

MUSICAL ECRAN
-
HORS LES MURS

***Le documentaire musical,
un outil pour questionner la société***

Présentation de l'association

L'association Bordeaux Rock organise depuis 2015 le festival de documentaires musicaux Musical Écran. Il s'agit d'un festival unique en France, qui met en lumière le genre cinématographique souvent méconnu du film documentaire musical. Le festival permet une immersion au cœur de scènes musicales surprenantes, à la rencontre d'artistes passionnés et d'acteurs essentiels du monde de la musique. À travers une sélection exigeante et la combinaison de films sur des genres underground, de portraits de musiciens mythiques ou de focus sur des périodes, labels et festivals illustres, Bordeaux Rock fait le pari de proposer un festival pointu et accessible à la fois.

Le documentaire musical, outil pour questionner la société

Depuis 2017, Bordeaux Rock a développé dans la continuité du festival Musical Écran le **projet d'action culturelle Musical Écran - Hors Les Murs**. Cette démarche prend la forme de **séances de projection de documentaires musicaux** - notamment de films diffusés lors des précédentes éditions du festival - **suivies d'un temps d'échange avec un expert des thématiques abordées dans les films** (souvent les réalisateurs ou réalisatrices des documentaires). Support attrayant, le documentaire musical permet **d'aborder des problématiques sociales et culturelles majeures**. En effet, la musique est souvent présentée comme un outil privilégié pour dénoncer la discrimination, la censure, l'inégalité homme/femme,

l'homophobie, la transphobie, etc. Musical Écran - Hors Les Murs constitue donc **un véritable projet d'éducation à l'image et d'initiation au genre du documentaire musical**. Il présente l'opportunité de se confronter aux questions d'actualité et d'aiguiser les esprits critiques.

Depuis 2017, ce projet a été mis en place dans de nombreuses structures sur la région Nouvelle-Aquitaine (établissements scolaires, structures sociales, quartier mineur).

En parallèle des projections, l'association développe depuis peu la **mise en place d'ateliers vidéo d'éducation à l'image** durant lesquels les jeunes créent des courts-métrages.

OBJECTIFS DE « MUSICAL ECRAN – HORS LES MURS »

- Réduire la fracture culturelle et sociale sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement sur les territoires classés prioritaires
- Aiguiser la réflexion sur la musique et les faits de société (discrimination, liberté d'expression, féminisme, homophobie...)
- Donner des éléments de compréhension et de réflexion au public concerné afin de mieux appréhender l'environnement qui les entoure
- Promouvoir le dialogue et le respect interculturel
- Proposer une pratique artistique concrète autour de la vidéo et de l'image par le biais d'ateliers

ACTIONS REALISEES

Entre 2018 et 2020, l'association a accueilli :

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

1500 élèves (soit 45 classes)
lors d'une **quinzaine de séances de projection**
+ intervenants auprès de collèges et lycées de la
région Nouvelle-Aquitaine (notamment en zone
prioritaire).

+ **5 Ateliers vidéos** avec des élèves du collège
Henri de Navarre de Coutras

Février - mai 2021- Quartier du Grand Parc

6 ateliers vidéos avec **10 jeunes des structures sociales** du Grand Parc (centre d'animation et centre social) : **Réalisation d'un court-métrage** documentaire sur les habitants et la musique du Grand Parc

STRUCTURES SOCIALES

+ **2 projections gratuites** de documentaires musicaux à la Salle des Fêtes du Grand Parc pour les habitants du quartier

Septembre 2020 - Quartier Mineur de
Gradignan

MILIEU CARCERAL

1 projection du documentaire French Games + **échange avec le réalisateur** Jean-François Tatin au près de **10 personnes incarcérées**

Juillet 2020 - Institut Médico-Educatif Les
Joualles (IME - Lormont)

1 projection du documentaire French Games auprès de **25 jeunes de l'IME**

+ **5 ateliers vidéos** avec **10 jeunes de l'IME : Réalisation d'un court-métrage** documentaire sur les ateliers MAO

**ETABLISSEMENTS DE
SANTÉ**

CATALOGUE

FABULOUS

Audrey Jean-Baptiste
52 min, VF, France, 2019

Thématiques : genre, identité,
communauté LGBTQ, militantisme, progrès

PRIX DES LYCEENS - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE AMAZONIE CARAÏBES - FIFAC (GUYANE)

Lasseindra Ninja est une danseuse professionnelle transgenre née en 1986, icône internationale de la scène voguing française. Après avoir construit sa carrière dans les Balls à New-York, en France et au Brésil, elle retourne en Guyane, son pays natal, afin de donner une masterclass de voguing. À travers la danse mais aussi de nombreux portraits hauts en couleurs, Lasseindra redécouvre son pays et donne au spectateur un aperçu de la libération de soi et de la liberté d'expression à travers le corps.

Intervenante potentielle : Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice du film. Diplômée d'anthropologie, elle pourra aussi bien aborder les thématiques des techniques de réalisation que de genres, recherche d'identité, notamment dans la communauté LGBTQ.

BANDE-ANNONCE

FONKO

Lamin Daniel Jadama, Lars Loven,
Göran Hugo Olsson
1h27, VOSTFR, Suède, 2016

Thématiques : militantisme, identité
culturelle, création, musiques africaines

Immersion au cœur de la scène musicale africaine en pleine révolution, à la rencontre de certains des artistes les plus spontanés, créatifs et inspirants qui redessinent l'image de l'Afrique. Voyage passionnant de Dakar à Johannesburg, accompagné par des enregistrements d'époque de Fela Kuti, icône musicale et activiste politique.

BANDE-ANNONCE

Intervenant potentiel : Art Melody, rappeur burbinabè présent dans le film. Outre son engagement artistique, le rappeur est agriculteur au Burkina Faso et porte un discours passionnant sur les traditions et son attachement à la terre notamment.

YALLAH UNDERGROUND

Farid Eslam

1h24, VOSTFR, Égypte, République Tchèque, 2015

Thématiques : sous-cultures arabes, révolution sociale, militantisme

À la rencontre de musiciens underground parmi les plus importants et progressistes d'Égypte, du Liban, de Palestine, de Jordanie et d'Israël entre 2009 et 2013. Les espoirs suscités par le Printemps arabe ont été forts et bon nombre d'artistes renommés ont rejoint les manifestations de la rue. Les artistes témoignent de la place de leur engagement militant dans leur processus créatif.

Intervenant potentiel : Pierre France, chercheur à l'Institut Français du Proche-Orient et musicologue. Consacrant ses recherches aux musiques populaires du Proche-Orient et particulièrement du Liban, Pierre France pourra éclairer les élèves sur les évolutions des scènes musicales montrées dans le documentaire notamment.

BANDE-ANNONCE

TUNISIA CLASH

Hind Meddeb

1h05, VOSTFR, Tunisie, 2015

Thématiques : rap, liberté d'expression, oppression, révolte, dictature

Phenix, Weld el 15, Emino, Madou, Klay Bbj sont rappers et tunisiens. Après avoir combattu la dictature, ces musiciens prennent le micro pour dénoncer le nouveau gouvernement. Ils réclament la justice sociale et leurs discours dérangeant. Ils sont harcelés par la police, arrêtés en plein concert et finalement condamnés pour leurs textes. Un constat amer et révolté d'artistes, militants et citoyens ordinaires.

Intervenant potentiel : Mehdi Ghouirgate. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux Montaigne, il pourra enrichir le documentaire de sa connaissance de l'actualité géopolitique arabe.

BANDE-ANNONCE

RUMBLE

Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana
1h42, VOSTFR, États-Unis, 2017

Thématiques : Natifs Américains, rock, blues, influence culturelle

Rumble, du tube éponyme de Link Wray, explore un pan méconnu de l'histoire musicale américaine à travers la contribution de grands musiciens Amérindiens, parmi lesquels Redbone ou Jimi Hendrix. Le film souligne l'influence de la culture amérindienne sur le blues et le rock et dresse également le portrait de la culture amérindienne actuelle.

Intervenant potentiel : Lionel Larré, enseignant-chercheur à l'université Bordeaux Montaigne, spécialiste des relations entre le peuple amérindien et les États-Unis. Il pourra renseigner les élèves sur le mode de vie amérindien dans le contexte politique actuel des États-Unis.

BANDE-ANNONCE

MATANGA / MAYA / M.I.A

Steve Loveridge
1h40, VOSTFR, Royaume-Uni, 2018

Thématiques : expression des minorités, féminisme, engagement militant

Née en 1975, M.I.A est une artiste qui a produit une musique aussi incroyable qu'originale à la confluence du Breakbeat, du Ragga et du Hip Hop. Steve, son ami d'école d'art a réalisé un film en forme de déclaration d'amour dans lequel il dépeint un portrait de M.I.A telle qu'il la perçoit : fille d'un des fondateurs de la résistance Tamoul Sri-lankaise prise entre son pays natal et la Grande-Bretagne où elle s'est réfugiée dès 1986 avec sa mère. Le film nous relate sa lutte pour concilier les exigences d'un show-business impitoyable et la sincérité de sa rébellion. On suit une femme déterminée qui cherche à imposer sa voix et se veut la porte-parole des Tamoul.

BANDE-ANNONCE

OLANCHO

Chris Valdés, Ted Griswold
1h10, VOSTF, Honduras, USA, 2017

Thématiques : cartel, drogue, pouvoir, trafic, art face à la corruption

Olancho, le plus grand état du Honduras, est l'un des plus pauvres et dangereux au monde, notamment parce que la zone est devenue le point d'atterrissage stratégique des avions qui transportent la cocaïne de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Olancho suit un groupe de musiciens qui survit en se produisant pour les puissants cartels de la drogue.

Intervenant potentiel : Ron Vargas, photographe et réalisateur de documentaires d'origine bolivienne. Il pourra aborder aussi bien les thématiques de la réalisation de documentaires, que de la situation géopolitique de l'Amérique Centrale.

BANDE-ANNONCE

PERET. YO SOY LA RUMBA

Paloma Zapata
1h32, VOSTFR, Espagne, 2018

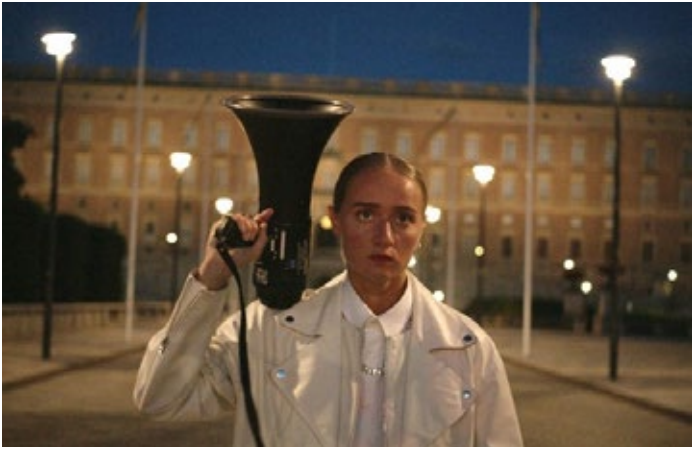
Thématiques : rumba, icône musicale, culture espagnole

Portrait de Peret qui, entre mambo, « tanguillo » et rock'n'roll, a inventé la Rumba Gitane (ou Rumba Catalana), genre musical populaire apparu au début des années 60. Depuis le quartier du Raval à Barcelone, retour sur la vie du père de la rumba catalane du point de vue de la communauté gitane de Catalogne, de ses amis et compagnons de route, comme Petitet, Justo Molinero ou La Chana.

Intervenant potentiel : José Ruiz, président de Bordeaux Rock. Il pourra compléter le documentaire en témoignant de sa rencontre avec Paloma Zapata, et par sa connaissance de la culture espagnole.

BANDE-ANNONCE

SILVANA

Christina Tsiobanelis, Mika Gustafson,
Olivia Kastebring

1h30, VOSTF, Suède, 2017

Thématiques : féminisme, engagement
militant, lutte contre l'homophobie

Icône du féminisme en Suède, Silvana Imam signe un rap engagé avec des textes contre le racisme et le machisme comme autant d'hymnes militants. Elle annonce une révolution lesbienne, et devient la représentante d'une génération prête à se battre contre les injustices d'un pays qui commence à virer dangereusement extrême-droite. Le portrait d'une star en plein éclat qui n'a pas cherché à devenir un leader d'opinion, mais qui est assurément un étendard pour les femmes et queers artistes.

BANDE-ANNONCE

THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST

Johanna Shwartz
1h39, VOSTFR, Royaume-Uni, 2015

Thématiques : terrorisme, identité
culturelle, révolte, réfugiés, oppression,
liberté d'expression

Portrait du groupe malien Songhoy Blues. Pour fuir l'oppression, ces musiciens réfugiés à Bamako s'engagent politiquement et culturellement contre le djihadisme. Fin 2013, ils rencontrent Damon Albarn (Blur), Olugbenga Adelekan (Metronomy), Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) et Brian Eno partis à la rencontre de la scène musicale malienne. Leur message prend alors une ampleur considérable.

Intervenant potentiel : Dragoss Ouédraogo, cinéaste et professeur d'anthropologie visuelle. Engagé pour la défense des droits de l'Homme au Burkina Faso et enseignant dans le domaine des arts et du cinéma, il enrichira le documentaire

BANDE-ANNONCE

RIOT GRRRL

Sonia Gonzalez

53 min, VOSTFR, France, 2014

Thématiques : féminisme, révolte, punk, militantisme, progrès

Sur les traces des Riot Grrrls, mouvement né au début des années 90. En forçant les portes d'un milieu musical sexiste, ces Américaines ont à la fois permis une prise de conscience féministe et aménagé une place aux femmes sur la scène musicale. Grâce à ces angry women, des artistes américaines comme Courtney Love ou Gossip ont pu se tailler une notoriété internationale et se faire une place sur les ondes.

Intervenante potentielle : Sonia Gonzalez, réalisatrice du film. Réalisatrice de documentaires, elle est également très attachée à la thématique du féminisme. Elle pourra aussi bien aborder les thématiques des techniques de réalisation que des inégalités dans le milieu artistique et de

BANDE-ANNONCE

PULP: A FILM ABOUT LIFE, DEATH & SUPERMARKETS

Florian Habicht

1h29, VOSTFR, Royaume-Uni, 2014

Thématiques : rock anglais, identité culturelle, liberté d'expression

Portrait du groupe anglais Pulp. Ce documentaire retrace la préparation du dernier concert de Pulp à Sheffield, sa ville natale. Ce film est un régal de non conformisme à l'anglaise. Nous voilà baignés dans l'univers de Sheffield, de la ville, ses ambiances et ses habitants. Ses mamies qui connaissent Pulp, les profs d'université qui expliquent comment Jarvis parle d'amour et de sexe dans ses chansons. Une atmosphère typiquement anglaise, dont seuls nos chers voisins de la Perfide Albion ont le secret.

BANDE-ANNONCE

FRENCH GAME

DU HIP-HOP À LA POP, UNE HISTOIRE DU RAP FRANÇAIS

FRENCH GAME

Jean-François Tatin et Guillaume Fédou
1h, VF, France, 2019

Thématiques : émergence du rap, identité

Intervenant potentiel : Jean-François Tatin, réalisateur et Guillaume Fédou, co-auteur du film.

Compilation de 12 courtes vidéos (5 min) qui retracent l'histoire du hip-hop français des années 90 à aujourd'hui. On y retrouve aussi bien les pionniers du rap français (NTM, IAM) que la nouvelle génération comme Damso.

BANDE-ANNONCE

BANDE-ANNONCE

SOLO

Artemio Benki
1h25, VOSTFR, France, Argentine, 2019

Thématiques : expression de soi, santé mentale

Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, est depuis quatre ans patient de l'hôpital psychiatrique El Borda. Absorbé par la création de sa prochaine œuvre "Enfermaria", il tente en même temps de faire face à sa maladie et de retrouver, peut-être, une vie hors de l'hôpital.

KINSHASA BETA MBONDA

Marie-François Plissart
52 min, VOSTFR, Belgique, 2019

Thématiques : identité culturelle, liberté d'expression, musiques africaines

BANDE-ANNONCE

À Kinsasha, une dizaine de jeunes musiciens percussionnistes anime le quartier populaire de Barumbu. Ce sont les Beta Mbonda, des anciens délinquants issus de gangs violents, les Kulunas. La musique a donné un nouveau sens à leur vie et a scellé leur amitié. Entre petits boulots et improvisations musicales, ils inventent des rythmes et chantent les difficultés de la vie quotidienne avec un esprit de jeu aux apparences légères. Tel un chœur grec, à partir d'instruments traditionnels ou d'objets banals, leurs chants résonnent dans l'espace de Kinshasa et se font l'écho d'une ville-monde à la dérive.

IT'S YOURS, A STORY OF HIP-HOP & INTERNET

Marguerite de Bourgoing

1h25, VOSTFR, Etats-Unis, France, 2019

Thématiques : expression de soi, interne

Ce documentaire observe l'ascension de nombreux artistes, producteurs et activistes de la culture rap US des années 2010 : Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Odd Future... Si avec l'apparition de MTV, les ventes de hip-hop avaient atteint un sommet, les portes étaient toujours verrouillées et l'industrie de la musique en détenait les clés. De jeunes artistes ont donc commencé à s'auto-commercialiser sur internet, provoquant ainsi une mutation profonde de l'industrie musicale. Leurs communautés participent enfin au paysage médiatique et soulignent les opportunités rendues possible par la technologie. Ce film

BANDE-ANNONCE

I WANT MY MTV

Tyler Measom, Patrick Waldrop
1h26, VOSTFR, Etats-Unis, 2019

Thématiques : médias, identité culturelle, liberté d'expression

L'histoire de la première chaîne de TV entièrement dédiée aux clips musicaux, bricolée en 1981 sur un coin de table new-yorkais par quelques doux dingues. Elle deviendra rapidement un véritable phénomène de société et de music business. Un changement rapide sur lequel on a encore un avis tranché...Le grand mérite de ce documentaire, qui a su garder la fraîcheur divertissante de ce canal, est surtout de nous rappeler comment, en posant la sous-représentation des artistes afro-américains, elle va devenir le principal moteur de l'avènement du hip-hop..

BANDE-ANNONCE