

PROGRAMME

JOURNÉE SCOLAIRE

LUNDI 9 MAI 2022

NANTES
UTOPIALES
FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCIENCE-FICTION

LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES || WWW.UTOPIALES.ORG

Cité 30
La CONGRÈS / NANTES ANS

© Alex Alice

“

LA SCIENCE-FICTION L'AVAIT PRÉDIT ET
LE FLÉAU EST LÀ. POUR LA PREMIÈRE
FOIS DE SON HISTOIRE PEUT-ÊTRE
NOTRE ESPÈCE DOIT AFFRONTER
GLOBALEMENT UNE CALAMITÉ COMMUNE.
LA TRANSFORMATION EST PEUT-ÊTRE LA
CLÉ DE L'AVENIR...

”

TRANSFORMATIONS

En 2020, attaché à déclinier toutes les variations que contiennent nos Traces, le festival des Utopiales a tenté d'analyser les signaux envoyés par un monde en crise profonde, et également déceler ceux qui ouvraient d'autres pistes ou dessinaient d'autres horizons porteurs d'espoirs. Mais, à la onzième heure, le festival a dû renoncer à se tenir à cause de cette crise même.

Le thème de 2021 « Transformations » est, comme c'est l'usage aux Utopiales, décliné en quatre sous-thèmes : Transitions, Évolutions, Adaptations et Mutations.

Après des milliers d'années d'évolution, l'humanité est toujours en transition. Grâce à ses techniques, elle change le monde pour l'adapter à ses besoins et à peine deux siècles lui ont suffi pour modifier la Terre si profondément qu'elle est en passe de devenir inhabitable pour les humains.

Pour sauver ce qui peut encore l'être, certains comptent sur d'hypothétiques avancées techniques et cherchent une planète B ou proposent de transformer l'humain pour l'adapter au monde qui vient. D'autres misent sur une mutation radicale de nos sociétés en renonçant à la puissance des machines. L'histoire et l'archéologie sont alors convoquées pour envisager notre évolution autrement que comme un perfectionnement continu et inexorable.

Les périodes de transition, incertaines et angoissantes, ont toujours été propices aux prophètes ou aux sauveurs auto-proclamés, mais aussi à l'avancée des puissants, profitant du choc provoqué par la situation. Changer, être résilient ou disruptif, nous développer personnellement plutôt que collectivement, l'injonction à s'adapter pourrait bien cacher un piège mortel pour la démocratie.

Pouvons-nous penser ces transformations alors qu'elles sont en cours ? Modifier les structures à la marge sera-t-il suffisant ou faudra-t-il les réviser plus radicalement ? Au moment où nous dépassons les limites planétaires, peut-on se permettre de continuer comme d'habitude ? Serons-nous solidaires pour construire un avenir commun ou loups solitaires se nourrissant des restes du monde jusqu'à son épuisement total ? Entre *Mad Max* et *Malevil*, y a-t-il encore de la place pour l'utopie d'une post apocalypse heureuse ?

Pensée pour les 3ème cycle, les collégiens et les lycéens, la traditionnelle demi-journée scolaire des Utopiales se tiendra le 9 mai 2022.

Au programme :

- Rencontres avec des auteurs, des chercheurs et des auteurs de BD
- Séances de cinéma
- La Cérémonie de remise des prix du concours de nouvelles

Inscriptions pages 9 et 10

Tarif : 2 euros par élève.

SOMMAIRE

LITTÉRATURE, BD & SCIENCES 05

CINÉMA 06

CONCOURS DE NOUVELLES
REMISE DE PRIX 07

PROGRAMME 08

FICHE D'INSCRIPTION 09

RENCONTRES & TABLES RONDES || LITTÉ, SCIENCES, BD

9h00 -- Salle Trantor

Les monstres de science-fiction (à partir de la 5e)

La science-fiction a imaginé bien des monstres : monstres vraiment sanguinaires tel Alien, figure ultime de l'ogre des contes, mais aussi monstres "par hasard", tel le monstre de Frankenstein poussé au crime par la terreur même qu'il inspire. Mais si, comme le disait Jean Cocteau, on imagine bien que ce que l'on connaît déjà, dans quelle réalité monstrueuse les auteurs et les autrices dénichent-ils leurs créatures ?

Avec **Olivier Cotte**, scénariste de bande dessinée

9h00 -- Salle Hypérion

Héroïnes de science-fiction (à partir de la 5e)

La place de la femme dans la science-fiction est le reflet de celle qu'elle occupe dans la réalité consensuelle. Pourtant la science-fiction a souvent fait office de défricheuse sur cette question : si la protagoniste de *Destination Moon* (1950) dirige son expédition, il faudra attendre les années 90 pour qu'une femme du bloc occidental commande une mission spatiale. Comment ont évolué les femmes de la science-fiction ?

Avec **Jeanne-A Debats**, autrice

10h00 -- Salle Hypérion

Histoire de la science-fiction (à partir de la 5e)

Il est coutumier de dater le premier roman de science-fiction pure et dure avec *Frankenstein* de Mary Shelley. Mais le genre plonge plus loin et plus profondément ses racines : de la mythologie aux super héros, de Lucien de Samosate à Savinien de Cyrano de Bergerac, d'Ulysse à *2001, l'Odyssée de l'espace*... Xavier Dollo présente une histoire de la science-fiction.

Avec **Xavier Dollo**, auteur

10h00 -- Salle Trantor

Le nanomonde (à partir du CM1)

Dans les derniers instants de *L'Homme qui rétrécit* de Richard Matheson, le lecteur accompagne le protagoniste au seuil d'un monde minuscule mais infini. Est-il vrai que l'on peut voir les atomes ? Comment fait-on ? Que signifient les (fausses) couleurs utilisées ? Comment interprète-t-on ces images ?

Avec **Vincent Bontems**, chercheur en philosophie et ingénieur

11h00 -- Salle Trantor

Panoramas de la science-fiction (à partir de la 5e)

Cyberpunk, utopie, dystopie, hard science, voyage dans le temps, uchronie, cyberpunk, space opera, space fantasy, planet opera, post-apo... les genres à l'intérieur du genre sont pluriels et recouvrent facilement ses thèmes d'élection. Mais comment les distinguer ? Et pourquoi choisir ? Voyages à travers les âmes et cycles de la science-fiction avec Laurent Genefort.

Avec **Laurent Genefort**, auteur

11h00 -- Salle Hypérion

Goldorak, du noir au rouge (à partir du CM1)

Historiquement, les bandes dessinées étaient imprimées en noir et blanc assurant ainsi la lisibilité immédiate de l'image. Désormais, le travail du coloriste, devenu co-auteur à part entière, est un élément crucial de la narration soulignant, par sa palette, l'action, les personnages et l'ambiance. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la couleur en compagnie du coloriste de *Goldorak*.

Avec **Yoann Guillo**, coloriste de bande dessinée

LE VOYAGE FANTASTIQUE

RICHARD FLEISCHER

À partir du CM1

États-Unis -- 1967 -- 100' -- VF

8h45 -- Salle Solaris

Pendant la Guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur le plan scientifique. Le chercheur Jan Benes découvre une méthode permettant de miniaturiser les objets pour un temps indéfini mais ce dernier est victime d'un attentat. Afin de le sortir du coma, un groupe de scientifiques américains miniaturise un sous-marin et pénètre dans le corps de Benes pour le soigner de l'intérieur.

Superproduction à 6 millions de dollars (dont Steven Spielberg s'emparera vingt ans plus tard pour un épatant remake confié à Joe Dante *L'aventure intérieure*), *Le Voyage fantastique* est un bijou de science-fiction *sixties*. Sorti deux ans avant *2001 l'odyssée de l'espace*, il propose une approche précise, presque abstraite du genre, à une époque où la majorité des productions de ce type jouent sur la surenchère ou l'invasionnisme de leur intrigue. Ici, tout débute comme un thriller d'espionnage avant de progresser vers une aventure plus proche de Jules Verne ou Hergé.

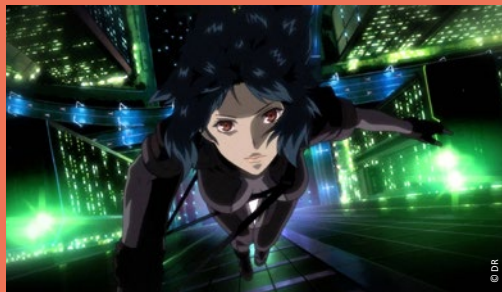
Derrière la caméra, on retrouve un maître du genre : Richard Fleischer, et il fallait bien l'inventivité du réalisateur de *20 000 lieues sous les mers*, des *Vikings*, de *L'Étrangleur de Boston* et de *Soleil Vert* pour créer un univers à la fois crédible et totalement débridé dans sa représentation du corps humain. La notion d'« espace intérieur » est ici développée au maximum et le corps devient, par la puissance des effets spéciaux, un cosmos ou un vertigineux abyme océanique. La maîtrise totale du montage réside dans le fait qu'une fois le sous-marin injecté, toute l'intrigue se déroule en temps réel (le chronomètre de la salle de contrôle est comme synchronisé avec le défilement du film). Une sacrée leçon de cinéma plaçant le spectateur dans la position du pionnier de l'infiniment petit. Respectant le jeu empreint de sobriété et de gravité mêlées de ses comédiens, Richard Fleischer signe avec ce voyage extraordinaire un de ses films parmi les plus aboutis, devenu un classique du genre.

GHOST IN THE SHELL

MAMORU OSHII

À partir de la 5^e

Japon -- 1995 -- 80' -- VF

11h00 -- Salle Solaris

Dans un Japon futuriste régi par l'Internet, le major Motoko Kusanagi, une femme cyborg ultra-perfectionnée, est hantée par des interrogations ontologiques. Elle appartient, malgré elle, à une cyber-police musclée dotée de moyens quasi-illimités pour lutter contre le crime informatique. Le jour où sa section retrouve la trace du '*Puppet Master*', un hacker mystérieux dont l'identité est totalement inconnue, la jeune femme se met en tête de pénétrer le corps de celui-ci et d'en analyser le *ghost* (élément indéfinissable de la conscience, apparenté à l'âme) dans l'espoir d'y trouver les réponses à ses propres questions existentielles...

Attention chef-d'œuvre ! Considéré comme l'un des plus grands films d'animation de tous les temps pour ses effets visuels obtenus grâce à une combinaison d'animation celluloïd traditionnelle et d'animation numérique, *Ghost in the Shell* reste indéniablement LE film qui a fait basculer la science fiction à l'écran dans le 21e siècle. Il a inspiré des cinéastes tels que les Wachowski, les créatrices de la saga *Matrix*, et le réalisateur James Cameron.

Après le succès de ses deux adaptations de *Patlabor* au début des années quatre vingt dix, Mamoru Oshii écrit un pitch de ce qui deviendra *Jin-Roh, la brigade des loups*. Au moment de présenter son idée à Bandai Visual, le producteur de l'époque lui impose de travailler sur le projet d'adaptation du manga *Ghost in the Shell*. Oshii s'applique alors à traduire visuellement les idées très complexes du manga afin d'aboutir à une fable philosophique dont la richesse inimaginable autant que visionnaire teintée d'une poésie mystique ne peut laisser ses spectateurs indifférents.

Un univers glaçant qu'exploite à merveille Oshii pour nous immerger dans un monde où l'informatique à une place prédominante et où les cyborgs ont peu à peu remplacé les humains. Un animé puissant qui interroge sur l'avenir et le rapport de l'homme avec la technologie.

CONCOURS REMISE DE PRIX || DE NOUVELLES ÉDITION 2021

Chaque année, le festival Les Utopiales organise un concours de nouvelles de science-fiction à destination des élèves âgées de 8 à 18 ans. Créé en 2006, ce concours de nouvelles est parrainé par l'**Inserm** (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Ce concours comprend trois catégories :

Catégorie Primaire : En 2047, il est possible de passer une journée virtuelle dans la peau d'un autre être vivant. Votre professeur vous demande de faire le récit de votre expérience.

Catégorie Collège : Face à de nouvelles conditions de vie sur Terre, l'humanité choisit de se transformer en s'inspirant des autres formes de vie. Vous vous portez volontaire pour devenir un de ces premiers mutants.

Catégorie Lycée : Erreur 503 généralisée ! Il y a une semaine, Internet s'est effondré. Comment s'adapter ?

Un sujet commun à tous les niveaux peut aussi être choisi :

Tous niveaux scolaires : En 2056, une découverte inattendue vient bouleverser l'humanité.

Les dotations :

→ 1er Prix :

- Un week-end à la Cité de l'Espace
- Une visite d'un des laboratoires de l'Inserm du Grand Ouest
- Publication de la nouvelle dans l'Anthologie Jeunesse des Utopiales aux éditions ActuSF
- Une affiche des Utopiales 2021

→ Du 2e au 10e Prix :

- Pour les primaires et les collégiens : une anthologie jeunesse des Utopiales 2021, un livre offert par un éditeur et des goodies Inserm
- Pour les lycéens : une anthologie adulte des Utopiales 2021, un livre offert par un éditeur et des goodies Inserm

La cérémonie de remise des prix se déroulera le lundi 9 mai 2022 à 11h à l'espace Métropolis de La Cité des Congrès de Nantes. Les nouvelles des lauréats seront lues par l'autrice Jeanne-A Debats.

Les modalités de participation pour la prochaine édition du concours seront communiquées début juin 2022 dans la section "public scolaire" du site internet des Utopiales :

www.utopiales.org

PROGRAMME - LUNDI 9 MAI

	8h	9h	10h	11h	12h
SALLE HYPÉRION		9h00 Héroïnes de science-fiction Avec Jeanne-A Debats À partir de la 5e cf. page 7	10h00 Histoire de la science-fiction Avec Xavier Dollo À partir de la 5e cf. page 7	11h00 Goldorak, du noir au rouge Avec Yoann Guillo À partir du CM1 cf. page 7	
SALLE SOLARIS		8h45 Le voyage fantastique Richard Fleischer 100' -- VF À partir du CM1 cf. page 9		11h00 Ghost in the Shell Mamoru Oshii 80' -- VF À partir de la 5e cf. page 9	
SALLE TRANTOR		9h00 Les monstres de science-fiction Avec Olivier Cotte À partir de la 5e cf. page 7	10h00 Le nanomonde Avec Vincent Bontems À partir du CM1 cf. page 7	11h00 Panoramas de la science-fiction Avec Laurent Genefort À partir de la 5e cf. page 7	
ESPACE MÉTROPOLIS				11h00 Concours de nouvelles Utopiales Remise de Prix de l'édition 2021	

Littérature, sciences et BD

Cinéma

FICHE D'INSCRIPTION À LA JOURNÉE SCOLAIRE

Nom de l'établissement : .....

Adresse postale : .....

Classe : .....

Enseignant responsable : .....

Adresse mail (*obligatoire*) * : .....@.....

Téléphone portable (*obligatoire*) * : .....

Heure prévue d'arrivée : .....

* Ces informations nous permettent de mieux communiquer avec vous et facilitent votre accueil sur place.

Date limite d'inscription : vendredi 29 avril 2022.

NB : Les places étant limitées, la priorité sera établie par ordre d'arrivée des inscriptions.

Nous demandons aux enseignants d'encadrer les enfants depuis l'entrée jusqu'à la sortie de La Cité des Congrès. Aucun espace pique-nique n'est prévu pour accueillir les groupes.

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

SALLE HYPÉRION

☐	Goldorak, du noir au rouge (à partir du CM1)	11h00	Effectif :	Accompagnants : .....

SALLE TRANTOR

☐	Les monstres de science-fiction (collège et lycée)	9h00	Effectif :	Accompagnants : .....
☐	Panoramas de la science-fiction (collège et lycée)	11h00	Effectif :	Accompagnants : .....

ESPACE METROPOLIS

Remise de Prix Concours de nouvelles Utopiales 2021	11h00	Effectif :	Accompagnants : .....

CINÉMA

☐	Le voyage fantastique	Séance de 8h45 (À partir du CM1)	Effectif :	Accompagnants : .....
☐	Ghost in the Shell	Séance de 11h00 (À partir de la 5 ^e)	Effectif :	Accompagnants : .....

Les conférences suivantes sont complètes : « Héroïnes de science-fiction », « Histoire de la science-fiction » et « Le nanomonde ».

Merci de cocher les cases correspondant à vos choix et de retourner cette fiche avant le vendredi 29 avril 2022 :

Réponses à :

La Cité des Congrès de Nantes

Utopiales / À l'attention du Festival Les Utopiales

5, rue de Valmy 44000 Nantes

Ou par fax au : 02 51 88 20 20

Ou par mail à : utopiales-scolaires@lacite-nantes.fr

La Cité des Congrès de Nantes
5, rue de Valmy - BP 24102
44041 Nantes Cedex 1 - France

Tél. +33(0)2 51 88 20 00
Fax +33(0)2 51 88 20 20
contact@lacite-nantes.fr

www.lacite-nantes.fr

PARTENAIRES ÉDITION 2021

**LA PROCHAINE ÉDITION
DES UTOPIALES SE TIENDRA
À LA CITÉ DES CONGRÈS DE
NANTES DU 29 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE 2022.**

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 88 20 00

WWW.UTOPIALES.ORG

#UTOPIALES2021

Licences d'entrepreneur de spectacles La Cité : PLATESV-R-2020-008795 / PLATESV-R-2020-0087956 / PLATESV-R-2020-008799