DANS LA COUR DE LA CINEMATHEQUE

ANIMATIONS GRATUITES

Musiques des peuples du monde en continu sous le chapiteau tous les jours
(se référer au programme des animations
www.peuplesetmusiquesaucinema.org)

RESTAURATION

Restauration possible sur place.

EXPO-VENTE D'OUVRAGES

CD, livres, DVD sur les musiques des peuples du monde, en partenariat avec la librairie *Ombres Blanches*.

LES FILMS

La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 30 30 10
www.lacinemathequedetoulouse.com

TARIFS

TARIFS	PLEIN	RÉDUIT* ou 10 places	Jeunes 18 ans
Cinémathèque	7,50€	6,50€/55€	4€

* étudiants, chômeurs, séniors

Pour la petite salle, il est conseillé de prendre ses places à l'avance

RESERVATIONS

EN LIGNE

cinemathequedetoulouse.com

Pour le concert à La Cave Poésie
www.cave-poesie.com/reservation

A LA CINEMATHEQUE

à partir du mercredi 20 novembre

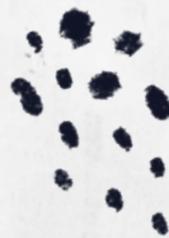
Nous nous efforçons de rendre le festival accessible
aux personnes à mobilité réduite

PETITE RÈGLE DE CONDUITE :

On n'entre pas dans la salle après le début de la séance,
et on ne peut pas entrer pour le 2ème court-métrage
d'une même séance. Merci !

**Les règles sanitaires en vigueur, mises en place par la Cinémathèque,
seront à respecter :**

elles seront affichées à toutes les entrées où l'on trouvera
des distributeurs de gel ou de solution hydro-alcoolique.

PROGRAMME

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SALAIRE DU POETE	Cinémathèque Petite salle	14h30	p.6
DUENDE	Cinémathèque Grande salle	15h	p.7
ARÉ, ARÉ	Cinémathèque Petite salle	17h30	p.8
SYSYÈME K	Cinémathèque Grande salle	17h30	p.9
AUTRES SONS DE CLOCHES	Cinémathèque Petite salle	20h30	p.10

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

BRANCALEONE, HÛTRES ET MUSIQUE AU CINÉMA	Cour de la Cinémathèque	11H45 à 14H30	p.12
DES COUACS ET DES POETES	Cinémathèque Petite salle	15h	p.14
CINE-CONCERT	Cinémathèque Grande salle	15h30	p.13
LE CHANT DES FOUS	Cinémathèque Petite salle	17H	p.15

UNE SAISON
CINÉMA
À TOULOUSE

ESCAMBIAR

Escambiar est une association loi 1901

3 rue Escoussières Arnaud Bernard, 31000 Toulouse

www.escambiar.com

contact@escambiar.com

05 61 21 33 05

Elle est membre du réseau

OCTOPUS

Toutes les infos sur
peuplesetmusiquesaucinema.org

