

L'œil écoute et l'oreille voit

(Michel Boccara)

**Rétrospective et prospective (1985-2020)
Lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020 à Paris**

L'œil de l'homme n'a pas entendu, l'oreille de l'homme n'a pas vu, la main de l'homme ne sait pas goûter, sa langue concevoir ni son cœur rendre compte de ce qu'était mon rêve...

William Shakespeare, *Le songe d'une nuit d'été* (acte IV, scène 1, 206-208)

Une version détaillée de cette présentation sera disponible sur le site début septembre.

Lundi 19 octobre

La mémoire vivante

Amphithéâtre INALCO, 65 rue des grands moulins 75013, Paris

10h Présentation générale de la rétrospective

Depuis 1985, c'est-à-dire depuis la réalisation de mon premier film, *Saka'*, qui décrivait l'offrande d'eau de maïs aux ancêtres mythiques mayas ou « vencêtres », je n'ai plus jamais écrit sans filmer, ou pour le dire plus théoriquement mon écriture est devenue synesthésique, l'image cinématographique venant dialoguer avec le mot, parlé ou écrit.

Filmer est d'emblée une activité théorique concrète – et par filmer, processus plus collectif que l'écriture plus individuelle, j'entends la prise de vue et le montage – **une manière de penser et d'intervenir sur le réel avec des images sonores**. L'image filmique associe, comme dans l'écriture originelle, « l'écriture dessin peinture » des Chinois, des Mayas et des Egyptiens, des signes abstraits, des représentations figuratives, des sons et des couleurs.

Cette rétrospective est aussi collective et est placée sous le signe du **Gai savoir**, un des noms donnés au savoir mythique au Moyen âge.

10h30 *Georgette et Pierrot : cent euros ne font pas un cochon !* 2003, 55'*

11h30-12h15 : *Les cartes de la mémoire*, présentation et discussion

Des films sur des personnages comme vous et moi, ordinaires et exceptionnels : paysans, artisans, artistes... et qui ont trouvé un auteur : la vie. La sociologie est une discipline qui trop souvent assèche le réel. Nous avons voulu proposer une science qui donne à la fois le goût de la fraise et la structure de la fraise, qui ne sacrifie pas la rigueur à l'improvisation mais qui reste sensible, avant tout humaine. Une science, ou plutôt un savoir proche des gens, qui leur donne la parole et les écoute, qui propose des explications sans les imposer...

12h15 *Jean-Louis, Le chemin des étoiles* 2004, 15'

12h30-13h00 : discussion**

Pause déjeuner

14h30 *Stéphane et Florence, le Cosma* 2010, 62'

Stéphane et Florence Lhopital ne viennent pas d'une famille de bateliers, ils ont choisi ce métier par amour de la batellerie : *Je suis très attaché à une ancienne batellerie où il y avait beaucoup d'ambiance... en ce moment c'est chacun pour soi... avant il fallait ralentir quand un bateau chargeait ou déchargeait... maintenant plus rien à foutre de tout ça...* Mais tout n'est pas encore perdu : *il y a des galériens mais il y a aussi des seigneurs du fleuve.*

15h30-16h : discussion

16h *Les 1000 visages d'un village*

Pourtant que la montagne est belle ! 2010, 78'

Chronique d'un village savoyard au début du 21e siècle, ce film retrace la mémoire vivante d'une communauté, Peisey-Nancroix et ses villages : Le Villaret, Peisey, Moulin et Nancroix, à travers son passé, son présent et son futur.

Quels devenirs pour nos alpages ?

L'eau des Vernettes peut-elle encore faire des miracles ?

Pourquoi parlait-on en patois aux gens et aux bêtes en français ?

Autrefois ils quittaient un à un le pays, aujourd'hui c'est le pays lui-même qui menace de les quitter.

17h30-18h : discussion

Pause apéro et grignotage

Soirée 19h-21h40 : *Mythes et danses d'Afrique de l'ouest*

19h Présentation

En Afrique de l'ouest, la théorie est dansée comme elle pouvait l'être en Europe à l'époque du baroque. Une épistémologie se dessine où la parole et l'écriture viennent s'insérer dans cette matrice chorégraphique. La danse est, à cette époque, une expression fondamentale contemporaine des textes philosophiques d'Europe et d'ailleurs.

Le mythe est d'abord un vécu et il est important de ne pas confondre mythe et récit mythique. De ce point de vue, ce que l'on appelle le rituel et la danse sont des expressions plus significatives que la simple parole.

19h15 *Yamgana et Pasanga, mythe et rituel d'un village mogha (Burkina Faso)* 2000-2013, 69'

20h30-21h : discussion

21h *Moi danseur, j'ai rêvé...* (Togo) 2019, 21'

Trois danseurs, trois destins en pays mina et éwé.

21h20-21h40 : discussion

Mardi 20 octobre

Mémoires des Mayas

Institut Culturel du Mexique, 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris, lieu à confirmer

14h *Les Mayas sont vivants...* présentation du projet *Mémoires des Mayas*

Depuis 1985, je tiens une chronique filmée des autochtones de la péninsule yucatèque que l'on appelle aussi les Mayas. Deux cent films de différentes longueurs (entre 2 minutes et 5 heures) qui présentent un pays où les Mayas sont vivants, parlent yucatèque et jardinent la forêt, les Mayas s'appellent « Mestizos » car la pureté (*suhuy*) n'est pas de ce monde, les Mayas peuvent être aussi des exploités, ce qui change tout de même un peu la donne de cette société.

14h30

Saka' 1985, 6'

Tu ne connais jamais bien les Mayas 1990, 44'

15h30-16h : discussion

16h *Danser avec les airs*, film en cours de montage, extraits, 60'

17h-17h45 : discussion

18h-20h

Hanal Kax, voyage en pays maya yucatèque (avec Pascale Barthélemy) avec **apéro et botanas (tapas yucatèques)**. Vidéo interactive de 150 petits films, chacun d'une durée de 2 à 4 minutes, en liaison avec des textes présentant les Mayas et leur cuisine. Les films seront présentés dans le même temps que l'apéritif.

Soirée 21h-23h : Le « chamanisme » maya (lieu à déterminer)

21h *Alux kat, le golem des Mayas* 2009, 34'

21h45 *Men de Yucatan*, film en cours de montage, extraits, 45'

Cet ensemble de 4 films montre le travail de 22 *menes*, hommes et femmes, pour soigner la terre et ses habitants. Le *men*, « faiseur », désigne le médecin traditionnel maya, homme ou femme. On peut le traduire par « chamane » bien que ce terme soit trop général et désigne aujourd'hui toutes sortes de praticiens. Précédé du suffixe 'h', il indique un homme, *h-men*, et avec le suffixe 'x', une femme, *x-men*.

22h30-23h : discussion

Mercredi 21 juin

Notes pour une théorie générale du cinéma

Ivry-sur-Seine, lieu à confirmer

10h *Le cinéma, une théorie mythologique du social...* **présentation et discussion**

Le cinéma est le premier art parce qu'il vient en dernier ! C'est aussi l'écriture théorique du futur, c'est-à-dire une théorie où affects et notions, loin de la lourdeur du concept, s'étaient les uns sur les autres. Une écriture adossée au mythe et au rêve qui décompose et démembrer paysages et personnages pour les recomposer comme dans un rituel de fondation.

10h30-11h : *Deux essais cinématographiques*

Obscure clarté 2011, 5'

Aux sources de l'expression 2007, 16'

11h-11h30 : **discussion**

11h30 *Etranges, étrangers : l'étranger intérieur* 2013, 52'

Ce dernier volet de *Étranges étrangers*, 9ème festival du film documentaire engagé (21-23 octobre 2011, Lot), présente une culture singulière : ces atypiques que l'on appelle autistes.

12h30-13h : **discussion**

Pause déjeuner

14h30 *Vent d'est, vent d'ouest : notes de voyage en Inde* 2019, extraits 60'

15h30-16h : **discussion**

16h *Y-a-t-il une vie après les mots ? Révolution tunisienne acte II* 2019, 60'

17h-17h30 : **discussion**

17h30 *Je cherche un titre, ethnographie de la salle des catalogues de la Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu* 1997, 62'

18h30-19h : **discussion**

Soirée 20h30-24h : **Friedrich Nietzsche**

20h30 *Le Carnaval de la pensée, vie et mort de Friedrich Nietzsche, philosophe inactuel (Première et deuxième époque)* 2017, 2h18.

23h : **discussion et pot de clôture**

* On se reportera au catalogue pour des résumés détaillés des films.

** Les discussions peuvent être formelles et informelles.