



À VOS MARQUES !

UN PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 23/24



une édition **ciclic**
CENTRE VAL DE LOIRE

● ANALYSE DE SÉQUENCE

Le breakdance fait son apparition en tant que discipline olympique aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est notamment à ce titre que *Les Indes galantes*, de Clément Cogitore est proposé au sein du programme « À vos marques ! » bien qu'il s'agisse plus précisément ici de krump, une des multiples danses issues de la culture hip-hop, ainsi qu'il en est du breakdance. Mais le film ne se limite évidemment pas à rendre compte d'une danse. Quelle est l'ambiance qui émane de la scène qu'on découvre initialement ?



1

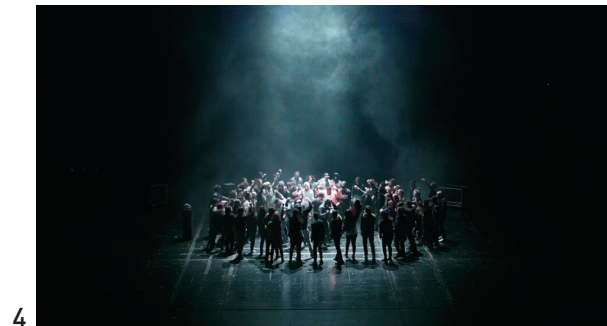


3

Que produit le fait de ne l'entrevoir que partiellement, masquée par des spectateurs placés au premier plan [1] ? Quel type d'énergie se dégage des corps et de leur danse [2], [3] ? Que produit l'association de celle-ci avec la musique de Jean-Philippe Rameau ? On découvre dans le dernier plan du film que la battle s'est tenue sur la scène de l'opéra [4]. Qu'y a-t-il de particulier à cela ? Quel sens se dégage pour vous de ce plan d'ensemble ?



2



4

● FICHES TECHNIQUES

LES INDES GALANTES
France | 2017 | 5 min

Réalisation
Clément Cogitore
Image
Sylvain Verdet
Musique
Jean-Philippe Rameau
Montage
Félix Rehm
Chorégraphie
Brahim Rachiki, Igor Caruge, Bintou Dembele
Production
Les Films Pelléas
Formats
1.85, couleur

MATTI KE LAL, FILS DE LA TERRE
France | 1998 | 18 min

Réalisation, montage, musique
Elisabeth Leuvrey
Image
Dominique Defert
Musique
Shyamal Maitra
Production
G.R.E.C.
Formats
1.66, noir et blanc

ALLONGE TA FOULÉE !
France | 2017 | 16 min

Scénario, réalisation, musique
Brahim Fritah
Image
Nicolas Caracache
Son
Xavier Dreyfuss
Production
Filigranes Films
Formats
2.39, couleur

BEACH FLAGS
France | 2014 | 13 min

Scénario, réalisation
Sarah Saidan
Son
Lionel Guenoun
Musique
Yan Volsy
Montage
Hervé Guichard
Production
Sacrebleu Productions, Folimage Studio
Formats
1.66, animation, couleur

LES BALEINES NE SAVENT PAS NAGER
France | 2020 | 22 min

Scénario, réalisation
Matthieu Ruyssen
Image
Lucie Baudinaud
Musique
Julie Roué
Montage
Marylou Vergez
Production
Wrong Films
Formats
2.39, couleur

ORGESTICULANISMUS
Belgique | 2008 | 9 min

Scénario, réalisation
Mathieu Labaye
Son
Grégory Beaufays
Musique
Fabian Fiorini, Mathieu Labaye
Production
Camera etc.
Formats
1.85, animation, couleur

● ALLER PLUS LOIN

Des films

Sportif par amour, de Buster Keaton (1927) – DVD : Lobster Films
La Solitude du coureur de fond, de Tony Richardson (1962) – DVD : Doriane Films
Raging Bull, de Martin Scorsese (1980) – DVD : MGM / United Artists
Hors jeu, de Jafar Panahi (2006) – DVD : MK2
Ricky Bobby, roi du circuit, de Adam McKay (2006) – DVD : Sony Pictures
Looking for Eric, de Ken Loach (2009) – DVD : Diaphana
L'Empire de la perfection, de Julien Faraut (2018) – DVD : UFO Distribution

Des livres

Courir, de Jean Echenoz, éd. de Minuit, 2008
Sport et cinéma, de Julien et Gérard Camy, éd. du Bailli de Suffren, 2016
Homo Ludens, une collection de livres éditée par l'Institut national du sport (INSEP) qui propose des entretiens autour du sport avec diverses personnalités (philosophes, scientifiques...)

● UPOPI

Sur la plateforme pédagogique Upopi, créée par Ciclic Centre-Val de Loire, retrouvez de nombreuses ressources autour du Sport et du Cinéma, avec entre autres : le jeu 27 plans, une frise chronologique sur la représentation du sport à l'écran, des articles et vidéos sur la place des athlètes féminines au cinéma, sur celle des sportifs en situation de handicap, ainsi que 7 autres courts métrages à découvrir gratuitement... upopi.ciclic.fr

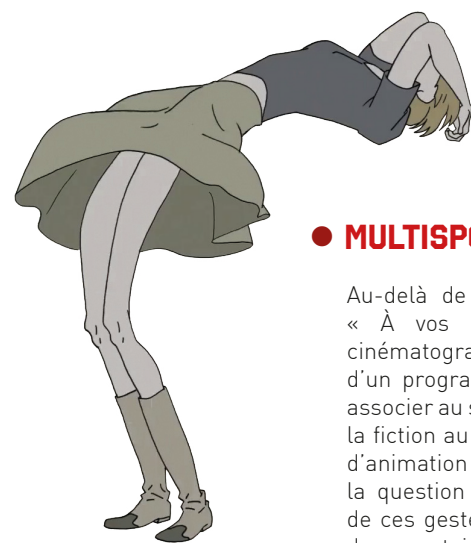




● SYNOPSIS

Constitué de six courts métrages, le programme « À vos marques ! » donne à voir divers visages du sport et de notre rapport au mouvement et au corps :

- Sur l'air d'un opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, des danseurs de krump s'affrontent lors d'une battle dans *Les Indes galantes*, de Clément Cogitore.
- *Matti Ke Lal, fils de la terre*, d'Élisabeth Leuvrey trace le portrait d'un entraîneur de lutte traditionnelle encadrant les orphelins des rues du vieux Delhi, en Inde.
- Le lien unissant entraîneur et sportif est appréhendé sous un autre angle, décalé et burlesque, dans *Allonge ta foulée !*, de Brahim Fritah.
- *Beach Flags*, de Sarah Saidan interroge la notion de compétition avec de jeunes sportives iraniennes cherchant à se qualifier pour une épreuve internationale.
- *Les baleines ne savent pas nager*, de Matthieu Ruysen plonge dans le milieu de la natation synchronisée et questionne les normes qu'impose le sport aux corps et aux esprits.
- Explorant les liens entre le cinéma d'animation et les recherches du précinéma autour du mouvement, *Orgesticulanismus*, de Mathieu Labaye, propose enfin une réflexion sur les gestes du quotidien, la danse et le corps.



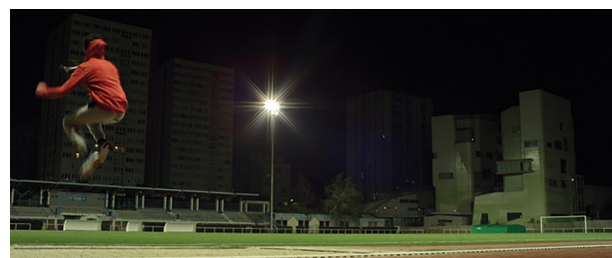
● MULTISPORTS

Au-delà de proposer différentes histoires de sport, « À vos marques ! » convoque des registres cinématographiques très différents. C'est la force d'un programme de courts métrages que de pouvoir associer au sein d'une seule et même séance de cinéma la fiction au documentaire, mais également au cinéma d'animation ou à l'expérimental. On pourra se poser la question de ce qu'apporte spécifiquement chacun de ces gestes autour d'un tel sujet. Ainsi seul un film documentaire peut donner à voir la virtuosité sans égale de Mohamed Ali sur un ring de boxe (*Mohamed Ali the Greatest*, William Klein (1974)), mais seule la fiction sera en capacité de donner à partager l'histoire et l'intimité (réelles ou supposées) d'une telle personnalité.

● LE SPORTIF, HÉROS DES TEMPS MODERNES

Plus vite, plus haut, plus fort : repoussant ses propres limites grâce à sa volonté et à son travail, établissant des performances et des records inaccessibles au commun des mortels, la figure du champion, et plus largement du sportif, largement relayée par le système médiatique, cristallise certaines valeurs et incarne l'un des avatars modernes du héros, célébré pour ses exploits. Qui sont ces hommes et ces femmes et comment sont-ils parvenus à faire ce qu'aucun avant eux n'avait réussi à accomplir ?

Il n'est pas étonnant que le cinéma se soit saisi de ces figures à de si nombreuses reprises, sous la forme de biopics notamment, pour interroger leur légende et l'humanité qui est celle de ces « dieux du stade ». À travers les différents portraits de sportifs qu'il propose, « À vos marques ! » déplace à sa manière la représentation attendue de l'athlète. Chacun des films nous invite à nous interroger sur cette figure, sur ce que sont les « valeurs sportives » attachées à celle-ci ainsi que sur la manière dont elles concernent non pas seulement une pratique mais bien au-delà l'ensemble du corps social.

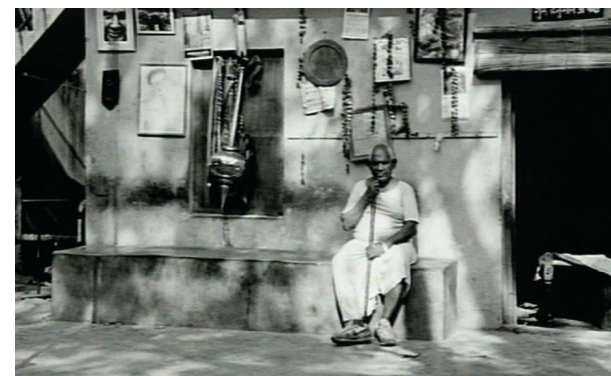


Le programme de courts métrages « À vos marques ! » et le numéro d'Upopi « Sport et Cinéma » qui paraît en septembre 2023 sont labelisés Olympiade Culturelle. Ils sont proposés par Ciclic Centre-Val de Loire en écho aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

● LE CORPS SPORTIF, LA NORME ET L'EXCEPTION

En tant qu'activité physique visant l'excellence, le corps est bien évidemment au centre de la problématique sportive. En cherchant à développer ses capacités et à les pousser à leur maximum, en suivant des règles d'entraînement et d'hygiène de vie, le corps sportif en est venu à incarner un idéal de force, de santé et de beauté qui traverse les images depuis la statuaire grecque jusqu'aux images publicitaires contemporaines. On en retrouve notamment la trace dans les images des lutteurs de *Matti Ke Lal, fils de la terre*.

Créés en 1960, les jeux paralympiques viennent à leur manière remettre en perspective cette norme. « À vos marques ! » se fait lui aussi l'écho de cette problématique en proposant, à travers ses différents films, des corps qui interrogent les stéréotypes. *Les baleines ne savent pas nager* et *Orgesticulanismus* abordent la question frontalement mais celle-ci vient également se loger plus secrètement dans *Les Indes galantes*, par le biais de ces corps qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver sur une scène d'opéra ou dans *Allonge ta foulée !* avec son entraîneur quelque peu excentrique.



● COMPÉTITION

À la différence du jeu, avec lequel il entretient des liens étroits, le sport comporte une dimension compétitive intrinsèque. Toute pratique sportive renvoie à l'idée d'une possible mise en concurrence avec d'autres. Et si le respect de l'adversaire est bien l'une des valeurs cardinales du sport, il n'y a souvent qu'un petit pas de la saine émulation à l'affrontement, avec ce que cette notion contient de violence. C'est sans doute pour clarifier cette question, et celle de la course à la performance, que le comité olympique a décidé en 2021 de modifier légèrement la devise de l'olympisme en ajoutant aux trois mots latins de la devise de 1894 *Citius, Altius, Fortius* (Plus vite, plus haut, plus fort), un quatrième : *Communiter* (Ensemble).

Cet enjeu est l'un des grands axes thématiques de « À vos marques ! » On le retrouve notamment au centre de *Beach Flags* et de *Les baleines ne savent pas nager*, deux films qui, à travers le parcours de leurs personnages, vont battre en brèche l'idée de mise en concurrence (avec, à l'horizon, le fait d'en découdre avec l'autre) pour tenter de lui substituer la notion de fraternité/sororité.

● LE SPORT ET LE MONDE

À la différence d'une simple activité physique, le sport se pratique avec des règles précises et dans des conditions particulières. Stades, terrains, pistes, salles d'entraînement... : des lieux garantissant ce cadre lui sont ainsi exclusivement consacrés. Mais faut-il en conclure que la réalité du monde y reste à la porte ? Évidemment pas ! On interrogera dans cette perspective les films du programme « À vos marques ! » pour mettre à jour comment chacun d'entre eux organise une circulation singulière entre l'espace social et l'espace du sport et comment ce dernier devient la chambre d'écho de problématiques qui traversent notre époque : discrimination, harcèlement, inégalités hommes-femmes...

