

FESTIVAL PHARE DOSSIER DE PRESSE

27 — 30 JUILLET 2021
6^E ÉDITION

THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES
EDEN CINÉMA DE FONTVIEILLE
FESTIVAL-PHARE.FR

PHOTOGRAPHIE © THÉO PETIT

MOT DU MAIRE

Au commencement était le court métrage, première forme d'un cinématographe balbutiant, exercice complexe qui resserre le temps, l'intrigue et le propos en quelques précieuses minutes. Et puis, au commencement aussi, étaient les femmes et en particulier Alice Guy, première réalisatrice du 7e art.

C'est une merveilleuse idée que celle de Maud Calmé et son équipe, qui rend hommage à cette femme pour cette 6e édition du festival Phare : je suis très heureux que de très nombreux festivals arlésiens rendent ainsi hommage aux femmes, chanteuses, photographes ou cinéastes.

Phare place Arles au cœur de l'international par son concours de plus en plus apprécié et remarqué qui fait découvrir des pépites, provoque sourires ou effroi comme autant de coups de poings.

Je salue enfin, l'initiative qui permet à trois réalisateurs arlésiens et aux talents de l'école MoPa de présenter leurs courts métrages et de trouver leur place dans l'univers de la création.

Phare est aussi, une éducation à l'image. Un enseignement précieux pour toutes les générations : celles qui sont nées, une télécommande à la main, comme celles qui ont vu chacun, brusquement bombardé d'images. Et c'est ainsi, qu'autour de l'image créative, du numérique et de la création qu'Arles entend continuer de prendre sa place et écrire le mot image, en lettres capitales.

Apprenons à voir, à écouter et regarder, grâce à ce Phare auquel le théâtre antique sert de bel écrin.

Patrick de Carolis

Maire d'Arles

Président de la communauté d'agglomération ACCM

MOT DU PRÉSIDENT DU FESTIVAL

Pour sa sixième édition, Phare, le Festival de courts métrages de la ville d'Arles invite la création cinématographique autour de deux grands thèmes : L'Étrange et le Genre. Le premier de ces thèmes n'a jamais cessé de hanter l'histoire depuis les frères Méliès jusqu'à nos jours, comme pour rappeler au cours des décennies les puissances de représentation de l'image animée. L'autre thème de cette année s'engage dans l'approche d'une question qui anime les chroniques de l'actualité sociétale sous la forme de documentaires ou de fictions. Notre ambition est de nous adresser à travers ces chefs-d'œuvre pour la plupart inédits au plus large public aussi bien qu'aux fans du court métrage.

Je tiens à féliciter une fois encore le travail rigoureux de la direction artistique de notre festival et à remercier l'ensemble des bénévoles qui œuvrent à l'organisation de nos activités rendues difficiles par les dispositions auxquelles nous obligent la crise sanitaire que nous traversons. Dans ce contexte de crise, je me dois d'exprimer une certaine inquiétude pour les éditions à venir de notre événement annuel. Je fais donc un appel solennel à nos donateurs, aux institutions et à nos entreprises partenaires pour permettre au festival Phare de continuer à contribuer, dans le prolongement de Rencontres de la Photographie, d'Octobre Numérique, de l'École MoPA à faire de la Ville d'Arles une capitale de l'image.

Robert Pujade

MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE

Au cœur de l'été, le Festival Phare œuvre à la diffusion et au rayonnement de courts métrages inédits venus du monde entier.

Phare prend place dans l'un des plus beaux monuments de la ville d'Arles, le Théâtre Antique. Construit à la fin du Ier siècle av. J. C. sous le règne de l'Empereur Auguste, il est l'un des premiers théâtres en pierre du monde Romain.

Dans la galaxie du cinéma, le court métrage a un statut à part : espace d'expression des talents émergents, il permet toutes les audaces narratives et visuelles. Le festival Phare a la volonté de donner à voir, à entendre, à réfléchir, à rêver, à s'émerveiller, à rire, à aimer le format court à tous les publics !

Phare, c'est des soirées de "ciné-causeries", espaces indispensables de rencontres entre les publics et les professionnels à travers des tables rondes sur le cinéma ainsi que, pour la première fois cette année, un ciné-conte de la comédienne performeuse Esmé Planchon, suivies de projections thématiques des films courts en compétition.

La compétition nationale et internationale propose aux jurys et au public de découvrir une sélection de courts métrages présentés dans des programmes différents mêlant documentaires et fictions, les thèmes mis à l'honneur sont l'Étrange et la question du Genre, masculin | féminin.

La remise des prix se fera lors de la soirée de clôture : Phare des cinéastes, Phare des étudiants, Phare du public et, pour la première fois, le Prix Alice Guy récompensera le court métrage d'une réalisatrice sur les pas de la pionnière du cinéma !

L'événement se terminera en musique par un ciné-concert avec les courts métrages burlesques d'Alice Guy avec Cécile Rives et Eva Lindal respectivement à la voix et au violon et ce sous les étoiles.

Différents partenariats avec des institutions culturelles se poursuivront notamment avec le FID Marseille, Un Festival c'est trop court à Nice, Les Nuits Med de Corse, Le Forum des festivals Paca, L'Eden cinéma à Fontvieille, La Fondation Van Gogh Arles, accentuant ainsi cette dynamique de maillage territorial.

Maud Calmé

PROGRAMME PHARE 2021

MARDI 27 JUILLET | 20H-MINUIT | THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES SOIRÉE D'OUVERTURE | "ÉTRANGE"

20H CINÉ-CAUSERIES
— Présentation des courts en présence des réalisateurs arlésiens hors compétition

21H30 PROJECTION
— Projection des courts arlésiens
— Projection des courts métrages en compétition nationale et internationale
— Carte blanche au FID Marseille

MERCREDI 28 JUILLET | 20H-MINUIT | THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES SOIRÉE "GENRE, MASCULIN | FÉMININ"

20H CINÉ-CAUSERIES
— Ciné-conte, Esmé Planchon "Je fais mon cinéma", performance

21H30 PROJECTION
— Projection des courts métrages en compétition nationale et internationale

JEUDI 29 JUILLET | 20H-MINUIT | THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES SOIRÉE DE CLÔTURE

20H CINÉ-CAUSERIES
— Signature des *100 grands films de réalisatrices* – *De la fée aux choux à wonder woman, quand les femmes s'emparent du cinéma* par Véronique Le Bris
— Table ronde "Les métiers du cinéma" en présence des membres du jury des cinéastes
— Annonce des prix Phare 2021

21H30 PROJECTION
— Projection des films de l'École MoPA
— Projection du Prix Alice Guy
— Projection d'une sélection de courts métrages hors compétition

23H CINÉ-CONCERT
— Ciné-concert Alice Guy, interprété par Cécile Rives et Eva Lindal
— After musical

VENDREDI 30 JUILLET | 20H-MINUIT | EDEN CINÉMA FONTVIEILLE ALPILLES FESTIVAL PHARE HORS-LES-MURS

20H CINÉ-CAUSERIES
— Conférence : "L'Étrange à travers l'histoire du cinéma" par Robert Pujade

21H PROJECTION
— Projection des courts primés : Phare des cinéastes, Phare des étudiants, Phare du public et du Prix Alice Guy

JURY DES CINÉASTES

HANNA LADOUL ET MARCO LA VIA

Cinéastes

Après deux ans d'études de journalisme, une licence de cinéma à la Sorbonne pour Hanna et une licence Information-Communication à Paris 8 pour Marco, ils réalisent ensemble, à 20 ans, *Le Populisme au féminin*, un documentaire sur les femmes d'extrême droite en Europe. Ils intègrent ensuite un master à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales avant de déménager à Los Angeles en 2013. En 2015, ils réalisent leur premier court-métrage, *Diane from the moon*, qui connaît une belle carrière en festivals internationaux. Leur premier long métrage *Nous les coyotes* est sélectionné à l'ACID Cannes 2018 et dans une quinzaine de festivals internationaux. Hanna Ladoul et Marco La Via travaillent actuellement sur leur deuxième long métrage *Funny Birds*, une comédie dramatique en huis clos centrée sur trois femmes de générations différentes qui se retrouvent dans des circonstances tragiques et doivent vivre ensemble pendant une année.

JULIA MARCHAND

Curatrice adjointe de la Fondation Vincent van Gogh Arles

Elle a été formée à l'histoire de l'art à la Sorbonne et a poursuivi des études curatoriales au Goldsmith College à Londres. À la croisée de l'anthropologie de l'art et de l'art contemporain, ses recherches ont porté sur l'art tribal contemporain en Inde. Julia Marchand dirige également la plateforme curatoriale et éditoriale EXTRAMENTALE depuis 2016, à travers laquelle la compréhension du réel est explorée par le prisme de l'adolescence.

NADER SOUFI

Comédien

Nader Soufi débute au théâtre, où on le voit dans une vingtaine de créations, de *Visages* sous la direction de Rachida Brakni au dernier *Caravansérail*, mis en scène par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, puis à Marseille, au Théâtre de la Criée avec Serge Valletti, au Théâtre Gyptis, avec François Chatot... Il participe à différentes séries pour la télévision, et au cinéma, on le retrouve dans les films *Les Petits flocons* de Joséphine de Meaux, *L'Italien et Le menteur* d'Olivier Baroux, *Marseille* de Kad Merad, *Sœurs* de Yamina Benguigui. Il joue dans le court *Veni Vidi Vici* de Maxime Flourac, présenté au festival Phare dans les films arlésiens.

JURY DES ETUDIANTS

CLAIRE CAPARROS

Étudiante à l'école du film d'animation MoPA

"L'animation et sa faculté de transmettre des émotions tout en laissant libre cours à l'imagination et la création me fascine. J'ai toujours été passionnée par le cinéma, les arts visuels, la littérature, ou plus simplement, tout ce qui pouvait raconter des histoires. J'ai hâte de découvrir ces films venus du monde entier et voir la diversité d'interprétation possible avec les thèmes de l'étrange et du Genre masculin/féminin de cette année. De plus, c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter, avec mon implication dans le festival, une part des étudiants du milieu cinématographique."

CORTO CARRIÈRE

Étudiant à l'école du film d'animation MoPA

"J'aime tout particulièrement les thématiques abordées sur la question du féminin/masculin et de l'étrange. La programmation internationale et pléthorique de cette année m'offrira une analyse multiculturelle des tendances cinématographiques du moment et c'est avec bienveillance que j'aborderai le format du court métrage. Je suis certain que cet exercice est propice à toutes les audaces et fantaisies."

MADDIE FRAYSSE

Étudiante en audiovisuel

"Curieuse constante et amoureuse éperdue du cinéma ainsi que du milieu festivalier, j'ai été de multiple fois jurée dans des festivals cinématographiques. Je participe régulièrement à des tournages de courts métrages en scénarisation, production, et acting. J'adore critiquer ou défendre des films, exposer mes idées et affûter mon sens critique en visionnant et analysant des œuvres filmiques. Mon format favori est le court métrage, véritable trésor de découvertes en tout genre."

GRÉGORY SOUPÉ

Jeune développeur et concepteur de jeux

"Le cinéma m'a accompagné tout au long de ma vie et m'a fait découvrir des mondes, des histoires, des personnages, et a développé l'imaginaire que je mets en œuvre aujourd'hui dans des projets divers – notamment des jeux. Pouvoir sélectionner les meilleurs courts métrages qui seront présentés au festival Phare – les plus parlants, les plus impactants, les plus beaux... – est une belle occasion de récompenser le cinéma que j'aime."

MARDI 27 JUILLET : SOIRÉE D'OUVERTURE | "ÉTRANGE" THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES

20H-21H30

CINÉ-CAUSERIE

Présentation des réalisateurs arlésiens de leur film avec Romain Boutillier, Jonathan Surrel et Maxime Flourac.

21H30-MINUIT

PROJECTION DES COURTS DES RÉALISATEURS ARLÉSIENS

Des courts métrages réalisés dans le cadre du Nikon Film Festival par de talentueux réalisateurs arlésiens qui prennent comme décor la ville d'Arles.

La récréation de Romain Boutillier | 2021 | Arles, France | Fiction | 2'
Les enfants pour se construire, copient/s'inspirent des adultes et de fil en aiguille, s'approprient la réalité pour en jouer. Le coronavirus au quotidien, il devient un jeu prisé des cours de récréation...
Tourné dans l'ancien collège Mistral.

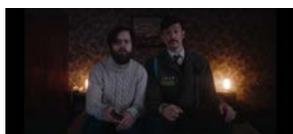
Fin de partie de Jonathan Surrel | Arles, France | 2021 | Fiction | 2'
La vie d'artiste en 2021. Un film sur un thème non essentiel...

Veni Vidi Vici de Maxime Flourac | Arles, France | 2021 | Fiction | 2'
L'an 185, deux gladiateurs combattent dans l'arène lorsqu'une mise à mort est réclamée par le public. Notre empereur Commodus doit trancher entre un gladiateur ou l'autre, mais s'il décidait à la surprise générale de changer les règles du jeu ?...
Tourné dans les arènes d'Arles.

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES "ÉTRANGE" EN COMPÉTITION NATIONALE ET INTERNATIONALE

Cette sélection "Étrange" a pour volonté de montrer un cinéma différent qui propose des œuvres de qualité. L'étrange au cinéma, c'est du fantastique, c'est-à-dire l'apparition du mystère dans le réel, et c'est aussi une atmosphère, qu'elle soit dérangement ou absurde. Étonnants, atypiques et bizarres... les films présentés ici sont issus de tous les genres, du fantastique au drame, avec en fil rouge, l'humour noir.

Choulequec de Benoît Blanc et Matthias Girbig | France | 2020 | Fiction | 26'
Parcours absurde et surréaliste d'un père, perdu dans la petite ville de Choulequec, à la recherche de sa fille.

Boustifaille de Pierre Mazingarbe | France | 2019 | Fiction | 18'
Hauts-de-France, 2018. Daphnée refuse de présenter ses parents à son petit ami Karim, ce dont il souffre. Alors qu'elle se rend chez ses parents, Karim force le destin en se cachant dans le coffre de sa voiture.

L'école est finie (Tienminutengesprek) de Jamille Van Wijngaarden | Pays-Bas | 2019 | Fiction | 11'
Marit, une jeune maman, a rendez-vous à l'école pour parler du comportement de son fils. Pour Yvonne, la maîtresse, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les pots de peinture.

SHHHH de Jonathan Mordechay | Israël | 2019 | Fiction | 13'
Une mère épuisée vient d'endormir son bébé. Une guerre silencieuse s'enclenche alors entre elle et son mari.

Le syndrome d'Archibald de Daniel Perez | France | 2019 | Fiction | 19'

Archibald est né avec une curieuse malédiction, il ne peut faire un geste sans que quelqu'un à proximité ne le reproduise. Vivant en marge de la société, il se résout par désespoir à braquer une banque. Il rencontre alors Indiana, une jeune femme qui a toujours échappé à tout contrôle...

Grab them de Morgane Dziurla–Petit | Suède | 2020 | Fiction | 13'

Sally a soixante ans et rêve d'être heureuse. Mais cette quête de bonheur est rendue particulièrement difficile par sa ressemblance avec le nouveau président des États–Unis.

L'effort commercial de Sarah Arnold | France | 2020 | Fiction | 17'

Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions de caissière dans une grande enseigne de supermarché. Dans un décor vide et aseptisé, la violence du travail se confond avec celle du monde d'aujourd'hui.

CARTE BLANCHE AU FIDMARSEILLE

Une carte blanche est offerte au FIDMarseille qui apportera son regard singulier.

La Sangre es Blanca de Óscar Vincentelli | Espagne, Vénézuéla | 2021 | Fiction | 13'

Carte blanche du FIDMarseille – *Première mondiale*

Comment enregistrer la mort et la rendre visible à l'image ? C'est la question à laquelle tente de répondre Óscar Vincentelli avec son film *La Sangre es Blanca*. À partir des négatifs des 33 gravures de *La Tauromachie* réalisées par Goya en 1816, le réalisateur nous invite à voir la transformation des corps à l'approche de la mort. S'il prend pour objet la corrida, c'est en la dépouillant néanmoins de son tout son folklore traditionnel, dans un geste court, aussi précis que tranchant. Au moyen d'une caméra thermique, il en expose le troisième acte, la faena, moment clé du combat précédant la mise à mort.

Taxidermize-moi de Marie Losier | France | 2021 | Fiction | 10'

Carte blanche du FIDMarseille – *Première mondiale*

Peuplé de références, *Taxidermize-moi* dessine en filigrane l'idée qu'artistes et animaux partagent dans leur chair la même condition, menacés du même fusil. Produire de la beauté comme ultime acte de résistance face à "l'hypothèse tout à fait fondée d'une planète sans singes et sans animaux sauvages", aller "sur les lieux de l'art qui sont les lieux où l'on se souvient de cette perte" Jean-Christophe Bailly.

MERCREDI 28 JUILLET : "LE GENRE, MASCULIN/FÉMININ" THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES

20H-21H30

CINÉ-CAUSERIE : PERFORMANCE

Je fais mon cinéma, une balade cinématographique proposé par Esmé Planchon

Esmé Planchon est écrivaine de littérature jeunesse et comédienne, conteuse, performeuse. Elle s'est formée dans les conservatoires municipaux de Paris avant de suivre une formation à la Maison du Conte. Elle réalise des ciné-contes dans des salles de cinéma et lors de festivals, ainsi que des visites contées au musée. Elle a publié deux romans jeunesse, *Faut jouer le jeu* en 2014 et *On habitera la forêt* en 2019.

Avec la complicité de la Fondation Vincent van Gogh Arles.

21H30 – MINUIT

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION NATIONALE ET INTERNATIONALE

Les films traitent de la réappropriation des genres, ce qui définit un homme ou une femme. Cela passe par la transidentité, la compréhension de l'autre ou la dénonciation des clichés...

Féeroce de Fabien Ara | France | 2019 | Fiction | 13'

Simon : "Je veux être une fille, maman." Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir, son fils de huit ans veut dorénavant s'habiller en fée pour aller à l'école. Elle demande de l'aide à sa voisine, c'est finalement tout l'immeuble qui va débattre sur son droit au genre.

Amours synthétiques de Sarah Heitz de Chabaneix | France | 2020 | Fiction | 24'

Diane, la cinquantaine, fantasme sur l'énigmatique Pierre qui travaille à la station-service avec elle. Lorsqu'elle gagne un voyage pour deux personnes autour de la France, elle décide de l'inviter. Mais elle ignore que Pierre a déjà quelqu'un de très spécial dans sa vie...

Hot spot de Anaïs Couet-Lannes | France | 2021 | Fiction | 14'

Un "point chaud" est, en géologie, une zone hypothétique de formation de magma située au sein du manteau d'une planète. Actuellement, les connaissances sur les points chauds sont encore très incomplètes, tout comme celles concernant l'orgasme féminin. Alors qu'Adèle doit gérer les funérailles de ses parents, elle connaît un orgasme qui ne finit pas.

Un jour bien ordinaire de Ovidie et Corentin Coeplet | France | 2019 | Fiction | 16'

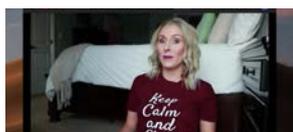
La première journée de Romain dans un univers inconnu. Dans ce milieu, totalement aux mains des femmes, il est l'un des seuls hommes. Parfois déboussolé, Romain découvre des individus hauts en couleurs, fatigués de leurs vies et de leurs métiers.

En présence du réalisateur.

God's Daughter Dances (Fille De Dieu Danse) de Sungbin Byun | Corée du Sud | 2020 | Fiction | 25'

Une danseuse transgenre, Shin-mi, est appelée à s'inscrire à l'examen médical préalable au service militaire.

Clean with me (after dark) de Gabrielle Stemmer | France | 2019 | Documentaire | 21'

Sur YouTube, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez elles.

JEUDI 29 JUILLET : SOIRÉE DE CLÔTURE THÉÂTRE ANTIQUE D'ARLES

20H–21H30

CINÉ–CAUSERIE

Signature

100 grands films de réalisatrices – De la fée aux choux à wonder woman, quand les femmes s'emparent du cinéma de Véronique Le Bris, paru en 2021 et préfacé par Julie Gayet.

Avec la complicité de la librairie des Grandes Largeurs.

Un guide à la fois pédagogique et pratique qui a vocation à faire connaître et reconnaître ce que les réalisatrices ont apporté au cinéma dans tous les genres cinématographiques, à toutes les époques et dans le monde entier.

La date de naissance officielle du cinéma est le 28 décembre 1895. Dès mars 1896, une femme, secrétaire de Léon Gaumont, imaginait son futur en tournant la toute première fiction de l'histoire : *La Fée aux choux*. Mais comme Alice Guy était très inspirée et très douée, elle a également inventé des effets spéciaux, le ralenti, l'accélééré, les surimpressions, la superproduction et même le gros plan. Quasiment toute la grammaire du cinéma actuel. Elle fut la première cinéaste à tourner des films sonores, des opéras, elle savait faire rire ou pleurer, filmer la guerre ou la vie du Christ, et même fonder et diriger un studio de production américain.

Table-ronde sur les métiers du cinéma en présence des membres du jury des cinéastes : Kader Soufi, acteur, Hanna Ladoul, réalisatrice, Marco La Via, réalisateur et Julia Marchand, curatrice, animée par Laurent Trémeau, directeur d'*Un Festival c'est trop court* à Nice.

ANNONCE DES PRIX PAR LE JURY PHARE 2021

- Prix des cinéastes
- Prix des étudiants
- Prix du public
- Prix Alice Guy

QU'EST-CE QUE LE PRIX ALICE GUY ?

Annonce du Prix Alice Guy en présence de Véronique Le Bris et projection du film primé

Le Festival Phare est honoré de mettre en place le Prix Alice Guy qui récompensera le meilleur court métrage réalisé par une réalisatrice. Fondé par Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice de ciné-woman.fr, ce prix a pour vocation de récompenser une réalisatrice sur les pas de la pionnière du cinéma. L'objectif est de mettre en valeur la filiation entre Alice Guy et les réalisatrices d'aujourd'hui.

21H30-MINUIT

PROJECTION

Un florilège de courts métrages réalisés par la prestigieuse école de cinéma d'animation MoPA en 2020/2021

Ectoplasme d'Astrid Novais | France | 2021 | Animation | 2'
Une médium des années 20 nous propose une démonstration de ses mystérieux pouvoirs.

He's watching you de Swann Valenza | France | 2021 | Animation | 2'
Edward, un soldat américain fouille une maison abandonnée représentant sa propre psyché.

Noise de Victoria Leviaux | France | 2021 | Animation | 2'
Alors que, exténuée, Mélissa rentre enfin du boulot, les bruits de sa journée reviennent la hanter.

Something else de Gabriel Sanayeh | France | 2021 | Animation | 2'
Un sorcier cherche la formule parfaite...

Tears of life de Lucas Cros | France | 2021 | Animation | 2'
Un chaman australien trouve une grotte dans le désert pour y invoquer un esprit de la pluie.

The Prince is missing de Téo Frantz | France | 2021 | Animation | 2'
Le prince, futur héritier de la couronne, prend des vacances sur une île paradisiaque et trouve une épée magique dans les fonds marins.

Wakantanka de Juliette Michel | France | 2021 | Animation | 2'
Pour récupérer son arme perdue dans une bataille, Calamity Jane traverse un camp indien dévasté... ce qui réveille les esprits.

Sous son chapeau de Dora Ozal | France | 2021 | Animation | 1'
Un homme cherche un vendeur mystérieux dans un marché noir, afin d'acheter un cœur.

La sorcière et la tortue d'Amélie Devauchelle | France | 2021 | Animation | 2'
Une sorcière s'occupe de sa petite tortue mais chassez le naturel, il revient au galop.

COURTS MÉTRAGES HORS-COMPÉTITION

Diana from de the moon de Hanna Ladoul et Marco La Via | France | 2016 | Fiction | 11'
Peu de temps après une rupture douloureuse, Diane, une transgenre, trouve refuge à Palm Springs. Engagée dans une bataille avec ses démons intérieurs, elle est traquée par un sociopathe énigmatique...
En présence des réalisateurs.

Les champs magnétiques de Romain Daudet-Jahan | Corse | 2020 | Fiction | 21'
Seul au milieu d'une forêt, Solal, onze ans, équipé d'un détecteur de champs magnétiques recherche sa mère disparue, persuadé qu'elle s'est faite enlever par des extraterrestres. Sa rencontre avec Léna, une adolescente fugueuse intriguée par son comportement, va bouleverser sa quête.
Avec la complicité des Nuits Med, Corse.

La jeune femme et la caméra d'Elisa Manoha | France | 2020 | Fiction | 11'
Alice Guy affronte Léon Gaumont pour obtenir le droit de réaliser une saynète, une histoire filmée. La jeune femme de 22 ans réunit une équipe et crée des décors. En 1896, Alice Guy devient la première réalisatrice de l'histoire du cinéma avec son film *La fée aux choux*.
En présence de la réalisatrice.

CINÉ-CONCERT

Les films d'Alice Guy interprétés par Cécile Rives et Eva Lindal

Alice Guy est la première femme cinéaste au monde. Elle est aussi un des tout premiers metteurs en scène puisqu'elle a commencé à tourner dès 1896. L'histoire du cinéma a pourtant longtemps oublié cette pionnière. Née en France en 1873, Alice Guy a vécu jusqu'en 1968. Elle fut secrétaire à la Gaumont, scénariste, réalisatrice, directrice de production. Aux États-Unis, elle fonda sa propre maison de production, la Solax, pour pouvoir faire des films comme elle l'entendait. On l'appelle parfois "la femme aux mille films".

Les musiciennes

La chanteuse Cécile Rives est une artiste plurielle : opéra, musique contemporaine, cirque, cabaret... depuis plus de 20 ans elle joue avec les codes et les esthétiques. Elle a été la voix soliste du groupe Urban Sax, a participé à différentes formations de musiques actuelles, et elle crée des performances alliant musique et scénographie. Cécile Rives est la directrice artistique des spectacles de la compagnie arlésienne *Le peuple est joyeux* qui associent création et patrimoine.

Sa complice, la violoniste Eva Lindal, est une interprète reconnue de musiques contemporaines et improvisées, tout autant que de musique baroque. Elle a été membre pendant dix ans de l'Orchestre Symphonique de la Radio suédoise, puis a collaboré pour différents projets associant des danseurs, poètes, acteurs et artistes visuels. Son premier album *The Hidden Music of Sofia G.* vient de paraître au label Sharakan.

La proposition musicale

"Pour accompagner l'univers tendre et malicieux d'Alice Guy, nous imaginons un kaléidoscope de couleurs : un air klezmer, une chanson de Brigitte Fontaine, un traditionnel américain, une sarabande baroque... et des moments plus libres, qui pourront être très fous, qui pourront être très doux !"

LES FILMS

Chiens savants de Alice Guy | Fiction | France | 1902 | 4'

Une jeune et charmante artiste nous présente ses élèves : une quinzaine de chiens de toutes tailles et de toutes races, qui exécutent divers sauts et exercices. On apporte un jeune chien, l'Auguste de la troupe, qui fait le mort sur un tabouret. Sa veuve éplorée se précipite à son chevet en pleurant à chaudes larmes et malgré les caresses de sa maîtresse ne peut se détacher de son pauvre ami.

Les Résultats du féminisme de Alice Guy | Fiction | France | 1906 | 7'

Les rôles sont inversés. Les hommes se comportent en femmes et les femmes en hommes : les mâles décorent leurs cheveux avec des fleurs et font le ménage, et s'adonnent à la couture et au repassage... De leur côté, dans un bar, les femmes boivent, fument et séduisent. À la fin, les hommes se rebellent, et tout rentre dans "l'ordre".

Madame a des envies de Alice Guy | Fiction | France | 1906 | 5'

Assise dans un jardin public avec son père, une fillette déguste une sucette. Arrive une dame attendant un heureux événement, accompagnée de son mari poussant un landau. Pris d'une envie irrésistible, la dame s'empare de la sucrerie de l'enfant qui fond aussitôt en larmes au grand dam de son père.

Le Piano irrésistible de Alice Guy | France | Fiction | 1907 | 4'

Un pianiste envoûte avec sa musique tous ceux qui s'approchent de son instrument. D'abord agacés, ses voisins finissent par danser.

Harmonie en conserve de Alice Guy | Fiction | France | 1912 | 14'

Billy veut épouser sa fiancée, mais son père préférerait un musicien aux longs cheveux. Billy prend une perruque et simule d'être violoniste alors que c'est un phonographe qui joue. Trompé, le père donne son consentement, mais pendant la noce la ruse est découverte. Trop tard papa accepte.

VENDREDI 30 JUILLET L'EDEN CINÉMA DE FONTVIEILLE

20H-MINUIT

CINÉ-CAUSERIE

Conférence : L'étrange à travers l'histoire du cinéma

Parmi la sélection concoctée par les bons soins de Robert Pujade, quelques films emblématiques : *La maison du docteur Edwardes* d'Alfred Hitchcock, *Color Out of Space* de Richard Stanley, *L'île nue* de Kaneto Shindō.

PROJECTION DES FILMS PRIMÉS DU FESTIVAL PHARE 2021

- Prix des cinéastes en présence du Jury
- Prix Alice Guy en présence de Véronique Le Bris
- Prix des étudiants en présence des étudiants
- Prix du public en présence du public

FESTIVAL PHARE HORS-LES-MURS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Le Festival Phare se déploie tout au long de l'année pour une plus grande désaisonnalité et sur l'ensemble de son territoire en proposant des programmations de courts métrages originales. La préférence est donnée aux lieux chargés d'histoire, en effet, la rencontre du 7e art et de l'architecture participe à la magie de la projection comme à l'Abbaye de Montmajour.

Une collaboration étroite se poursuit avec les cinémas de la Région : l'Eden Cinéma de Fontvieille et le Ciné Palace à Saint-Rémy-de-Provence qui permettent la découverte de courts métrages dans les salles obscures, vecteur de visibilité pour ce format encore peu connu du large public et pour une expérience insolite partagée.

La pédagogie est au coeur des préoccupations de Phare qui propose des "Ateliers cinémas" dans les collèges de la ville d'Arles et de Saint-Rémy-de-Provence.

LES SÉANCES SPÉCIALES

"Ciné-danse, acte II" à l'Abbaye de Montmajour, le 9 octobre 2021

Au vu du succès du Ciné-danse qui s'est tenu en 2020 dans le réfectoire de l'abbaye de Montmajour, le festival ambitionne de fidéliser son public en proposant le "Ciné-danse, acte II" des courts métrages qui privilégient la rencontre du cinéma, littéralement écriture du mouvement avec l'art du mouvement, la danse.

Un atelier "Cinéma danse" est proposé aux jeunes de la ville d'Arles avec le chorégraphe Eric Oberdorff, le 2 octobre 2021

Eric Oberdorff proposera un atelier autour de la danse et du numérique. Les participants vivront une expérience totale alliant la chorégraphie et le cinéma. Attaché à la démocratisation de la danse contemporaine, très investie dans le tissu éducatif et socio-culturel de son territoire, Éric Oberdorff accompagne le travail de création par de multiples actions auprès des publics, avec une attention toute particulière pour les plus jeunes et pour les personnes en situation de fragilité sociale.

Les thématiques abordées sont prioritairement en relation avec l'actualité artistique de la compagnie mais peuvent également toucher des sujets concernant le spectacle vivant ou des préoccupations sociétales.

L'utilisation de l'image filmée lui permet de développer des processus hybrides et novateurs de narration. Il considère la caméra comme un interprète à part entière, dont les mouvements sont chorégraphiés en fonction de ceux des danseurs. Au-delà de la subjectivité de la caméra qui guide le regard du spectateur, l'image permet également, grâce au montage, d'avoir un autre rapport au temps dans le déroulement dramaturgique de l'œuvre.

Ciné-concert "Les pionnières du cinéma : Alice Guy et Germaine Dulac" au Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence, le 21 octobre 2021

Les films d'Alice Guy et de Germaine Dulac seront accompagnés au piano à 4 mains par Marlène David et Eloïse Lien, enseignantes au Conservatoire du Pays d'Arles, elles prêteront leur talent à des compositions du début du XXe siècle et plus modernes.

Le ciné-concert sera assorti d'une avant-première d'un court métrage consacré à Germaine Dulac intitulé *Les archives de la mer, hommage à Germaine Dulac* réalisé par Valécien Bonnot-Gallucci. Son projet de documentaire fiction est consacré à l'histoire de Germaine Dulac, de son engagement cinématographique, social et politique et à ses fonctions de directrice des "Actualités" de Gaumont. Il sera invité à parler des relations entre les différentes écritures artistiques à savoir la littérature, le cinéma et la peinture dans l'œuvre de Germaine Dulac.

Deux séances sont prévues pour le collège Glanum de Saint-Rémy-de-Provence.

LES "ATELIERS CINÉMA" DANS LES QUARTIERS ET LES COLLÈGES D'ARLES

Les "Ateliers Cinéma" sont mis en place en direction des jeunes collégiens, des centres sociaux et maison de retraite, culturellement, socialement, ou géographiquement éloignés de l'offre et des pratiques artistiques.

Un programme complet où le public participe activement à tout le processus de création d'une œuvre filmique : une initiation théorique au langage cinématographique, à la découverte des métiers du cinéma à travers la rencontre avec des professionnels.

FESTIVAL PHARE 2021

ÉQUIPE

Maud Calmé, Directrice artistique
Géraldine Cance, attachée de presse
Magwen Jacob, assistante de production
Lily Granjon, assistante de production
Baptiste Alix, assistant à la programmation
Nicolas Désolé, assistant à la programmation
Lætitia Leguen, chargée d'administration
Thomas Descamps, comptable
Emilie Segnarbieux, graphiste
Théo Petit, photographe du visuel, étudiant à l'ENSP
Florian Sanchez, webmaster
Yannis Moutiez, chargé d'audiovisuel

MEMBRES DU BUREAU

Robert Pujade, président
Olivier Giordana, président
Nadia Naudeix, trésorière

REMERCIEMENTS

Président du CNC, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, directeur régional de la DRAC, Président de la Région Sud, président du département 13, Président de l'ACCM, Maire d'Arles, les élus, le service des Affaires Culturelles, le service de la communication, le service technique et le service du Patrimoine de la mairie d'Arles.

Merci aux bénévoles enthousiastes qui participent à la magie du festival par leur chaleureux accueil.

Une attention particulière aux réalisateurs, producteurs et distributeurs qui nous enchantent avec des courts métrages exigeants et inventifs.

PARTENAIRES DE PHARE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ministère de la Culture
CNC
DRAC PACA
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département Bouches-du-Rhône
ACCM
Ville d'Arles
Arles tourisme

PARTENAIRES ENTREPRISES

BAA Brasserie Artisanale Arlésienne
HelloAsso
Biocoop Camargue

PARTENAIRES CULTURELS

FID Marseille
Fondation Vincent van Gogh, Arles
Un festival c'est trop court ! Nice
Ciné-woman
Les SUDS
Eden cinéma à Fontvieille
Ciné Palace à Saint-Rémy-de-Provence

PARTENAIRES MÉDIAS

La Provence
Farandole
France 3 Provence Alpes
France bleu Vaucluse
Radio Camargue
Soleil FM
Radio Vinci Autoroutes

PARTENAIRES SCOLAIRES

Aix Marseille Université
L'école MoPA
Collège Robert Morel
Collège Vincent Van Gogh

NOS COMPLICES

Le CIQ de l'Hauture
Outil au service de l'intérêt général dont le champ d'activité tend à renforcer le lien social entre les habitants, a pour but principal l'amélioration du cadre de vie dans le quartier. À cette fin, il s'intéresse à tous les projets concernant le quartier de l'Hauture, et notamment aux projets dans les domaines culturels et en matière d'animation qu'il soutient.

Cultur'Com
Diffusion et communication
Association des commerçants Arlésiens
FASTI Arles

Phare est membre du Forum des Festivals de Cinéma PACA.

INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSES & TARIFS

THÉÂTRE ANTIQUE

Rue du Cloître, 13200 Arles

27 et 28 Juillet tarif plein : 12 € // tarif réduit étudiants, demandeurs d'emploi, -18 ans : 10 €

29 juillet : tarif plein : 20 € // tarif réduit étudiants, demandeurs d'emploi, -18 ans : 18 €

EDEN CINÉMA

19 Grand Rue, 13990 Fontvieille

30 juillet : tarif plein : 7 € // tarif réduit étudiants, demandeurs d'emploi, -18 ans : 5 €

PASS 4 JOURS

Profitez des 4 soirées du festival (soirée "Étrange", soirée "Genre : masculin | féminin", soirée remise des prix et ciné-concert au théâtre antique, soirée à l'Eden cinéma de Fontvieille) : 40 €

BILLETTERIE

En ligne

<https://www.helloasso.com/associations/phare/evenements/6e-edition-du-festival-phare>

Sur place

Au théâtre antique d'Arles les jours de projection à partir de 20 heures

CONTACTS

Maud Calmé

Directrice artistique

06 17 36 12 40

maud.calme@gmail.com

Géraldine Cance

Attachée de presse

06 60 13 11 00

geraldine.cance@gmail.com

Cette manifestation est proposée dans le respect des règles sanitaires.