

Séminaire en ligne :

« Une histoire transnationale des écoles de cinéma au 20ème siècle »

Pour prolonger et étendre les échanges nés dans le contexte des ateliers trilatéraux « Les écoles de cinéma au 20ème siècle : circulations artistiques, sociabilités politiques et réseaux professionnels » qui se sont tenus de 2021 à 2023 à la Villa Vigoni¹, ce séminaire international propose de fédérer des chercheurs et des chercheuses de tous les continents dont les travaux en histoire, en histoire du cinéma et en études cinématographiques abordent la question de la formation aux métiers du cinéma. Si le VGIK, l'Institut d'Etat du cinéma d'Union soviétique, créé à Moscou dès 1919, inspire les modèles pédagogiques en Italie (le Centro Sperimentale Cinematografia à Rome en 1935) comme en France (l'IDHEC en 1943) ou sert de modèle à la création d'écoles de cinéma dans plusieurs pays socialistes pendant la guerre froide (la FAMU à Prague, Łódź en Pologne et l'école de Potsdam-Babelsberg en RDA), chaque école de cinéma se distingue par l'affirmation d'une identité singulière, tout en entretenant des liens forts à la fois avec les professionnels du cinéma et avec les autres écoles et institutions. Lieux de formation, d'expérimentations et d'échanges artistiques aussi bien que politiques, les écoles de cinéma s'inscrivent à la périphérie des industries du cinéma, tout en portant en germe les transformations à venir du milieu cinématographique. Plusieurs travaux récents rappellent toute la richesse et l'intérêt des films réalisés par les étudiants de ces écoles – un intérêt que semble d'ailleurs confirmer la programmation récente de certains de ces films dans le cadre de festivals, de rétrospectives et d'expositions². Cette “redécouverte” et la valorisation de ces films d'étudiants mettent à jour de nombreuses correspondances entre les écoles en soulignant la circulation d'images, d'idées et de personnes qu'elles initient.

Cette circulation s'incarne à plusieurs niveaux. La circulation transnationale semble la plus immédiate avec l'accueil d'étudiants et d'intervenants étrangers dans les écoles de cinéma, ou la diffusion dans ces écoles de films étrangers non programmés dans le réseau national des salles. De manière plus spécifique à la période de la décolonisation et à celle de la guerre froide, ces écoles soulèvent aussi la question de l'accueil et du rôle des étudiants originaires d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie en Europe. Les échanges entre les écoles et l'industrie cinématographique et audiovisuelle constituent eux aussi un enjeu récurrent, qu'il soit question

¹ Projet franco-germano-italien coordonné par Gabrielle Chomentowski, Gesine Drews-Sylla, Caroline Moine et Stefano Pisu : <https://www.chcsc.uvsq.fr/les-ecoles-de-cinema-au-xxe-siecle-circulations-artistiques-sociabilites-politiques-et-reseaux-professionnels-2>

² Par exemple : « Saving Bruce Lee : African and Arab Cinema in the Era of Soviet Cultural Diplomacy » (exposition à la Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2018), organisée par Rasha Salti et Koyo Kouoh “Podróż [voyage] : Devenir cinéaste marocain en Pologne” (programme de courts-métrages d'étudiants marocains retrouvés par Léa Morin et Marie Pierre-Bouthier à l'école de cinéma de Lodz en Pologne et diffusé à Paris et à La Rochelle, 2023) ; “Echos der Bruderländer” (exposition à la Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2024) ; “Die DEFA-Stiftung präsentiert: Babelsberger Filmhochschule 1954–2024” (Berlin, 2024).

de la future trajectoire professionnelle des étudiants, de la contribution de professionnels en activité à la formation, ou de la simple possibilité d'accéder à un lieu d'expérimentation et de réflexion. La remise en circulation actuelle des films d'étudiants pose aussi question. Tandis que certaines écoles font désormais le choix de numériser les films réalisés entre leurs murs pour les partager plus facilement, d'autres manquent de moyens pour se pencher pleinement sur ces sources filmiques. Toutefois, le regain d'intérêt pour ces films, témoins du passé des écoles de cinéma, amène à s'interroger sur leur patrimonialisation, certainement corrélée à la multiplication des recherches sur ces établissements d'enseignement et à la consolidation en tant qu'objet historiographique.

En partant du constat de cette pluralité d'enjeux, le séminaire souhaite proposer de mettre en dialogue des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent à l'une ou l'autre de ces interrogations et selon des perspectives disciplinaires diverses. Une attention particulière sera accordée aux propositions venues de chercheur·ses d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique Latine, d'Asie et d'Océanie avec lesquels nous aimerions dialoguer. Nous accueillerons autant les recherches abouties que des travaux en cours, d'universitaires, chercheur·ses indépendant·es, jeunes chercheur·ses et doctorant·es, puisqu'il s'agit également d'échanger autour des questions de méthodologie. Nous mobiliserons des outils numériques de transcription et traduction automatique : les participant·es qui ne seraient pas à l'aise en français ou en anglais (langues principales du séminaire) seront donc bienvenu·es.

Les propositions d'intervention pourront s'inscrire dans l'un des trois axes de réflexion suivant :

- **Une histoire transnationale des acteurs sociaux des écoles de cinéma :**
 - Quelles trajectoires pour ces étudiant·es et enseignant·es, entre plusieurs écoles, plusieurs pays et/ou plusieurs rôles ?
 - Quelle composition sociale, ethnique ou de genre au sein de ces écoles ; quelle évolution dans le temps ?
 - Quelles sources produisons-nous sur cette histoire en collectant des entretiens (histoire orale) ?
- **Une histoire transnationale sur le plan institutionnel :**
 - Comment s'inscrivent les enjeux pédagogiques et artistiques, mais aussi politiques et économiques des écoles de cinéma dans une dimension transnationale (rôle par exemple du CILECT) ?
 - Quelles sont les interactions des écoles de cinéma avec le milieu professionnel ou avec d'autres lieux de formation ?
- **Penser les films d'étudiantes et étudiants comme objets artistiques et sources historiques :**
 - Comment accéder aux sources film et non-film pour écrire une histoire transnationale des écoles de cinéma ?

- Que nous disent ces films de la vie de ces étudiants et, pour les étudiants étrangers, des sociétés qui les ont accueillis ?
- Qu'en est-il du statut patrimonial des films d'étudiants: est-il à repenser sur le plan de sa conservation, de sa valorisation et de sa circulation dans le cadre de réflexion portant sur les enjeux d'ordre géopolitique qui ont bouleversé le second 20ème siècle (décolonisation, guerre froide) ?
- Quels sont les questionnements éthiques liés à la restitution de leurs films aux anciens étudiant·es qui les réalisèrent, ou aux pays dont ces étudiant.e.s seraient originaires ?

Le séminaire aura lieu **en ligne** une fois par mois de mars à décembre 2025.

Les propositions de communication, d'environ 500 mots, préciseront les sources et archives mobilisées ainsi que les principales références bibliographiques. Accompagnées d'une courte biographie, elles sont à envoyer d'ici le 14 février 2025 pour la session de mars à juin 2025, et d'ici le 1er juin 2025 pour la session de septembre 2025 à juin 2026, aux adresses : gabrielle.chomentowski@univ-paris1.fr, m.pierre.bouthier@u-picardie.fr, perrine.val@univ-montp3.fr.

English version

Call for papers

Online seminar: A transnational history of film schools in the 20th century

In order to extend the exchanges that have taken place in the context of the trilateral workshops entitled “Film schools in the 20th century: artistic circulations, political sociabilities and professional networks” held from 2021 to 2023 at Villa Vigoni³, this seminar will bring together researchers from all continents whose research in history, film history and film studies addresses the issue of training for the film professions. While the VGIK, the Soviet Union's State Film Institute, founded in Moscow in 1919, inspired pedagogy in Roma (Centro Sperimentale di Cinematografica created in 1934) as well in in Paris (IDHEC 1944) and served as a model for the creation of film schools in several socialist countries during the Cold War (the FAMU in Prague, Łódź in Poland and the Potsdam-Babelsberg School in the GDR), each film school distinguished itself by asserting a singular identity, while maintaining strong links both with film professionals and with other schools and institutions. As places of training, experimentation and artistic as well as political exchange, film schools are on the periphery of the film industries, while at the same time providing the seeds for future transformations in the

³ Project coordinated by Gabrielle Chomentowski, Gesine Drews-Sylla, Caroline Moine and Stefano Pisu: <https://www.chesc.uvsq.fr/les-ecoles-de-cinema-au-xxe-siecle-circulations-artistiques-sociabilites-politiques-et-reseaux-professionnels-2>

film industry. A number of recent works have highlighted the richness and interest of the films made by students at these schools - an interest that seems to be confirmed by the recent programming of some of these films as part of festivals, retrospectives and exhibitions⁴. This 'rediscovery' and promotion of these student films highlights the many connections between the schools, underlining the circulation of images, ideas and people that they initiate.

This circulation takes place at several levels. Transnational circulation seems to be the most immediate, with foreign students and lecturers being welcomed into film schools, and foreign films that had not been programmed in the national cinema network being screened in these schools. More specifically to the period of decolonisation and the Cold War, these schools also raise the question of the reception and role of students from Africa, Latin America and Asia in Europe. Exchanges between the schools and the film and audiovisual industry are also a recurring issue, whether in terms of students' future career paths, the contribution of working professionals to training, or simply the possibility of access to a place for experimentation and reflection. The current re-circulation of student films also raises questions. While some schools are now opting to digitize the films made within their walls in order to share them more easily, others lack the resources to fully address these issues.

Based on this wide range of issues, the seminar aims to bring together researchers who are interested in one or other of these issues, from a variety of disciplinary perspectives. Particular attention will be paid to proposals from researchers in Africa, North America, Latin America, Asia and Oceania with whom we would like to exchange. We will welcome both completed research and more preliminary proposals from academics, independent researchers, young researchers and doctoral students, since the aim is also to exchange ideas on methodological issues. We will be using digital transcription and automatic translation tools, so participants who are not entirely comfortable in English or French (the main languages of the seminar) will be very welcome.

Proposals for papers may fall under one of the three following perspectives:

- **A transnational history of the social actors in film schools:**
 - What are the trajectories of students and teachers, between several schools, several countries and/or several roles?
 - What is the social, ethnic or gender composition of the social actors in these schools and how has it changed over time?
 - What sources are we producing on this history by collecting interviews (oral history)?
- **A Film School transnational history:**

⁴ For instance: "Saving Bruce Lee: African and Arab Cinema in the Era of Soviet Cultural Diplomacy" (exhibition at the Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2018), curated by Rasha Salti et Koyo Kouoh; "Podróż [voyage] : Devenir cinéaste marocain en Pologne" (a programme of short films by Moroccan students found by Léa Morin and Marie Pierre-Bouthier at the Lodz film school in Poland and shown in Paris and La Rochelle, 2023) ; "Echos der Bruderländer" (exhibition at the Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2024) ; "Die DEFA-Stiftung präsentiert: Babelsberger Filmhochschule 1954–2024" (Berlin, 2024).

- How do the pedagogical and artistic dimensions, as well as the political and economic ones, fit into a transnational network (the role of CILECT, for example);
- How do film schools administration interact with the professional world or with other training places?
- **Student films as artistic objects and historical sources:**
 - How can we access film and non-film sources to write a transnational history of film schools?
 - What do these films tell us about the lives of these students and, in the case of foreign students, about the societies that welcomed them?
 - Should the status of student films be rethought in terms of conservation, promotion and circulation in the context of the geopolitical issues that shook up the second 20th century (decolonisation, Cold War)?
 - What are the ethical issues involved in returning their films to the former students who made them, or to the countries from which they came?

The seminar will take place **online** once a month from March to December 2025.

Proposals for papers should be around 500 words long and must specify the sources used and the main bibliographical references. They should be accompanied by a short biography and sent by 14 February 2025 for the session from March to June 2025, and by 1 June 2025 for the session from September 2025 to June 2026, to the following addresses: gabrielle.chomentowski@univ-paris1.fr, m.pierre.bouthier@u-picardie.fr, perrine.val@univ-montp3.fr.

Bibliographie de référence / Bibliography

Clémence Andréys, Myriam Renaudot, « Ostdeutsche „Soft Power“ », www.bpb.de/552789, Deutschlandarchiv, 31.10.2024. En ligne : <https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/552789/ostdeutsche-soft-power/>

Lutz Basse, “Das Ausländerstudium an Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR”, in: <https://www.auslaender-in-der-ddr.com/home/studenten/situation-an-hoch-und-fachschulen>, 18.07.2018.

Madeleine Bernstorff, Transnationales Lernen an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), <https://dffb-archiv.de/editorial/transnationales-lernen>

Ilka Brombach, « Filme ausländischer Student*innen an der Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf“ », in Tilman Baumgärtel, Tobias Hering, *In deutscher Gesellschaft*, BPB-Onlinedossier, septembre 2018.

Ilka Brombach (éditrice des DVD), *Babelsberger Freiheiten. Filme der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ 1957-1990*, Berlin, absolut Medien, 2018.

Ilka Brombach, Tobias Ebbrecht, Chris Wahl, “Walls Have Never Held Us Back”: 60 Years of Student Films at the University Babelsberg Konrad Wolf. In: *Mémoires d'écoles / Audio-visual archives and Memory in Schools*. Cahier Louis-Lumière, 2015, Vol. 9, Num. 1, 78–85.

Gabrielle Chomentowski, « Caméra au poing et valise à la main: les mobilités étudiantes du sud vers les écoles de cinéma de l'Est socialiste », in *Cahiers du monde russe*, 63/3-4, 2022, p. 619-646.

Gabrielle Chomentowski, « Décolonisations et cinéma. Les étudiants africains en cinéma à Paris et Moscou (années 1940-1960) », in *Diasporas*, n°37, 2022, p. 41-60

Gabrielle Chomentowski, « Au cœur des réseaux africano-soviétiques : archives et trajectoire de l'écrivain-cinéaste sénégalais Ousmane Sembène », coécrit avec Françoise Blum et Constantin Katsakioris, in *Sources. Material & Fieldwork in African Studies*, IFRA Nairobi, dec 2021, n°3: 99-135.

Gabrielle Chomentowski, “Filmmakers from Africa and Middle East trained at VGIK during the Cold War”, in *Studies in Russian and Soviet Cinema*, vol 13, issue 3, 2019, pp. 189-198.

Frank Hirschinger, *Der Spionage verdächtig. Asylanten und ausländische Studenten in Sachsen-Anhalt 1945-1970*, Göttingen, 2009.

Mette Hjort (eds.), *The Education of the Filmmakers in Africa, the Middle East and the Americas*, New York, MacMillan 2013

Constantin Katsakioris, *Leçons soviétiques : la formation des étudiants africains et arabes en URSS pendant la guerre froide*, thèse en Histoire et civilisations, Paris, EHESS, 2015.

Constantin Katsakioris, “Arab Students’ Training in the Soviet Union during the Cold War (1956-1991)”, in *Revue européenne des migrations internationales* n°32 (2), 2013, pp. 13–38.

Flavia Laviosa & alii (ed.), “International students at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome: 1935–2020: A history to be written”, *Journal of Italian Cinema and Media Studies*, vol 9, issue2, 2021

M. Lipska & M. Talarczyk, *Hope is of a Different Color. from the Global South to the Lodz Film School*, Chicago, The University Chicago Press, 2022.

Damian Mac Con Uladh, "'Studium bei Freunden?' Ausländische Studierende in der DDR bis 1970", in: Patrice G. Poutrus, Christian Th. Müller (dir.), *Ankunft-Alltag-Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR Gesellschaft*, Cologne, 2005, pp. 175-220.

Léa Morin, *Cinima 3, Łódź-Casablanca, La Pologne pour devenir cinéaste marocain: expérimentations artistiques, luttes politiques, tricontinentale et cinéma à l'école de Łódź dans les années 1960 et 1970*, <https://cinima3.com/Lodz-Casablanca>, exposition virtuelle

Duncan Petrie, Rod Stoneman, *Educating Film-makers, Past, present and future*, Intellect, 2014.

Duncan Petrie, "Theory, Practice and Significance of Film Schools", *Scandia*, vol (2), 2010, p. 31-46.

Marie Pierre-Bouthier, "A founding transnational experience for the pioneers of Moroccan national cinema: studying in Łódź film school in the 1960s-70s", in *The Journal of North African Studies*, 2022. En ligne : <https://www.tandfonline.com/eprint/QRPSKEMEVUSZIN6KYH5K/full?target=10.1080/13629387.2022.2036978>

Marie Pierre-Bouthier, "The transnational trajectories of Moroccan filmmakers: Film training between socialist Poland and postcolonial France in the 1960s and 1970s", in *International Journal of African Historical Studies*, Vol. 54, No. 3, 2021, numéro dirigé par Constantin Kastakioris et Eric Burton, Boston University African Studies Center : pp. 355-376 : https://www.academia.edu/75154458/The_transnational_trajectories_of_Moroccan_filmmakers_Film_training_between_socialist_Poland_and_postcolonial_France_in_the_1960s_and_1970s

Masha Salazkina, "(V)GIK and the History of Film Education in the Soviet Union 1920-1930", in Birgit Beumers (eds.), *A Companion to Russian cinema*, John Wiley and Sons, 2016, p. 45-65.

Rasha Salti, *Saving Bruce Lee, African and Arab Cinema in the Era of Soviet Cultural Diplomacy*, Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 2018, 122 pages, ca. 64 illustrations.

Tereza Stejskalova, *Filmmakers from the World Unite : Forgotten Internationalism, Czechoslovak Film and the Third World*, Vydal: transit.cz, 2018.

Horst Zeun, « Das Ausländerstudium an der HFF », in Hartmut Albrecht (dir.), *25 Jahre Hochschule für Film und Fernsehen der DDR. Versuch einer historischen Bilanz, Filmwissenschaftliche Beiträge* 1, 1979.