

LABORATOIRE
D'EXCELLENCE
DES ARTS
ET MÉDIATIONS
HUMAINES

HÉLÈNE CHÂTELAIN, CINÉASTE :

TRAVERSÉES LIBERTAIRES

27 FÉVRIER 2015
CENTRE POMPIDOU - CINÉMA 2
18H - 21H

28 FÉVRIER - 1ER MARS 2015
LA PAROLE ERRANTE
10H - 20H

ENTRÉE LIBRE

LABEX-ARTS-H2H.FR

Marianne Page - Nathalie Dujoy - Cyprien pour conception graphique DES Lignes, 2013 - Photo : Sarah Chassagnon

UNIVERSITÉ
PARIS 8

ESTCA
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES TECHNIQUES
CINÉMATOGRAPHIQUES

Centre
Pompidou
VIDÉO ET ARTS

{BnF

le MUSEE
du CINÉMA

LECOLE
DES HAUTES
ÉTUDES
DES MÉDIAS

iiac

CENTRE EDGAR-MORIN

evry

UB

Association
Cécile Rousseau

Association
Cécile Rousseau

Photographie (recadrée) © Rajak Ohanian.
Tournage du *Lion, sa cage et ses ailes* d'Armand Gatti
(Montbéliard, usines Peugeot, 1975-1976).

Une invitation à (re)découvrir l'œuvre cinématographique d'Hélène Châtelain, artiste aux mille facettes et au parcours exceptionnel, entre écriture poétique et cheminement libertaire. Comédienne, inoubliable dans *La Jetée* de Chris Marker (1962), Hélène Châtelain est aussi scénariste, étroite collaboratrice d'Armand Gatti, réalisatrice d'une trentaine de films – citons *Les Prisons aussi* (1973), *Nestor Makhno, paysan d'Ukraine* (1996), *Chant public devant deux chaises électriques* (2004), et de nombreux films liés à l'histoire de la Russie, entrepris notamment avec Iossif Pasternak –, écrivaine ou encore traductrice du russe vers le français. Moment de rencontre fondé sur la projection de films rares ou méconnus, ces journées amorceront un dialogue avec des cinéastes et am/ies ayant travaillé aux côtés d'Hélène Châtelain ou partageant ses engagements d'hier et d'aujourd'hui.

Journées organisées par Hélène Fleckinger (EA ESTCA / Université Paris 8 et Labex Arts- H2H), Isabelle Marinone (Centre Chevrier / Université de Bourgogne-CNRS) et Monique Peyriere (IIAC-Centre Edgar Morin / EHESS-CNRS et Université d'Évry-Val d'Essonne) et la Parole errante, en partenariat avec le Centre Pompidou / Vidéo et après, la BnF, la Direction du patrimoine cinématographique du CNC, le CERCEC (CNRS-EHESS), le Forum des images et l'Association Carole Roussopoulos.

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Pompidou – Cinéma 2
75004 Paris

La Parole errante à la Maison de l'arbre
9, rue François Debergue - 93100 Montreuil
Métro : Croix de Chavaux (Ligne 9)

ENTRÉE LIBRE

PLUS D'INFORMATIONS

<http://www.labex-arts-h2h.fr/>
<http://la-parole-errante.org/>

Une œuvre dense à découvrir
sur la rubrique (en cours) :
http://la-parole-errante.org/index.php?cat=RETRO_CHATELAIN

VENDREDI 27 FÉVRIER

18H > 21H

OUVERTURE > CENTRE POMPIDOU

PROJECTION :

CHANT PUBLIC DEVANT DEUX CHAISES ÉLECTRIQUES (2003, 135 MIN)

Cinéma 2 – Entrée libre

En présence d'Hélène Châtelain, Armand Gatti (écrivain, poète et dramaturge, La Parole errante) et Jean-Jacques Hocquard (La Parole errante).

Réalisation : Hélène Châtelain ; **Voix off :** Hélène Châtelain ; **Texte de la pièce :** Armand Gatti ; **Mise en scène :** Gino Zampieri assisté d'Emmanuel Deleage ; **Musique :** Olivier Rossmann ; et al. ; **Production :** États-Unis, Los Angeles : Courage, France, Montreuil : La Parole errante - France, Montreuil : Les productions de l'ordinaire.

Los Angeles, septembre 2001. Quarante personnes venues d'horizons les plus divers (communautés noires, chinoises, mexicaines, comédiens, SDF...) ont répété pendant trois mois un texte d'Armand Gatti, *Chant public devant deux chaises électriques*, qu'ils présentent en septembre, en pleine crise, au centre de Los Angeles, capitale et d'Hollywood et des sans abris. Le thème : l'Amérique des années 20, la terreur blanche, et le procès de deux émigrés italiens, militants anarchistes injustement accusés et condamnés à la chaise électrique : Sacco et Vanzetti.

En partenariat avec le cycle « Vidéo et après » du Centre Pompidou, programmé par Étienne Sandrin.

SAMEDI 28 FÉVRIER

10H > 20H

CHEMINEMENTS LIBERTAIRES

> LA PAROLE ERRANTE

Avec la participation d'Hélène Châtelain

10H > 10H15 : INTRODUCTION

Par **Hélène Fleckinger** (EA ESTCA / Université Paris 8 et Labex Arts- H2H), **Isabelle Marinone** (Centre Chevrier / Université de Bourgogne-CNRS) et **Monique Peyriere** (IIAC-Centre Edgar Morin / EHESS-CNRS et Université d'Évry-Val d'Essonne).

10H15 > 12H30 : LES PRISONS AUSSI

Projection-Rencontre autour du film *Les prisons aussi* d'Hélène Châtelain et René Lefort (1973, 92 min). Production : G.I.P.

Avec Anne Toussaint, cinéaste et membre du collectif « Les Yeux de l'ouïe, En quête d'autres regards » et **Monique Peyriere**, historienne du cinéma.

Le film restitue l'esprit des actions du G.I.P. (Groupe d'Information sur les Prisons), créé en février 1971 par Jean-Marie Domenach, Michel Foucault et Pierre Vidal-Naquet : la parole est donnée aux détenus et aux surveillants, l'opinion des passants de la rue est sollicitée à propos des conditions de détention et de l'agitation qui a conduit aux révoltes de 1971. Une mise à l'épreuve, par l'image, des tabous et des interdictions qui masquent la réalité carcérale.

12H30 > 14H : PAUSE DÉJEUNER

14H > 16H : DIX JOURS DANS LA Z.U.P. DES MINGUETTES

Extraits : rushes inédits d'un tournage réalisé après l'assassinat de Pierre Overney par Hélène Châtelain et Carole Roussopoulos (1972).

Projection-Rencontre autour du film *Dix jours dans la Z.U.P. des Minguettes ou l'Amazonie est de l'autre côté de la rue* d'Hélène Châtelain et Stéphane Gatti (1972-1973, 50 min). Production : ACIDE.

Avec Stéphane Gatti, cinéaste, *La Parole errante* et **Jean-Jacques Hocquard**, *La Parole errante*.

Portrait des habitants de la Z.U.P. des Minguettes de Vénissieux (banlieue de Lyon). Comment les gens vivent-ils la Z.U.P. (Zone à Urbaniser en Priorité) ? Ce film fut réalisé pour ouvrir le débat entre les habitant/es – qui évoquent ici leur vie quotidienne et les problèmes rencontrés – et les responsables de l'urbanisation de ces quartiers (ville, offices HLM, société d'économie mixte...).

16H > 18H : CRÉATION ET PRATIQUES COLLECTIVES

Table Ronde autour des pratiques de création collective, à partir du travail d'Hélène Châtelain et de *La Parole errante*.

Avec Alain Carou, conservateur des collections vidéo de la BnF ; **Stéphane Gatti**, cinéaste, *La Parole errante* ; **Jean-Jacques Hocquard**, *La Parole errante* ; **Nadja Ringart**, sociologue, réalisatrice et initiatrice du projet « Histoire, mémoire et bobines féministes » ; **Anne Toussaint**, cinéaste et membre du collectif « Les Yeux de l'ouïe, En quête d'autres regards » ; Animée par **Hélène Fleckinger**, historienne du cinéma.

Extraits : *Le Lion, sa cage et ses ailes* d'Armand Gatti, réalisé par Hélène Châtelain et Stéphane Gatti (1975-1976, 5h30) ; *Irlande, terre promise* d'Hélène Châtelain (1982, 46 min) ; *Qui suis-je ? Marseille 1990* d'Hélène Châtelain (1991, 44 min)...

Le Lion, sa cage et ses ailes d'Armand Gatti (1975-1976).

18H > 19H00 : POURQUOI LES OISEAUX CHANTENT ?

Projection-rencontre autour du film *Pourquoi les oiseaux chantent ?* d'Hélène Châtelain (1988, 44 min). Enquête et entretiens : Nadja Ringart. Production : Centre Simone de Beauvoir et La Parole errante.

Avec Nadja Ringart, sociologue, réalisatrice et initiatrice du projet « Histoire, mémoire et bobines féministes » et **Hélène Fleckinger**, historienne du cinéma.

À travers un dispositif formel libre et inventif, ce film retrace l'histoire d'un centre d'accueil pour femmes en difficulté à Cergy-Saint-Christophe et offre à des femmes aux identités fragilisées de se regarder et se nommer elles-mêmes : « parmi toutes les images que la caméra enregistre, une vous appartiendra. Une image de vous, inventée, à mettre en scène, dont vous pourrez dire : "Ceci est mon image, elle m'appartient". »

19H00 : LA JETÉE

Projection du film *La Jetée* de Chris Marker (1962, 28 min). Production : Argos Films. Avec : Hélène Châtelain, Davos Hanich et Jacques Ledoux.

Sur la jetée d'Orly, un enfant est frappé par le visage d'une femme qui regarde mourir un homme. Plus tard, après la troisième guerre mondiale qui a détruit Paris, les survivants se terrent dans les souterrains de Chaillot où des techniciens expérimentent le voyage dans le Temps. Car c'est par le Temps que passera le seul moyen de survivre dans ce nouveau monde. Seuls l'avenir et le passé peuvent sauver le présent.

SUIVI D'UN ÉCHANGE AUTOUR D'UN VERRE...

Pourquoi les oiseaux chantent ? d'Hélène Châtelain (1988) et *La Jetée* de Chris Marker (1962).

DIMANCHE 1ER MARS

10H > 20H

TRAVERSÉES RUSSES ET UKRAINIENNES > LA PAROLE ERRANTE

Avec la participation d'Hélène Châtelain

10H > 12H30 : LA CITÉ DES SAVANTS

Projection-rencontre autour du film *La Cité des savants ou le principe d'incertitude* d'Hélène Châtelain et Iossif Pasternak (1994, 92 min). Production : 13 Production et Arte.

Avec Iossif Pasternak, cinéaste et **Christophe Postic**, co-directeur artistique des États généraux du film documentaire de Lussas.

En 1893, sur la décision du Tsar, fut créée la ville des pionniers de l'intelligence : Novaïa Nicolaïevskaïa, plus tard rebaptisée Novossibirsk. En 1957, à trente kilomètres de là, Kroutchev lance la construction d'une ville de savants : Akademgorodok. Choyée et vite « ghettoïsée » par le pouvoir, Akademgorodok devient un des foyers culturels les plus ardents d'URSS... Sur fonds de récession économique, de crise de valeur, de fuite des cerveaux, de paralysie des lieux de recherche, la question est : que se passe-t-il aujourd'hui dans la « ville des savants » ?

12H30 > 14H : PAUSE DÉJEUNER

14H > 16H : NESTOR MAKHNO, PAYSAN D'UKRAINE

Extrait : *Nous ne sommes pas des personnages historiques* d'Hélène Châtelain (1985, 95 min). Production : ACP et Les Voyelles.

Projection-rencontre autour du film *Nestor Makhno, paysan d'Ukraine* d'Hélène Châtelain (1996, 60 min). Production : 13 Production, La Parole errante et Arte.

Avec **Armand Gatti**, écrivain, poète et dramaturge, La Parole errante et **Isabelle Marinone**, historienne du cinéma.

Makhno, paysan d'Ukraine d'Hélène Châtelain (1996).

Paysan révolutionnaire, organisateur de l'émancipation prolétarienne, l'anarchiste russe Nestor Makhno est à l'origine d'une révolution libertaire ukrainienne réprimée dans le sang. Hélène Châtelain a exhumé textes, photos et autres documents qui jalonnent la vie étonnante de cet homme, qui finira ses jours à Paris dans un hôtel près de la gare de l'Est. La cinéaste se rend en Ukraine, fait lire des écrits de Nestor Makhno aux actuel/es habitant/es de Goulai-Polié et révèle ce que les mémoires conservent encore du « batko » (« le petit père »)...

16H > 18H : LES VOIES DE L'ÉCRITURE

Table Ronde autour des pratiques d'écritures d'Hélène Châtelain dans les mondes russes et ukrainiens.

Avec Anne Brunswic, écrivaine ; **Gérard Conio**, professeur émérite de l'Université Nancy 2 et traducteur d'auteurs russes et polonais ; **Iossif Pasternak**, cinéaste ; **Christophe Postic**, co-directeur artistique des États généraux du film documentaire de Lussas.

Animée par Catherine Perrel, traductrice, co-directrice avec Hélène Châtelain de la collection « Slovo » aux éditions Verdier.

Extraits : Goulag d'Hélène Châtelain et Iossif Pasternak (1999-2000, 2x110 min). Production : 13 production et Arte ; **créations radiophoniques** produites/écrites par Hélène Châtelain...

18H > 19H : PROCHES ET LOINTAINES

Lecture d'extraits de *Proches et lointaines. De la parution d'un Samizdat de femmes à Leningrad le dix décembre 1979*, témoignages traduits par Hélène Châtelain (Paris, éditions Tierce, 1980).

Par Karen Rencurel et Martine Bertrand, membres du collectif du Théâtre de l'Aquarium (Cartoucherie de Vincennes, années 1970-80).

« Le dix décembre 1979 (jour anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme), apparaissait en Russie soviétique un recueil de textes samizdat "pour les femmes, au sujet des femmes". Avant cela, on savait que la Russie soviétique était pays de bien des choses, mais on racontait, au moins, que l'homme et la femme y étaient égaux, tout au moins comparables et également envoyés à l'école, à l'usine, au stade, dans la lune et au goulag. Ce recueil de textes est une stèle, à partir de laquelle, indépendamment des itinéraires qui s'en réclameront, ce récit-là est désormais modifié. » Hélène Châtelain.

19H : ÉLOGE DE QUELQUES VOYAGES INSENSÉS

Par Olivier Neveux, professeur en études théâtrales à l'Université Lumière-Lyon 2.

SUIVI D'UN ÉCHANGE AUTOUR D'UN VERRE...

Qui suis-je ? Marseille 1990 d'Hélène Châtelain (1991).