

© Benjamin Caramotie

**Livrables du projet
Erasmus+ EUniverciné
(2022-2024)**

LIVRABLE PÉDAGOGIQUE N°2

ACCÈS AU CINÉMA EUROPÉEN : JURY INTERNATIONAL ET FESTIVALS

Bon à savoir :

Les ressources pédagogiques associées à ce livrable sont identifiées par un texte jaune et l'icône

La liste des ressources est accessible dans la 5e partie de ce livrable, ainsi que sur le site **EUniverciné**

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Le festival : définitions
- 3 Jury de cinéma
- 4 Les ateliers EUniverciné
- 5 Ressources pédagogiques
- 6 Bibliographie

Livrable co-construit par Gloria Paganini, (Nantes Université), Sabine Schrader (Université d'Innsbruck), Lucile Paugam (Nantes Université), Angelica Spampinato (Université La Sapienza de Rome),, les étudiant.e.s du projet EUniverciné et coordonné par Gloria Paganini, Lucile Paugam (Nantes Université)

Cofinancé par
l'Union européenne

Le projet Erasmus+ EUniverciné est financé avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus + 2021-2027.

"Les points de vue et avis exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables."

1. Introduction

Créé en septembre 2022, le projet Erasmus+ de coopération **EUniverciné** repose sur une relation étroite entre **cinéma européen, multilinguisme et interculturalité**. Il s'appuie sur une collaboration durable et solide entre **six universités**, et leurs réseaux culturels et socio-économiques, réunis en consortium : Nantes Université (coordinatrice du projet), Université La Sapienza de Rome, Université de Gênes, Université pour étrangers de Pérouse, Université d'Innsbruck et Université de Banja Luka.

Le projet vise le développement et l'expérimentation d'un **programme de formation** hybride et innovant ouvert à des **étudiants européens de niveau Master**. Il s'articule autour du concept de **jury international de festival de cinéma européen**, et s'organise en lien avec le cycle de festivals de cinéma européen **Univerciné** qui se déroule chaque année au Cinéma Katorza de Nantes.

La formation propose un **accès à la cinématographie européenne contemporaine**, une **initiation à la pratique du sous-titrage de films**, la **sensibilisation à la recherche** à travers l'étude d'une création cinématographique, en **collaboration avec les professionnels du secteur audiovisuel et les spécialistes de différentes aires culturelles européennes**.

Le consortium EUniverciné a élaboré et mis en œuvre trois modules de formation de niveau Master, dont le **module Accès au jeune cinéma européen : jury international et festivals**. Ce module a pour objectif d'immerger les étudiants dans le contexte des festivals de cinéma européen à travers l'observation, la participation en tant que spectateur et l'expérimentation en tant que membre de jury.

La partie 4 de ce livrable illustre, par des exemples transférables à d'autres contextes, la mise en œuvre des ateliers Festival et jury européen de cinéma dans le cadre de l'expérimentation EUniverciné (2022-2024).

2. Le festival : définitions

Les critères de définition d'un festival

Par Lucile Paugam

La construction d'une seule définition de ce qu'est un festival se révèle complexe, premièrement parce qu'en tant qu'objet d'étude, il intéresse de nombreux domaines (sociologie, histoire, sciences politiques, économie, communication, etc), mais aussi parce que leur hétérogénéité (cinéma, musique, arts visuels, spectacle vivant, etc) rend compte de réalités diverses.

Si nous nous plaçons du côté des sciences sociales, les chercheurs E.Négrier et A.Djakouane (2021) s'accordent sur **trois critères pour désigner un festival** :

- La **périodicité** : il survient à un moment de l'année seulement, mais est pérenne ;
- La **durée** : qui est supérieure à un jour, mais inférieure à une saison ;
- L'**intention artistique spécifique** : il présente, diffuse et valorise un courant artistique, un thème, un genre de musique, etc.

Si, pour E.Négrier et A.Djakouane, les festivals se distinguent des événements puisqu'ils sont pérennes (là où un événement ne peut survenir dans sa forme qu'une seule fois), les chercheurs F.Collard, C.Goethals et M.Wunderle (2014) incluent les festivals parmi les formes "d'événements culturels récurrents", et précisent que les festivals représentent d'ailleurs la majeure partie des événements culturels aujourd'hui.

Dans leurs travaux, F.Collard, C.Goethals et M.Wunderle mentionnent plus particulièrement **cinq critères** utiles à la définition d'un festival :

- Le **critère artistique** : il est globalement le même que celui évoqué par E.Négrier et A.Djakouane ;
- Le critère de **lieu** : un événement culturel s'inscrit dans un territoire et se construit autour de lui ;
- Le critère du **temps** : la planification est fortement nécessaire dans le cas d'un événement tel que le festival, qui commence bien avant celui-ci et se termine bien après ;
- Le critère des **publics** : le festival, tout comme les événements, cherche à cibler et attirer les publics afin qu'ils profitent des propositions artistiques ;
- Le critère de la **rareté** : chaque événement est marqué par le caractère unique de ses propositions, de ses interactions, de ses acteurs, de ses lieux, etc.

Il existe une notion qui a difficilement trouvé sa place dans la définition d'un "festival", et qui pourtant, transparait dans ses lettres : il s'agit de la **dimension festive**. Longtemps perçue comme péjorative, car en rupture avec la vision traditionnelle de la diffusion d'une culture "savante", il est aujourd'hui difficile de nier l'imbrication de la fête dans les festivals. Le Ministère de la Culture (2024) reconnaît aujourd'hui en France cet aspect spécifique dans sa définition des festivals : "ils ont cela de commun qu'ils rassemblent les citoyens autour d'un moment festif, joyeux et fédérateur, centré autour d'un intérêt culturel donné".

La notion de fête inclue également celle de **sociabilités**, à savoir "l'ensemble des relations qu'un individu entretient avec d'autres, compte tenu de la forme que prennent ces relations" (M.Forsé, 1991) : les festivals sont des lieux sociaux par excellence, qu'on s'y rende entre amis, en famille, ou même seul.

Les **objectifs** remplis par les festivals aujourd'hui selon E.Négrier, A.Djakouane et D.Potier sont :

- **Artistiques** : soutenir des artistes émergents, faire découvrir de nouveaux répertoires et œuvres ;
- **Sociaux et culturels** : rendre la culture plus accessible, encourager les connaissances des publics, diversifier les loisirs ;
- **Territoriaux** : renforcer une région par la culture, renforcer une identité territoriale et développer l'attractivité touristique.

Le festival : éléments historiques

Par Lucile Paugam et Gloria Paganini

Le festival, en tant qu'événement social ancré dans des pratiques collectives, circonscrit à un lieu et à un temps déterminés, se rencontre dans presque toutes les cultures (A.Falassi, 1987) : depuis la **Grèce Antique**, où il prenait essentiellement la forme d'une célébration religieuse, le festival introduit une rupture extraordinaire et récurrente dans la temporalité ordinaire d'une société.

Selon les historiennes P.Goetschel, J.Verlaine, A.Fléchet, P.Hidiroglou et C.Moine (2013), les festivals dans leur version moderne dateraient du **18e siècle en Angleterre**, où se sont développés des événements musicaux qui relevaient des chorales religieuses, et dont se sont ensuite inspirés, en contexte français, le mouvement orphéonique et les chorales populaires.

Peu à peu en Europe, c'est la musique "savante" qui s'empare du format : naissent alors des événements tels que le Festival de Bayreuth en Allemagne ou les Chorégies d'Orange en France.

C'est au **20e siècle** (P.Poirrier, 2012) que les festivals s'élargissent à d'autres domaines artistiques, et notamment au cinéma. Le festival international du film de Venise de 1932 est considéré comme le premier festival de cinéma (C.Krys, 2021).

Après la Seconde Guerre mondiale, les festivals augmentent considérablement sur la scène occidentale, avant de s'étendre au monde entier. Selon T.Elsaesser (2005), les festivals de cinéma européens se développent alors en tant que contre-mouvement face à l'hégémonie du cinéma hollywoodien. Ils se donnent pour objectif de soutenir les cinématographiques européennes, et notamment le cinéma d'auteur, en promouvant leur diffusion en dehors des circuits dominés par Hollywood : ils s'imposent par définition comme des lieux de multilinguisme et de diversité. Les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale marquent ainsi un tournant dans l'histoire des festivals, impliquant de nombreuses décisions en matière de politique culturelle :

Le cas de la politique culturelle française

En 1959, André Malraux impulse la création du ministère d'État des Affaires Culturelles. Un projet de démocratisation culturelle lui est fixé : la mission de la culture n'est ni éducative, ni de loisir, elle se pense comme une voie d'élévation, par le biais d'une connaissance universellement partagée d'une certaine palette d'œuvres relevant de la culture dite "légitime" et "savante" (décret du 24 juillet 1959). Dans les années 80, le Ministre de la Culture Jack Lang, à qui l'on confie une politique de démocratie culturelle, a le rôle de "permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer,

d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix" (décret du 10 mai 1982).

Ainsi, selon le politologue P.Teillet (2003), l'action de l'État ne vise plus, comme auparavant, à réduire les écarts dans l'accès aux "œuvres capitales", mais à reconnaître, soutenir et veiller au respect de la pluralité des pratiques et des goûts, et des univers culturels, qu'ils soient dits "populaires", "moyens", ou "savants".

Les festivals se sont ainsi progressivement inscrits dans le **champ de l'action publique**. La création de festivals est encouragée en France dès les années 1980, décennie qui impulse fortement la reconnaissance de nouvelles formes artistiques et nouvelles modalités de partage. On assiste alors à une multiplication et à une diversification importante des festivals qui va de pair avec une logique accrue de démocratie culturelle, la territorialisation croissante des politiques culturelles et le développement économique du secteur culturel (E.Négrier et A.Djakouane, 2021).

Le phénomène festivalier touche aujourd'hui l'ensemble des secteurs artistiques et culturels. On ne peut nier leur **évidente hétérogénéité**, qu'elle reflète la pluralité des esthétiques et des œuvres artistiques, leur localisation, leur périodicité, leur durée ou leur envergure. A.Djakouane et E.Négrier parlent à ce propos d'une véritable **"festivalisation de la culture"** qui transparaît autant à travers le développement du nombre de festivals que dans l'augmentation des publics, notamment au cours des dix dernières années : "La festivalisation désigne le fait de créer de plus en plus d'événements culturels et artistiques particulièrement structurés, et d'utiliser l'appellation "festival" pour les désigner" (C.Krys, 2021).

L'histoire du cinéma en quelques étapes

Par Lucile Paugam, Gloria Paganini, Sabine Schrader

Depuis 1820, des inventions reproduisent le mouvement :

thaumatrope, phénakistiscope, praxinoscope, kinétoscope (Thomas Edison, 1894, appareil le plus proche ancêtre du cinéma)

1895, la naissance du cinéma : les frères Lumière inventent le cinématographe et organisent les premières représentations publiques de films

1895-1910, la guerre industrielle :

partout, des films sont tournés, des courants émergent, des réalisateurs et des titres s'imposent

1910-1930, la naissance d'Hollywood :

Les pionniers développent leurs studios et migrent vers Los Angeles. Hollywood devient la capitale mondiale du cinéma

Année 20 :

- le cinéma soviétique comme instrument idéologique d'"éveil des consciences"
- le cinéma français marqué par un déclin économique mais des films avant-gardistes
- le cinéma allemand puisant dans le théâtre et les arts plastiques (expressionnisme) ou dans la crise socio-économique (cinéma réaliste)

Fin des années 20, l'arrivée du son : le passage au cinéma sonore nécessite des équipements coûteux, la rentabilité des films devient essentielle

Années 30:

- le cinéma hollywoodien connaît un essor remarquable grâce aux grands studios
- la France met en avant le cinéma de genre

Années 60, le cinéma d'auteur s'impose en Europe :

- Le cinéma italien trouve sa modernité dans la continuité des recherches d'après-guerre (néoréalisme et cinéma d'auteur politique)
- Le cinéma allemand fait naître sa modernité d'une révolte (Oberhausener Manifest)
- Le cinéma d'Europe de l'Est devient libre et nouveau, ouvert à la critique sociopolitique
- Le cinéma français connaît la Nouvelle Vague la plus spectaculaire (remise en question de l'académisme : les auteurs s'intéressent aux films désinvoltes, libres, amateurs, qui demandent peu de moyens)

1939-1945, le cinéma pendant la guerre :

- le cinéma français est touché par les zones occupées et la censure du régime de Vichy, mais ne subit plus la concurrence américaine
- le cinéma allemand est utilisé pour la propagande
- le cinéma italien, après avoir fait des films "téléphones blancs" (tableau idyllique de l'Italie fasciste) se tourne vers le néoréalisme (témoin du pays d'après-guerre : misère, chômage, etc)

Le cinéma du 21e siècle : le cinéma actuel voit le triomphe des *blockbusters*, souvent américains (films coûteux aux technologies et effets visuels sophistiqués, visant le public le plus large possible).

À côté, les films d'auteurs internationaux sont révélés à travers les festivals de cinéma. La critique joue un rôle très important pour la connaissance de ces œuvres.

Les femmes réalisatrices s'affirment dans le milieu depuis les années 1960, la profession leur étant moins accessible auparavant

Les critères de définition du festival appliqués au cinéma

Par Lucile Paugam et Gloria Paganini

Les festivals de cinéma sont définis par le CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) comme des :

“Manifestations consacrées au cinéma autour d’une thématique particulière, qui font l’objet d’un catalogue présentant [...] les œuvres, organisées sur plusieurs jours consécutifs, dans un espace limité, avec un nombre important de séances et l’organisation d’un nombre non négligeable de débats et de rencontres professionnelles. Seul un organisme rassemblant l’ensemble de ces critères peut être entendu comme un festival.”

Dans l'élaboration de cette partie, nous nous inspirons des festivals Univerciné de Nantes, qui proposent chaque année une saison cinématographique en quatre temps : festival allemand en novembre, britannique en décembre, à l'Est en février et italien en mars.

Le rattachement des festivals à un pays tel qu'il est indiqué dans chacun de leurs noms renvoie moins à des nations qu'à des aires culturelles, dont certaines particulièrement larges et hétérogènes. En effet, Univerciné allemand présente des films allemands, mais aussi autrichiens, suisses et suisses allemands ; Univerciné britannique réunit les cinématographies du Pays de Galles, d'Écosse, d'Angleterre, mais également d'Irlande. Univerciné à l'Est propose des films du Caucase, de l'Asie centrale, des pays baltes et de l'Europe orientale.

Chaque festival Univerciné remplit tous les critères caractérisant cette catégorie d'événement - lieu, temps, publics, récurrence, festivité, sociabilité - à commencer par le critère artistique. Les festivals Univerciné développent en revanche leur singularité dans le paysage des festivals en France par leur dynamique multipolaire étalée sur une saison. C'est ainsi qu'ils parviennent à assurer la spécificité artistique, géographique et culturelle de chaque événement, tout en soutenant, au long de l'année, une dynamique inter-festival articulée autour de plusieurs "passerelles" : un même jury pour les quatre festivals, un même Prix pour les compétitions, etc.

La saison Univerciné affirme de cette façon chaque année sa vocation manifestation cinématographique multilingue, interculturelle et internationale.

Dans le cas des festivals de cinéma, le **critère artistique** s'applique aussi bien à la programmation qu'à l'organisation des événements liés aux projections. Les objectifs dans ce cas sont les suivants :

- Présenter une sélection de films récents, c'est-à-dire sortis au cours de l'année qui précède le festival, de manière à valoriser l'actualité cinématographique d'une aire géographique, et notamment les productions encore inédites
- Soutenir les réalisateurs et les réalisatrices émergents, en favorisant leur affirmation en contexte international
- Sélectionner, notamment parmi les premiers films (opera prima) ceux qui marquent par leur originalité ou qualité

Le **lieu** est généralement identifié à une salle ou au cinéma d'une ville. Un festival peut aussi investir des lieux alternatifs à la salle (opéra, salles de spectacles, plein air), ou prendre possession d'espaces culturels, voire de bars dans le cadre des soirées organisées. Les festivals de cinéma implantés dans une ville contribuent ainsi pleinement au rayonnement culturel du territoire.

Les festivals de cinéma ont souvent une **durée** d'une à deux semaines, afin de faire bénéficier les différents publics de plusieurs projections par jour. Pour nombre de festivals, notamment les plus petits, s'ils durent plus longtemps, c'est aussi pour prendre en compte les contraintes de la salle qui les accueille : cette dernière, en effet, poursuit sa programmation parallèlement aux séances festivières.

Les **publics** ciblés par les festivals de cinéma sont variés et variables en fonction du type de projections proposées.

De manière générale, les sorties en festival sont rarement isolées : elles s'inscrivent dans un système de pratiques et sorties culturelles conditionnées (A.Djakouane, E.Négrier, M-T Jourda, 2010). Ainsi, les publics friands de festival de cinéma sont fréquemment déjà des consommateurs occasionnels ou habitués des salles de cinéma (cinéphilie), et des pratiques culturelles de façon plus large. Les festivals de cinéma développent cependant de plus en plus de dispositifs d'élargissement des publics et d'accessibilité, afin de lever les barrières économiques, culturelles et sociales qui peuvent brider l'accès au cinéma (exemple : tarifs pour les étudiants, ateliers de médiation dans les quartiers prioritaires, implications de collectivités territoriales, etc.).

À titre d'exemple, les festivals Univerciné développent les dispositifs suivants:

- Le Tarif Super Offert (financé par Nantes Université à travers la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus) et permettant aux étudiants d'accéder à toutes les séances à 0 euros et à participer à des *aftermovies* avec des invités du festival)
- Des médiations et soirées de découvertes de la programmation dans les médiathèques et centres culturels
- Le dispositif Nantado, de la Ville de Nantes, permettant à des collégiens de 6e-5e de découvrir gratuitement des activités culturelles, sportives, ludiques, en dehors du temps scolaire.

TARIF Super Offert

**UNIVERCINÉ DEVIENT SUPER ACCESSIBLE
À TOU-TES LES ÉTUDIANT-ES DE NANTES UNIVERSITÉ
GRÂCE AU "TARIF SUPER OFFERT = 0 €".**

POUR QUI ? En bénéficient les étudiant-es de Nantes Université : Université, École Centrale, Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, ENSA Nantes, École de kinésithérapie de Nantes, IFSI des départements 44 et 85, CPGE publiques des départements 44 et 85, UCO pour la licence HAA et la licence et master STAPS.	COMMENT ? Présentez-vous au Katorza (accueil "Tarif Super Offert") avec votre carte étudiante ou votre certificat de scolarité, répondez à un court sondage et recevez votre place à 0€.
OÙ ÇA ? Au cinéma Katorza, pour toutes les séances des festivals Univerciné (dans la limite des places disponibles).	GRÂCE À QUI ? Le dispositif est financé par Nantes Université dans le cadre de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus).
	QUAND ? Le Tarif Super Offert est valable sur toutes les dates de la saison Univerciné 2023-2024 (voir page 27).

**Se référer à la
ressource
intitulée
"Programme
Nantado
2024-2025"**

La **régularité** et la **réurrence**, caractérisent également les festivals de cinéma, lesquels se déroulent généralement une fois par an, aux mêmes périodes de l'année.

Enfin, la dimension **festive** des festivals de cinéma reste centrale, bien qu'elle soit moins importante par rapport à d'autres événements comme les festivals de musiques actuelles, par exemple. Les festivals de cinéma alimentent l'effervescence artistique et les sociabilités à l'aide notamment des rencontres avec des invités, des soirées avec animations spécifiques et d'autres formes d'implications de nature festive proposées aux publics, aux équipes et aux bénévoles.

Les festivals de cinéma : organisation et fonctionnement

Par Lucile Paugam et Gloria Paganini

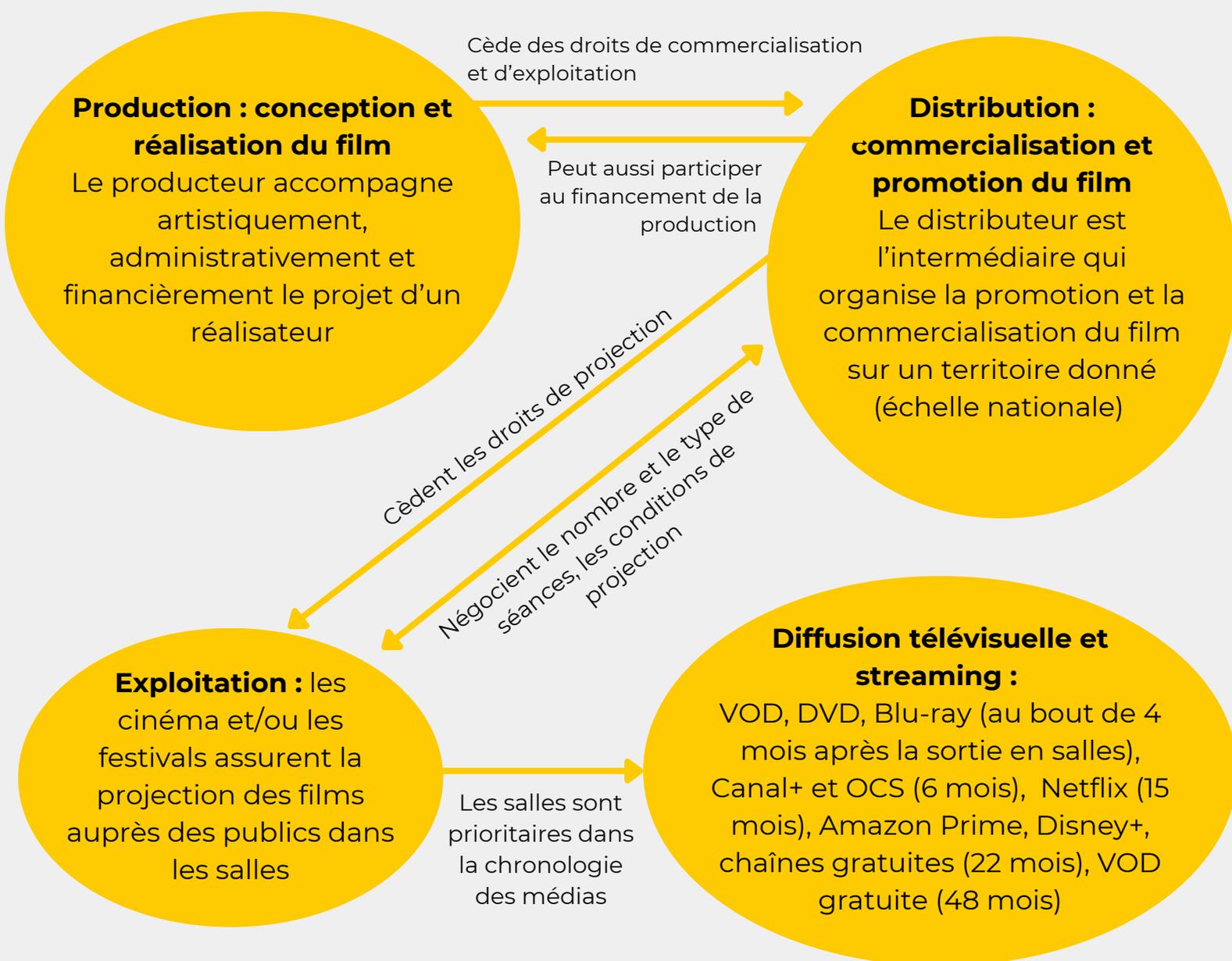
Les festivals de cinéma participent à la diffusion des films et endossent un rôle de **médiateur** entre la fabrication de films et leur exploitation : ils permettent une rencontre entre une œuvre, son créateur et des publics. Selon E.Ethis (2007), le cinéma est l'“ art subtil du rendez-vous”, à la fois avec le film (l'histoire, les acteurs, le réalisateur), avec les autres spectateurs, et avec la salle. Il invite à partager l'expérience de la projection”.

L'équipe d'un festival de cinéma est sans-cesse à l'affut des sorties annoncées, des **actualités cinématographiques**, ainsi que de l'évolution des attentes et des **goûts culturels de son public**. Elle repère également les films projetés dans des festivals internationaux ou nationaux sur la même année ou saison : le plus souvent, un même film circule dans plusieurs festivals, selon une logique de reconnaissance d'une nouvelle œuvre, d'un talent émergent. Les festivals de cinéma européen, par ailleurs, se mettent au service des films, notamment indépendants ou inédits, qui ne trouveraient pas autrement leur juste résonance dans les salles de cinéma en dehors des frontières nationales.

Les festivals travaillent en lien avec les **salles de cinémas** qui accueillent leur programmation, mais aussi avec les **sociétés de distribution** (qui ont pour vocation de vendre, louer, prêter ou échanger des films au sein du circuit cinématographique national) : si le film est déjà distribué sur le territoire (les

droits de diffusions ont été achetés par une société de distribution nationale), c'est la salle de cinéma gère le contrat avec le distributeur, ainsi que la réception du support du film (DCP). Si le film est inédit, l'équipe du festival établit le contrat de diffusion et la logistique du film directement avec la société chargée, dans le pays d'origine du film, de sa vente à l'étranger.

Schéma du parcours d'un film :

Se référer à la ressource intitulée "Acap - Fiche Mémo - Parcours d'un film"

Les festivals de cinéma proposent généralement **trois formats** de films :

Court-métrage

Durée : de 1 à 59 minutes

Moyen-métrage

Durée : pas de définition légale (environ entre 30 et 60 minutes)

Long-métrage

Durée : plus de 60 minutes

La production de **courts et moyens métrages** demande un engagement financier moins important qu'un long métrage, ainsi, ces formats constituent souvent un tremplin vers la réalisation d'un long métrage. Dans le cadre d'un festival, les premières réalisations, en forme de courts métrages notamment, peuvent être intégrées dans une programmation spéciale au titre d'illustration du processus de création, dès ses premières étapes. Les courts et moyens métrages peuvent également faire l'objet de séances spéciales regroupant une vitrine représentative de la diversité et de l'originalité de la production.

Se référer à la ressource intitulée **“Programme Univerciné allemand 2023”**

SÉANCE

Courts-Métrages

Mercredi 15 novembre 18h30
Séance gratuite

HOW TO BURY A FISH
LANG LEBE DER FISCHFRIEDHOF
Drame, Allemagne, 2023, 25 min.
Réalisatrice : Elsa van Damke.
Un film de la Hamburg Media School.

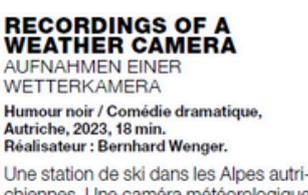
Mia, Jan et T* souhaitent aménager un bassin dans le jardin de leur hôpital psychiatrique de jour. Mais le plan menace d'échouer lorsque Luzie, qui a des problèmes de comportement, rejoint le groupe. Les adolescents doivent se regrouper pour mener à bien leur projet.

En présence du scénariste et du directeur de photographie.

POND - LE BASSIN
TUMPEL
Animation / Fiction, Suisse, 2023, 9 min.
Réalisatrices : Lena Von Döhren, Eva Rust.

Attaqué par des mouettes, le banc de harengs se disperse. L'un d'entre eux se retrouve seul, coincé dans un bassin de marée. Cherchant une issue, il découvre que de nombreuses autres créatures marines vivent ici.

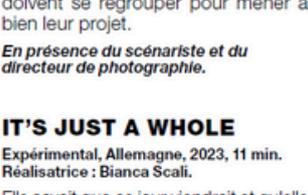
POOL PARTY
Drame / Coming of Age, Allemagne, 2023, 6 min. Réalisatrice : Masha Mollenhauer
Un film de la Hamburg Media School.

Maya, 15 ans, ne trouve que des défauts à son corps, surtout lorsqu'elle doit se mettre en maillot de bain. Une rencontre fortuite à la piscine la fait réfléchir sur ses complexes et la relation qu'elle entretient avec son corps.

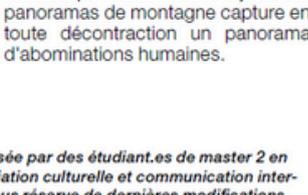
COWBOY
Comédie, Allemagne, 2023, 15 min.
Réalisateur : Artur Althen
Un film de la Hochschule für Fernsehen und Film München.

Lorsque Felix est retenu par Bianca dans un hôtel, il réalise trop tard qu'elle le confond avec un callboy qu'elle a réservé. Au lieu de dissiper le malentendu, il décide de jouer le jeu. Mais le vrai callboy se présente et Bianca réalise qu'elle a emmené le faux inconnu dans sa chambre d'hôtel.

IT'S JUST A WHOLE
Expérimental, Allemagne, 2023, 11 min.
Réalisatrice : Bianca Scali.

Elle savait que ce jour viendrait et qu'elle devrait faire un choix. Mais lorsqu'il arrive enfin, Maya n'arrive pas à s'y faire. Un grain de beauté - c'est si petit, si insignifiant, juste une marque... Comment peut-il être si difficile de s'en séparer ? Maya peut-elle se sentir à nouveau entière lorsqu'on lui enlève une partie d'elle-même ?

RECORDINGS OF A WEATHER CAMERA
AUFNAHMEN EINER WETTERKAMERA
Humour noir / Comédie dramatique, Autriche, 2023, 18 min.
Réalisateur : Bernhard Wenger.

Une station de ski dans les Alpes autrichiennes. Une caméra météorologique installée pour afficher de majestueux panoramas de montagne capture en toute décontraction un panorama d'abominations humaines.

La sélection des courts métrages a été réalisée par des étudiant.es de master 2 en Analyse des pratiques culturelles et de Médiation culturelle et communication internationale allemand de Nantes Université. Sous réserve de dernières modifications.

En priorité, les **projections de festival relèvent de trois types** :

Avant-première

Un film en avant-première est un film dont la sortie en salle est prévue quelques jours, semaines ou mois après sa projection dans le festival. Le film peut cependant avoir été précédemment proposé dans d'autres festivals ou d'autres contextes sur le même territoire national.

Première nationale

Un film en première nationale est une avant-première absolue : le film n'a jamais été projeté avant la séance qui lui est réservée dans le cadre du festival.

Inédit

Un film inédit est un film dont la sortie en salle n'est prévue dans le pays où se déroule le festival se trouve. En revanche, le film peut circuler dans d'autres festivals du même pays.

Les festivals de cinéma proposent une ou plusieurs **compétitions** qui donnent lieu à un ou plusieurs **Prix**, le plus souvent décernés par un ou plusieurs **jurys** : **jury professionnel** (composé de spécialistes du cinéma (critiques, acteurs, réalisateurs, etc), **jury jeune** (par exemple : le jury jeune du Festival des 3 Continents à Nantes, composé de personnes de 18 à 23 ans habitant l'agglomération Nantaise), jury par format (par exemple : le jury des longs-métrages au Festival de Cannes).

Les festivals se diversifient également en fonction de la place et de l'intérêt qu'ils accordent au cinéma de patrimoine (CNC) : "un film de patrimoine est une œuvre dont la première date de sortie en salles est antérieure à dix ans".

Ils peuvent prévoir des "**séances patrimoine**" avec la projection de films marquants : c'est le cas notamment pour les films dont les copies restaurées permet une projection de qualité d'un film réalisé suivant un modèle technique ancien.

Pour autant, un festival de cinéma ne se réduit pas seulement à son volet programmation, il englobe aussi d'autres éléments propres à toute action culturelle :

Communication et presse

Réalisation de l'identité visuelle de l'événement (en lien avec un artiste et/ou graphiste), élaboration du programme, création d'affiches, flyers et autres supports, promotion du festival auprès des médias et de la presse locale, régionale, nationale, internationale (conférences de presse, interview), diffusion numérique (site et réseaux sociaux), rédaction de communiqués de presse

Partenariats

Subventions publiques (institutions et collectivités territoriales) et/ou privées (partenaires commerciaux, mécènes)

Médiation culturelle

Identification des publics et des publics potentiels, stratégies d'accessibilité, d'inclusion et d'élargissement/diversification des publics y compris scolaires

Logistique événementielle

Invitations d'équipes artistiques et intervenants, organisation des séjours, gestion des temps de conférence, d'interview, réservations de lieux et organisation des soirées, masterclass, rencontres

Bénévolat

Appel à bénévoles, recrutement, création des équipes, plannings, attribution ciblée des missions, encadrement, reconnaissance du bénévolat (entrées gratuites, soirées)

Se référer à la ressource intitulée "Formulaire bénévole Univerciné allemand 2024"

Dans le cadre du projet EUniverciné et des Journées d'Études Internationales 2024 à Innsbruck, des étudiantes ont créé des **affiches sur les festivals européens et LGBTQIA+**.

Se référer aux ressources intitulées "Introduction au festivals de cinéma européen (EN)" et "Introduction aux festivals de cinéma queer (EN)"

Les festivals Univerciné

Univerciné est une saison annuelle de cinéma européen qui se déroule à Nantes au Cinéma Katorza depuis bientôt trente ans.

Tous les ans, les festivals Univerciné proposent au public un voyage cinématographique qui débute en Allemagne, en Autriche et en Suisse, passe par l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande, puis traverse le Caucase, l'Asie centrale, les pays baltes et l'Europe orientale, avant de se terminer en Italie.

Ils permettent l'accès à la diversité et la richesse du cinéma d'Europe et d'Asie à travers la projection de plus de 100 films en VOSTFR chaque année, et de nombreuses rencontres entre le public et les équipes artistiques des œuvres (masterclass, débats, conférences)

Les festivals portent une attention particulière aux talents émergents, qu'ils mettent à l'honneur à travers une compétition de premiers longs-métrages sur chacun des festivals, puis par une compétition internationale dans les quatre festivals. Le public, le jury étudiant de Nantes Université (jury Univerciné) et le jury EUniverciné (pour Univerciné italien) ont un rôle central dans ces prises de décisions artistiques.

© Anouk Allain

© Klara Bernard

© Benjamin Caramatie

3. Jury de cinéma

L'atelier de pratique culturelle de Nantes Université

Par Lucile Paugam et Gloria Paganini

Les quatre festivals Univerciné partagent, avec tant d'autres manifestations similaires, un même objectif : "allier cinéphilie, loisir et promotion de films et de genres cinématographiques » (C.Krys, 2021). Ils mettent en place, chaque année, un **jury composé d'une sélection d'étudiants de Nantes Université** (toutes filières confondues), qui a pour mission de suivre l'intégralité du cycle, de décerner le meilleur film de chacun des quatre festivals et de conférer, à la fin de la saison, le Grand Prix Univerciné qui récompense le meilleur film de la saison européenne.

ACCUEIL UNIVERSITÉ > VIE DE CAMPUS > CULTURE ET INITIATIVES

Culture | Vie des campus

Cinéma | Devenez jury des festivals Univerciné 2024-2025 ! [COMPLET]

Du 21 octobre 2024 au 03 mars 2025

Gratuit | Réservé aux étudiants

Faites partie du jury étudiant des festivals de cinéma Univerciné : critiques, leçons de cinéma, rencontres d'artistes et de professionnel-les... Le 7e art et ses dessous n'auront plus de secrets pour vous !

Formation [Vie de campus](#) International Recherche et innovation Université

Jury Univerciné 2023-24 © Christophe GUARY

Le cycle **Univerciné** est composé de quatre festivals de cinéma européen (Allemand, Britannique, Italien, À l'Est) qui ponctuent l'année universitaire de novembre à mars. **La participation aux festivals en tant que juré permet aux quatorze candidat·es de découvrir le patrimoine et l'actualité cinématographiques des différentes aires culturelles.**

Les quatorze juré·es, encadrés par Nicolas Thévenin, **s'engagent à être présent·es** à chacune des séances de formation précédant chaque festival, à assister aux projections au cinéma Katorza des 16 films (4 par festival) en compétition, à participer à toutes les délibérations. Elles et ils seront également présent·es aux soirées d'ouverture et de clôture de chaque festival, ainsi qu'à la soirée de remise du Prix Inter-festivals.

Attention, la présence de chaque participant·e est requise sur tous les festivals, lors des projections des films en compétition et les délibération.

Candidatures

Les membres du jury sont sélectionné·es selon leurs réponses au questionnaire destiné à évaluer leur enthousiasme et leur rapport au cinéma. Le jury, composé d'une douzaine d'étudiant·es, est ainsi constitué dans un souci de parité sexuelle, de filière et de diversité de points de vue sur le cinéma.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 11 octobre. Vous recevrez une réponse le 16 octobre.

Page de présentation de l'atelier jury Univerciné 2024-2025

Les modalités du jury Univerciné

Par Nicolas Thévenin, responsable artistique du jury Univerciné

Objectifs et déroulement :

“Cet atelier propose de participer aux festivals Univerciné, organisés en partenariat entre la Faculté des Langues et Cultures Étrangères de Nantes Université et le cinéma Katorza, situé place Graslin à Nantes, en tant que membre du jury.

Cette fonction implique une **assiduité aux quatre festivals** organisés - Univerciné Allemand, Univerciné Britannique, Univerciné à l'Est et Univerciné Italien - par le visionnage au Katorza des films en compétition et la participation aux délibérations permettant de décerner le prix Univerciné pour chaque festival et le Prix Univerciné International au terme de la saison.

Cette implication en tant que juré.e Univerciné implique donc certaines responsabilités et a pour **objectifs** :

- De développer la culture et la curiosité cinématographiques,
- De travailler l'argumentation critique orale et écrite sur les films,
- De participer à des échanges de points de vue et d'analyses sur les films,
- De prendre place dans une démarche collective et étendue sur un temps long,
- De s'immerger dans un événement culturel singulier en quatre temps,

- De rencontrer les organisateurs.trices des festivals ainsi que les cinéastes et professionnel.es invité.es.

Chaque festival sera précédé d'une **approche de la cinématographie concernée**, destinée à en saisir les principales lignes esthétiques, historiques et thématiques, à en identifier les cinéastes et les courants essentiels afin d'avoir quelques repères. La saison sera également rythmée par des séances consacrées à **l'histoire de la critique de cinéma** et ses principales orientations.

Les membres du jury sont **sélectionnés selon leurs réponses à un questionnaire** destiné à évaluer leur enthousiasme et leur rapport au cinéma. Le jury, composé d'une douzaine d'étudiant.es, est ainsi constitué dans un souci de parité sexuelle, de filière et de diversité de points de vue sur le cinéma."

Calendrier :

"Les festivals Univerciné 2023-24 se dérouleront selon le calendrier suivant :

- Univerciné allemand : du 14 au 19 novembre 2023
- Univerciné britannique : du 12 au 17 décembre 2023
- Univerciné à l'Est : du 13 au 18 février 2024
- Univerciné italien : du 12 au 17 mars 2024

Les séances, qui se dérouleront dans la Salle du Conseil de la FLCE le lundi de 18h à 20h, sont calées ainsi :

- Présentation de l'atelier, des festivals Univerciné et des missions du jury : 6 novembre 2023
- Approche du cinéma allemand : 13 novembre 2023
- Histoire de la critique (1) : 4 décembre 2023
- Approche du cinéma britannique : 11 décembre 2023 - Histoire de la critique (2) : 5 février 2024
- Approche des cinémas d'Europe de l'Est : 12 février 2024
- Approche du cinéma italien : 11 mars 2024"

Questionnaire de candidature Jury Univerciné 2023-24 :

- 1) Comment as-tu découvert le cinéma ?
- 2) Quels sont les premiers films que tu as vus et qui t'ont marqué.e ?
- 3) Affectionnes-tu le travail de certain.e.s cinéastes en particulier ?
- 4) Aimes-tu certains genres cinématographiques spécifiques, certaines nationalités, certaines périodes ?

- 5) Lis-tu des revues sur le cinéma, au format papier ou en ligne ?
- 6) Es-tu abonné.e à des chaînes YouTube ou des podcasts sur le cinéma ?
- 7) Comment aimes-tu voir les films ? (Seul ou en groupe, en salle ou sur petit écran...)
- 8) Quel est le dernier film que tu as vu ?
- 9) Qu'en as-tu pensé ?
- 10) As-tu déjà été membre d'un jury (pour un festival de cinéma ou tout autre événement) ? 1
- 1) Comment est née ton envie de faire partie du jury Univerciné ?
- 12) Fréquentes-tu régulièrement les festivals de cinéma ? Si oui, lesquels ?
- 13) Le cinéma est-il pour toi un loisir, une passion, une perspective professionnelle, une source de découvertes et de connaissances, un moyen de voyager... ?
- 14) Que représente le cinéma pour toi ?

Se référer à la ressource intitulée "Jury Univerciné - objectifs, déroulement, questionnaire, calendrier - Annexes du mémoire - Emiliano SGROI"

Portrait du responsable artistique

Le Jury Univerciné est dirigé par Nicolas Thévenin, qui se charge de la **sélection des étudiants**, de leur **accompagnement** dans la découverte des quatre festivals et en particulier dans l'évaluation des films en compétition. Les membres du jury bénéficient ainsi d'une introduction à l'argumentation critique et à la compréhension des cinématographies européennes.

Entretien avec Nicolas Thévenin, directeur de la revue Répliques

Passeur de cinéma, éclairer bien connu des salles obscures et désormais acteur incontournable de l'édition à travers la remarquable revue d'entretiens *Répliques* qu'il a fondée en 2012 et dont il est le directeur de la publication, Nicolas Thévenin prend ici la place de l'interviewé pour raconter la genèse et les arcanes de cette flamboyante aventure ciné-littéraire.

Avant de parler de la revue, peux-tu nous parler de ta naissance au cinéma ?

Le cinéma n'a pas été pour moi une passion de jeunesse. Je n'ai pas vu *Les 400 coups* à 7 ans en étant touché par la grâce. Comme beaucoup d'enfants de ma génération, ma « culture » était plutôt celle du *Club Dorothée*, et je nourrissais une intense passion pour les dessins animés japonais. Mes parents n'étaient pas cinéphiles, mais ma mère nous emmenait, ma sœur et moi, au cinéma tous les week-ends. Je voyais aussi des films, le soir, avec mon père. Il me montrait des Henri Verneuil, des Sergio Leone. Je me souviens avoir vu *L'Exorciste* avec lui. Mais, enfant, je n'avais pas d'attrance particulière pour le cinéma.

Mon intérêt est né de deux événements : le premier est survenu alors que j'avais 17 ans. Mes parents et moi avons déménagé de la banlieue parisienne au fin fond de la Vendée. Mes passions de l'époque étaient les filles, les scooters et le foot. Nous sommes arrivés en juillet. Je ne connaissais personne. Je m'ennuyais beaucoup et partageais mon temps entre aller à la plage avec ma sœur et regarder des films.

Le second événement a eu lieu à la rentrée scolaire lorsque j'ai rencontré Emmanuel Gibouleau, l'actuel directeur du *Cinématographe* à Nantes. Emmanuel était déjà très cinéphile. On se prêtait beaucoup de VHS de films enregistrés sur Canal+. C'est vraiment par son intermédiaire que ma curiosité pour le cinéma est née.

Autre élément important : au milieu des années 90, le cinéma asiatique a commencé à être à la mode en France. Cette mouvance prolongeait mon intérêt plus ancien pour les mangas et les dessins animés japonais. Là aussi Canal a joué un rôle déterminant, à travers *Le cinéma de quartier* de Jean-Pierre Dionnet et *Mon Ciné-club* de Nicolas Boukhrief. Grâce à eux, j'ai découvert Takeshi Kitano, John Woo, Wong Kar-wai... Et ça m'a ouvert un champ de découverte hallucinant. *The Killer*, *Chungking express*, *Sonatine* sont les quelques films qui m'ont fait devenir cinéphile.

Un peu plus tard, il y a eu la grande période de l'Apollo à Nantes. Entre 1997 et 2000 j'ai vu énormément de films. Je me souviens notamment de la monumentale rétrospective Tsui Hark. Le cinéma asiatique a été la première voie dans laquelle ma passion du cinéma s'est engouffrée. Ces films m'ont conduit à découvrir Ozu, Kurosawa, Mizoguchi. À remonter le temps.

Ma fréquentation assidue du Cinématographe, du Katorza, du *Festival des 3 continents* a continué de construire ma cinéphilie et aujourd'hui je ne peux que constater l'infinie étendue des champs cinématographiques à explorer.

Extrait de l'entretien avec Nicolas Thévenin, sur "La Plateforme"

Portraits d'un jury de cinéma

Par Emiliano Sgroi

Dans le cadre du projet EUniverciné 2023-2024, un étudiant de Nantes Université (Emiliano Sgroi), a **analysé sociologiquement le concept de jury de festival de cinéma**. Pour cela, il a mené plusieurs entretiens biographiques auprès des membres du jury Univerciné 2023-2024. Dans son mémoire encadré par Bernard Lehmann, il retrace une véritable **sociographie des trajectoires personnelles et pratiques culturelles** de six jurés. Son travail rend compte de l'intérêt, pour un individu, de vivre une expérience de juré de cinéma :

Mémoire Master I

Expertise des Médiations, Professions et Institutions de la culture (EPIC)

Socio-cinématographie : le cas particulier du Jury étudiant de l'Atelier

Univerciné 2023/2024 de l'Université de Nantes

© Crédit photo : Site Univerciné.org

Directeur de mémoire :

Bernard Lehmann

Responsable du stage :

Gloria Paganini

Étudiant :

Emiliano SGROI

(E235683C)

Stage effectué du 22 janvier au mai 2024

Au sein du projet Erasmus + EUniverciné (Nantes Université – FLCE)

Mémoire soutenu le 17 septembre 2024

Du coup, l'expérience avec l'Atelier *Univerciné* a été sa première fois. D'abord, il a été poussé par une « curiosité » initiale qui est devenue au fur et à mesure « une opportunité » pour se « ré-intéresser plus sérieusement » au cinéma. Il a toujours regardé les films que d'un point de vue « admiratif ou contemplatif ». Il réfléchissait surtout aux notions abordées mais jamais pour « y travailler » afin d'en discuter dans un débat. Un cinéaste qu'il affectionne tout particulièrement est Stanley Kubrick. Il admire « également Akira Kurosawa et Andreï Tarkovski ». Avant il lisait des revues de cinéma ou écoutait des podcasts sur le cinéma, mais maintenant il a « désappris de cette habitude ». Souvent il regarde les films sur son « écran d'ordinateur » ou « de télévision ». Il le fait « autant seul qu'accompagné ». Il ne fréquente pas trop les festivals de cinéma. Il considère le cinéma comme « une perspective professionnelle » car au lycée il voulait entreprendre une carrière de réalisateur ou de scénariste : « l'idée de composer et d'interpréter une histoire devant la caméra m'a toujours plu ». Cette idée n'a pas disparu, mais elle est en *stand-by* : si jamais il en avait l'occasion il « n'hésitera pas ». Il considère le cinéma un art « bâtard », mais pas dans « le mauvais sens du terme ». En fait, il le considère comme un art « aussi noble qui a réussi à mêler » les autres arts (comme fait la « musique ») en en faisant « un 7ème art ». Le premier film dont A.H. se souvient le plus est « *Orange Mécanique* » (Stanley Kubrick, 1971) qui a « réintroduit la musique classique » dans le répertoire de ses chansons le plus écoutées. Un autre film qui l'a beaucoup marqué a été « *2001, l'Odyssée de l'espace* » (Stanley Kubrick, 1968) qui lui a plu pour son « aspect lent et pourtant intense, son ambiance anxieuse et son fond philosophique ». Parmi les genres cinématographiques qu'il apprécie, on a le « cinéma soviétique », avec Sergueï Eisenstein, et le cinéma japonais « avec leurs propres thématiques et codes ». Il affectionne aussi le cinéma italien, mais le peu qu'il en visionné il le trouve « assez spécial » (notamment « *Satyricon* » de Federico Fellini, 1969, et « *Salo, ou les 120 journées de Sodome* » de Pier Paolo Pasolini, 1975).

Se référer à la ressource intitulée « Portraits de six jurés Univerciné 2023-24 »

Le jury EUniverciné : sélection, objectifs, formation et reconnaissance

Le jury EUniverciné s'inspire, **dans sa constitution et dans ses modalités**, du jury Univerciné.

Sélection du jury :

Tout étudiant ou étudiante en **première ou deuxième année de Master inscrit dans l'une des six universités du projet EUniverciné** peut faire partie du jury EUniverciné : Nantes Université (France), Université La Sapienza de Rome (Italie), Université de Gênes (Italie), Université pour étrangers de Pérouse (Italie), Université de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et Université d'Innsbruck (Autriche).

Les **pré-requis pour l'intégration du jury** sont les suivants :

- Maîtrise (niveau B1 minimum) de deux langues européennes : italien et français
- Intérêt et curiosité prononcés pour le cinéma (la formation ne requiert cependant pas de compétences et connaissances cinématographiques préalables)
- Motivation forte pour la communication internationale et les relations interculturelles, notamment en contexte européen
- Capacités d'investissement constant et durable (à concilier avec les contraintes de l'année universitaire)

La sélection du jury EUniverciné se fait au mois de septembre à échelle locale : **chaque université organise son propre processus de recrutement de 3 étudiants**. Les universités diffusent un **appel à candidatures**, **reçoivent les dossiers**, les **examinent** et procèdent à un **entretien** auprès des candidats pré-sélectionnés. L'identification du public cible permet des adaptations au contexte académique local : à l'Université de Gênes et l'Université pour étrangers de Pérouse, les étudiants ont été sélectionnés par un appel public, tandis qu'à Innsbruck, ils ont été recrutés directement dans les cours dispensés par les enseignants du projet EUniverciné. À Banja Luka, les membres du e-jury ont été sélectionnés parmi le groupe d'étudiants ayant participé au programme pilote de e-jury de l'Université de Nantes mené en février/mars 2021.

Lors de la sélection des candidats, le consortium est particulièrement sensible aux questions d'accessibilité et d'inclusion. La préparation académi-

que et la motivation individuelle sont des éléments très importants, tout comme les intérêts cinématographiques, les compétences linguistiques et la prédisposition à une démarche interculturelle.

Objectifs du jury EUniverciné :

Les activités d'apprentissage en e-jury permettent de démocratiser et d'élargir l'accès à la création cinématographique européenne dans l'enseignement supérieur, de sensibiliser les étudiants à la diversité culturelle et artistique de l'Europe et à son pluralisme linguistique, ainsi que de renforcer l'acquisition de compétences cinématographiques, linguistiques, interculturelles, numériques et transversales indispensables pour leur épanouissement professionnel et culturel.

Coordination et formation du jury :

Puisque le jury est constitué d'étudiants transnationaux, leur encadrement est assuré par des enseignants référents dans chaque université. Les activités d'apprentissage de l'ensemble des participants sont organisées et supervisées par l'Université coordinatrice du projet : Nantes Université.

Les étudiants du jury EUniverciné **collaborent de manière hybride** : ils se rencontrent une première fois en novembre (pour Univerciné allemand) ou décembre (Univerciné britannique) afin de s'immerger dans le contexte des festivals de cinéma européen à travers une observation participante. Ils endossent ensuite leur rôle de jury en distanciel (e-jury) en mars, où ils visionnent les films en compétition à Univerciné italien et délibèrent en ligne pour élire le Prix EUniverciné :

- **Activité en mobilité dans l'Université coordinatrice (pendant le festival Univerciné allemand ou britannique) - 8 jours - Novembre ou Décembre**
 - Introduction au jeune cinéma européen en langue originale et au festival de film (6 jours) : sur la semaine d'un festival Univerciné (Nantes), les étudiants assistent à une dizaine de projections, aux soirées d'ouverture et de clôture ainsi qu'à divers événements.
 - Sensibilisation au jeune cinéma européen (6h) : les étudiants suivent un séminaire (2h) sur le cinéma européen délivré par un enseignant universitaire, et observent la délibération (4h) du Prix du Jury Univerciné.
- **Activité en ligne (pendant Univerciné italien) - 13 jours - Mars**
 - Visionnage des films en compétition au festival Univerciné italien (12 jours) : les jurés visionnent individuellement, via la plateforme partenaire FestivalScope, les quatre ou cinq films en compétition.

- Discussions et négociations interculturelles (2x 2h) : les jurés se réunissent en visioconférence pour deux délibérations : une délibération locale par université, et une délibération internationale avec tous les jurés et enseignants du projet.
- Attribution du Prix International EUniverciné (2h) : à l'issue des délibérations, les jurés élisent un film qui remporte le Prix EUniverciné et désignent un porte-parole qui enregistre un discours expliquant leur choix et annonçant le Prix : la vidéo est ensuite diffusée au Cinéma Katorza pendant la soirée de clôture du festival Univerciné italien.

Reconnaissance du travail de e-jury :

Au niveau académique, leur participation au e-jury (et à l'intégralité de la formation EUniverciné) est **validée en ECTS** par chacune des universités partenaires (à l'exception de l'Université de Banja Luka) : Université La Sapienza de Rome (3 ECTS), Nantes Université (5 ECTS), Université de Gênes (6 ECTS), Université d'Innsbruck (7.5 ECTS), Université pour étrangers de Pérouse (9 ECTS).

Dans le contexte festivalier, leur **rôle des jurés EUniverciné est entièrement reconnu et intégré**, au même titre que le jury Univerciné. Ils sont présentés lors des soirées d'ouverture et participent à la soirée de clôture par le biais d'un discours expliquant leur choix du film lauréat. Le Prix EUniverciné est remis en main propre au réalisateur lauréat et ouvre, pour les étudiants, l'opportunité de participer à une masterclass de ce dernier autour du processus de création de son film.

Les **rencontres privilégiées avec les équipes artistiques** permettent également une reconnaissance professionnelle et le tissage d'un réseau.

Enfin, des dispositifs ont été prévus, permettant la valorisation de l'expérience de jury de festival de cinéma : c'est le cas des **Open Badges**, qui attestent de la participation à des missions de jury, et **visibilisent les compétences développées aux cours de ces activités** (esprit critique, construction et exposition d'une argumentation, prise de parole en public, ouverture culturelle cinématographique). Dans les *Open Badges* sont enregistrées des informations vérifiables et sécurisées relatives aux activités suivies, qui peuvent être utilisées par le porteur dans un CV ou diffusés par les réseaux sociaux.

4. Les ateliers EUUniverciné

Atelier 1 : Observation et participation à un festival de cinéma

Exemple d'Univerciné
britannique 2022

Durée : 6 jours (après-midi et soirées) - moyenne de 2 films par jours

Matériel requis : **Programme du festival, guide des séances,** carnet de notes

Groupe et disposition : rangs à réserver dans les salles de projection, disposition en demi-cercle pour la dernière étape de l'atelier

Trailer de la saison
2022-2023 des
festivals Univerciné

Objectifs : Familiariser les étudiants avec le contexte festivalier, éveiller leur curiosité cinématographique, développer leur capacité d'analyse filmique, les sensibiliser au jeune cinéma européen et à sa diversité culturelle, artistique et linguistique

Déroulé de l'atelier :

1. Assister aux soirées d'ouverture et de clôture du festival

3^{HOURS} à 4^{HOURS} *par soirée*

Objectif : Cette première étape de l'atelier permet aux étudiants de cerner le déroulement des deux moments les plus importants du festival, qui sont marqués par des codes et règles très spécifiques au cinéma. La participation à de telles soirées permet de démarrer ou d'étoffer leur carrière de spectateurs, mais aussi celle d'acteurs et de futurs professionnels du champ culturel.

Mise en place : Il est possible de réserver des places aux soirées via avec un tarif de groupe ou via des accréditations (en accord avec la salle de cinéma et le festival). Il est nécessaire de tenir compte de l'heure et du lieu, tous deux en dehors du cadre temporel universitaire. Bien que l'observation soit l'action requise ici par les étudiants, il est intéressant de les encourager à prendre des notes sur ces soirées.

Description :

- L'ouverture suit un rythme très précis : cocktail de bienvenue, discours, présentation de la programmation, puis projection du film d'ouverture. Le découpage d'une ouverture est assez similaire d'un festival à l'autre. Cette soirée, qui permet de donner envie aux spectateurs de venir sur le reste de la semaine, est aussi et avant tout une cérémonie à caractère institutionnel : les élus sont sur scène pour inaugurer le festival et leur ordre de parole suivent l'importance de leur statut ou des financements (région, département, ville). Elle est le miroir d'une organisation, d'une programmation, de règles, d'acteurs, tous autant importants dans le déroulé du festival.

- La soirée de clôture, quant à elle, sert à faire un récapitulatif de la semaine et de ses temps forts, mais aussi à remettre les Prix aux films lauréats. La remise de Prix s'accompagne d'un discours du jury, lui aussi très important d'un point de vue pédagogique et culturel (il permet d'appréhender quelques clés d'évaluation des films). La clôture enfin est un temps où les remerciements sont nombreux : envers les partenaires, mais aussi envers le public, l'équipe, les bénévoles et le public.

2. Visionner des films au long de la semaine de festival

par après-midi/soirée

Objectif : L'idée de cette deuxième partie d'atelier est de véritablement plonger les étudiants dans le festival en leur proposant des séances quotidiennes. Bien que le rythme puisse être intense, cela leur permet de développer leur expérience, leur analyse filmique et de leur faire découvrir et reconnaître les spécificités du jeune cinéma européen.

Mise en place : Il est essentiel de procéder à une présélection de films destinés aux étudiants et de leur transmettre ces options de projection en tant qu'élément de référence, en complément du programme du festival. Cette sélection devrait idéalement s'effectuer en concertation avec l'équipe du festival, laquelle possède une expertise avérée pour recommander des œuvres susceptibles d'intéresser un public d'étudiants. Il est crucial de leur faire découvrir la programmation dans sa pluralité, incluant des films d'animation, de fiction, des documentaires, des films pour la jeunesse, ainsi que des séances de courts-métrages. Il est conseillé de leur demander d'assister à un minimum de deux projections des films en compétition, ces visionnages étant nécessaires pour la troisième étape de l'atelier. Enfin, il est conseillé de privilégier des séances animées par les équipes des films ou des spécialistes du cinéma, afin de favoriser les échanges entre les étudiants et les professionnels du secteur.

Exemple : Les étudiants du projet EUniverciné ont visionné 11 films sur la semaine du festival Univerciné britannique en 2022 :

- *The Banshees of Inisherin* (2022) de Martin McDonagh - Drame - Avant-Première
- *The Amazing Maurice* (2022) de Toby Genkel, Florian Westermann - Film d'animation - Avant-Première - Dans le cadre des "Goûters de l'écran" (séance jeune public)
- *Living* (2022) d'Oliver Hermanus - Drame - Avant-Première - Séance accompagnée par un professionnel du cinéma
- *Young Plato* (2021) de Declan McGrath & Neasa Ní Chianáin - Documentaire
- *The Quiet Girl* (2022) de Colm Bairéad - Drame - Film en compétition - Avant-Première - Avec la présence du réalisateur
- *Great Yarmouth – Provisional Figures* (2022) de Marco Martins - Drame social - Inédit - Avec la présence du réalisateur
- *Blue Jean* (2022) de Georges Oakley - Drame - Film en compétition - Avant-Première - Avec la présence de la productrice et du festival LGBTQ+ Cinépride
- *Belfast* (2021) de Kenneth Branagh, Biographie - Dans le cadre de la séance "Nantado" (dispositif de la ville de Nantes qui permet à des collégiens d'accéder à de nombreuses activités culturelles et sportives)
- *Pirates* (2022) de Reggie Yates - Comédie - Inédit - Avec la présence des trois acteurs principaux
- *The road dance* (2021) de Richie Adams - Drame - Inédit - Avec la présence de l'auteur du roman éponyme
- *Emily* (2022) de Frances O'Connor - Biographie/Romance - En Avant-Première

3. Observer la délibération du Jury du festival

Objectif : Participer à la délibération d'un jury de en tant qu'observateur permet aux étudiants de comprendre les mécanismes d'élection d'un Prix, les critères d'évaluation déployés, les sujets de débats et les arguments utilisés pour convaincre, le comptage des points pour les films, et enfin, l'écriture d'un discours d'élection du Prix.

Mise en place : Les délibérations sont très souvent privées et secrètes, puisque le Prix ne doit pas être révélé avant la soirée de clôture. Afin d'avoir accès à une délibération en tant qu'observateurs, le mieux est de négocier avec l'équipe du festival et avec la personne qui encadre le jury si tel est le cas. Il peut aussi être nécessaire de faire signer des clauses de confidentialité aux étudiants. L'accès à ce type de délibération dépend du statut du jury : dans le cas du projet EUniverciné, il s'agissait de l'observation d'un jury non-professionnel d'étudiants formé par un spécialiste du cinéma, l'accès était donc plus simple.

Toutes les personnes sont placées assises en demi-cercle, avec d'un côté le jury, et de l'autre les étudiants observateurs. Le spécialiste du cinéma et encadrant du jury du festival se trouve en face.

Description : À la fin de la semaine de festival, le jury du festival se réunit en huit-clos avec leur encadrant. La discussion se concentre d'abord sur chacun des films en compétition, sur lequel chaque membre du jury donne son opinion, la discussion est donc assez libre et elle représente la partie la plus longue du débat : les étudiants rebondissent sur les paroles des autres, enchérissent, contredisent. L'encadrant est aussi là pour faire en sorte que le temps de parole et les opinions de chacun soient respectées. Une fois cette étape faite, il est demandé aux étudiants d'établir un classement : cela se fait dans un second temps car les échanges et le partage des interprétations peuvent faire évoluer les avis initiaux. Pour autant, il est important, en tant que juré, de savoir développer un avis personnel et de savoir le défendre : cet aspect se travaille au fur et à mesure des délibérations. Le classement fonctionne par un système de points cumulés avec le vote de chaque personne, qui érige donc un film dans la première position. À la suite de la délibération, les jurés travaillent ensemble sur le discours qui est présenté sur scène lors de la soirée de clôture. De manière habituelle, le discours commence par l'appréciation générale de la compétition, puis se focalise sur les aspects aimés du film élu, en gardant le dévoilement du titre pour la fin.

4. Les ateliers EUniverciné

Atelier 2 : Expérimentation des missions de e-jury étudiant de festival de cinéma

Univerciné italien

Durée : 12 jours (visionnage des films) - 2h (délibération locale) - 2h (délibération internationale)

Matériel requis : Plateforme de streaming partenaire, code de visionnages privés et individuels, **feuille de travail sur les films**, ordinateur personnel

Groupe et disposition : Cet atelier se faisant en distanciel, les étudiants travaillent de manière individuelle dans l'environnement qui leur convient le mieux

EUniverciné 2024 for Film Lovers

FESTIVAL UNIVERCINÉ ITALIEN - NANTES _Le projet EUniverciné est financé avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus + 2021-2027_ Les points de vue et avis exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent...

Festival Scope

Interface de la page de visionnage FestivalScope, plateforme partenaire d'EUniverciné

Objectifs : Développer les compétences d'analyse filmique des étudiants, travailler l'esprit critique, expérimenter les missions d'un jury de festival reconnu, améliorer leurs capacités à débattre collectivement, développer leurs compétences écrites et orales

Déroulé de l'atelier :

Élaboration de critères d'analyse, de comparaison et d'évaluation des films

Visionnage individuel des films en compétition

Délibération locale

Délibération internationale

Discours et remise du Prix

1. Visionner individuellement les films en compétition

 12 jours

Objectif : Cette première étape de l'atelier permet aux étudiants de se concentrer individuellement sur le visionnage de films et sur le travail d'analyse filmique.

Mise en place : Cet atelier est rendu possible avec le partenariat avec un festival (pour EUniverciné, avec le festival Univerciné italien) et demande ainsi l'intégration officielle du jury étudiant dans le programme du festival. Le visionnage des films en compétition se fait en amont du festival (à ce stade, seulement l'équipe du festival les a également vus), le secret garde alors ici aussi une place très importante. Ce visionnage de films inédits passe ainsi par l'obtention des droits de diffusion par les sociétés de distribution, puis par le développement d'un partenariat avec une plateforme de streaming. La plateforme se charge de créer l'interface de visionnage et d'y inclure les films. Les étudiants utilisent des codes privés créés par la plateforme pour les films (deux visionnages par film recommandé).

Il est important de créer une base de travail pour les étudiants, soit un document qui découpe des différents aspects d'évaluation d'un film (personnages, ambiance, colorimétrie, musique, histoire, etc) et qui leur permet de noter les aspects positifs/négatifs et d'argumenter.

Exemple : Pour le projet EUniverciné, l'équipe d'Innsbruck et ses étudiants ont assuré la création du **document "critères d'évaluation"** filmique en amont (1 à 2 mois avant). Ils ont pris en compte plusieurs catalogues de critères internationaux qui ont constitué une base solide. Les critères ont ensuite été retravaillés avec l'entièreté du consortium.

2. Débattre lors des délibérations locale et internationale

heures par délibération

Objectif : Ces deuxième et troisième phases de l'atelier permettent aux étudiants de débattre collectivement autour des films, et de travailler ainsi leurs capacités d'argumentation, d'écoute et d'analyse filmique.

Mise en place : Les deux délibérations se font en format distanciel (visioconférences). La première délibération est locale, c'est-à-dire qu'elle se fait par université, avec les étudiants et un enseignant encadrant. La seconde regroupe les étudiants et les encadrants de toutes les universités constituant le jury.

Description : L'exercice s'apparente à la délibération que les étudiants observent dans l'atelier 1. La délibération locale permet de préparer une première approche et discussion autour des films en petit comité. Chaque université est libre sur l'organisation de sa délibération, mais a pour consigne d'élire un classement à la fin et de désigner un porte-parole qui amènera les arguments du groupe à la délibération internationale. Cette **seconde phase de délibération** permet ainsi à chaque groupe de présenter tour à tour son classement et d'expliquer ses choix, avant de passer à une discussion collective sur chaque film. Par la suite vient le classement final : chaque film se voit attribuer un nombre de points en fonction du classement de chaque groupe (un film en première position obtient 4 points, un film en dernière position obtient 1 point) : un film gagnant ressort en additionnant le classement des groupes : celui qui cumule le plus de point obtient le Prix du Jury. **Les jurés écrivent ensuite ensemble un discours**, et un étudiant est désigné pour le dire sûre scène ou par vidéo à la soirée de clôture. 💡
Il est tout à fait possible d'élire une Mention Spéciale, si deux films de la compétition se démarquent fortement. Dans le cas d'EUniverciné, il est intéressant de noter que le film sous-titré par les étudiants a reçu ce prix les deux années.

CONCLUSION : ATELIERS EUNIVERCINÉ

Les ateliers de e-jury de festival de cinéma se sont avérés formateurs pour plusieurs raisons :

- L'application pratique : les étudiants ont l'occasion d'approfondir les aspects organisationnels et logistiques liés au fonctionnement des festivals auxquels ils ont participé activement.
- L'interdisciplinarité : les étudiants approfondissent leurs connaissances dans différents domaines tels que le cinéma, la linguistique et la traduction, en développant des compétences transversales.
- La pratique linguistique : les étudiants peuvent mettre en pratique leurs compétences linguistiques en regardant des films en langue étrangère avec la présence de sous-titres.
- Le réseautage : les festivals sont un lieu idéal pour établir des liens avec d'autres étudiants, professeurs et professionnels du cinéma, ce qui contribue à de futures opportunités de carrière.
- L'expérience internationale : dans un festival mettant en avant les cultures étrangères, les étudiants rencontrent des pairs, spectateurs et professionnels de différentes nationalités, favorisant ainsi l'échange interculturel.

L'expérience pédagogique de e-jury menée avec les étudiants a montré qu'il est tout à fait possible, pour des non-professionnels, d'endosser un rôle appelant à la critique cinématographique en contexte interculturel. Sur les deux années du projet EUniverciné, les ateliers ont permis à deux premiers films italiens (*opere prime*) d'être primés. Ainsi, la mise en place d'ateliers tels que ceux déployés sur EUniverciné contribuent à la fois à la professionnalisation des étudiants et au développement de leurs compétences cinématographiques, linguistiques et culturelles ainsi que de leur capacité à interagir au niveau international et interculturel. En favorisant la reconnaissance de talents émergents à l'échelle nationale et européenne, ils contribuent enfin à la démocratisation du cinéma européen et à sa promotion en contexte international.

5.RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Pour illustrer et approfondir les ateliers autour des festivals de cinéma

Ressources - Festivals de cinéma

- **Document** : Programme Nantado 2024-2025
- **Document** : Acap - Fiche Memo - Parcours d'un film
- **Document** : Programme Univerciné allemand 2023
- **Document** : Formulaire bénévole Univerciné allemand 2024
- **Document** : Introduction aux festivals de cinéma européens (EN)
- **Document** : Introduction aux festivals de cinéma queer (EN)

Ressources - Jury de cinéma

- **Annexes** : Jury Univerciné - objectifs, déroulement, questionnaire, calendrier - Annexes du mémoire - Emiliano SGROI
- **Document** : Portraits de six jurés Univerciné 2023-24

Ressources - Atelier 1 : Observation et participation à un festival de cinéma

- **Document** : Programme Univerciné britannique 2022
- **Document** : Guide de formation et séances festival 2022

Ressources - Atelier 2 : Expérimentation des missions de e-jury étudiant de festival de cinéma

- **Document** : Programme Univerciné italien 2024
- **Document** : Document de travail - analyse de film (IT)
- **Document** : Déroulé délibération internationale jury
- **Vidéo** : Discours d'attribution du Prix EUniverciné 2023-2

Mémoires d'étudiants effectués dans le cadre du projet EUniverciné

- E.Sgroi (Nantes Université) - Socio-cinématographie. Le cas particulier du Jury étudiant de l'Atelier Univerciné 2023-2024 de Nantes Université
- I.Di Palma (Università per Stranieri di Perugia) - Erasmus+ EUniverciné: un progetto multilinguistico per il giovane cinema europeo (IT)

6. BIBLIOGRAPHIE

Pour aller plus loin sur les festivals et le cinéma

Les publications des membres du consortium sont identifiées en gras

Festivals :

- Collard Fabienne, Goethals Christophe, Wunderle Marcus, “Les festivals et autres événements culturels”, *Dossiers du CRISP*, vol. 83, no. 1, 2014, pp. 9-115.
- Coulangeon Philippe, *Sociologie des pratiques culturelles*, La Découverte, Paris, 2010, 128p.
- Djakouane Aurélien, Négrier Emmanuel, “Introduction”, *Festivals, territoire et société*. sous la direction de Djakouane Aurélien, Négrier Emmanuel. Ministère de la Culture - DEPS, 2021, p.7-19.
- Djakouane Aurélien, Négrier Emmanuel. “Chapitre V. Les publics des festivals : sociologie, fréquentation, motivations”, *Festivals, territoire et société*. sous la direction de Djakouane Aurélien, Négrier Emmanuel. Ministère de la Culture - DEPS, 2021, p.137-183.
- Djakouane Aurélien, Jourda Marie-Thérèse, Négrier Emmanuel. *Les publics des festivals*. Michel de Maule, 2010, 240p.
- Falassi Alessandro, *Time Out of Time : Essays on the Festival*, University of New Mexico Press, 1987, 311p.
- Goetschel Pascale, Fléchet Anaïs, Hidiroglou Patricia, Moine Caroline, Julie Verlaine (dir.), *Une histoire des festivals. XXe-XXIe siècles*, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. “Histoire contemporaine”, France, 2013, 356p.
- Ministère de la Culture, *Festivals* [en ligne] URL : <https://www.culture.gouv.fr/themes/Festivals>, consulté le 12 avril 2024.
- **Paugam Lucile, *Des scènes musicales aux expositions muséales : la question des publics au sein d'un festival pluridisciplinaire (à travers l'exemple du festival “Art Rock” à Saint-Brieuc)*, sous la dir. de Valérie Rolle, Mémoire de Master 2 EPIC, Nantes Université, 2022, 110p.**

- Poirrier Philippe, "Introduction : les festivals en Europe, XIXe-XXIe siècles, une histoire en construction". *Territoires contemporains*, Université de Bourgogne, 2012.

Cinéma :

- Casetti Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005, 357p.
- De Baecque Antoine, *La cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture*, Fayard, Paris, 2003, 410p.
- Ethis Emmanuel, "Le cinéma, cet art subtil du rendez-vous". In: *Communication et langages*, n°154, 2007. L'énonciation éditoriale en question. pp. 11-21.
- Ethis Emmanuel, *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Armand Colin, 2018, 127 p.
- Ferro Marc, *Cinéma et histoire*, Nouvelle édition, Folio Gallimard, Paris, 1993, 270p.
- Guy Jean-Michel, *La culture cinématographique des Français*, Ministère de la Culture - DEPS, 2000, 352p.
- Jullier Laurent, "3. L'interprétation du film", *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, sous la direction de Jullier Laurent. Flammarion, 2012, pp.321-404.
- Jullier Laurent, *Qu'est-ce qu'un bon film ?*, La Dispute, Paris, 2002, 250p.
- Lamoureux Christophe, "*Faire du cinéma*": *exercice de sémantique à l'usage du raisonnement sociologique*. IMAJ, 15 juillet 2025, Consulté le 29 août 2024 à l'adresse <https://doi.org/10.58079/q3sx>
- Levaretto Jean-Marc et Jullier Laurent, *Cinéphiles et cinéphilie, Histoire et devenir de la culture cinématographique*, Armand Colin, Paris, 2010, 224p.
- Moine Raphaëlle., *Les genres de cinéma*, Nathan, Paris, 2002 et Armand Colin, Paris, 2005, 208p.
- Panofsky Erwin, "Style et matière du septième art", *Trois essais sur le style*, Le promeneur, Paris, 1996. Analyse commentée par Marc Cerisuelo, *Forum des images*, 2009, 1h15

Festivals de cinéma :

- De Valck Marijke, *Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2005.
- Elsaesser Thomas, "Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe." *European Cinema: Face to Face with Hollywood*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2005, pp. 82–107.
- Iordanova Dina, ed., *The Film Festivals Reader*. St Andrews: St Andrews Film Studies, 2013.
- Krys, Cécile, *La multiplicité des festivals de cinéma aujourd'hui en France : complexifications d'un dispositif pluriel*, Art et histoire de l'art. 2021.
- Loist Skadi, "Konvergenzen im Filmfestival-Circuit. Filmfestivalforschung und Queer Studies", in: Dies./Sigrid Kannengießer/Joan Kristin Bleicher (Hrsg.): *Sexy Media?*, Bielefeld, 2014, pp.187-205.
- Loist Skadi, "Precarious cultural work: about the organization of (queer) film festivals", in *Screen* 55:2, 2011, pp. 268-273.

Sitographie :

- <https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale/seances-organisees-dans-le-cadre-d-un-festival>
- <https://www.3continents.com/fr/actu/rejoignez-le-jury-jeune-2024/>
- <https://www.festival-cannes.com/jurys/>
- <https://www.univ-nantes.fr/vie-de-campus/culture/cinema-devenez-jury-des-festivals-univercine-2024-2025>
- <https://www.laplateforme.net/entretien-avec-nicolas-thevenin-directeur-de-la-revue-repliques/>
- <https://www.instagram.com/reel/CkQ26iRgDNA/?igsh=dzRydWJtbmllbnFp>
- <https://www.festivalscope.com/fr/page/e-univercine-2024/>