

KIT DU CINÉMA PARTICIPATIF

Bienvenue dans le KIT du Cinéma Participatif !

L'idée de ce kit est d'offrir un aperçu de la participation à travers des projets audiovisuels. Il peut nourrir et illustrer des approches de la participation des publics dans la création filmée, et donner quelques exemples propices à réfléchir sur les caractéristiques de l'appropriation des intervenants. Nous essayerons donc d'identifier des projets-type permettant de décrire en quoi ce projet est participatif, et ce qu'il engendre comme inclusion créative. Différents degrés de participation semblent pouvoir être déterminés, que ce soit en fonction de la nature du projet ou du type de public sollicité.

PLAN

p. 2 Qu'est ce que le cinéma participatif ?

Les projets audiovisuels de territoire **p. 7**

p. 3 Comment caractériser le degré de participation d'un projet participatif?

Les projets audiovisuels d'une communauté en ligne **p. 9**

p. 4 Degrés de participation

Les projets documentaires **p. 11**

p. 13 La participation culturelle au-delà du film

Qu'est ce que le cinéma participatif ?

Le cinéma participatif s'intéresse **au processus de réalisation des films et à sa signification pour les participants**. Le terme est initialement développé par David MacDougall en opposition au cinéma d'observation : le cinéma participatif encourage une **participation active** des sujets du film, mais surtout avec le maintien du contrôle par le cinéaste. Les organisateurs du cinéma participatif ouvrent le processus de création filmique à des non-professionnels, des publics, des supports divers, et à des territoires différents.

Le processus de réalisation d'un film participatif étant varié, nous identifierons ici quatre types de projets :

Les projets audiovisuels de territoire,

Les projets audiovisuels d'une communauté en ligne,

Les projets documentaires,

Les projets qui incitent la participation au delà du film.

Nous tenterons d'illustrer chaque catégorie par une approche descriptive et de caractérisation des projets participatifs.

Les projets audiovisuels de territoire

Les projets audiovisuels d'une communauté en ligne

Les projets documentaires

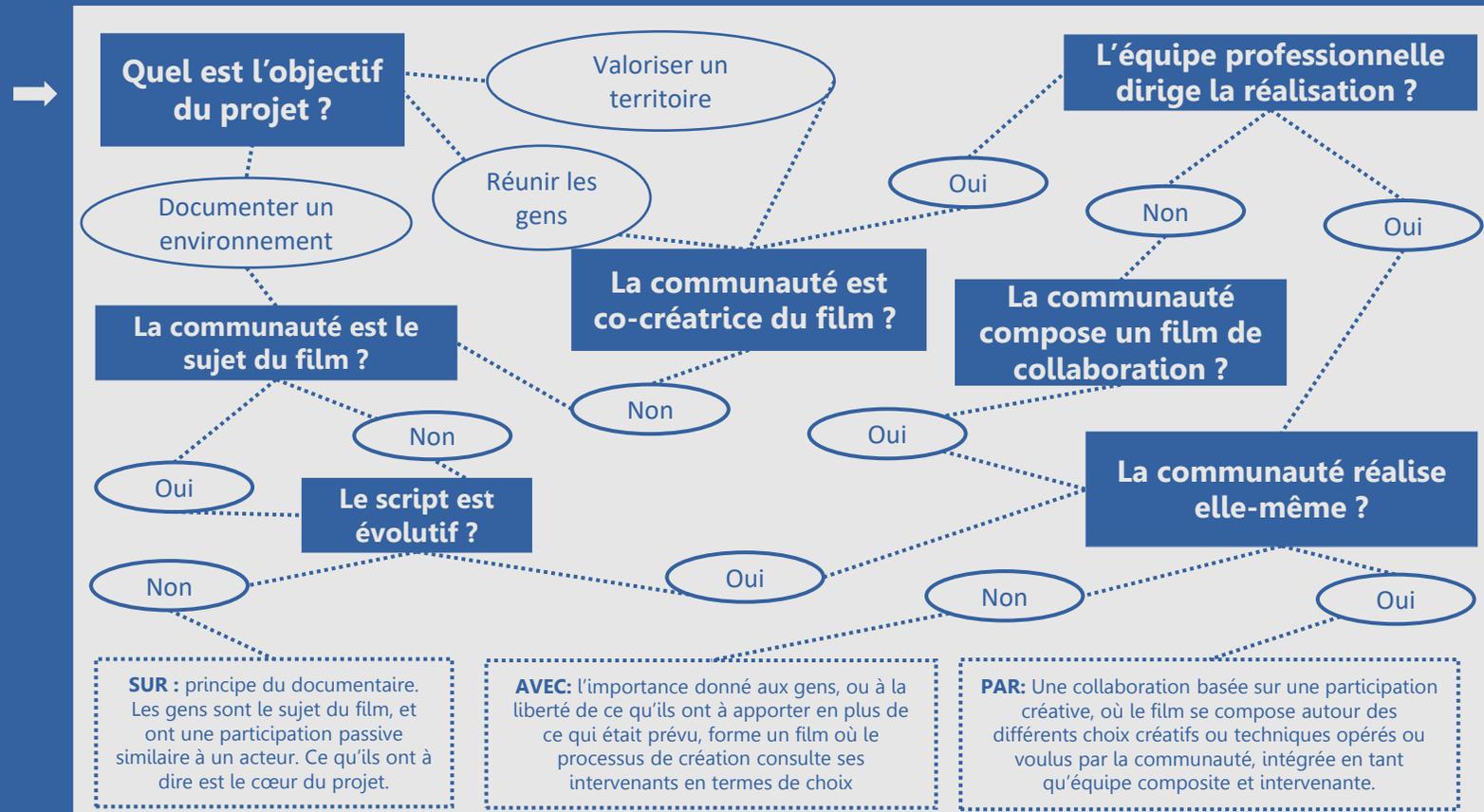
La participation au delà du film

Comment caractériser le degré de participation d'un projet participatif?

Le processus de chaque réalisation d'un film participatif influence la nature du projet, ainsi que son résultat. Ici, nous vous invitons à réfléchir sur les questions entrelacées pouvant traverser le ou les organisateurs d'un processus de création en mouvance ; et à comment ses étapes peuvent positionner un projet en terme de participation et de collaboration.

" Faire un film documentaire, ce n'est pas faire un film sur des gens, c'est faire un film avec des gens" Rithy Panh

C'est en partant de cette citation que nous distinguons 3 niveaux d'appropriation et de participation à travers un projet, en considérant qu'il existe des films SUR des gens, des films AVEC des gens, et en proposant un niveau de participation "maximal" qui serait le suivant : des films PAR des gens.

SUR	AVEC	PAR
RÔLE DES GENS		
Sujet de film	Source d'imprévus créatifs Collaborateurs Assistants ou conseillers	Faiseurs Partenaires Co-créateurs
TYPE DE SCRIPT		
Prédéterminé Du seul ressort du réalisateur ou de l'équipe pro	En partie prédéterminé Influçnable	Evolutif ou inconnu
TYPE D'APPROPRIATION		
de son propre rôle de ce qui est dit	Idem SUR comment c'est dit comment c'est montré	Idem AVEC formelle technique narrative
TYPE DE PARTICIPATION		
Passive	Active Suggérante	Créative

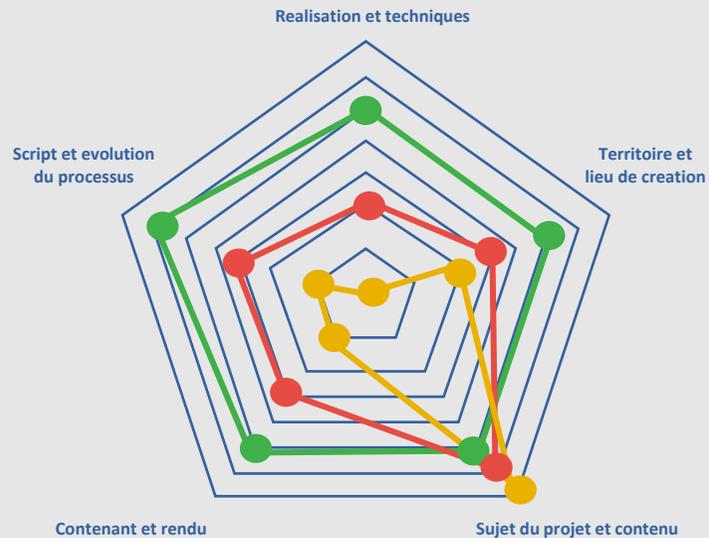
" Faire un film documentaire, ce n'est pas faire un film sur des gens, c'est faire un film avec des gens" Rithy Panh

Le processus de réalisation de chaque film participatif influence la nature du projet, ainsi que son résultat. Ici, nous vous invitons à réfléchir sur les questions entrelacées pouvant traverser le ou les organisateurs d'un processus de création en mouvance ; et à comment ses étapes peuvent positionner votre projet en terme de participation et de collaboration.

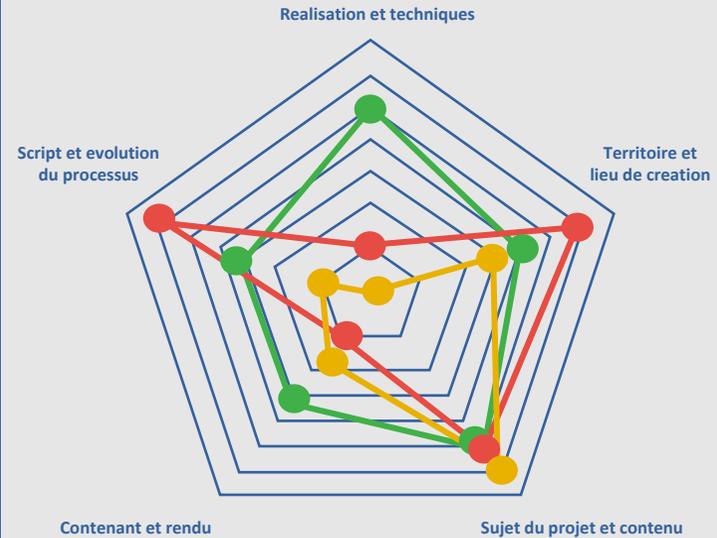
Appropriation Type Théorique en fonction du projet

—●— SUR —●— AVEC —●— PAR

Comparaison : Type d'Appropriation suscitée par 3 projets

—●— Le lion , sa cage et ses ailes —●— Le dessous des Balancoires —●— KeatBeck

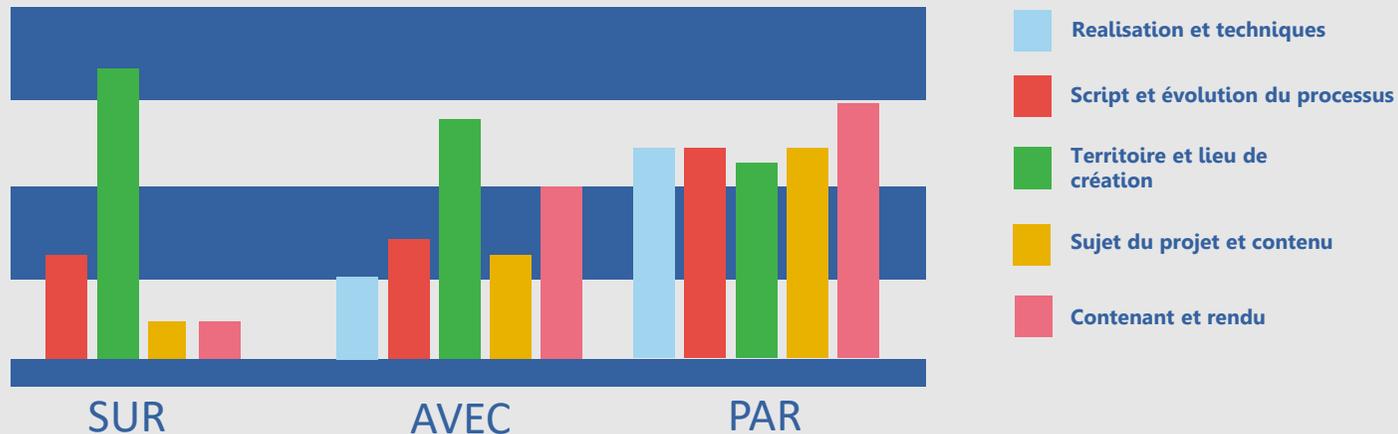

" Faire un film documentaire, ce n'est pas faire un film sur des gens, c'est faire un film avec des gens" Rithy Panh

Faire un film PAR des gens, c'est faire un film SUR et AVEC des gens: C'est-à-dire en collaboration et en participation créative dans une ou chaque composante du film. Cela va d'attribuer des choix de réalisation, d'appropriation de l'histoire, de détermination du récit ou d'intervention dans les autres choix techniques, esthétiques du processus de création filmique ; à confier un projet, un sujet ou une thématique, - **plus ou moins développé et orienté dans chaque composante créative**-, à un groupe de participants.

Composition des types de projet par genre d'appropriation :

On remarque que PAR est composé de chaque type d'appropriation-participation, et dans de plus grandes proportions que SUR, et AVEC

Les projets audiovisuels de territoire

Nous pourrions définir un projet de territoire comme un projet qui participe à **une stratégie de développement** (*social, culturel, structurel, économique ou écologique*) **et d'aménagement du territoire avec les communautés de communes, l'état, les collectivités territoriales et leurs habitants**, et cela dans l'optique d'ancrer une réflexion prospective dans une réalisation concrète. Ce projet permettra alors aux acteurs publics d'appréhender les nouveaux enjeux et de fixer les orientations stratégiques majeures pour les années à venir au sein d'un territoire.

Le projet audiovisuel de territoire consiste donc à **concevoir, réaliser ou produire** un film, un documentaire, une série, une vidéo pour le web, pour la télévision ou pour le cinéma avec les habitants d'une ville ou d'un quartier et cela **dans une logique de valorisation ou de développement d'un territoire**. Régulièrement, des acteurs publics ou des aménageurs incitent les citoyens à intégrer un projet de territoire participatif à l'occasion d'une **rénovation urbaine** par exemple, dans l'objectif de faciliter la transmission de la mémoire d'un quartier, ou favoriser l'appropriation ou la réappropriation par les habitants d'un savoir ou d'un patrimoine.

Méthodologie : Un processus de création entre projet de territoire, et communauté en ligne

Pour créer un projet audiovisuel participatif ou un projet audiovisuel de territoire, il n'existe malheureusement pas une seule méthodologie applicable à tous, cela dépendra du contexte, du degré d'implication des participants et de ce qui est recherché.

Nous pouvons cependant imaginer plusieurs étapes incontournables dans le processus de création et de mise en œuvre de ce type de projet.

- Choisir le sujet ou la thématique du film
- Créer un espace d'échange et d'écoute, afin que les personnes qui participent au film puissent partager leur ressenti et leur expérience.
- L'écriture du film (avec ou sans les participants)
- Le tournage du film, (autorisation, technique)
- Le jeu d'acteur, (équilibre entre liberté et direction)
- Le montage, (réflexion intellectuelle sur les éléments que l'on veut mettre en valeur)
- La diffusion (communication, réseau, implication des participants dans le processus de diffusion)

EXEMPLE : Les quartiers de la République

Ce film est un projet en cours de réalisation, c'est une sorte de visite guidée des transformations, réalisations sociales et culturelles portées depuis 40 ans dans principalement deux quartiers, le Petit-Nanterre et le Chemin de l'île. Il devrait apparaître dans ce film, des interviews d'habitants, d'acteurs sociaux et associatifs dans l'optique de montrer l'efficacité des politiques de la ville de Nanterre.

CAS D'ETUDE :

Le dessous des balançoires

Contexte :

L'association a pour objectif de « *bonifier mémoires collectives et histoires individuelles par le biais de l'art audiovisuel* ». Les projets audiovisuels participatifs sont aujourd'hui devenus la marque de fabrique de l'association, elle intervient ainsi dans des quartiers spécifiques et mène régulièrement des projets audiovisuels avec des personnes âgées et des ateliers de réalisation vidéo avec des adolescents.

Activité :

- Réalisation de films participatifs tous publics
- Réalisation de projets audiovisuels de territoire et de séances d'éducation à l'image
- Fabrication d'un film (écriture, tournage, montage)

Résultat :

- Créer des réseaux intergénérationnels
- Sortir les personnes âgées de leur isolement et changer le regard de la société sur leur situation
- Mettre en valeur les histoires individuelles ou collectives.
- Processus d'auto-révélation des personnes (éducation populaire, droits culturels)

Site : <http://lddb.fr/lassociation/>

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Territoire de l'expérience créative :

Réalisation de film, valorisation d'un quartier ou d'une mémoire collective, fabrication d'un film avec les publics.

Type de participants : publics spécifiques, scolaires, adolescents, personnes âgées etc...

Type de territoires : zones urbaines, banlieues, zones rurales,

Appropriation :

- Sujet
- Lieu de vie

Participation :

- Passive / Active

Rôle :

- Témoin
- Intervenant

Les projets audiovisuels d'une communauté en ligne

Un projet audiovisuel d'une communauté en ligne est un projet qui utilise des plateformes collaboratives sur Internet pour solliciter des personnes à contribuer au développement et/ou au financement d'un projet audiovisuel. Cette méthode de **participation donne accès à un public international, et permet une participation de nombreuses personnes et de matières sans limite de quantité.** Les plateformes peuvent se manifester comme :

- une communauté d'appropriation comme "Open Source Cinema" qui partagent et réapproprient des séquences existantes.
- un réseau de travail, de rencontre et de trouver une communauté avec laquelle collaborer. (e.g Wreckamovie)
- un endroit pour unifier le travail de chaque collaborateur d'un projet. Cette plateforme est normalement créée par le projet et dédiée à ce même projet.

Méthodologie : Un processus de création avec une communauté en ligne

Le web permet une multitude de différents types de projet de se produire. Une méthode pour un tel projet peut être à la fois très flou et à la fois très structuré.

Tout d'abord, il faut avoir une plateforme numérique. Cette plateforme servira pour inciter les personnes de réunir soit pour la diffusion d'un projet collaboratif soit pour participation à la création d'un projet.

La plateforme ne doit pas être unique. Il y a beaucoup de plateforme collaborative déjà existante:

- Facebook
- Instagram

Site:

<http://blog.illusion-macadam.fr/stainsbeaupays-ce-beau-melange/>

EXEMPLE : *RIP! Remix Manifesto*, Brett Gaylor, 2008

Un film documentaire sur l'évolution de la notion de droit d'auteur dans l'ère numérique. Pendant six ans Brett Gaylor a incité des centaines de personnes à contribuer au travail sur son site web "Open Source Cinema". Utilisant les travaux collaboratifs dans son film, il questionne le droit d'auteur, le domaine public et la liberté d'échanger des idées.

CAS D'ETUDE :

Compagnie KeatBeck

Contexte :

Compagnie KeatBeck fait de la danse-chorégraphie filmée partout dans le monde, et incite les publics à en faire autant, en venant filmer leurs chorégraphies, travaillant avec eux, pour construire et intégrer la performance aux vidéos de la compagnie, et à les diffuser.

Activité :

- **Incitation** à devenir acteur et danseur d'une vidéo, qui composera une part de la création de la compagnie.
- L'aspect **composite** de cette démarche tend à faire de la participation une forme de **collaboration** dont la finalité est de proposer des vidéos formellement équivalentes, entre celles où figurent le chorégraphe dirigeant la compagnie, et celles où figurent une chorégraphie d'un groupe de participants.
- Ainsi chaque projet et chaque vidéo construisent l'**ensemble parcellaire** des créations.

Résultat :

Amener une participation dans des champs sociaux où les représentations chorégraphiques ne vont pas forcément, et où il n'existe pas forcément d'incitation à prendre part à une vie culturelle. La vidéo permettant de s'affranchir du lieu et de la nécessité de réunir un public à un instant, tout comme de la gêne et des inhibitions de chacun.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Médium-Média et Diffusion:

mise en ligne internet et réseaux sociaux

Territoire de l'expérience créative :

lieu(x) de tournage et/ou de répétitions

Type de participants :

particuliers, scolaires, personnes âgées, etc...

Type de territoires :

zones urbaines, banlieues, zones rurales, musées.

Type de public :

réseaux, followers insta, FB, etc...

Appropriation :

- technique
- formelle
- sujet
- lieu de création

Participation :

- Active

Rôle :

- Co-créateur
- Artiste

Les projets documentaires

Lorsque l'on parle de film participatif, intuitivement la notion de documentaire peut être ce qui nous vient à l'esprit. **Les projets documentaires ont ceci de spécifique qu'ils sollicitent le réel pour narration.** Au-delà du fait qu'ils présentent un secteur de la vie ou de l'humain, d'une manière informative ou didactique, les films documentaires sont en réalité bien plus qu'un simple dispositif "informatif" ou de description du réel.

Parfois stéréotypé, le documentaire est trop souvent assimilé au reportage. Usuellement opposé au cinéma de fiction, le film documentaire a en effet une volonté d'interrogation du réel qui se fait dans un lien très étroit avec les individus. Ainsi, au-delà de composer le film, les gens filmés relèvent bien plus du statut de collaborateur ou de participant à un projet, que de simples sujets filmés.

"Faire un film documentaire, ce n'est pas faire un film sur des gens, c'est faire un film avec des gens" Rithy Panh

Quelles spécificités pour un film sur des gens, avec des gens ?
Comment faire de la participation l'essence de son film ?
Le réel plus fort que la fiction ?

EXEMPLE : *Des cendres et de braises, Grégory Cohen et Manon Ott, 2018*

Un portrait cinématographique d'un territoire des Mureaux, une banlieue ouvrière en mutation. Après plusieurs années de recherche sur le terrain Grégory Cohen et Manon Ott font écouter par le public les paroles d'habitants des cités construites dans les années 1960, près de l'usine Renault-Flins.

Méthodologie : Un processus de documentation avec une communauté

Le projet documentaire est plus souvent une méthode suivie par les professionnels à cause de son engagement personnel et temporel. Il est futile de résumer une méthode générale pour couvrir la diversité de documentaires existante. Nous pouvons cependant souligner plusieurs aspects qu'il faut considérer dans un tel processus.

Partant d'un entretien avec *Grégory Cohen* et *Manon Ott* les réalisateurs et chercheurs du film « *De cendres et de braises* » (2018)

Nous pouvons comprendre que :

- un tel projet nécessiterait du temps pour créer des liens de confiance entre le sujet, la communauté et les cinéastes. (des mois ou même des années)
- Il faut faire de la recherche au-delà des livres, de l'internet. Observer et vivre dans les mêmes espaces que le sujet.
- Il faut enquêter sur l'histoire de ce territoire et se poser des questions, pour trouver des pistes d'investigation.

L'entretien :

<https://vacarme.org/article3248.html>

CAS D'ETUDE :

Le Lion, sa cage et ses ailes 1975-1976

Contexte :

En 1975, Montbéliard est la seconde ville ouvrière de France. Sa population cosmopolite, ouvrière et immigrée, est le cœur de la production des usines Peugeot. Armand Gatti décide de lancer un projet documentaire participatif, composé de 8 films. Ces films sont réalisés avec les travailleurs immigrés de chaque communauté, appelés à venir s'exprimer.

Activité :

L'appel aux ouvriers pour participer au film est le suivant "Un film, le vôtre"

Le premier film dresse un portrait de la ville de Montbéliard, les suivants sont organisés par communauté (polonais, marocain, espagnol, géorgien, yougoslave et italien) et se répondent les uns aux autres afin de recueillir les ressentis et les souvenirs des ouvriers ainsi que de raconter le quotidien de l'usine.

Résultat :

Cette série de films nous permet d'aborder la question de la condition ouvrière immigrée des années 1975 au sein de l'industrie automobile française. Il permet d'entretenir ces mémoires et de comprendre le quotidien de l'usine et des communautés qui composent cette ville de Montbéliard à travers la voix de ceux qui l'ont vécu et fait vivre.

Site :

<http://www.archives-gatti.org/index.php?art=44>

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Territoire de l'expérience créative :

lieu(x) de tournage

Type de participants :

ouvriers qui témoignent

Type de territoires :

une ville

Appropriation :

- sujet du film
- ce qui est dit

Participation :

- Active
- Ponctuelle

Rôle :

- Acteurs
- Narrateurs
- Sujets

La participation culturelle au-delà du film

Une participation par l'appropriation et le partage de sens : partager le subjectif de chacun autour de ce que suscite un film et ses conditions de visionnage et de discussion.

A Bientôt j'espère est une association de cinéma éphémère et d'appropriation, basée sur la participation des publics à la vie des films, une fois qu'ils sont créés.

Régulièrement, l'association organise des festivals du documentaire, **dont la programmation résulte de la participation d'étudiants, qui créent le programme, les visuels, les synopsis, et gèrent la tenue du festival.**

Méthodologie : Un processus de création entre participation, médiation et diffusion

Remettre à un public le soin de **déterminer la mise en condition de visionnage** d'un film documentaire ; et de **participer au débat** menant au choix d'une **programmation**, ou simplement à une **mise en discussion**, implique :

- Participation à la vie du film et à son existence en tant qu'objet de visionnage
- Appropriation et partage du sens subjectif d'un objet filmique
- Appropriation des conditions de diffusion d'un film et des conditions de réception
- Participer à une réflexion collective et à une médiation collaborative
- Faire surgir l'interrogation du réel comme puissance narrative du documentaire
- Légitimer les créations de sens subjectives et personnelles

EXEMPLE : *La Charniere, Antoine Bonfanti, 1968*

Antoine Bonfanti a capturé un moment de partage et de l'appropriation en resituant le débat issu après une projection publique du film *A bientôt j'espère*. Le film est sans image enregistré et monté avec ajout d'un texte écrit et lu par Paul Cèbe.

CAS D'ETUDE :

Association A bientôt j'espère

Contexte :

L'association vise surtout à solliciter une participation active du public lors des discussions et des débats autour des films, en amenant au plus proche des gens et de leur quotidien la projection documentaire

Activité :

Organiser des projections-discussions hors des lieux culturels et rejoindre ainsi les gens là où ils vivent, travaillent, passent du temps, aiment, se rencontrent, se retrouvent...

Résultat :

Redonner la place à la parole et à la réflexion collective. en privilégiant des projections-discussions en petit nombre, en créant un cadre convivial et en réfléchissant aux modalités de mise en discussion des films.

Site :

<https://www.a-bientot-j-espere.org/>

<https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inline-files/CINEMA%20CHEZ%20L%20HABITANT%20dossier%20vi olet%202015.pdf>

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Projets Éphémères

Projets participatifs en dehors du processus de création filmique

Appropriation de lieux et de situations

Projets uniquement documentaires

Public réduit

Pas de "savants" ni de médiateurs

Le public est à la fois intervenant, spectateur, et parfois programmeur

Ce document a été réalisé en novembre 2020 par les étudiant.es du Master *Médiation et création artistique* de l'Université Sorbonne Nouvelle, à l'occasion d'une journée d'études en ligne organisée par l'association *Images en bibliothèques*.

Juliette Amies - Thomas Haberstich - Lucas Surrel