

DOSSIER DE PRESSE

DU 28 FÉVRIER AU 06 MARS 2022

CHALON-SUR-SAÔNE

chefs FESTIVAL DE CINÉMA **Op'** EN LUMIÈRE

35 FILMS / MASTERCLASS / EXPOSITION
CINÉ-CONCERT / CONFÉRENCES / CONCERT DE JAZZ

ESPACE DES ARTS - MEGARAMA

© DIDIER CARLET

Soutenu par

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

MEGARAMA

musée
Nicéphore
Niépce

Festival Chefs Op' en Lumière

Chalon-sur-Saône

4e édition : 28 février – 6 mars 2022

Les directeurs de la photographie traduisent en image le récit du film et l'intention des cinéastes. Véritables collaborateurs artistiques, ils inventent ou domestiquent la lumière, et s'ils ne sont pas des auteurs, ils sont indéniablement des créateurs, des « chefs » qui souvent prennent leurs décisions en toute autonomie sur le plateau, et deviennent les « serviteurs » d'une œuvre...

N.T. Binh dans ECRIRE PAR L'IMAGE – Directeurs et directrices de la photo

Est-ce que les images, c'est quelque chose qui reste une fois que le reste est mort ? Ou bien est-ce une manière de rendre vivace ce qui est à l'intérieur de nous ? Nous avons rendu les images omniprésentes et nécessaires, mais faisons-nous des images nécessaires ? Nous étions à Chalon pour parler d'image. C'était émouvant et important d'interroger nos pratiques. Merci à vous, merci au festival "Chefs' op en Lumière" de continuer à nous permettre de partager ces moments.

Jonathan Ricquebourg, directeur de la photo, site de l'AFC - Avril 2020

LE FESTIVAL

Le Festival Chefs Op' en Lumière est un festival dédié aux directeurs de la photographie. Il n'a pas d'équivalent en France. Seuls deux festivals en Europe sont dédiés aux chefs opérateurs : Manaki Brothers en Macédoine et surtout Camerimage en Pologne.

Il est né en 2019 de notre volonté de mettre en avant les métiers de l'ombre du cinéma dans le couloir de l'image. Un rendez-vous à l'A.F.C. (Association française des directeurs de la photographie cinématographique) a conforté notre volonté de nous inscrire dans une réflexion sur l'image au cinéma. Les administrateurs de l'AFC nous ont rappelé que leurs collègues étrangers, notamment américains, étaient très sensibilisés **au couloir de l'image** (celui, qui de Dijon à Lyon, a concentré quatre des grandes inventions cinématographiques et photographiques

Il se déroule dans les tous premiers jours de mars, généralement après les vacances de février.

Les projections auront lieu :

- À l'Espace des Arts qui met la totalité de ses locaux à notre disposition pendant une semaine
- Au Mégarama Chalon

Les événements auront lieu à l'Espace des Arts qui sera le centre du festival.

LES GRANDES LIGNES DU FESTIVAL

Le festival a cinq lignes directrices :

- Mettre en lumière les directeurs de la photographie et les métiers de l'ombre du cinéma
- Des projections de films récents avec des avant-premières, des films restaurés, des courts métrages...
- Des événements (conférences, expo, master-class, concert...)
- Des cartes blanches données à des associations
- Des actions d'éducation à l'image

LES DIRECTEURS DE LA PHOTO

◆ Un hommage à plusieurs directeurs(trices) de la photo :

- Une ou deux masters class avec un ou deux chef(s) opérateur(s) :

- En 2019, Éric GAUTIER (AFC), César de la meilleure photographie en 1999

- En 2020, Jonathan RICQUEBOURG (AFC), étoile montante de la profession et ELIN KIRSCHFINK (AFC)

En 2022, nous rendrons hommage à deux autres chefs opérateurs de l'AFC : Jean-Marie Dreujou et Crystel Fournier.

Le mardi 1er mars (14h) : Jean-Marie Dreujou qui a fait l'image de nombreux films de Patrice Leconte et Jean-Jacques Annaud. Il viendra nous parler de son année 2019 pendant laquelle il a tourné trois films situés à des époques différentes : *De Gaulle*, *Délicieux* et *Kamelott* (le réalisateur Alexandre Astier sera d'ailleurs avec nous le mardi 1er mars à 20h).

Vendredi 4 mars (10h) : Crystel Fournier qui mène une belle carrière internationale et qui vient d'obtenir le prestigieux Prix de la Meilleure Photographie aux European Films Awards, pour son travail sur *Great Freedom*.

La modératrice sera la journaliste Yonca TALU qui travaille avec le festival de la Rochelle

◆ Des débats avec les invités présents après la projection de leurs films

- En 2019, Claire MATHON, César de la meilleure photographie en 2020. Marie SPENCER, Céline BOZON.

- En 2020, Virginie SURDEJ, Magritte de la meilleure photographie en 2018, Sébastien GOEPFERT.

Cette année, nous aurons à nos côtés Yorick Lesaux, Charlotte Michel, Richard Copans, Pascale Marin, José Gérel, Xavier Dolléans, Marion Rey et sans doute encore plusieurs autres invités.

◆ Une table ronde avec plusieurs chefs opérateurs.

Cette année, la table ronde sera organisée par l'Union des chefs opérateurs et parrainée par la MGEN qui est l'un de nos partenaires historiques.

Cette table ronde aura pour thème : **LES SÉRIES : UN FORMAT D'AVENIR - Une discussion sur le passé, présent et futur de la production des séries télé, sous le regard des directeurs et directrices de la photographie.**

Comment la création des séries télé a-t-elle évolué ces dernières années ?

Actuellement, la préparation des séries et leur traitement visuel ne sont plus différents de ceux des longs métrages ; il y a une volonté de créer une signature esthétique : une identité visuelle.

En quoi être chef opérateur ou cheffe opératrice sur une série représente-t-il aujourd'hui un défi professionnel par rapport aux quinze années précédentes ? Qu'apporte le cahier des charges des plateformes de streaming américaines aux productions françaises ?

On abordera le futur et les nouvelles technologies (plateaux virtuels), l'exigence des scénarios, les attentes du grand public et le rôle déterminant du confinement sur les habitudes des spectateurs.

Avec les chefs opérateurs Xavier Dolléans (AFC), José Gérel et Marion Rey. Modératrice : Yonca Talu

Samedi 5 mars – 16 h – Espace des Arts

LES FILMS

✓ **35 films différents sélectionnés pour leurs qualités au niveau de l'image, de la lumière :**

- **9 avant-premières** : *À plein temps, Hit the road, Junk head, Evolution, À la Folie, Bruno Reidal, Miss Marx, Crescendo, L'affaire Collini*

- **5 films en compétition** : *Hit the road, Evolution, À la Folie, Bruno Reidal, Piccolo Corpo*. (des prix du public et prix des lycéens et étudiants seront décernés à l'issue de la compétition).

- **des films récents hors compétition** avec deux grands coups de cœur : *Vitalina Varela* tourné par Pedro Costa et *Vers la Bataille* qui vient d'obtenir le Prix Louis Delluc du meilleur premier film 2022

- **des films restaurés** avec notamment *Salvatore Giuliano, Pandora*, avec Ava Gardner et surtout *Soy Cuba*, un film tourné à Cuba par Mikhaïl Kalatozov et son chef opérateur Sergueï Ouroussevski qui ont imaginé des plans-séquences d'une complexité inouïe, dont certains dépassent encore aujourd'hui l'entendement. Cela d'autant plus que l'essentiel est tourné en caméra portée. Ils ont donné un nom à ce style : la « caméra émotionnelle ». Noir et blanc somptueux, grands angulaires, film infrarouge et filtres divers contribuent également à cet aspect expérimental, qui renvoie aux grandes heures du cinéma soviétique d'avant Staline. Un film qui avait quasiment disparu et qui vient de ressortir dans une superbe version restaurée.

- **Un hommage à Jorgen Persson**, chef opérateur de Bo Widerberg, sans qui le grand réalisateur suédois n'aurait pas obtenu trois prix d'importance à Cannes entre 1967 et 1971 (*Joe Hill, Adalen 31, Elvira Madigan*)

- **des courts métrages** (avec une carte blanche donnée à Folle Allure, une société de production basée à Aluze, tout près de Chalon/Saône)

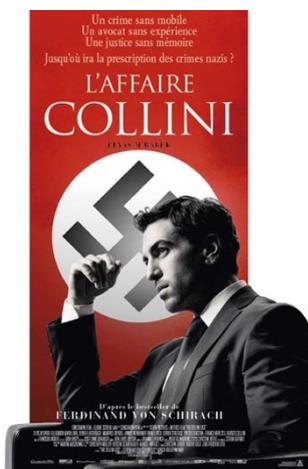
- **des films de genre** avec deux films proposés par l'association Propagation Bis dont un très beau film d'animation en stop motion (*Junk head*) et un film de Bertrand Mandico, en avant-première, *After blue, Paradis sale*, qui vient d'obtenir trois récompenses importantes

- **un focus sur le cinéma allemand** avec deux films passionnants en avant-première : *Crescendo, L'affaire Collini*

- **un focus sur le cinéma espagnol** avec des films complètement différents les uns des autres (un polar argentin, un documentaire politique et un film mi-basque-mi-espagnol qui se déroule pendant l'inquisition)

- **des films pour les plus jeunes**

- **des documentaires** avec notamment *Notturmo* de Gianfranco Rossi mais aussi une carte blanche à l'association Ciné Marey qui présentera un film sur le grand pédagogue Fernand Deligny en présence de Richard Copans, peut-être plus connu pour son travail sur les documentaires *Architectures* tournés pour Arte.

LES ÉVÉNEMENTS

- **"Jean-Louis Swiners, Le Mépris"**
Exposition en partenariat avec le musée Nicéphore Niépce

Jean-Louis Swiners (1935-2019), photographe et photojournaliste français, a une carrière assez éclectique (militaire, publicitaire, enseignant, conférencier, consultant en management), il sera lauréat du prix Niépce en 1962. De 1958 et jusqu'en 1964, il fait partie de l'équipe des photographes du mensuel *Réalités*, au même titre qu'Édouard Boubat ou Jean-Philippe Charbonnier.

C'est pour cette publication qu'il est envoyé comme photographe reporter sur le tournage du film culte de Jean-Luc Godard, « Le Mépris ». Son reportage ne sera pas retenu, jugé trop « people », il ne cadrerait pas avec la ligne éditoriale du magazine. Il est vrai que le tournage sent le soufre, assiégé par une nuée de paparazzi magnétisés par la présence de Brigitte Bardot alors au sommet de sa gloire.

Jean-Louis Swiners doit se montrer discret. La plupart des clichés sont pris dans l'appartement de Rome, les espaces exigus obligent le photographe à se fondre avec l'équipe. Il en résulte des instants rares qui témoignent des relations entre les membres de l'équipe de tournage : les moments d'attente, d'organisation et d'explications sont captés au cœur du processus de création. Les regards saisis nous placent dans l'intimité des échanges, des doutes, des tensions. Jean-Louis Swiners comprend l'instant sans le voler.

Ce travail photographique échappe à la traditionnelle photographie de plateau dans ce qu'elle donne à voir du travail d'équipe et de la direction d'acteurs autour d'un film qui deviendra mythique.

Lors de ce reportage, le photographe se lie d'amitié avec Raoul Coutard, le chef-opérateur du film avec qui il se découvre des souvenirs militaires communs. La valise de travail de celui-ci sera d'ailleurs présentée lors de l'exposition.

L'exposition présente une sélection inédite effectuée dans les dix-huit films négatifs noir et blanc réalisés par le photographe pour ce reportage. Ce travail peu montré est resté archivé pendant près de 60 ans (une exposition en galerie à Paris en 2017) L'ensemble des archives du photographe a rejoint les collections du musée Nicéphore Niépce en 2020.

(Exposition du 28 février au 20 mars à l'Espace des Arts. Vernissage le 28 février à 18h30).

- **Une conférence (à l'Espace des Arts) de N.T. BINH (journaliste à la revue Positif) :**
Le musical Hollywoodien, histoire, Esthétique, création

Comment ce genre cinématographique est-il né et a-t-il évolué ? À quel point a-t-il réussi à conjuguer la singularité d'une vision créatrice et la collaboration d'incomparables savoir-faire ? Sous quelle forme se perpétue-t-il jusqu'à aujourd'hui ?

N. T. Binh, un des meilleurs spécialistes français des comédies musicales, tentera de répondre à ces questions en remontant aux sources de notre bonheur

Jeudi 3 mars à l'Espace des Arts - 14h

- **Un ciné – concert (avec Jacques Cambra) en partenariat avec l'ADRC**

4 courts métrages de Buster Keaton tournés en 1921 et 1922 avant qu'il ne soit très connu. Serge Blomberg, très fin connaisseur du cinéma muet dit ceci : *Les comédies en deux bobines que Keaton tourne entre 1920 et 1923 sont un incroyable laboratoire, où il développe son univers comique en toute liberté. Il expérimente sans limites et affine son personnage, sa façon de concevoir et de tourner les films, d'utiliser la caméra et le montage au service de son art du burlesque.*

Jacques Cambra sera au piano. Il est le pianiste attitré du Festival international du Film de La Rochelle.

Lundi 28 février – Espace des Arts – 20h30

- **Une conférence sur le cinéma pour les 2/4 ans en partenariat avec l'Association La Pomme Verte**

Comment parler de cinéma aux enfants ? : projections de courts-métrages pour les tout-petits suivies d'un temps d'échange avec le public en présence de plusieurs invités

Mercredi 2 mars à l'Espace des Arts – 10h

- **Un concert de jazz le samedi soir en presque clôture du festival**

**JAZZ TRIBUTE TO THE BEATLES : THE PEPPER 4TET
pour la première fois en concert**

Clément DUTHOIT *saxophone et arrangements*, Yves ROUSSEAU *contrebasse*, Étienne MANCHON *piano*,
Adrien LECONTE *batterie et arrangements*.

Le groupe rend hommage aux Beatles dans des arrangements jazz plein d'entrain avec des musiciens très talentueux dont le contrebassiste Yves Rousseau, bien connu des amateurs de jazz, le pianiste Etienne Manchon dont le nom apparait de plus en plus fréquemment dans des projets très éclectiques et Adrien Leconte qui signe les arrangements de ce magnifique projet.

Samedi 5 mars à l'Espace des Arts - 21H

- **Un speed meeting** et un atelier de tournage avec le Pôle image de Belfort et l'APARR dans le cadre des rencontres régionales de l'éducation aux images qui vont ainsi se décentraliser puisque celles-ci ont lieu dans le Nord de la région Bourgogne Franche-Comté depuis de longues années. (le mardi matin – 10h)
6 structures culturelles, porteuses de projets d'éducation aux images, prêtes à relever le défi ! il s'agira de rencontres de 15 minutes (avec 5 minutes de changement) avec des artistes/intervenants en éducation aux images de la région (réalisateur, médiateur, scénariste, monteur...).
- William ROBIN**, médiateur cinéma, Association Panacéa (71)
- Pierre-Loup VASSEUR**, chargé de l'action culturelle, Zutique Productions (21)
- Janick LECONTE**, président, Festival Chefs' Op en Lumière (71)
- Bertrand PORCHEROT**, directeur, Cinéma La Palette à Tournus (71)
- Fanny ANGELOT**, animatrice éducation à l'image, Fédération régionale des MJC (21)
- Mikaël FAUVEL**, directeur, MJC de Montbard (21)
- Présentation des films de jeunes de 16 à 25 ans **proposée par le dispositif Passeurs d'images** (le samedi matin à 10h).

LES ACTIONS D'ÉDUCATION À L'IMAGE

Ces actions auront lieu pendant le festival mais aussi en amont et en aval du festival

- **Des ateliers et des projections pour les collégiens** avec notamment une classe du collège Doisneau qui sera en immersion totale à l'Espace des Arts pendant toute la semaine.
- **De nombreuses propositions pour les lycéens.**
- **Des actions en direction des quartiers prioritaires** (maisons de quartier, écoles primaires).
- **Un concours de courts métrages** réalisés avec un smartphone.
- **Des ateliers dans les maisons des seniors**

LES PARTENARIATS AVEC PLUSIEURS ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

Le festival tient à développer les partenariats avec les différentes associations chalonnaises pour les associer à cette manifestation en tant qu'acteurs ou spectateurs.

- **Les associations qui s'occupent des migrants et de l'alphabétisation** (ASTI, PEL-MEL, CIMADE, RESTAURANTS DU CŒUR...)
- **L'université populaire** (projections, conférences et débats).
- **Propagation Bis**
- **La Pomme verte** (association s'occupant de la parentalité)
- **Ciné-Marey** : association de Cinéma dans le milieu rural (Chagny)

L'ASSOCIATION

L'association Chefs op en Lumière est l'association chargée de l'organisation du Festival "Chefs op' en Lumière", de la promotion des métiers du cinéma (notamment autour de l'image) et toute action au service du Festival.

On ne louera jamais assez la passion des bénévoles. Ils remplissent, à leur façon et dynamique, les missions du service public. Ainsi, à Chalon-sur-Saône, une association de cinéphiles, a mis sur pied une manifestation dont on s'étonne que personne n'ait eu l'idée ni ressenti la nécessité. Le festival 'Chefs op en Lumière' est le premier du nom en France, consacré à 'un métier de l'ombre' capital dans l'élaboration d'un film... Jean -Claude Raspiengeas, La Croix, mars 2019

CONTACT

Association Chefs Op' en Lumière
5 rue du port Villiers – 71100 Chalon/Saone
06 33 32 88 16
www.festivalchefop.fr

À chaque fois, les salles sont pleines et les participant.e.s enthousiastes, c'est fantastique comment ce travail de longue haleine pour le cinéma d'auteur.e porte ses fruits. Vendredi matin, pour la Master Class, un nombre incroyable de jeunes, certaines classes de lycées sont venues en bus pour la durée du festival. Beaucoup de cinéphiles aussi. Ça fait chaud au cœur.
Elin Kirschfink, Directrice de la photographie, site de l'AFC - Avril 2020

Les partenaires institutionnels

Les partenaires historiques

Avec le soutien de

Les partenaires commerciaux

CONTACTS PRESSE

Janick Leconte – Président Association Chefs Op', programmateur et coordinateur du festival :
0633328816 – j.leconte@wanadoo.fr

Aude Girod – Directrice de la communication et des relations avec le public / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : aude.girod@espace-des-arts.com / 06 10 55 65 58

PRESSE NATIONALE : Agence de presse Sabine Arman : sabine@sabinearman.com - 06 15 15 22 24