

FIAF /

CF WINTER SCHOOL 2016 PROGRAMMER DES CINEMATHEQUES

La Cinémathèque française / Salle Jean Epstein

Jeudi 4 février 2016

9h15 Accueil des participants

9h30 Présentation de la formation

Par *Christophe Dupin*, Administrateur délégué, FIAF

Ouverture

Par *Jean-François Rauger*, directeur de la programmation, Cinémathèque française

Programmer des collections (1ère partie)

9h45 Programmer une rétrospective intégrale à La Cinémathèque française

Par *Caroline Maleville*, responsable de programmation à la Cinémathèque française. Elle fait également partie du comité de lecture de Arte France Cinéma pour la co-production de longs-métrages, et collabore au Festival Entrevues de Belfort.

La Cinémathèque française a fait de ses programmations monographiques sa marque de fabrique, sa signature. Comment montrer une œuvre cinématographique de patrimoine dans son intégralité ? Il sera question de la recherche de copies, des ayants-droit, au moment où le cinéma de patrimoine, en plein développement lié au numérique, connaît une véritable mutation.

10h15 La diffusion des collections film du CNC

Par *Éric Le Roy*, chef du service accès, valorisation et enrichissement des collections aux Archives françaises du film du CNC, et président de la FIAF depuis 2011.

L'intervention abordera principalement la diffusion des collections film du CNC. Après un bref historique et aperçu des collections, la présentation se fera autour des programmes initiés par le CNC auprès de ses lieux de diffusion (cinémathèques, musées, festival, scènes nationales, nouveaux lieux) en abordant l'environnement juridique des films, les relations avec les ayants droit, et le lien entre accès, valorisation et enrichissement des collections.

10h45 « Une histoire du cinéma » : 1977-2017 Programmer les origines d'une collection

Par *Jonathan Pouthier*, attaché de conservation au service de collection des films du Centre Pompidou. Il est en charge de la programmation hebdomadaire FILM.

Cette communication sera l'occasion de revenir sur les origines de la collection des films du Centre Pompidou et les modalités de son *reenactment* en 2017 à l'occasion des célébrations du quarantième anniversaire du Musée National d'Art Moderne. Commandité par Pontus Hulten à Peter Kubelka, la programmation annoncé comme une exposition, *Une Histoire du cinéma (1976-1977)*, ne cessa d'évoluer dans sa formulation depuis ses premières présentations à la Cinémathèque française et au CNAC (janvier – mars 1976) jusqu'à sa présentation définitive au Centre Pompidou (avril-mai 1977). Cette histoire d'une rencontre entre le film et le musée marque la naissance d'une collection dont l'élaboration fut envisagée à travers une redéfinition des canons du cinéma d'avant-garde, de son histoire et de son institutionnalisation.

11h15 Pause

Les enjeux de la programmation

11h30 De 200 à 20000 spectateurs en une semaine

Par Bryony Dixon, conservatrice des films muets à la BFI National Archive de Londres

En tant que spécialiste du cinéma muet, elle programme des films muets provenant des riches fonds du BFI, ceci dans de nombreux formats différents et pour des publics encore plus variés à travers le monde. Les supports numériques permettent une diffusion encore plus grande des films de l'époque du muet qui conviennent particulièrement à l'Internet. Elle abordera les questions spécifiques concernant la programmation des films muets pour le nouveau lecteur BFI, le DVD, et les filières des salles et festivals.

12h00 La programmation des cinémathèques dans le futur

Par Jon Wengström, conservateur des collections film aux archives du Swedish Film Institute (Stockholm)

La numérisation permet la projection des films du patrimoine en format DCP dans n'importe quel cinéma et sans être limitée à un nombre décroissant des lieux qui puissent projeter des copies d'archives. En outre, la numérisation veut dire que l'héritage peut être diffusé sur d'autres plates-formes. Du coup, qu'est-ce qui va distinguer la programmation du cinéma d'archives des autres formes de programmation? Quel effet aura la réticence croissante des archives à prêter des copies analogues irremplaçables sur la programmation à l'avenir? Quelles seront les conséquences du fait que les archives ne reçoivent plus de dépôts de films contemporains étrangers?

12h30 La différence muséologique : l'état des choses dans la programmation des cinémathèques

Par José Manuel Costa, directeur de la Cinemateca Portuguesa

Les enjeux actuels de la programmation des cinémathèques considérée dans sa spécificité muséologique et autour de trois volets principaux :

- La question de la programmation *quotidienne* : rôle, objectifs, nature ; dichotomie film/événement
- La question des mutations des publics : comment envisager les effets des

changements de rapport, dans les nouvelles générations, avec les images et l'histoire du cinéma ?

- La question de l'accès au patrimoine : approche historique des rapports entre propriété et conservation ; enjeux contemporains.

13h : Déjeuner

Programmer des collections (2ème partie)

14h Entre programmation et diffusion du cinéma de patrimoine et d'auteur à l'heure du numérique

Par Chicca Bergonzi, adjointe à la direction et responsable de la Programmation et diffusion à la Cinémathèque suisse depuis 2010. Milanaise et lausannoise d'adoption, organisatrice culturelle, critique et programmatrice de cinéma, elle a entre autres dirigé le Festival international de vidéo d'art et cinéma expérimental Invideo de Milan, et travaillé 16 ans au Festival du film de Locarno en quête de jeunes talents.

A côté d'une programmation patrimoniale quotidienne et d'évènements spéciaux autour du cinéma contemporain, la Cinémathèque suisse met à disposition un catalogue de plusieurs centaines de titres comprenant films du patrimoine et films d'auteurs récents qui n'ont pas trouvé de distributeur. Cette démarche permet à l'Institution d'enrichir ses collections et de rendre accessible aux salles de cinéma du pays - petit mais plurilingue ! -, un choix de films importants de l'histoire du cinéma suisse et mondial.

14h30 Programmer une thématique : l'expérience du Forum des images

Par Jean-Yves de Lepinay, directeur des programmes au Forum des Images
L'enjeu d'un programme est toujours de proposer pour chaque œuvre un contexte qui va offrir au spectateur des clefs sensibles pour la découvrir : cela peut être de la relier aux autres œuvres de son auteur, à d'autres œuvres de son époque ou de son « genre ». Nous avons fait, au Forum des images, le choix de proposer au spectateur de chercher avec nous comment chaque film « résonne » au présent avec le monde qui nous entoure. Programmer un cycle thématique, c'est d'abord mener un travail de constants allers et retours entre des problématiques et un corpus d'œuvres variées. Le programme se conçoit donc à partir des films bien sûr, mais il se prépare aussi par documentation et enquêtes, auprès de chercheurs, d'artistes, de spécialistes venus de domaines très variés, pas exclusivement du domaine du cinéma.

15h Programmer les collections films de la Cinémathèque française en hommage à Henri Langlois pour une diffusion « hors-les-murs »

Par Samantha Leroy, chargée de la valorisation des collections films, programmatrice hors-les-murs, et adjointe à la responsable de l'accès aux collections films à la Cinémathèque française. Elle est également chargée de production et de développement du Festival Toute la mémoire du monde. En 2014, à l'occasion du centenaire d'Henri Langlois, la Cinémathèque française a rendu hommage à son fondateur à travers divers évènements : une

exposition, l'édition des écrits, des programmations de films dont une programmation « hors-les-murs » à destination d'autres cinémathèques et archives dans le monde. Présentation de la conception et de l'itinérance de cette programmation basée sur les acquisitions, les sauvegardes et les restaurations des collections films de la Cinémathèque française ; et qui illustre les goûts et le regard d'Henri Langlois, la manière dont il a montré et parfois révélé les films, ce qu'il a réussi à sauver de l'oubli.

15h30 : Pause

Quels prolongements pour la programmation ?

15h45 La politique éditoriale de la Cinémathèque française sur internet

Par Xavier Jamet, responsable des nouveaux médias à la Cinémathèque française

Kubrick et le web, Pasolini Roma, Travelling sur la carrière d'Antonioni, Le journal de Truffaut, Le New York de Scorsese... Depuis son installation à Bercy, la Cinémathèque française a multiplié les projets web qui accompagnent la programmation dans les salles et les expositions : mini-sites, web-documentaires, productions vidéo, long-reads... Cet atelier sera l'occasion de revenir sur quelques-unes de ces réalisations, et sur la politique éditoriale qui les sous-tend.

16h15 Europa Film Treasures

Par Serge Bromberg, directeur de Lobster Films

En 2006, l'équipe de Lobster Films tenta de proposer une réunion des cinémathèques européennes pour éditer un coffret de DVD intitulé « Trésors des Archives Européennes ». Ce coffret ne verra jamais le jour, mais deux ans plus tard est née la plateforme EUROPA FILM TREASURES, mondialement consultée, et réunissant trente cinémathèques européennes pour une programmation d'un type différent. Serge Bromberg évoquera la naissance de la plateforme, son principe, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui après cinq ans d'exploitation glorieuse, une bien soudaine disparition et une résurrection à la fin de l'an passé.

16h45 Qu'est-ce qu'une action culturelle ?

Par Bernard Benoliel, directeur de l'action culturelle à la Cinémathèque française

Qu'est-ce qu'une action culturelle ? Une façon de répondre à une attente : celle de spectateurs qui, de plus en plus ouvertement, prêtent un pouvoir au cinéma et espèrent des films une forme d'explication, une sorte d'éclaircissement d'un monde de plus en plus illisible et opaque.

Une cinémathèque est l'un des lieux privilégiés où cet « éclaircissement » peut se produire, grâce à la projection bien sûr, elle-même associée à de la parole, à toutes les façons de « parler cinéma... » : leçons de cinéma, dialogues, tables rondes, lectures, présentations de séance, ciné-club, conférences, journées d'études, colloque... Nombre de ces formes privilégient le recours à des extraits

de film projetés afin de les faire commenter par le cinéaste, l'acteur ou le chef opérateur lui-même et, en situation de conférence, afin d'initier à la valeur esthétique de l'analyse de séquence.

Vendredi 5 février 2016

Programmer des festivals de patrimoine

9h30 *Toute la mémoire du monde*, Festival international de films restaurés à la Cinémathèque française

Par **Pauline de Raymond**, programmatrice du Festival *Toute la mémoire du monde* depuis sa création en 2012.

Festival de la Cinémathèque française, *Toute la mémoire du monde* est dédié aux films restaurés. Il est un écrin pour les restaurations récentes menées par les ayants-droits- souvent aidées en France par le CNC- et par les archives internationales. Il est à la fois l'occasion pour la Cinémathèque de proposer des séances « de prestige » avec des invités, des films rares et un lieu d'échanges et de débats sur les questions de restauration, de conservation ou de diffusion des œuvres. Cette année, le Festival s'ouvre à d'autres salles parisiennes. Sa programmation s'étoffe. Une partie du programme sera également diffusée dans 25 salles indépendantes en France pendant un mois.

9h50 *Giornate del Cinema Muto (Pordenone)*

Par **David Robinson**, directeur émérite des *Giornate del Cinema Muto* (Festival du cinéma muet de Pordenone) après en avoir été le directeur pendant 19 années déterminantes (1997-2015).

David Robinson fut également directeur du Festival international du film d'Edimbourg de 1989 à 1991 et l'un des premiers programmeurs du National Film Theatre de Grande-Bretagne ainsi que du Festival du film de Londres. Critique de cinéma successivement au *Financial Times* et au *Times*, il a écrit des ouvrages sur l'histoire du film dont *Chaplin, sa vie, son art*. En programmant un festival consacré aux films du patrimoine, une de ses préoccupations a été de reconnaître la différence entre célébrer les films à leur juste valeur dans le cadre d'un festival, et au contraire les regarder comme simples illustrations lors d'une journée d'étude académique.

10h10 *Il Cinema Ritrovato / Cineteca di Bologna*

Par **Gian Luca Farinelli**, directeur de la *Cineteca di Bologna*. Il est l'un des fondateurs du Festival *Il Cinema Ritrovato*.

Lancé en 1986 à Bologne, au sein de la *Cineteca*, le Festival *Il Cinema Ritrovato* entraîne les spectateurs dans un voyage esthétique et historique à travers des classiques en noir et blanc, des films en couleur ou coloré à la main, sonore ou muet, accompagnés par des musiciens, en numérique ou argentique. Environ 400 films sont projetés, de 1895 à aujourd'hui, (tous sous-titrés en italien et en anglais). Cinq salles de cinéma fonctionnent du matin au soir et la nuit en

extérieur un écran géant, Piazza Maggiore et un projecteur à charbon, Piazzetta Pasolini, font rêver les cinéphiles. Huit jours pour traverser le temps et découvrir les plus belles copies et les meilleures restaurations numériques des grandes Archives du monde.

10h30 San Francisco Silent Film Festival

Par Robert Byrne, président du conseil d'administration du Festival du cinéma muet de San Francisco

Ce festival, aujourd'hui dans sa vingt et unième année, est l'un des festivals les plus anciens du monde dédiés exclusivement à la présentation des films de l'époque du muet. Associé à l'historique Castro Theater de San Francisco, un palais de cinéma de l'ère du cinéma muet, magnifiquement restauré et qui sert comme l'écran « maison » du festival, le SFSFF est une vitrine pour des titres importants de l'époque du muet à travers le monde, souvent en copies restaurées ou conservées, et toujours avec accompagnement musical *live*. Outre les présentations de films, chaque année le festival invite des auteurs, archivistes, et réalisateurs sur scène pour aider le public à apprécier l'histoire, la conservation, et l'influence et l'importance durables de ces œuvres primitives de l'art cinématographique.

11h : Pause

11h15 Table ronde : Programmer des festivals de patrimoine

Avec Pauline de Raymond, David Robinson, Gian Luca Farinelli et Robert Byrne.

12h Échange avec les participants

12h45 Clôture

Par Frédéric Bonnaud, directeur général, Cinémathèque française