



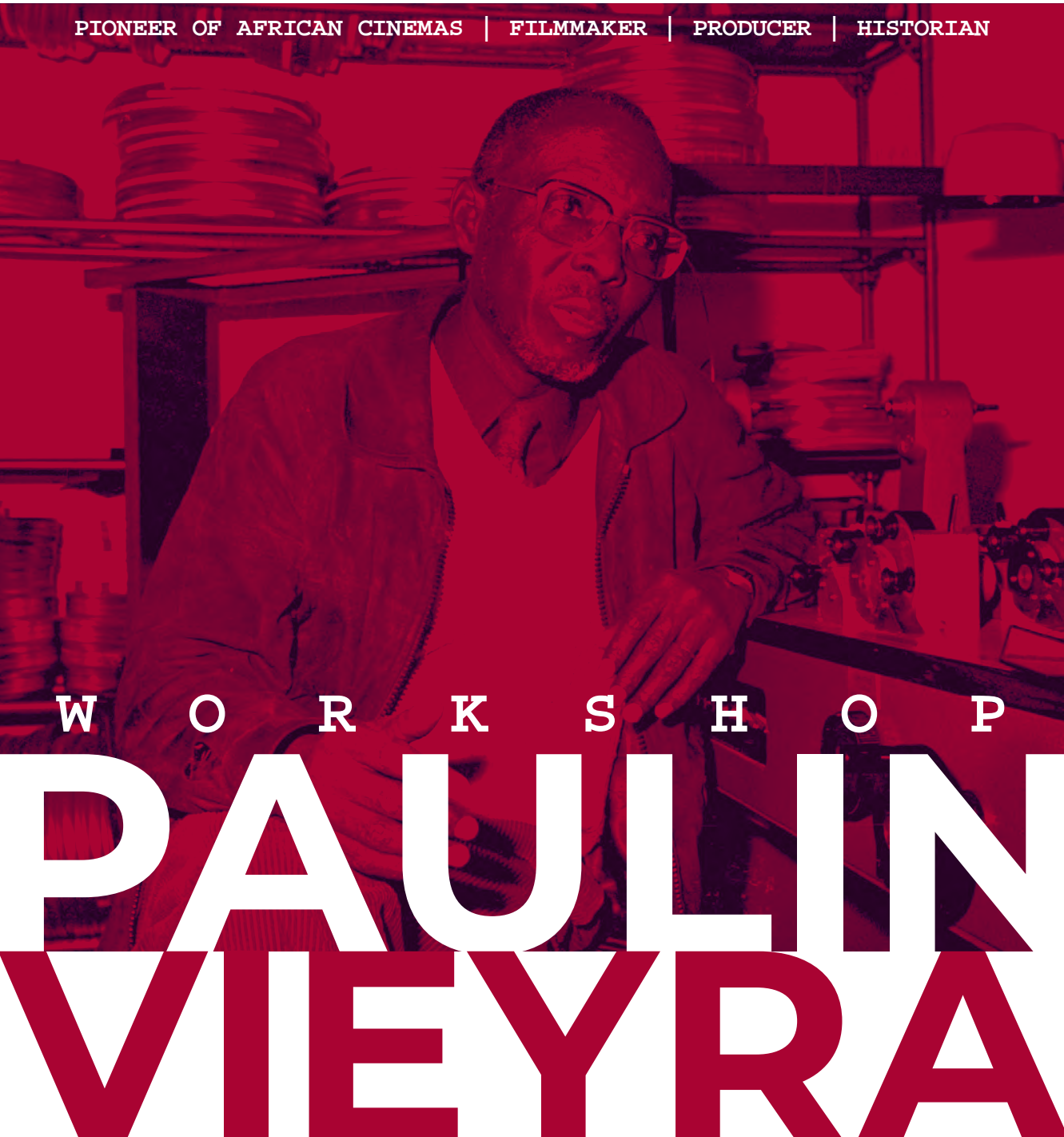
INDIANA UNIVERSITY

**BLACK FILM CENTER/ARCHIVE**

Bloomington

September 5-6  
Indiana University  
Wells Library

PIONEER OF AFRICAN CINEMAS | FILMMAKER | PRODUCER | HISTORIAN



W O R K S H O P

**PAULIN  
VEYRA**

---

# Director's Welcome

On behalf of the Black Film Center/Archive, I am delighted and proud to host the workshop *Paulin Vieyra: Pioneer of African Cinemas—Filmmaker, Producer, Historian*.

The multifaceted Vieyra was at once a practitioner and a scholar of African cinema and media as it was being formed in the decolonization era of the 1960s. Animated by the preservation and restoration efforts of Vieyra's son, Stéphane, our purpose in the workshop is to explore the legacy of this film pioneer in terms of his papers and audiovisual materials and to consider the feasibility of making a home for them here at Indiana University. The prospect of IU being home to both Ousmane Sembène and Vieyra's papers is a tribute to our world-class libraries, archives and research centers and highlights the incredible potential opportunities for the future of African film history.

Founded in 1981 as the first repository dedicated to black film, the BFC/A serves film history as both a vital place for historical documents and artifacts and a living, breathing center of current black film research and cinema culture. The Vieyra workshop exemplifies our double mission.

This venture represents collaboration among many units and individuals, but I want to give special thanks to Jamie Thomas, Projectionist, IU Libraries Moving Image Archive, Erika Dowell, Associate Director and Curator of Modern Books and Manuscripts, Lilly Library, Isabel Piedmont Smith, Department of French and Italian, Ronda Sewald, Archivist of the BFC/A and Joy Roberts, Office Assistant of the BFC/A, for their contributions.

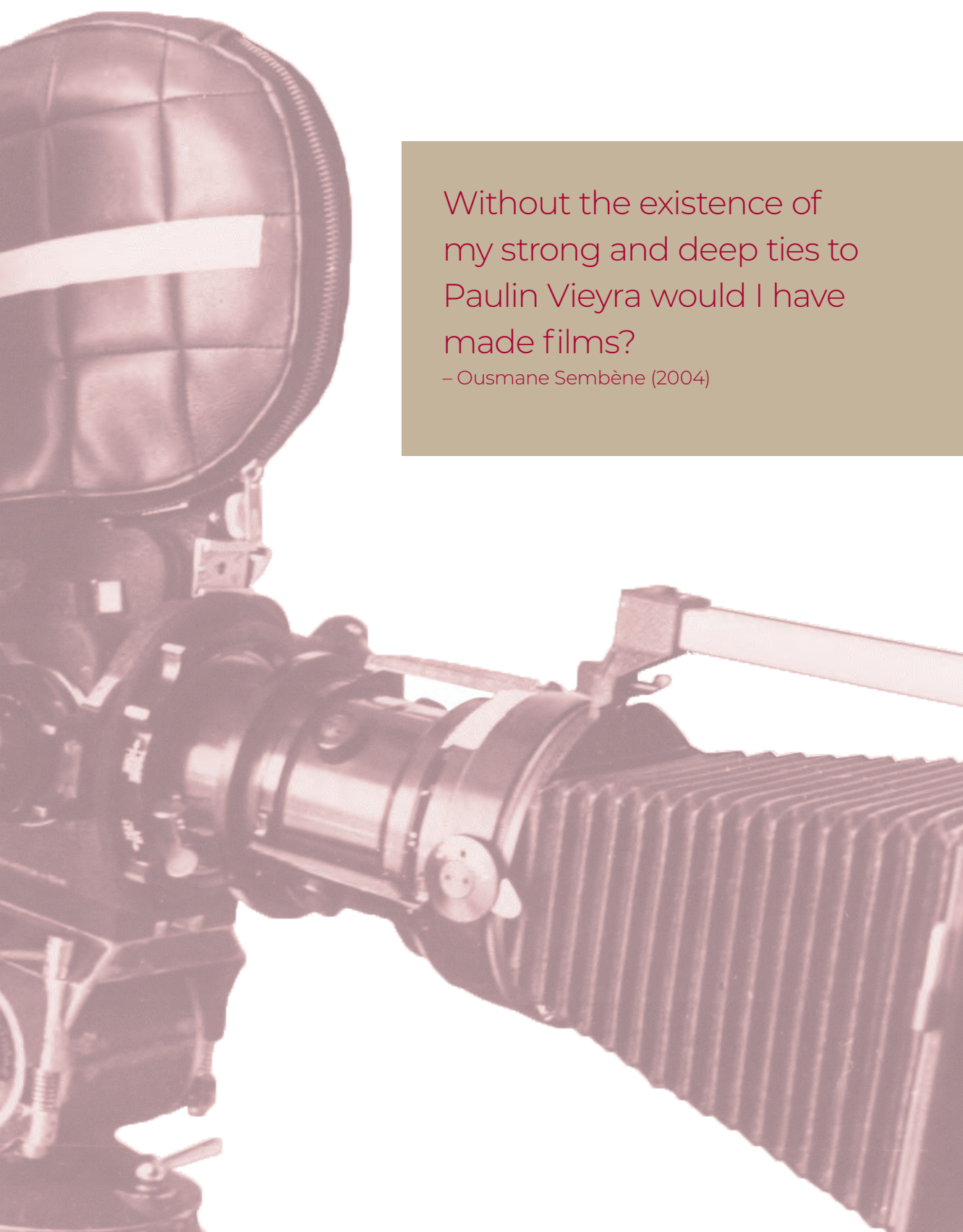
On behalf of my colleague and co-organizer Professor Vincent Bouchard, graduate student coordinators Claire Fouchereaux and Dana Vanderburgh and our IU co-sponsors, I welcome all the presenters and moderators and thank them for supporting this initiative.

Terri Francis  
*Director, Black Film Center/Archive*



Paulin Vieyra filming *En résidence surveillée*, 1981





Without the existence of  
my strong and deep ties to  
Paulin Vieyra would I have  
made films?

– Ousmane Sembène (2004)

---

## Table of Contents

**Paulin Vieyra, Multifaceted Pioneer** 3

- Lineage
- Career
- Post-Colonial Figure
- Vieyra and Sembène
- Resurgence
- Timeline
- Works

**Paulin Vieyra Workshop** 16

- Purpose
- Speaker Topics
- Participant Biographies
- Sources

**Program** 26



Paulin Vieyra filming in Mauritania

---

# Paulin Vieyra,

# Multifaceted

# Pioneer

By Terri Francis and Vincent Bouchard

## Lineage

Significant migrations characterize Paulin Vieyra's upbringing and professional life, reflecting some of the cultural intricacies and traumas that have shaped African cinemas more broadly. Born on January 31, 1925 in Porto-Novo, Benin (formerly Dahomey), Vieyra's lineage can be traced in part to the Yoruba people. Vieyra's great-grandfather, a former slave in Brazil, settled in the former Portuguese slave port of Porto Novo (New Port), a tributary of the Yoruba kingdom of Oyo, following the 1835 Muslim slave rebellion in Bahia and his subsequent emancipation in Brazil. Vieyra's last name, somewhat uncommon among West Africans, comes from his great-grandfather's Portuguese former master, a plantation owner in Brazil. Vieyra's father was a Yoruba railroad administrator. His mother, originally from Sierra Leone, was a merchant. In 1935, they sent Paulin, then 10 years old, to France to attend boarding school.

## Career

Vieyra's multidisciplinary career as a filmmaker, producer, and scholar is central to West African film history. In 1955, Vieyra directed the first substantial film by a French-speaking sub-Saharan African, *Afrique sur Seine*. This 21-minute, 16mm black-and-white fiction film with Marpessa Dawn, star of *Black Orpheus* (1959), was co-directed by aspiring filmmakers Jacques Melo Kane and Mamadou Sarr and shot by Robert Caristan. This quartet became known as The African Cinema Group. The film's ironic title highlights the incongruous locations of Africa and the Seine River in Paris, where Vieyra was the first African admitted to study at the Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC, now known as *La Fémis*). Vieyra went on to serve as a mentor and production manager for Senegalese filmmakers, including Ousmane Sembène and Ababacar Samb Makaram, and he was a founding member of film institutions that have an enduring impact today, particularly

The Pan-African Federation of Filmmakers (FEPACI) and the Pan-African Film Festival (FESPACO). Vieyra organized equipment and personnel for Sembène's *Borom Sarret* (1963), the first of many transformative films by Sembène. Vieyra produced *Le Mandat* (1968), *Taaw* (1970), *Xala* (1974), and *Ceddo* (1977). Vieyra wrote Sembène into film history with *Sembène Ousmane cinéaste : première période, 1962-1971* and *Le cinéma au Sénégal*.

Vieyra returned to Dakar, Senegal, in the late 1950s, staying through the 1960s, where he took on a supervisory role at the *Actualités Sénégalaises*. Léopold Sédar Senghor, the first president of independent Senegal, had appointed Vieyra as the first director of the Senegalese Office for Radio Broadcasting and Television and the Science and Information Technology Research Centre. In this role he was tasked with organizing the media office in charge of news production, educational movie screenings, and state funding of film production and education.

"He was then the first African student accepted to the prestigious French Film School in Paris."



Paulin Vieyra, Glauber Rocha, and Ousmane Sembène

Vieyra's position was crucial because, under colonialism, many European powers perceived cinema as a threat, leading them to impose strict limits on the production and distribution of African films, such as the Laval Decree of 1934 which effectively forced the creation of *Afrique sur Seine* in Paris. The British and French administrations had both developed systems of screening films in the colonized nations, often for propaganda purposes, and the lieutenant governor had to authorize filming in the area. In reality this meant that Africans were barred from filming in Africa.

As Vieyra wrote in *Le cinéma africain, des origines à 1973*, "In 1955, while a small group of Africans and Europeans discussed cinema in the smoke-filled rooms of Europe, no one paid them any attention. In wanting and in working for the advent of an African Cinema, at the time, they fought for independence in their own way, since it was never in doubt that only the national sovereignty of African nations allowed the cinematographic expression of an authentic African reality."

"Vieyra worked to reclaim and nurture African Cinema."

## Post-Colonial Figure

In the process of decolonization, Vieyra worked to reclaim and nurture African cinema through his governmental role, his personal filmmaking, and his doctoral work as well as through his support of other African filmmakers and of African film in general. As Senegalese television developed, he took a leadership role which he retained until his departure in 1975 from his position in the government. He continued to make films, including his only feature-length film *En résidence surveillée* [*Under House Arrest*], which he filmed while working on his dissertation on African cinema. He promoted African film through his published criticism, and he often collaborated with the notable cultural magazine and publisher, *Présence Africaine*. In 1975, Vieyra published one of the first histories of African cinema, *Le cinéma africain, des origines à 1973*. He received his doctorate from Université de Paris I in 1982.





Paulin Vieyra filming *En résidence surveillée*

## Vieyra and Sembène

In issue 170 (2004) of *Présence Africaine*, Sembène recalled the impact that Vieyra and their friendship had upon his own career and on that of others:

"... I went home to Senegal, where I found Paulin S. Vieyra in the role of the head of the cinema bureau. Every week, with his team of cameramen, he prepared newsreels... [and] gave cinematography courses to... Georges Caristan who would be my director of photography... I made it known to Paulin S. Vieyra my intention to go learn to make films. His response was direct: 'That's good; I'm here'" (21).

After enumerating Vieyra's personal and professional significance for his career and choices, Sembène closes his essay, stating emphatically, "Without the existence of my strong and deep ties to Paulin S. Vieyra, would I have made films?" (22).

## Resurgence

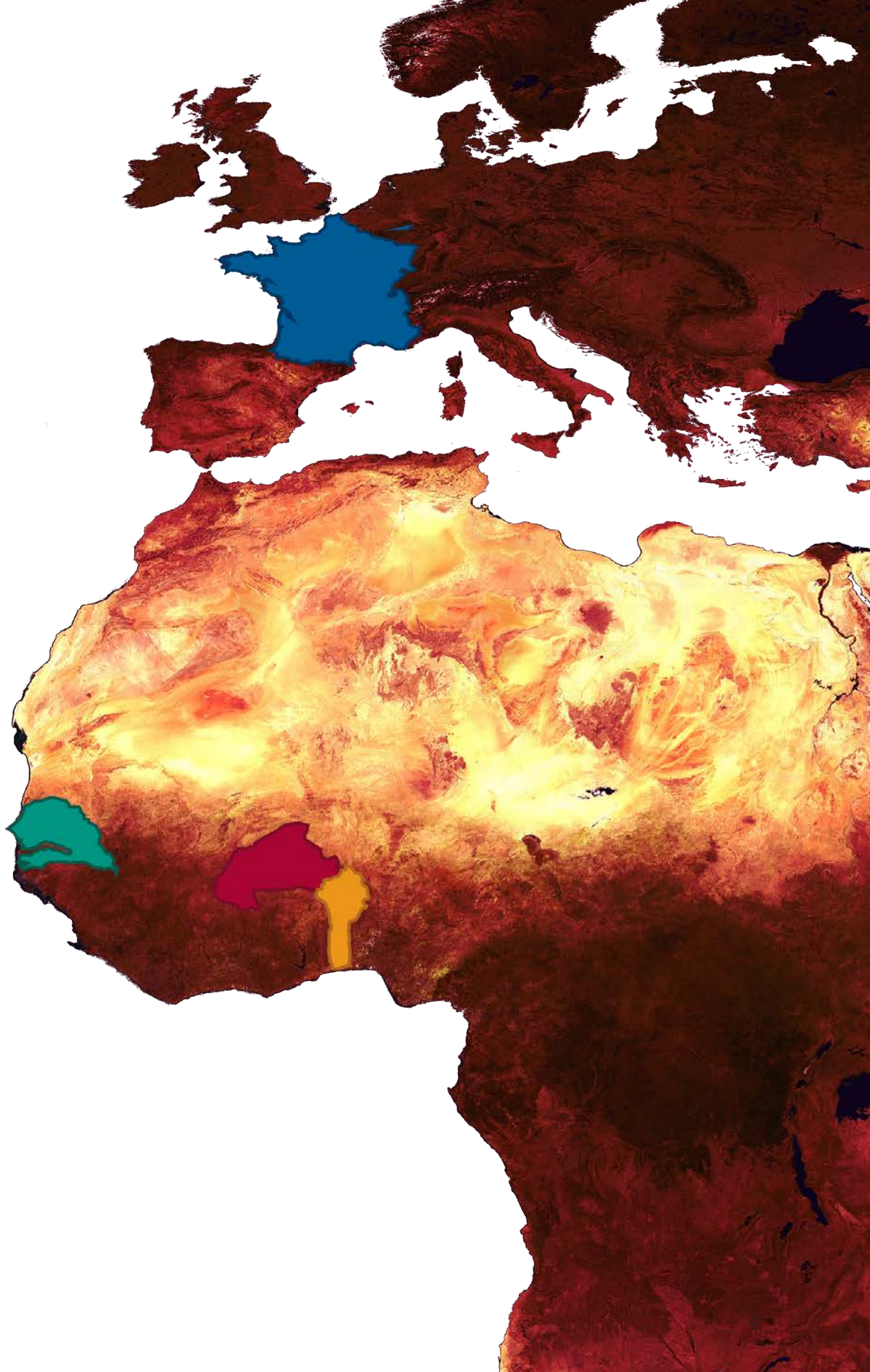
Due to the hard work of Vieyra's son, Stéphane, to revive his work, Vieyra's digitized films have now been screened internationally. *Lamb* (1963), *l'Envers du décor* (1981) and *une Nation est née* (1961) had their American premieres at the 2018 edition of the African Film Festival in New York. *Lamb* was an Official Selection at the 2018 Cannes Film Festival in the Classics category, and it was shown alongside *Afrique sur Seine* at the 2019 edition of the Pan African Film and Television Festival of Ouagadougou (FESPACO). The recent publication of "In Translation: Paulin Soumanou Vieyra" by Mélissa Gélinas in the Spring 2019 issue of the *Journal of Cinema and Media Studies* indicates a resurgence of interest in this pioneering figure among film and media scholars. Stéphane's invaluable work has occasioned this workshop, and we look forward to the future publications, screenings, and conferences that our meeting in Bloomington will inspire.

"Stéphane's invaluable work has occasioned this workshop, and we look forward to the future publications, screenings, and conferences."

## Timeline

- 1925** Born in Porto-Novo (Benin) on January 31<sup>st</sup>
- 1935** Began his studies in France
- 1952** Became the first African student to be accepted at the prestigious *Institut des hautes études cinématographiques* in Paris
- 1955** Shot (and co-produced) one of the first African movies, *Afrique sur Seine*
- 1956** Relocated to Dakar, Senegal and joined the Ministry of Information, heading the Division for Senegalese Newsreels
- 1961** Married Myriam Warner, librarian, novelist, and poet from Guadeloupe, with whom he would have three children: Makandjou Ola Jacques (1961), Célia Monique (1964), and Stéphane Soumanou (1967)
- 1963** Assisted Ousmane Sembène with his first film, *Borom Sarret*, and directed *Lamb*, which was selected by the 1964 Cannes Film Festival
- 1969** Co-founded the Pan-African Federation of Filmmakers (FEPACI)
- 1975** Left his position in the Senegalese government and published the first history of African cinema, *Le Cinéma africain: des origines à 1973*
- 1981** Filmed *En résidence surveillée*
- 1982** Received his doctorate from Université de Paris I, under the direction of Jean Rouch
- 1987** Died in Paris on November 4<sup>th</sup>







# Works

## Filmography

*With Selected Annotations Courtesy of PSV-Films.*

- 1954** *C'était il y a quatre ans [It Was Four Years Ago]*  
In this five-minute film, a student dances in his room to music that reminds him of his departure from Africa.
- 1955** *Afrique-sur-Seine*  
This short film depicts African students in scenes of Paris, revealing the students' questions about their identities, their culture and their futures. In voice-over a male character asks himself if Africa is just in Africa or if it is also on the banks of the Seine.
- 1957** *L'Afrique à Moscou [Africa in Moscow]*



A scene from *Afrique-sur-Seine*, 1955

- 1958** *Le Niger aujourd'hui [Niger Today]*
- 1959** *Les présidents Senghor et Modibo Keita [Presidents Senghor and Modibo Keita]; Avec les Africaines à Vienne [With the Africans in Vienna]; Présence Africaine à Rome [African Presence in Rome]*

**1960** *Indépendance du Cameroun, Togo, Congo, Madagascar [The Independence of Cameroon, Togo, Madagascar]*

**1961** *Une nation est née [A Nation Is Born]*  
*Une nation est née* depicts the progression of Senegal from colonization to sovereignty, shown allegorically through scenes of dance and celebrations of its newly-reclaimed independence.

**1963** *Lamb; Voyage du président Senghor en Italie [President Senghor's Trip to Italy]; Voyage présidentiel en URSS [Presidential Trip to the USSR]*

Selected in the short film competition at the 1964 Cannes Film Festival, *Lamb* was honored again as a Cannes Classic in 2018. Called *Lamb* in Wolof, traditional wrestling similar to Greco-Roman wrestling is a prized national sport in Senegal. It has very particular and strict rules.



A scene from  
*Une nation  
est née, 1961*



A scene from *Lamb, 1963*

**1964** *Avec l'ensemble national [With the National Ensemble]; Écrit du Caire [Written from Cairo]; Sindiely; Voyage du président Senghor au Brésil [President Senghor's Trip to Brazil]*

*Écrit du Caire* reports on the Conference of Heads of State at the Organization of African Unity Summit in Cairo.

*Sindiely* tells the story of a greedy father wishing to marry his daughter to a successful fabric merchant, despite her love for another young man. The hostility of the family makes the father yield to his daughter's wishes, allowing for the young couple to wed.

**1965** *N'diongane*

*N'diongane* is a short film based on a story by Birago Diop entitled "Petit mari." A hunter, killed by a lion, leaves behind a wife and two children. To show there's still a man in the household, his son takes the name of Ndion Gane, "Little Husband." This nickname attracts teasing from his peers. Hopeless, he runs away and drowns himself in the ocean. Beside themselves with grief, his mother and sister drown themselves in turn.

**1966** *Le Sénégal au festival national des arts nègres [Senegal at the National Black Arts Festival]; Môl*

In *Môl*, a young fisherman dreams of motorizing his boat to make his work easier. His dream becomes reality, thanks to his courage and his determination but causes conflict between traditional values and the modern notion of progress.

**1967** *Au marché [At the Market]; La bicyclette [The Bicycle]; Le gâteau [The Cake]; Le rendez-vous [The Meeting]*



A scene from *Sindiely*, 1964

**1974** *Écrit de Dakar [Written from Dakar]; L'art plastique [Visual Arts]*

**1976** *L'Habitat rural au Sénégal [Rural Settlement in Senegal]; L'Habitat urbain au Sénégal [Urban Settlement in Senegal]*

**1981** *Birago Diop, conteur [Birago Diop, Storyteller]; En résidence surveillée [Under House Arrest]; L'envers du décor [Behind the Scenes]; Les oiseaux [The Birds]*

A 28-minute film in color, *Birago Diop, conteur* is a biographical documentary of the titular storyteller. While most young West Indian and African Négritude writers chose poetry to express the search for their identities, Birago Diop situated himself at the heart of the world of African literature, adopting tales and novels as his means of expression.

*En résidence surveillée* is the only feature-length film directed by Vieyra. An African state is faced with political and economic difficulties—In his doctoral thesis a young academic encourages a return to the sources of African cultural tradition while maintaining the gains of the West.

*L'envers du décor* is a 25-minute color film showing the making of *Ceddo* by Ousmane Sembène, one of the greatest Black African filmmakers.

**1982** *Iba N'diaye, portrait d'un peintre [Iba N'diaye, Portrait of a Painter]*

*Iba N'diaye, portrait d'un peintre* is a recorded interview between Vieyra and the painter Iba Ndiaye, who evokes the important periods of his life.



Douta Seck and Paulin Vieyra



## Unfinished films:

*Léopold Sédar Senghor, poète président [Leopold Sedar Senghor, Poet President]; Cheikh Anta Diop, chercheur, historien [Cheikh Anta Diop, Researcher, Historian]; Voyage en Toubabie [Trip to White People Land]<sup>1</sup>; Wolé Wolé Woï Woï*

## Publications:

« *Le film africain d'expression française* » [African Film of French Expression], *African Arts*, vol. 1, no. 3, Spring 1968.

*Le Cinéma et l'Afrique [Cinema and Africa]*, Paris, Présence africaine, 1969.

*Ousmane Sembène : cinéaste. Première période 1962-1971 [Ousmane Sembène: Filmmaker. The First Period, 1962-1971]*, Paris, Présence Africaine, 1972.

*Le cinéma africain*, tome 1: *Des origines à 1973 [African Cinema, volume 1: From its Origins to 1973]*, Paris, Présence Africaine, 1975.

*Le cinéma au Sénégal [Film in Senegal]*, Brussels, OCIC ; Paris, L'Harmattan, 1983.

«Five Major Films of Sembène Ousmane », *Film and Politics in the Third World*, 1987.

*Réflexions d'un cinéaste africain [Reflections of an African Filmmaker]*, Brussels, OCIC, 1990.

---

1. As translated by Mélissa Gélinas in "In Translation: Paulin Soumanou Vieyra," *Journal of Cinema and Media Studies*, vol. 58, no. 3, Spring 2019.

“Paulin, if only you knew how  
we miss you! Thank you,  
pioneer of African cinema”

– Sarah Maldoror (2004)



Paulin Vieyra, Portrait

---

# Paulin Vieyra

## Workshop

*Paulin Vieyra: Pioneer of African Cinemas, Filmmaker, Producer and Historian* Workshop gathers a variety of thinkers to discuss Paulin Vieyra's legacy. Over two days, scholars, critics, archivists, and librarians convene to learn the scope and condition of Vieyra's papers and audiovisual media and reflect on the potential of accessioning his materials at IU where they would be housed alongside his collaborator Ousmane Sembène. The day is organized around specific aspects of Vieyra's career and proceeds through semi-informal roundtables. Each participant contributes a 10-minute presentation before opening up the topic for wider conversation.



Paulin Vieyra discusses film history and preservation

# Speaker

# Topics

**Rachel Gabara** explores how the films of Vieyra mark not only the origins of African cinema but also a revolution within a documentary tradition that had been tightly bound to the French colonial project. In *A Nation is Born* (1961), *Lamb* (1963), and *Môl* (1957/1966), completed in the decade following political independence from France, Vieyra declared his independence from European conventions of documentary realism. One of only a few sub-Saharan African filmmakers of his generation to work consistently in documentary, Vieyra produced a varied body of work that, always political, explored the boundaries between nonfictional and fictional narrative strategies while experimenting with both content and form.



Thursday  
3-4:30 PM

Friday  
2-3:30 PM

**Magueye Kasse** recalls how Vieyra has chronicled and depicted key phases of African and Senegalese cultures, as captured in his work on the Senegalese news, in the subjects of *African Independence* and *A Nation is Born*, and in his films on *Lamb* (a traditional form of wrestling), on the storyteller Birago Diop, and on contemporary African Art, not to mention the richness of his best-known film *Afrique-sur-Seine*. Drawing from these examples of his film and documentary productions, his talk will revolve around Vieyra's decisive and important contributions to research in the social and political sciences.



Friday  
9-11 AM

**Sada Niang** discusses how, along with Ousmane Sembene, Moustapha Alassane, Ababacar Samb Makharam and Momar Thiam, Vieyra was one of the pioneers of Nationalist African cinema. All of them, men deeply rooted in the cultures and politics of the continent but very much attuned to the practices of the seventh art in Europe, Latin America and the former Soviet Union, articulated and shaped not only the ideology but also the aesthetic of early African cinema from the 1950s to the late 1970s. His discussion will examine the legacy of Paulin S. Vieyra in this respect.



Thursday  
3-4:30 PM





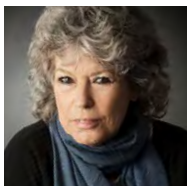
Friday  
9-11 AM

**Amadou Ouédraogo's** reflection investigates the extent to which Vieyra's intellectual work and commitment were in line with the struggle led by other historical African intellectuals for the emancipation of the continent in various respects. Among other articulations, the work seeks to elucidate the relationships that existed between Vieyra and the promoters of the Negritude movement, including Léopold Sédar Senghor. One of the key questions underlying the study is: what contribution did Vieyra's work make not only to the promotion of the ideals and visions assigned to the Negritude movement but also to the subsequent fight for decolonization started by various writers and artists in the 1950s.



Friday  
2-3:30 PM

**Dr. Elena Razlogova** presents on Vieyra as a skillful "ambassador" for African cinema at Soviet film festivals. Vieyra had been attending Soviet film festivals since the 1957 Youth Festival in Moscow. Vieyra attended almost every Moscow and Tashkent film festival in the late 1960s and 1970s and served on the Moscow jury in 1971, 1973, and 1985. During a time in which the Cannes Film Festival did not feature a single film from sub-Saharan Africa in competition, when Vieyra participated in the Moscow jury, it awarded prizes to two Senegalese films, *Emitai* by Sembène (1971) and *Touki Bouki*, by Djibril Diop Mambéty (1973). Vieyra also helped organize the Pan-African Federation of Filmmakers (FEPACI), which would play a key role in the Third Cinema movement. Vieyra thus served as a bridge between the two politically disparate film cultures - Soviet cinema and Third Cinema - that supported African cinema during the Cold War.



Friday  
9-11 AM

**Catherine Ruelle** discusses her firsthand knowledge of Vieyra's various contributions: "In 1973, Paulin was already an influential film critic, and, even though the new generation, mine and Ferid Boughedir's, was already "stirring," he was a mentor and a resource for us all. He taught us to "get your hands dirty" and get involved, whether this is in production or in cinematographic struggles! Today when I reread his texts, I can judge them with the memory of the past, since I saw the films at the same time and appreciated the way he judged the films, emphasized or put forward an idea, especially militancy. 46 years after his first book, we can better understand his legacy; a historian and critic, he was also physically involved in production and filmmaking, and we can better evaluate his influence in the launch of a cinematographic movement in Africa from the departure point of the African Cinema Group he created in 1955."

# Participant

## Biographies

**Akin Adesokan** is Associate Professor of Comparative Literature at Indiana University Bloomington, as well as a writer of fiction. With research interests including African cinema, global postcoloniality and postcolonial intellectual history, some of his recent publications are "A Lagosian Original: Preliminary Notes on the Speech of the Street," "Nollywood and the Idea of Nigerian Cinema," and the book *Postcolonial Artists and Global Aesthetics* (Indiana University Press, 2011).



**Vincent Bouchard** is Associate Professor of Francophone Studies at Indiana University - Bloomington. He currently researches the various cinematographic practices that have developed in West Africa since the 1960's, including the conditions experienced by early filmmakers, the popular reception of films, and educational and colonial screenings. His recent publications include the book *Pour un cinéma léger et synchrone à Montréal !*, at Septentrion University Press (2012), "The Non-Fiction Film Production at the Origins of Francophone West-African Cinema" (2017), and « Appropriation de l'œuvre audiovisuelle par le spectateur : Le cas du film commenté au Sénégal et au Burkina Faso » (2017).



**Mireille Djenno** is the African Studies Librarian, providing reference and instructional support in her role as library liaison to the African Studies program at Indiana University Bloomington. She is also the head of several archival collections related to Africa, including the Liberian Collections, the Somalia Collection, and the H.K. Banda Archive. She oversees the collection development and management of materials from and about the continent of Africa, with particular emphasis on sub-Saharan Africa. Her research interests include collection development, bibliography and information literacy.





**Erika Dowell** is the Associate Director and Curator of Modern Books and Manuscripts for the Lilly Library; she also serves as the Project Director for the Orson Welles on the Air digital project, a joint effort of the IU Libraries and the National Recording Preservation Foundation to preserve, digitize, and make available online all the Orson Welles radio recordings held in the Lilly Library as well as teaching several graduate-level courses in the Department of Information and Library Science. Her research interests include American history, visual arts, special collections, and digitization of rare books and manuscripts.



**Claire Fouchereaux** is currently an M.A. student in French/Francophone Studies at Indiana University Bloomington, with main research interests in Quebec studies, cultural studies and history, and minority Francophone groups. She holds a B.A. with Honors in History and French (University of Maine, 2016). At IU, she recently participated in the French and Italian Department's Graduate Student Conference, where she spoke about the links between French Popular Music of the 1960s and May 1968.



**Terri Francis** directs the Black Film Center/Archive at Indiana University, Bloomington. In 2011, Francis published her research on Jamaican nontheatrical films in "Sounding the Nation: Martin Rennalls and the Jamaica Film Unit, 1951-1961" in *Film History*. She guest edited a special close-up on Afrosurrealism in film and video for the 2013 fall issue of *Black Camera: An International Film Journal*. Her book *Josephine Baker's Cinematic Prism* is forthcoming from Indiana University Press.



**Rachel Gabara** teaches European and African literature and film in the Department of Romance Languages at the University of Georgia. The author of *From Split to Screened Selves: French and Francophone Autobiography in the Third Person* (Stanford Univ. Press), she has published widely on African film in a global context, with recent essays in *The Global Auteur* (Bloomsbury) and *The Documentary Film Reader* (Oxford). Gabara is currently completing a book-length study of documentary film in West and Central Africa, based on research supported by the Fulbright Scholar Program and the National Endowment for the Humanities. Her articles drawn from this research include "War by Documentary" and "From Ethnography to Essay: Realism, Reflexivity, and African Documentary Film."

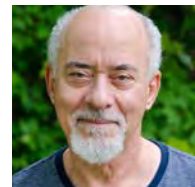
**Samba Gadjigo** is the Chair of the French Department and the Helen Day Gould Professor of French at Mount Holyoke College. His research focuses on French-speaking Africa, particularly the work of filmmaker Ousmane Sembene. Gadjigo's 2015 documentary, *Sembene!*, co-directed by Jason Silverman, is a biopic focusing on Sembene's life and work, exploring the themes developed in the biography through interviews and extensive footage from Senegal, Burkina Faso, and France. In 2001, Gadjigo was instrumental in bringing the Senegalese filmmaker to MHC for screenings and discussions of his work. Gadjigo's writing has appeared in *African Cinema and Human Rights*, *Research in African Literatures*, and *Contributions in Black Studies*.



**Magueye Kasse** is Professor at Université Cheikh Anta Diop in Dakar and a specialist in Intercultural Studies and Art Criticism, specifically of the reception of African literature in Germany and of the literary work of Sembène Ousmane. He has authored several publications on this topic. In addition to his scholarly work, Kasse was appointed President of the International Film Meetings in Dakar (RECIDAK) in 2018 and General Commissioner of the Biennial of Contemporary African Art, Dak'Art 2008. A film critic well-acquainted with Vieyra's work, he spoke at the Musée Quai Branly-Jacques Chirac in Paris in commemoration of the 30th anniversary of Vieyra's death.



**Michael T. Martin** is Professor of Cinema and Media Studies in The Media School at Indiana University Bloomington. He is the Founder and Editor-in-Chief of *Black Camera*, an international film journal, and of the book series *Studies in the Cinema of the Black Diaspora*. His recent works include articles such as "Close up: On the Colony's Postcolony Encounter in Claire Denis's *Chocolat* and *White Material*," and the forthcoming book projects *From Street to Screen: Charles Burnett's Killer of Sheep*, a collaboration with David C. Wall, and *The Birth of a Nation: The Cinematic Past in the Present* (Indiana University Press). Martin's research and creative interests include Diasporic and émigré cinematic formations, transnational migration, documentary practice and Redress Social Movements.



**Marissa Moorman** is Associate Professor in the Department of History at Indiana University Bloomington. A historian of Southern Africa, she has published on music, fashion, film, radio, and urban space, looking at how different people develop uses, practices, and meanings surrounding media as well as their shifting relationship with power over time. Her publications include *Intonations* (Ohio University Press, 2008), and her new book *Powerful Frequencies: Radio, State Power, and the Cold War in Angola, 1933-2002*, will be available from Ohio University Press in 2019.







**Sada Niang** graduated from the University of Paris X-Nanterre (France), York University (Canada) and the University of Toronto (Canada). He is Professor of French at the University of Victoria in Canada. He is the co-author of a three-volume text book introducing African literature in English to African ESL students (*Elsewhere in Africa*, 1978), co-editor of *African continuities*, (1990), editor of *Littérature et cinéma en Afrique francophone* (1996), author of *Djibril Diop Mambety: un cinéaste à contre-courant* (2002), and author of *Nationalist African Cinema: Legacy and Transformations* (2014). With Alexie Tcheuyap (2001) and Samba Gadjigo (2009), he edited two issues of *Présence Francophone*. Sada Niang teaches and researches on African/Caribbean literatures and cinemas.



**Amadou Ouédraogo** is Full Professor of Francophone African and Caribbean literature and cinema at the University of Louisiana at Lafayette, and a former Fulbright scholar (Michigan State University). He holds a *Doctorat de Troisième Cycle* in African Anglophone Studies from Université Stendhal de Grenoble (France) and a PhD in Francophone Studies from the University of Iowa. He is the author of five monographs on African and Caribbean studies: *Rites et allégories de l'initiation* (2009), *L'univers mythique d'Ahmadou Kourouma* (2014), *L'imaginaire dans l'esthétique romanesque de Jean-Marie Adiaffi* (2015), *The Aesthetics of Mandé Hunting Tradition in African Fiction* (2017), *Visages du féminin et esthétique du mythe chez Jean-Marie Adiaffi* (2019). His teaching and publications focus on various key aspects of African cinema, with special interest in the study of the ethnographical content and expressions of traditional worldviews in cinema.



**Elena Razlogova** is an Associate Professor of History at Concordia University in Montréal. She is the author of *The Listener's Voice: Early Radio and the American Public* (2011) and co-editor of "Radical Histories in Digital Culture" issue of the *Radical History Review* (2013). She has published articles on U.S. radio history, music recommendation algorithms, and film translation in the Soviet Union. She is currently working on a history of simultaneous film translation and transnational networks at Soviet film festivals.

**Catherine Ruelle**, a political journalist and film critic since 1972 at RFI (Radio France Internationale), produced, from 1982 to 2012, "*Cinémas d'aujourd'hui, cinémas sans frontières*, the oldest weekly radio program concerning Third World and author cinematography. A film critic published in numerous publications, like "Jeune Afrique" and "Le Monde diplomatique," she has been a member of several film festival juries, such as the one chaired by Ousmane Sembène at FESPACO in 1995 and, more recently, the juries of the Rabat and Zagora Trans-Sahara Festivals in 2018. She founded the association *Racines* in 1984, which organized major events such as *Black Roots, films from the Black World* at the Center Georges Pompidou in 1985 and has contributed to several books, including *The Birth of African Cinema* (with Alessandra Speciale, Turin, 1998) and directed the collective works *African Cinemas today* at Karthalla and *Afriques 50 : Singularités d'un cinéma pluriel* (Harmattan, 2005), amongst many other ventures in her long and storied career.



**Dana Vanderburgh** is a PhD student of Social-Cultural Anthropology with a minor in African Studies at Indiana University Bloomington. She graduated with an integrated BA/MA in International Studies and a BA in French from IUB in May 2018. Her past research has been focused on learning how the arts (particularly dance) can be used to generate individual and community empowerment. She is now researching how dance can facilitate reconciliation and environmental justice. Due to her research and work at the Dagara Music and Arts Center in Ghana, West Africa, Dana has a particular passion for African arts and the role they play in sustaining community cohesion.



**Stéphane Vieyra** is the son of Myriam Warner Vieyra (1939-2017), a Guadeloupean poet, and Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987), one of the founding figures of African cinema. Stéphane has filmed two documentaries (*Destin Commun, Hommage à trois éclaireurs du 7ème art* and *Témoignages*) so that Paulin might maintain a presence at African cinema's important events over the last ten years. In tribute to his father, Stéphane has organized several projects designed to preserve the legacy of this nearly-forgotten pioneer of West African cinemas. He is the founder of the « Paulin Soumanou Vieyra Films » Association in Tours, France, whose purpose is to promote this filmmaker's movies, film literature, and cinematographic achievements. Following his father's passing over thirty years ago, Stéphane became the sole custodian of Paulin Soumanou Vieyra's film and paper archives, a role that he continues to hold today.



---

# Sources

Gélinas, Mélissa. "In Translation: Paulin Soumanou Vieyra," *Journal of Cinema and Media Studies*, vol. 58, no. 3, Spring 2019.

Maldoror, Sarah. «À toi Paulin...», *Présence africaine, Nouvelle série*, no. 170, 2<sup>e</sup> semestre 2004, pp. 23-24

PSV-Films. "Paulin Soumanou Vierya: Exhibition Presented in Honor of the 25<sup>th</sup> Anniversary of his Death... at Cheikh Anta Diop University," 2002.

PSV Films. *PSV-Films.fr*, 2018.

Sembène, Ousmane. «Moment d'une vie : Paulin Soumanou Vieyra,» *Présence africaine Nouvelle série*, no. 170, 2<sup>e</sup> semestre 2004, pp. 21-22.

Vieyra, Stéphane. «Créer et diffuser le cinéma africain au moment des Indépendances. Le rôle précurseur de Paulin Soumanou Vieyra : Colloque au musée du quai Branly - Jacques Chirac» 2017.

All photos courtesy of PSV-Films.

*Except those on page 1 and 16 which are © Cathy Chamorey*

---

# Sponsors

This event is made possible through the support of the College Arts and Humanities Institute (CAHI), the Institute for Advanced Study (IAS), the Black Film Center/Archive, the Department of French and Italian (FRIT), the Office of the Vice President for Diversity, Equity, and Multicultural Affairs (DEMA), the IU Libraries Moving Image Archive Screening Room, the Lilly Library and the African Studies Program (ASP) at Indiana University.



OFFICE OF THE VICE PRESIDENT FOR  
**DIVERSITY, EQUITY, &  
MULTICULTURAL AFFAIRS**  
1999-2019  
HONORING THE IU BICENTENNIAL

 **COLLEGE ARTS +  
HUMANITIES INSTITUTE**

 **THE MEDIA SCHOOL**  
INDIANA UNIVERSITY

 **HAMILTON LUGAR**  
SCHOOL OF GLOBAL AND INTERNATIONAL STUDIES  
African Studies Program

 **LIBRARIES**  
MOVING IMAGE ARCHIVE

 **INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY**

 **LIBRARIES**  
**LILLY LIBRARY**

 **COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES**  
**DEPARTMENT OF FRENCH AND  
ITALIAN**

## Organizers:

**Vincent Bouchard**, Associate Professor, Francophone and African Studies

**Terri Francis**, Associate Professor, Cinema and Media Studies in The Media School  
Director, Black Film Center/Archive

## Coordinators:

**Claire Fouchereaux**  
**Dana Vanderburgh**

## Designers:

**Analiese Causey**  
**Arturo Conteras**



---

# Program

**Thursday, September 5th**

- 11:30-1:30 PM Ousmane Sembène Archives Pop-Up Exhibit**  
Lilly Library  
**Welcome**  
Erika Dowell, Associate Director, Lilly Library  
Terri Francis, Director, Black Film Center/Archive
- 2-2:45 PM Introductions**  
Wells Library 044B - Phyllis Klotman Room  
Participants briefly introduce themselves  
**Keynote**  
Vincent Bouchard (Moderator, Indiana University)  
Stéphane Vieyra, *Presentation of Paulin S. Vieyra's Archives*
- 3-4:30 PM Vieyra, Filmmaker**  
Wells Library 044B - Phyllis Klotman Room  
Akin Adesokan (Moderator, Indiana University)  
Rachel Gabara (University of Georgia)  
Samba Gadjigo (Mount Holyoke College)  
Sada Niang (University of Victoria)
- 5-7 PM Screenings**  
Wells Library 048
- *Afrique sur Seine*  
(J.M. Kane, M. Sarr, Vieyra, 1955, 21min)
  - *Une nation est née [A Nation is Born]*  
(Vieyra, 1961, 25min)
  - *Lamb* (Vieyra, 1963, 18min)
  - *Môl* (Vieyra, 1966, 27min)
  - *L'envers Du Décor [Behind the Scenes]*  
(Vieyra, 1981, 16min)

---

**Friday, September 6th**

**8:30 AM Coffee and snacks**

Black Film Center/Archive

**9-10:30 AM Vieyra, Post-Colonial Intellectual**

Wells Library 044B - Phyllis Klotman Room

Michael Martin (Moderator, Indiana University)

Maguèye Kasse (Université Cheikh Anta Diop)

Amadou Ouédraogo (University of Louisiana at Lafayette)

Catherine Ruelle (Independent scholar)

**11-1 PM Screening**

Wells Library 048

- *En résidence surveillée* [Under House Arrest]  
(Vieyra, 1981, 102min)

**2:15-4 PM Vieyra, Historian and Producer**

Wells Library 044B - Phyllis Klotman Room

Marissa Moorman (Moderator, Indiana University)

Vincent Bouchard (Indiana University)

Rachel Gabara (University of Georgia)

Elena Razlogova (Concordia University)

---

# Sources

Gélinas, Mélissa. "In Translation: Paulin Soumanou Vieyra," *Journal of Cinema and Media Studies*, vol. 58, no. 3, Spring 2019

Maldoror, Sarah. «À toi Paulin...», *Présence africaine, Nouvelle série*, no. 170, 2<sup>e</sup> semestre 2004, pp. 23-24.

PSV-Films. "Paulin Soumanou Vierya: Exhibition Presented in Honor of the 25<sup>th</sup> Anniversary of his Death... at Cheikh Anta Diop University," 2002.

PSV Films. *PSV-Films.fr*, 2018.

Sembène, Ousmane. «Moment d'une vie : Paulin Soumanou Vieyra,» *Présence africaine Nouvelle série*, no. 170, 2<sup>e</sup> semestre 2004, pp. 21-22.

Vieyra, Stéphane. «Créer et diffuser le cinéma africain au moment des Indépendances. Le rôle précurseur de Paulin Soumanou Vieyra : Colloque au musée du quai Branly - Jacques Chirac» 2017.

Toute photographie reproduite avec l'autorisation de PSV-Films. *sauf celles à la première et seizième pages © Cathy Chamorey.*

---

# Sponsors

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien du College Arts and Humanities Institute (CAHI), the Institute for Advanced Study (IAS), the Black Film Center/Archive, the Department of French and Italian (FRIT), the Office of the Vice President for Diversity, Equity, and Multicultural Affairs (DEMA), the IU Libraries Moving Image Archive Screening Room, the Lilly Library et the African Studies Program (ASP) à Indiana University.



OFFICE OF THE VICE PRESIDENT FOR  
**DIVERSITY, EQUITY, &  
MULTICULTURAL AFFAIRS**  
1999-2019  
HONORING THE IU BICENTENNIAL

 **COLLEGE ARTS +  
HUMANITIES INSTITUTE**

 **THE MEDIA SCHOOL**  
INDIANA UNIVERSITY

 **HAMILTON LUGAR**  
SCHOOL OF GLOBAL AND INTERNATIONAL STUDIES  
African Studies Program

 **LIBRARIES**  
MOVING IMAGE ARCHIVE

 **INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY**

 **LIBRARIES**  
**LILLY LIBRARY**

 **COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES**  
**DEPARTMENT OF FRENCH AND  
ITALIAN**

## Organizers:

**Vincent Bouchard**, Associate Professor, Francophone and African Studies

**Terri Francis**, Associate Professor, Cinema and Media Studies in The Media School  
Director, Black Film Center/Archive

## Coordinators:

Claire Fouchereaux  
Dana Vanderburgh

## Designers:

Analiese Causey  
Arturo Conteras



**Sada Niang** détient des diplômes de l'University of Paris X-Nanterre (France), York University (Canada) et l'University of Toronto (Canada). Il est Professor of French à l'University of Victoria au Canada. Il est le coauteur d'un manuel scolaire de trois volumes qui introduisent la littérature africaine en anglais aux étudiants africains de cours d'anglais, langue seconde (*Elsewhere in Africa*, 1978), le coéditeur d'*African continuities*, (1990), l'éditeur de *Littérature et cinéma en Afrique francophone* (1996), l'auteur de *Djibril Diop Mambéty: un cinéaste à contre-courant* (2002) et l'auteur de *Nationalist African Cinema: Legacy and Transformations* (2014). Avec la collaboration d'Alexie Tcheuyap (2001) et Samba Gadjigo (2009), il a édité deux numéros de *Présence Francophone*. L'enseignement et la recherche de Sada Niang sont centrés sur la littérature et le cinéma africains et caribéens.



**Amadou Ouédraogo** est Full Professor of Francophone African and Caribbean literature and cinema à l'University of Louisiana at Lafayette, et un ancien Fulbright scholar (Michigan State University). Il détient un doctorat de troisième cycle en études africaines anglophones de l'Université Stendhal de Grenoble (France) et un PhD en Francophone Studies de l'University of Iowa. Il est l'auteur de cinq monographies sur les études africaines et caribéennes : *Rites et allégories de l'initiation* (2009), *L'univers mythique d'Ahmadou Kourouma* (2014), *L'imaginaire dans l'esthétique romanesque de Jean-Marie Adiaffi* (2015), *The Aesthetics of Mandé Hunting Tradition in African Fiction* (2017), *Visages du féminin et esthétique du mythe chez Jean-Marie Adiaffi* (2019). Son enseignement et ses publications portent sur plusieurs aspects clés du cinéma africain, avec un intérêt particulier pour l'étude du contenu ethnographique et de l'expression de philosophies traditionnelles du monde dans le cinéma.



**Elena Razlogova** est Associate Professor of History à Concordia University à Montréal. Elle est l'auteure de *The Listener's Voice: Early Radio and the American Public* (2011) et corédactrice du numéro "Radical Histories in Digital Culture" de la *Radical History Review* (2013). Elle a publié des articles sur l'histoire radiophonique aux États-Unis, les algorithmes de recommandation de musique et la traduction de films en Union soviétique. Elle travaille actuellement sur une histoire de traduction simultanée de films et les réseaux transnationaux aux festivals de films soviétiques.



**Catherine Ruelle** grand reporter et critique de cinéma, a fait une grande partie de sa carrière à RFI (France Internationale), y produisant, entre 1982 et 2012, "*Cinéma d'aujourd'hui, cinémas sans frontières*, la plus ancienne émission de radio à évoquer chaque semaine les cinémas du Tiers-Monde et le cinéma d'auteur. Concernant ses activités critiques, les écrits de Ruelle ont été publiés dans de nombreuses revues, comme "Jeune Afrique" et "Monde diplomatique," et elle a été membre du jury de festivals internationaux de films, par exemple celui de FESPACO en 1995, présidé par Ousmane Sembène, et plus récemment, du jury du festival du film d'auteur de Rabat et du festival transsaharien de Zagora (Maroc). Elle a également fondé l'association Racines, qui a organisé "Racines Noires, rencontre des cinémas du Monde Noir" au Centre Georges Pompidou en 1985 et a coécrit plusieurs ouvrages, comme *La Naissance du cinéma africain*, avec Alessandra Speciale, Turin, 1998), entre autres, avant de diriger les ouvrages collectifs *Cinéma africains d'aujourd'hui* chez Karthalla et *Afrique 50 singularités d'un cinéma pluriel* chez l'Harmattan, parmi de nombreuses d'autres entreprises de sa carrière bien remplie.



**Dana Vanderburgh** est doctorante en Socio-Cultural Anthropology avec une mineure en Africain Studies à Indiana University Bloomington. Elle détient un BA/MA en International Studies, ainsi qu'un BA en French d'IUB (2018). Sa recherche précédente concerne la façon dont l'art (particulièrement la danse) peut faciliter l'autonomisation des communautés et des individus. Actuellement, elle étudie à quel point la danse peut favoriser la réconciliation et la justice environnementale. Grâce à sa recherche et son travail au Dagara Music and Arts Center au Ghana, Dana a une passion particulière pour les arts africains et leur impact sur le maintien de la cohésion communautaire.



**Stéphane Vieyra** est le fils de Myriam Warner Vieyra (1939-2017), une poétesse guadeloupéenne, et Paulin Soumanou Vieyra (1925-1987), un des personnages fondateurs du cinéma africain. Stéphane a réalisé deux documentaires (*Destin Commun, hommage à trois éclaireurs du 7ème art* et *Témoignages*) pour que Paulin soit présent dans ces dix dernières années dans les grandes manifestations du cinéma africain. En hommage à son père, né dans le Bénin actuel mais sénégalais d'adoption, Stéphane a organisé plusieurs projets à l'intention de préserver l'héritage de ce pionnier quasi-oublié du cinéma ouest-africain. Il est le fondateur de l'association « Paulin Soumanou Vieyra Films » à Tours, destinée à promouvoir les films, les écrits et les réussites cinématographiques de ce cinéaste. Depuis la disparition de son père il y a plus de 30 ans, Stéphane est le seul conservateur de ses archives papiers et cinématographiques.





**Erika Dowell** est Associate Director et Curator of Modern Books and Manuscripts pour Lilly Library; elle dirige également le projet numérique Orson Welles on the Air, une collaboration entre les bibliothèques d'Indiana University et la National Recording Preservation Foundation pour préserver, numériser et rendre accessible toutes les enregistrements radiophoniques d'Orson Welles détenus par la Lilly Library, en plus d'enseigner plusieurs cours supérieurs dans le Department of Information and Library Science. Parmi ses centres de recherche, elle s'intéresse à l'histoire américaine, aux arts visuels, aux collections spéciales et à la numérisation des livres et manuscrits rares.



**Claire Fouchereaux** est une étudiante à la maîtrise en French/Francophone Studies à Indiana University Bloomington, avec des intérêts de recherche principaux en études québécoises, histoire et études culturelles et groupes francophones minoritaires. Elle détient un B.A. with Honors in History and French (University of Maine, 2016). À IU, elle a récemment participé au Colloque pour les étudiants supérieurs du French and Italian Department, où elle a fait une communication « The 'Darkening Sky': French Popular Music and May 1968. »



**Terri Francis** dirige le Black Film Center/Archive à Indiana University, Bloomington. En 2011, Dr. Francis a publié sa recherche sur les films jamaïcains hors salles dans "Sounding the Nation: Martin Rennalls and the Jamaica Film Unit, 1951-1961" dans *Film History*. Elle a édité un numéro spécial sur l'Afrosurrealism au cinéma et dans les clips pour l'édition de l'automne 2013 de *Black Camera: An International Film Journal*. Son livre *Josephine Baker's Cinematic Prism* est à paraître à Indiana University Press.



**Rachel Gabara** enseigne la littérature et le cinéma européens et africains au Department of Romance Languages à l'University of Georgia. L'auteure de *From Split to Screened Selves: French and Francophone Autobiography in the Third Person* (Stanford Univ. Press), elle a publié de nombreux écrits sur le cinéma africain dans un contexte global, avec des essais récents dans *The Global Auteur* (Bloomsbury) et *The Documentary Film Reader* (Oxford). Dr. Gabara achève actuellement un livre sur le cinéma documentaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, basée sur la recherche soutenue par le Fulbright Scholar Program et la National Endowment for the Humanities. Ses articles tirés de cette recherche comprennent "War by Documentary" et "From Ethnography to Essay: Realism, Reflexivity, and African Documentary Film."

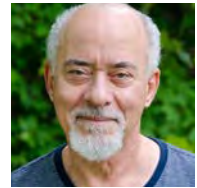
**Samba Gadjigo** est Chair du French Department et le Helen Day Gould Professor of French à Mount Holyoke College. Sa recherche est centrée sur l'Afrique Francophone, particulièrement sur l'œuvre du cinéaste Ousmane Sembène. Le documentaire de Gadjigo, *Sembene!* (2015), réalisé en collaboration avec Jason Silverson, est un biopic concernant la vie et le travail de Sembène, étudiant les thèmes développés dans le film biographique par des entretiens et une quantité d'images du Sénégal, du Burkina Faso et de la France. En 2001, Gadjigo a contribué grandement à la visite du cinéaste sénégalais à MHC pour des séances de projection et de discussion de son œuvre. Les écrits de Gadjigo ont paru dans *African Cinema and Human Rights*, *Research in African Literatures* et *Contributions in Black Studies*.



**Maguëye Kasse** est Professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et un spécialiste d'études interculturelles et de la critique artistique, spécifiquement de la réception de la littérature africaine en Allemagne et de l'œuvre littéraire d'Ousmane Sembène. Il a écrit plusieurs publications sur ces sujets. Outre sa recherche, il a été nommé le président du comité d'organisation de l'édition 2018 des Rencontres cinématographiques internationales de Dakar (RECIDAK) et le commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) en 2008. Une critique cinématographique qui connaît bien le travail de Paulin Soumanou Vieyra, il a fait une communication au Musée Quai Branly-Jacques Chirac lors d'un hommage au cinéaste, à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition.



**Michael T. Martin** est Professor of Cinema and Media Studies à la Media School (Indiana University - Bloomington). Il est le fondateur et le rédacteur en chef de *Black Camera, An International Film Journal* et de la série de livres *Studies in the Cinema of the Black Diaspora*. Parmi ses écrits figurent les articles "Close up: On the Colony's Postcolony Encounter in Claire Denis's *Chocolat and White Material*," et les livres à paraître *From Street to Screen: Charles Burnett's Killer of Sheep*, en collaboration avec David C. Wall, et *The Birth of a Nation: The Cinematic Past in the Present*, à Indiana University Press. Ses intérêts de recherche et création comprennent les formations cinématographiques des émigrés et dans les communautés diasporiques, la migration transnationale, les pratiques médiatiques documentaires et les mouvements sociaux de réparation.



**Marissa Moorman** est Associate Professor dans le Department of History (Indiana University - Bloomington). Historienne de l'Afrique du Sud, elle a écrit sur la musique, la mode, le film, la radio et l'espace urbaine, concernant principalement le développement d'usages, de pratiques et de sens autour des médias, ainsi que leur relation avec le pouvoir changeant à travers le temps. Parmi ses publications, on peut souligner *Intonations, A Social History of Music and Nation in Luanda, Angola, from 1945 to Recent Times* (Ohio University Press, 2008). Son livre intitulé *Powerful Frequencies: Radio, State Power, and the Cold War in Angola, 1933-2002* sera prochainement publié chez Ohio University Press.





Vendredi  
9-11 AM

**Amadou Ouédraogo** examine la mesure dans laquelle le travail intellectuel et l'engagement de Vieyra étaient conformes à la lutte menée par d'autres intellectuels africains historiques pour l'émancipation du continent de plusieurs façons. Parmi d'autres articulations, le travail cherche à élucider le rapport qui existait entre Vieyra et les promoteurs du mouvement Négritude, incluant Léopold Sédar Senghor. Une des questions clés à la base de l'étude est : Quelle contribution le travail de Vieyra a-t-il fait, non seulement à la promotion des idéaux et des visions assignées au mouvement Négritude, mais également à la lutte pour la décolonisation, commencée par de divers écrivains et artistes pendant les années 50 ?



Vendredi  
2-3:30 PM

**Dr. Elena Razlogova** présente le Vieyra ambassadeur du cinéma africain pendant les festivals de films soviétiques. Ayant assisté aux festivals de films soviétiques depuis le Festival de la jeunesse de 1957 à Moscou, Vieyra a participé à presque chaque festival du film de Moscou et de Tachkent entre la fin des années 60 et la fin des années 70 et a été membre du Jury à Moscou en 1971, 1973 et 1985. Pendant une époque dans laquelle le Festival de Cannes n'a présenté aucun film en compétition provenant de l'Afrique subsaharienne, lors de la participation de Vieyra au Jury de Moscou, le comité a récompensé deux films sénégalais : *Emitai* par Sembène (1971) et *Touki Bouki*, par Djibril Diop Mambéty (1973). Vieyra a également participé à l'organisation de la Fédération panafricaine des cinéastes (FESPACI), qui jouera un rôle important dans le mouvement *Third Cinema*. Ainsi, Vieyra servait de pont entre les deux cultures de films disparates sur le plan politique—le cinéma soviétique et le Third Cinema—qui soutenait le cinéma africain pendant la Guerre froide.



Vendredi  
9-11 AM

**Catherine Ruelle** discute ses connaissances directes des contributions variées de Vieyra : « En 1973, Paulin était déjà un critique de cinéma influent et même si la nouvelle génération, la mienne, celle de Ferid Boughedir, était déjà bien « remuante », il a été un mentor et une référence pour nous tous. Il nous a appris à « mettre la main à la pâte » et à nous impliquer que ce soit dans la production ou dans les luttes cinématographiques ! Aujourd'hui quand je relis ses textes, je peux donc les juger « sur pièces », puisque j'ai vu les films en « même temps » que lui, et apprécié la façon dont il jugeait les films à l'époque, ce qu'il soulignait ou mettait en avant, notamment le militantisme. 46 ans après son premier ouvrage, on comprend mieux son héritage : historien et critique, il s'est physiquement impliqué dans la production et la mise en scène et on peut mieux évaluer son influence dans le lancement d'un mouvement cinématographique en Afrique dès la création du Groupe Africain de cinéma créé en 1955 ».



# Biographies

## des participants

**Akin Adesokan** est Associate Professor of Comparative Literature à Indiana University Bloomington et auteur d'ouvrages de fiction. Sa recherche est orientée vers le cinéma africain, la postcolonialité globale et l'histoire intellectuelle postcoloniale ; parmi ses publications récentes figurent "A Lagosian Original: Preliminary Notes on the Speech of the Street," "Nollywood and the Idea of Nigerian Cinema" et le livre *Postcolonial Artists and Global Aesthetics* (Indiana University Press, 2011).



**Vincent Bouchard** est Associate Professor of Francophone Studies à Indiana University - Bloomington. Il travaille actuellement sur les différentes formes de pratiques cinématographiques qui se sont développées en Afrique de l'Ouest depuis les Indépendances, incluant les conditions d'émergence des premiers cinéastes, la réception populaire des films et les projections éducatives et coloniales. Ses récentes publications incluent *Pour un cinéma léger et synchrone à Montréal !* aux Presses Universitaires du Septentrion (2012), « The Non-Fiction Film Production at the Origins of Francophone West-African Cinema » (2017) et « Appropriation de l'œuvre audiovisuelle par le spectateur : Le cas du film commenté au Sénégal et au Burkina Faso » (2017).



**Mireille Djenno** est African Studies Librarian, fournissant du soutien de référence et du soutien à l'enseignement en tant que liaison au programme d'études africaines à Indiana University - Bloomington. Elle est également directrice de plusieurs collections archivistiques liées à l'Afrique, dont les collections libériennes, la collection somalienne et l'archive H.K. Banda. Elle supervise le développement et la gestion des documents concernant et provenant du continent africain, avec un accent particulier sur l'Afrique subsaharienne. Ses intérêts de recherche comprennent le développement des collections, la bibliographie et la culture informationnelle.



---

# L'atelier

## Paulin Vieyra

L'atelier *Paulin Vieyra, Pionnier des cinémas africains, cinéaste, producteur et historien* réunit de divers chercheurs et penseurs pour discuter l'héritage de Paulin Vieyra. Sur deux jours, des chercheurs, critiques, archivistes et bibliothécaires découvrent l'étendue et la condition des archives papier et audiovisuelles de Vieyra et réfléchissent au potentiel de leur acquisition par Indiana University, où elles seraient aux côtés de celles de son collaborateur, Ousmane Sembène. La journée s'organise autour des aspects particuliers de la carrière de Vieyra et se déroule en tables rondes semi-informelles. Chaque participant contribue une présentation de dix minutes avant d'ouvrir une réflexion plus générale sur le sujet.



Paulin Vieyra discute la préservation des films et l'histoire cinématographique

# Résumé

## des présentations

**Rachel Gabara** explore la manière dont les films de Paulin S. Vieyra marquent non seulement les origines du cinéma africain, mais une révolution dans la tradition documentaire qui était en lien étroit avec le projet colonial français. Dans *Une nation est née* (1961), *Lamb* (1963) et *Môl* (1957/1966), achevés dans la décennie suivant l'indépendance politique des colonies françaises, Vieyra a déclaré son indépendance des conventions européennes du réalisme documentaire. Un des seuls cinéastes subsahariens de sa génération à travailler sur le documentaire de façon consistante, Vieyra a produit une œuvre variée et toujours politique qui a exploré les frontières entre les stratégies narratives de la fiction et du documentaire, en innovant avec le contenu et la forme.



Jeudi  
3-4:30 PM

Vendredi  
2-3:30 PM

**Magueye Kasse** rappelle la façon dont Vieyra a représenté et discuté les grandes étapes de la culture africaine et sénégalaise, d'après son travail sur les actualités sénégalaises, le sujet d'*Une nation est née* et ses films *Lamb*, sur le conteur Birago Diop et sur l'art contemporain africain, ainsi que la richesse de son film le plus connu, *Afrique-sur-Seine*. En s'appuyant sur ces exemples des films, la communication de Kasse tournera autour des contributions décisives de Vieyra à la recherche dans les sciences politiques et sociales.



Vendredi  
9-11 AM

**Sada Niang** discute de Paulin S. Vieyra en tant qu'un des pionniers du cinéma africain nationaliste, avec Ousmane Sembène, Moustapha Alassane, Ababacar Samb Makharam et Momar Thiam. Tous ces hommes, fortement attachés aux cultures et à la politique du continent, mais également sensibles aux pratiques du septième art en Europe, l'Amérique latine et l'ancienne Union soviétique, articulent et façonnent non seulement l'idéologie mais aussi l'esthétique du cinéma africain des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Sa discussion considérera cet aspect de l'héritage de Paulin S. Vieyra.



Jeudi  
3-4:30 PM

## Films Inachevés :

*Léopold Sédar Senghor, poète président ; Cheikh Anta Diop, chercheur, historien ; Voyage en Toubabie ; Wolé Wolé Woï Woï*

## Œuvres écrites:

« *Le film africain d'expression française* », *African Arts*, vol. 1, no. 3, Spring 1968.

*Le Cinéma et l'Afrique*, Paris, Présence africaine, 1969.

*Ousmane Sembène : cinéaste. Première période 1962-1971*, Paris, Présence Africaine, 1972.

*Le cinéma africain*, tome 1: *Des origines à 1973*, Paris, Présence Africaine, 1975.

*Le cinéma au Sénégal*, Brussels, OCIC ; Paris, L'Harmattan, 1983.

«Five Major Films of Sembène Ousmane », *Film and Politics in the Third World*, 1987.

*Réflexions d'un cinéaste africain*, Brussels, OCIC, 1990.



"Paulin, si tu savais comme tu nous manques ! Merci à toi pionnier du cinéma africain"

– Sarah Maldoror (2004)



Paulin Vieyra, un portrait

*Sindiely* raconte une histoire d'amour dans laquelle un père cupide veut marier sa fille contre son gré à un riche marchand de tissus, alors qu'elle aime un jeune homme. L'hostilité de la famille finira par faire céder le père. Le mariage des jeunes gens aura lieu.

**1965** *N'diongane*

*N'diongane* est un court-métrage basé sur l'histoire intitulé « Petit mari » de Birago Diop. Un chasseur, tué par un lion, laisse une femme et deux enfants. Pour montrer qu'il y a encore un homme à la maison, le fils s'appellera désormais Ndion Gane : Petit mari. Ce surnom lui attire les moqueries de ses camarades. Désespéré, il s'enfuit et se noie dans la mer. Folles de douleur, sa mère et sa sœur se noieront à leur tour.

**1966** *Le Sénégal au festival national des arts nègres; Mól*

Dans *Mól*, un jeune pêcheur rêve de motoriser sa barque pour faciliter son travail. Ce rêve deviendra réalité, grâce à son courage et à son obstination, mais suscitera un conflit entre les valeurs traditionnelles et la notion moderne de progrès.

**1967** *Au marché; La bicyclette; Le gâteau; Le rendez-vous*

**1974** *Écrit de Dakar; L'art plastique*

**1976** *L'Habitat rural au Sénégal; L'Habitat urbain au Sénégal*



Un cliché de Sindiely, 1964

**1981** *Birago Diop, conteur; En résidence surveillée; L'envers du décor; Les oiseaux*

Un film en couleur de 28 minutes, *Birago Diop, conteur* est un documentaire biographique de ce pionnier des lettres africaines. Mais, alors que les jeunes écrivains antillais et africains de la négritude choisissaient la poésie pour exprimer la recherche de leurs identités, Birago Diop s'est situé dès le début de son œuvre au cœur du monde littéraire africain, adoptant comme mode d'expression le conte et le roman.

*En résidence surveillée* est le seul long-métrage réalisé par Vieyra. Un état africain en butte à des difficultés politiques et économiques - Un jeune universitaire dans sa thèse de doctorat d'Etat préconise le retour aux sources de la tradition culturelle africaine en conservant les acquis de l'Occident.

*L'envers du décor*, un film en couleur de 25 minutes, est un reportage sur Ousmane Sembène, un des plus grands cinéastes d'Afrique Noire, pendant le tournage de « Ceddo. »

**1982** *Iba N'diaye, portrait d'un peintre*

*Iba N'diaye, portrait d'un peintre* est un entretien enregistré entre Paulin Vieyra et le peintre Iba Ndiaye, qui évoque les grandes époques de sa vie.



Douda Seck et Paulin Vieyra

---

# Ses oeuvres

## Filmographie

*Annotations reproduites avec l'autorisation de PSV-Films*

**1954** *C'était il y a quatre ans*

Dans ce court-métrage de cinq minutes, un étudiant dans sa chambre danse sur la musique qui lui rappelle son départ d'Afrique.

**1955** *Afrique-sur-Seine*

Ce court-métrage a pour vedettes des étudiants africains participant à la vie quotidienne parisienne, exposant leurs interrogations sur leur identité, leur civilisation, leur culture et leur avenir. La voix-off se demande si l'Afrique est seulement en Afrique, ou est-elle aussi au bord de la Seine.

**1957** *L'Afrique à Moscou*



Une image d'Afrique-sur-Seine, 1955

**1958** *Le Niger aujourd'hui*

**1959** *Les présidents Senghor et Modibo Keita; Avec les Africaines à Vienne; Présence Africaine à Rome*

**1960** *Indépendance du Cameroun, Togo, Congo, Madagascar*

**1961** *Une nation est née*

*Une nation est née* représente le cheminement du Sénégal, de la colonisation à la souveraineté nationale, de façon allégorique par voie de scènes de danse et d'images des célébrations suivant l'Indépendance.



Un cliché d'*Une nation est née*, 1961

**1963** *Lamb; Voyage du président Senghor en Italie; Voyage présidentiel en URSS*

Sélectionné en compétition court métrage en 1964 à Cannes, *Lamb* est à nouveau mis à l'honneur à Cannes Classic en 2018. La lutte traditionnelle, qui se dénomme *Lamb* en wolof et qui rappelle la lutte gréco-romaine, est un sport national très prisé au Sénégal. Elle a des règles particulières et très strictes.

**1964** *Avec l'ensemble national; Écrit du Caire; Sindiely ; Voyage du président Senghor au Brésil*

*Écrit du Caire* rapporte la Conférence des chefs d'état au sommet de l'Organisation de l'unité africaine à Cairo.

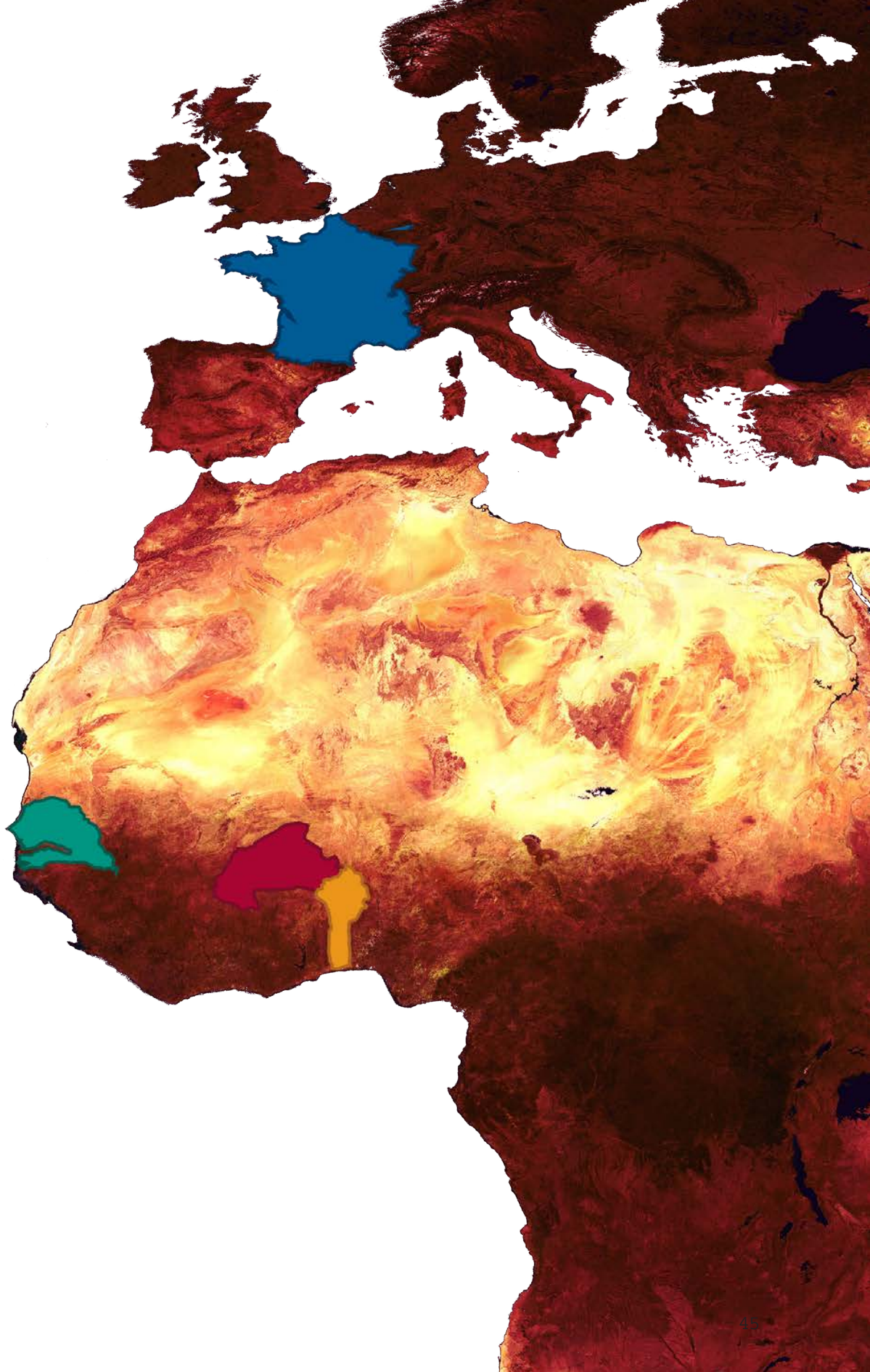


Une image de *Lamb*, 1963



## Chronologie de sa vie

- 1925** Né à Porto-Novo (Bénin), le 31 janvier
- 1935** Commence ses études en France
- 1952** Devient le premier étudiant africain à réussir le concours (et plus tard, à être diplômé) de l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris
- 1955** Tourne et coproduit un des premiers films africains, *Afrique sur Seine*
- 1956** S'installe à Dakar, Sénégal, et dirige le service des Actualités sénégalaises
- 1961** Se marie avec Myriam Warner, une bibliothécaire, écrivain et poétesse guadeloupéenne, avec qui il aura trois enfants : Makandjou Ola Jacques (1961), Célia Monique (1964) et Stéphane Soumanou (1967)
- 1963** Aide Ousmane Sembène avec son premier film, *Borom Sarret*, et réalise *Lamb*, sélectionné au Festival de Cannes l'année suivante
- 1969** Participe à la fondation de la Fédération panafricaine des cinéastes (FESPACI)
- 1975** Quitte son poste au gouvernement sénégalais et publie la première histoire du cinéma africain, *Le Cinéma africain: des origines à 1973*
- 1981** Réalise *En résidence surveillée*
- 1982** Reçoit son doctorat de l'Université de Paris I, sous la direction de Jean Rouch
- 1987** Mort à Paris, le 4 novembre





Paulin Vieyra tournant *En résidence surveillée*



## Vieyra et Sembène

Dans l'édition de *Présence Africaine* dédiée à Vieyra, Sembène rappelle l'impact de ce pionnier et de leur amitié sur sa carrière et celles des autres :

« ... je rentre au Sénégal, où je retrouve Paulin S. Vieyra au poste de chef du bureau du cinéma. Chaque semaine, avec son équipe de cameramen, il préparait les actualités nationales... [et] dispensait aussi des cours de prises de vue à... Georges Caristan qui sera mon chef d'opérateur d'images... De retour à Dakar, je dis à Paulin S. Vieyra mon intention d'aller apprendre à faire des films. Sa réponse fut directe : - C'est bien ; je suis là. » (« Moment d'une vie : Paulin Soumanou Vieyra, » 21)

Après avoir décrit l'importance personnelle et professionnelle de Vieyra pour sa carrière et ses choix, Sembène achève son essai avec insistance : « N'eussent été mes liens denses et profonds avec Paulin S. Vieyra, est-ce que j'aurais réalisé des films ? » (« Moment d'une vie : Paulin Soumanou Vieyra, » 22)

## Résurgence

Récemment, on assiste à un regain d'intérêt dans l'œuvre de Vieyra, grâce au travail de son fils, Stéphane, et on a projeté ses films numérisés dans plusieurs pays. La première des films *Lamb* (1963), *l'Envers du décor* (1981) et *Une Nation est née* (1961) a eu lieu lors de l'African Film Festival à New York en 2018. Par ailleurs, *Lamb* a figuré dans la sélection Cannes Classic du Festival de Cannes 2018 et a été projeté avec *Afrique sur Seine*

à l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). La publication récente de "In Translation: Paulin Soumanou Vieyra" par Mélissa Gélinas dans le numéro du printemps 2019 du *Journal of Cinema and Media Studies* indique également un renouveau d'intérêt dans cette personnalité fondatrice chez les chercheurs médiatiques et cinématographiques. Le travail inestimable de Stéphane occasionne ce atelier et nous attendons avec impatience les publications, projections et conférences que notre réunion à Bloomington inspirera.

"Le travail inestimable de Stéphane occasionne cet atelier et nous attendons avec impatience les publications, projections et conférences."

et le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Vieyra est le producteur exécutif des premiers films de Sembène, dont *Borom Sarret* (1963), qui devient par la suite un des plus grands cinéastes africain, connu internationalement. En outre, Vieyra produit *Le Mandat* (1968), *Taaw* (1970), *Xala* (1974) et *Ceddo* (1977). Démontrant de nouveau son rôle en tant que chroniqueur du cinéma africain, Vieyra écrit *Ousmane Sembène, cinéaste: première période, 1962-1971* et *Le cinéma au Sénégal*.

"Il était alors le premier étudiant africain admis à la prestigieuse école de cinéma française de Paris."

De retour à Dakar depuis la fin des années 50, Vieyra est chargé d'organiser le service des Actualités sénégalaises. Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal indépendant, nomme Vieyra le premier directeur de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal et du Centre National de Recherche Scientifique et Technique. Dans le cadre de ses fonctions, il réalise des documentaires sur le processus de décolonisation des années 60. Il dirige également la production des actualités, les projections éducatives, et le financement de la production des films et de l'éducation.



Paulin Vieyra, Glauber Rocha et Ousmane Sembène



## Figure postcoloniale

Le rôle de Vieyra était crucial, car sous le colonialisme, plusieurs puissances coloniales percevaient le cinéma comme une menace, menant à la mise en place de limites strictes et précises sur la production et distribution des films africains, par exemple, le décret Pierre Laval, qui entraîne la création d'*Afrique sur Seine* à Paris. Les administrations française et britannique géraient des systèmes de diffusion de films dans les pays colonisés à des fins de propagande et le lieutenant-gouverneur devait y autoriser tout tournage. En effet, il était interdit aux Africains de tourner en Afrique. Comme Vieyra écrit dans *Le cinéma africain, des origines à 1973*, « En 1955, lorsqu'un petit noyau d'Africains et d'Européens discutait de cinéma dans les salles enfumées d'Europe, on ne leur prêtait guère attention. En voulant un cinéma africain, en travaillant à son avènement, à l'époque, ils combattaient pour l'indépendance à leur manière ; car il ne faisait aucun doute que seule la souveraineté nationale des pays africains permettrait l'expression cinématographique de la réalité authentiquement africaine. »

""Lors du processus de décolonisation, Vieyra s'efforce de contribuer au cinéma africain."

Lors du processus de décolonisation, Vieyra s'efforce de contribuer au cinéma africain en tant qu'organisateur, dans son rôle gouvernemental, que créateur à travers une production audio-visuelle personnelle, et même critique, dans son travail doctoral, ses articles et ses livres, mais également par son soutien aux autres cinéastes africains. À mesure du développement de la télévision sénégalaise, Vieyra assume également la responsabilité de la superviser, jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions gouvernementales en 1975. Il continue alors à réaliser des films, dont son unique long-métrage *En résidence surveillée*, qu'il tourne en préparant sa thèse sur le cinéma africain, un sujet sur laquelle il écrit depuis plusieurs années. Notamment, il collabore régulièrement avec le journal et l'éditeur *Présence Africaine* et en 1975 il publie une des premières histoires du cinéma africain (*Le cinéma africain, des origines à 1973*). Il reçoit son doctorat de l'Université de Paris I en 1982.

---

## Table des matières

### **Paulin Vieyra, un pionnier polyvalent** 3

- Lignée
- Carrière
- Figure postcoloniale
- Vieyra et Sembène
- Résurgence
- Chronologie de sa vie
- Ses œuvres

### **L'atelier Paulin Vieyra** 16

- Objectifs
- Résumé des présentations
- Biographies des participants
- Sources

### **Program** 26



Paulin Vieyra tourne en Mauritanie

---

# Paulin Vieyra, un pionnier polyvalent

Par Terri Francis et Vincent Bouchard

Traduit par Claire Fouchereaux

## Lignée

Des migrations importantes caractérisent l'éducation et la vie professionnelle de Vieyra, ce qui reflète plusieurs complexités et traumatismes culturels qui façonnent les cinémas africains de manière plus générale. Vieyra est né en 1925 à Porto-Novo dans ce que nous appelons aujourd'hui le Bénin, mais sa lignée remonte en partie au peuple yoruba. En 1835, son arrière-grand-père s'est installé à Porto-Novo, un ancien port esclavagiste portugais et considéré un tributaire du royaume d'Oyo des Yoruba, par suite de la Révolte d'esclaves musulmans à Bahia et l'émancipation au Brésil. Son nom de famille, relativement peu commun en Afrique de l'ouest, provient de l'ancien maître portugais de son arrière-grand-père. Le père de Paulin S. Vieyra était un administrateur des chemins de fer et sa mère une marchande sierra-léonaise. En 1935, ils envoient Paulin en France pour commencer ses études à l'âge de dix ans.

## Carrière

La Carrière multidisciplinaire de Paulin Soumanou Vieyra, en tant que cinéaste, producteur et intellectuel, est centrale à l'histoire du cinéma ouest-africain. En 1955, Vieyra réalise le premier film par un Africain francophone, *Afrique-sur-Seine*. Ce film noir et blanc en 16mm est coréalisé avec futurs cinéastes Jacques Melo Kane et Mamadou Starr tourné par Robert Caristan. Ce quatuor devient connu sous le nom du Groupe africain du cinéma. Le titre ironique du film souligne l'incongruité entre l'Afrique et la Seine au cœur de Paris, où Vieyra est le premier étudiant africain admis à l'Institut des hautes études cinématographiques. Ensuite, il est l'ami proche, le directeur de production et le mentor d'Ousmane Sembène, ainsi que pour d'autres cinéastes sénégalais comme Ababacar Samb Makaram. Il est également un membre fondateur d'institutions cinématographiques qui demeurent influentes, en particulier la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI)



Paulin Vieyra tournant *En résidence surveillée*, 1981





“N’eussent été mes liens  
denses et profonds avec  
Paulin Vieyra est-ce que  
j’aurais réalisé des films ? ”

– Ousmane Sembène (2004)



---

# Message

# de bienvenue

Au nom du Black Film Center/Archive, je suis heureuse et fière de vous recevoir pour l'atelier *Paulin Vieyra : Pionnier des cinémas africains-cinéaste, producteur et historien*.

Paulin Vieyra était à la fois un praticien et un intellectuel du cinéma et des médias africains au moment où les institutions se constituaient durant la décolonisation des années 60. En synergie avec son fils, Stéphane Vieyra, notre objectif lors de cet atelier est d'explorer l'héritage de ce pionnier en lien avec ses archives papier et audiovisuelles et de considérer la possibilité de les héberger à Indiana University. L'éventualité d'abriter ces archives au côté de ceux d'Ousmane Sembène est le témoignage de la vitalité et du professionnalisme de classe internationale de nos bibliothèques, de nos archives et de nos centres de recherche : c'est également un investissement sur l'avenir de l'histoire cinématographique africaine.

Fondé en 1981 et étant le premier fonds consacré au black film, le BFC/A est au service de l'histoire cinématographique, comme lieu indispensable de préservation des documents, des objets historiques et de la mémoire. Le BFC/A est également un centre culturel et de recherche sur les black films contemporains. L'atelier Vieyra est un excellent exemple de cette double mission.

Cette entreprise représente une collaboration entre de nombreux unités et individus, mais j'aimerais remercier particulièrement Jamie Thomas, Projectionist, IU Libraries Moving Image Archive, Erika Dowell, Associate Director and Curator of Modern Books and Manuscripts, Lilly Library, Isabel Piedmont Smith, Department of French and Italian, Ronda Sewald, Archivist of the BFC/A, and Joy Roberts, Office Assistant of the BFC/A pour leurs contributions.

Au nom de mon collègue et coorganisateur Professeur Vincent Bouchard, les coordinatrices Claire Fouchereaux et Dana Vanderburgh et nos co-sponsors à IU, je souhaite la bienvenue à tous les participants et les modérateurs et je les remercie de soutenir cette initiative.

Terri Francis  
*Director, Black Film Center/Archive*



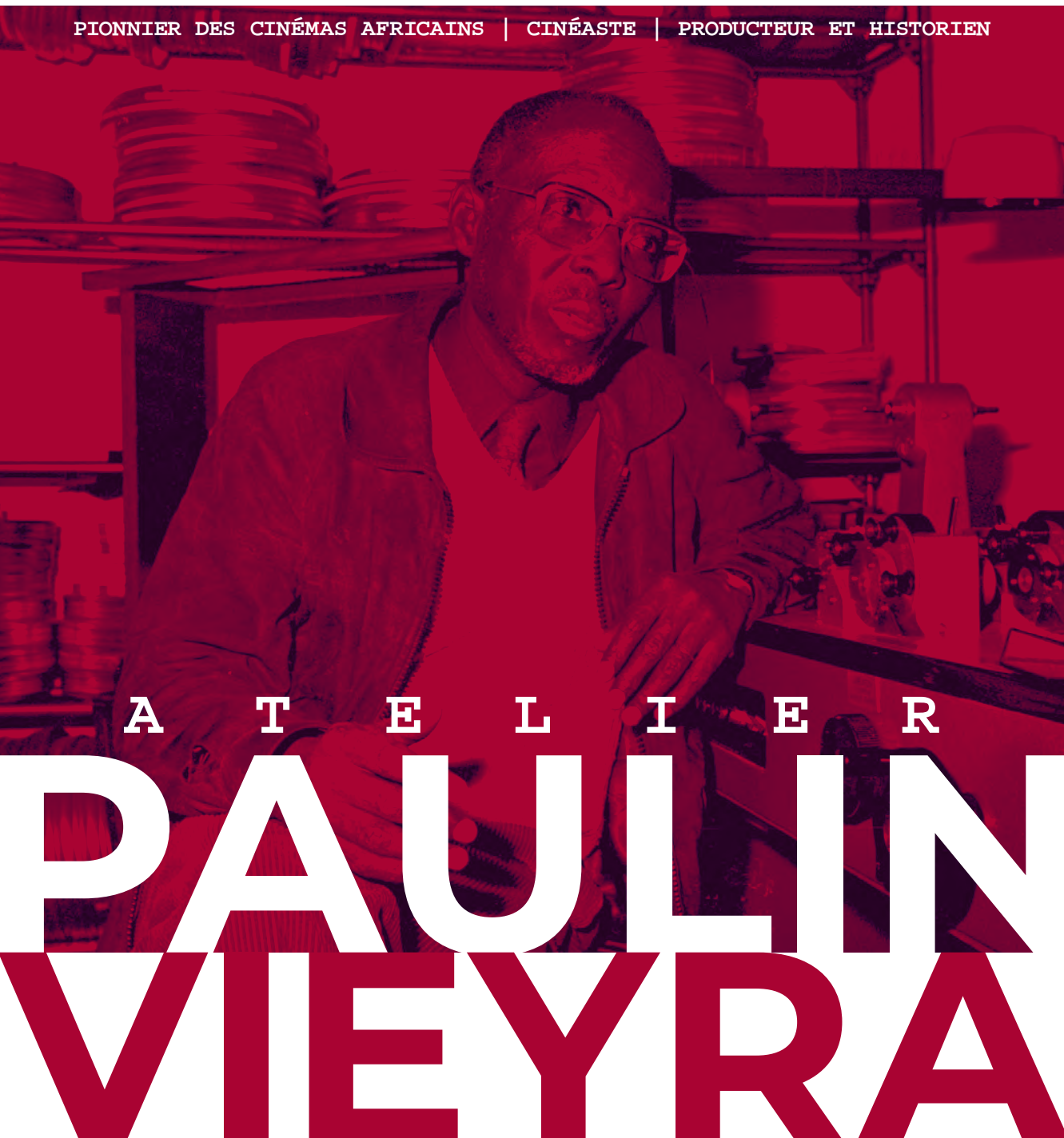
INDIANA UNIVERSITY

**BLACK FILM CENTER/ARCHIVE**

Bloomington

Septembre 5-6  
Indiana University  
Wells Library

PIONNIER DES CINÉMAS AFRICAINS | CINÉASTE | PRODUCTEUR ET HISTORIEN



A T E L I E R

PAULIN  
VIEYRA