La Fémis, 40 ans de collaborations créatives

Une école de cinéma en mouvement

Vendredi 11 décembre à La Gaîté Lyrique

Pour ses quarante ans, La Fémis investit la Gaîté Lyrique pour une journée de rencontres autour de la création, de la transmission et de celles et ceux qui feront le cinéma et la création audiovisuelle de demain. Événement gratuit et ouvert au public.

Créée en 1986, la Fémis forme à dix métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Mettant en avant la singularité et la diversité des visions d'auteurs et d'autrices, sa pédagogie est fondée sur la collaboration au sein des équipes artistiques, la transmission entre générations de professionnel·le·s et le lien entre pratique et pensée du cinéma.

Pour fêter ses quarante ans, l'école réunit autour d'elle celles et ceux qui ont contribué à son histoire, la font vivre aujourd'hui et imaginent son avenir. Une journée de conférences pour partager des expériences, croiser les regards et interroger ce que signifie faire école, hier comme aujourd'hui et demain.

La célébration se prolonge par une conversation autour des liens entre musique et cinéma en partenariat avec le label musical Tricatel, suivie d'une soirée de performances et de DJ sets.

Gaîté Lyrique · Google · SCONER · qobuz REDISCOVER MUSIC · Les Inrockuptibles

Programmation

9h30 – 10h00 | Accueil et introduction de la journée

Café d'accueil et ouverture de la journée au rez-de chaussé.

10h00 – 13h00 | Conférence n°1 — HIER : Faire école « Naissance d'une école, le collectif comme modèle ». Sans réservation, dans la limite des places disponibles

La Fémis a permis de faire naître une nouvelle génération de cinéastes et de collaborateur·rice·s de la création, et a notamment contribué à renforcer la parité dans les métiers du cinéma.

- 10h00 – 11h15 | Ouvrir l'école : rencontre avec les premières promotions de la Fémis

Avec Amalia Escriva (Réalisatrice), François Kraus (Producteur), Nadine Lamari (Scénariste), Laetitia Masson (Réalisatrice), Fabrice Puchault (Directeur de l'unité Société et Culture d'ARTE France) et d'autres intervenant·e·s Modération : Barbara Turquier (Responsable de la recherche à la Fémis)

Avec des anciens étudiant·e·s des premières promotions de la Fémis, et en s'appuyant sur certaines archives, on reviendra sur la naissance de l'école à la suite de l'IDHEC et les fondements sur lesquels l'école a été repensée : localisation à Paris, diversité des métiers enseignés, enseignement par des professionnel·le·s, étroit maillage entre pratique et pensée du cinéma, et entre les différents métiers du cinéma.

- 11h30 – 13h | Une école des « métiers » : l'école et la professionnalisation du cinéma

Avec Thierry Wong (Producteur), Dominique Jubin (Scénariste), Mélissa Petitjean (Mixeuse), Claude Doare (Chef constructeur de la Fémis), Aurélien Dauge (Directeur de la programmation cinéma Gaumont), Camille Gavinet (Diplômée 2007 département Scripte) et d'autres intervenant·e·s. Modération : Ysé Rénier (Diplomée 2026 département Distribution) et Juliette Couvreur (Diplômée 2026 département Son)

Un second temps sera consacré au rôle qu'a joué l'école dans la construction et la reconnaissance de certaines filières professionnelles, comme la production, le scénario, le son ou le décor. Que ces départements soient nouvellement créés en 1986, ou qu'ils l'aient été au fil des années, la Fémis a accompagné les évolutions du paysage de la création cinématographique et a contribué à le façonner.

14h30 – 16h30 | Conférence n°2 — AUJOURD'HUI : Faire ensemble « Bandes de films ». Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Avec Noémie Lvovsky (Réalisatrice), Annette Dutertre (Monteuse), Claude Le Pape (Scénariste), Hubert Charuel (Réalisateur) et d'autres intervenant·e·s Modération : Cloé Tralci (Critique de cinéma)

La Fémis est souvent pour les élèves un lieu de rencontres fondateur, qui peut ouvrir des collaborations professionnelles au long cours. En accueillant certains des collectifs de travail nés sur les bancs de l'école, on explorera ce que chacune et chacun a appris dans l'école et quelle place joue la collaboration dans leur pratique du cinéma ou des séries aujourd'hui.

16h30 – 18h00 | Conférence n°3 — DEMAIN : Faire autrement « La Fémis en mouvement ». Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Avec Walid Bekhti (Producteur), Vincent Maël Cardonna (Réalisateur), Guillaume Duchemin (Directeur de la Fémis), Emma Stocking (Directrice éditorial), Fanny de Casimacker (Déléguée générale du collectif 50/50) et d'autres intervenant·e·s. Modération : Raphaëlle Pireyre (Critique de cinéma)

Face aux défis du présent, comment l'école se renouvelle-t-elle pour se projeter dans l'avenir ? Comment poursuivre ses missions au service de la création et des nouvelles générations, dans un paysage en plein bouleversement ? A partir d'initiatives et de regards experts, on abordera les enjeux qui feront l'école de demain.

19h00 – 20h00 | Table ronde — Musique et image : Dialogues et influences. Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Modération : Thierry Jousse (Critique de cinéma)

Conversation autour des liens entre musique et cinéma avec Bertrand Burgalat (Musicien et producteur), Rebecca Zlotowski (Réalisatrice et scénariste) et PR2B (Autrice, compositrice-interprête et réalisatrice).

20h00 – 23h30 | Soirée Tricatel All Stars. Sur réservation, dans la limite des places disponibles : COMPLET

Une soirée de concerts et DJ set imaginée par le label indépendant Tricatel, animée par Cyril Vessier, pour une soirée placée sous le signe des liens entre musique et cinéma.

En trois actes, cette traversée musicale convoque les bandes originales qui ont marqué l'histoire du cinéma, les morceaux indissociables de films cultes et les airs qui font surgir instantanément une image.

Au programme, DJ set de Cyril Vessier (DJ Tricatel) autour du cinéma et performances inédites de Rémi Klein (Ex- LORD$) et Arthur Navellou (CATASTROPHE), associés ensemble pour la première fois. La soirée continue avec un quiz cinéphile : saurez-vous reconnaître les films liés à La Fémis à partir de leurs morceaux emblématiques ?

Enfin, place aux grandes envolées instrumentales, aux thèmes mythiques et à une montée en puissance jusqu'à un final furieux. Des mélodies de Michel Legrand aux univers de David Lynch, en passant par les compositions d'Ennio Morricone, cette dernière partie promet une immersion dans les imaginaires sonores qui font du cinéma une expérience aussi musicale que visuelle.

Une soirée pour célébrer 40 ans de cinéma, de musique et de création.

Bios des personnes / collectifs intervenant·e·s

GAÎTÉ LYRIQUE

La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique avec le projet de la Fabrique de l'époque porté par Arty Farty, ARTE France, makesense, SINGA et Actes Sud. La Fabrique de l'époque s'affirme comme un véritable antidote au repli sur soi, toujours au service des cultures populaires.

TRICATEL

Fondé en 1995 par Bertrand Burgalat, Tricatel est un label indépendant qui cultive l'éclectisme et la singularité musicale. À la croisée de la musique et du cinéma, il réunit musicien·nes, auteur·ices et cinéastes autour de projets inclassables, faisant dialoguer les genres et les générations. Attaché à son indépendance et à la liberté de création, le label défend depuis ses débuts une vision collective et audacieuse de la musique, et développe aujourd'hui ses propres outils de production, notamment avec l'ouverture de son studio d'enregistrement dans les Pyrénées.

Infos pratiques

Événement gratuit et ouvert au public, dans la limite des places disponibles

Date et horaires : Vendredi 11 décembre de 9h30 à minuit

Lieu : La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin 75003 Paris