

Programme de la 7ème Winter School de la FIAF

“Programmer le patrimoine cinématographique”, 28-29 mars 2022, Paris

Jour 1 : lundi 28 mars, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

9h	Accueil des participants
9h15	Ouverture de la 7e Winter School et présentation du cours
9h45	Programmer le patrimoine cinématographique pour les publics étudiants / Enseigner la programmation de films de patrimoine à l'université (I)
10h45	Pause Café
11h15	Programmer le patrimoine cinématographique pour les publics étudiants / Enseigner la programmation de films de patrimoine à l'université (II)
12h30	Portraits de programmeurs historiques (1): João Bénard da Costa
13h	Déjeuner
14h30	Programmer les supports argentiques à l'ère du numérique
16h	Pause Café
16h30	Cinéastes programmeurs (1): "ABCD Honoré"- 100 séances imaginées par Christophe Honoré au Forum des images (Paris)
17h15	Projection spéciale de <i>Scarface</i>
19h	Fin de la première journée

Jour 2 : mardi 29 mars, Cinémathèque française

9:30 AM	Accueil des participants
10 AM	Stratégies de communication en ligne pour promouvoir les programmes de films du patrimoine
11:15 AM	Pause Café
11:45 AM	Programmer le cinéma bis
1 PM	Déjeuner
2:30 PM	Portraits de programmeurs historiques (2) : Jacques Ledoux
3 PM	Conseils pratiques et "boîte à outil" de programmation, par la PACC
4:30 PM	Pause Café
5 PM	Cinéastes programmeurs (2): LaCinetek, une plateforme VOD nourrie par la cinéphilie de réalisateurs/trices
5:45 PM	Conclusion et retour des participants

Day 1 : Monday 28 March 2022, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

9h45 – Programmer le patrimoine cinématographique pour les publics étudiants / Enseigner la programmation de films de patrimoine à l’université (I)

11h15 – Programmer le patrimoine cinématographique pour les publics étudiants / Enseigner la programmation de films de patrimoine à l’université (II)

- ❖ **Brian Meacham** est l'archiviste-en-chef de la Yale Film Archive, où il travaille depuis 2013. Il supervise l'acquisition, l'inspection, le catalogage et la préservation de la collection de films, qui comprend plus de 8 000 éléments imprimés et préimprimés acquis par l'université au cours des 50 dernières années. Il a contribué au lancement et est co-programmateur de la série de projections publiques des archives, Treasures from the Yale Film Archive, qui a projeté des dizaines de copies 35 mm et 16 mm de la collection des archives depuis son lancement en 2014. Il enseigne la théorie et la pratique de l'archive cinématographique en tant que conférencier dans le programme d'études cinématographiques et médiatiques de Yale. Avant de venir à Yale, il a travaillé en tant que conservateur de films à l'Academy Film Archive de Los Angeles. Depuis 2015, il représente les archives associées au comité directeur de la FIAF, et est membre de la commission de programmation et d'accès aux collections (PACC) de la FIAF.
- ❖ **Laure Gaudenzi** travaille au service des étudiants et des enseignants chercheurs à la Sorbonne Nouvelle à Paris, qui l'emploie depuis 1991 pour prolonger les activités de la Cinémathèque universitaire d'une génération étudiante à la suivante. Notamment, elle programme pour le public de la Sorbonne Nouvelle, au rythme de dix séances hebdomadaires, les titres issus de la collection de pellicules 16 mm et 35 mm de la Cinémathèque universitaire, association créée en 1973 au sein de l'université Panthéon Sorbonne.
- ❖ **Dr. Janet McCabe** est maîtresse de conférences en études cinématographiques et télévisuelles à Birkbeck, University of London, où elle est également directrice du programme MA Film Programming and Curating, l'un des premiers MA de ce type au Royaume-Uni. Ce master est un cours de recherche axé sur la pratique et met l'accent sur "l'exposition" des archives. Mme McCabe fait partie du collectif de commissaires de l'Essay Film Festival, où ses recherches et sa programmation portent sur les ressources archivistiques liées aux voix marginales, tant dans le domaine du cinéma (collectifs de films féminins) que de la télévision (radiodiffuseurs de service public européens).
- ❖ **Dr. Ines Bayer** est responsable des coopérations universitaires au DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, en particulier pour le programme de Master "Film Culture: Archiving, Programming, Presentation" que l'Institut propose en collaboration avec l'université Goethe de Francfort depuis 2013. Pour le DFF, elle a également dirigé divers projets de conservation, dont le plus récent est la plateforme numérique FILM HISTORY RHIZOME. Elle a dirigé plusieurs publications, notamment Beloved and Rejected. Cinema in the Young Federal Republic of Germany publiée en 2016. Elle est titulaire d'un doctorat en études cinématographiques de l'Université de Mayence, où elle a étudié les études cinématographiques et théâtrales de 2007 à 2012.
- ❖ **Mélissa Gignac** est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lille, chercheuse au Centre d'Étude des Arts Contemporains. Elle a récemment co-dirigé un ouvrage collectif, Le scénario : une source pour l'Histoire du cinéma (AFRHC, 2020) ainsi qu'un

numéro spécial de la Revue Déméter : « Fantômes du cinéma américain en France » (2020). Elle a enseigné un atelier sur la programmation de cinéma à l'Université de Lille de 2015 à 2019 et a suivi pendant plusieurs années la Winter School de programmation du patrimoine cinématographique de la FIAF.

12h30 – Portraits of Historical Programmers (1): João Bénard da Costa

Sa manière passionnée de voir les films a déplacé sa façon de montrer, de parler et d'écrire sur les films en particulier et sur le cinéma comme un art parmi d'autres. Il a marqué des générations de cinéphiles et de cinéphiles portugais. Programmateurs et écrivain de cinéma singulier, João Bénard da Costa (1935-2009) a débuté dans les ciné-clubs dans les années 1950 ; il a été un programmeur phare à Lisbonne et le directeur de la Cinemateca Portuguesa (1991-2009). Sous le nom de Duarte de Almeida, il a été l'acteur, entre autres, de Manoel de Oliveira, dont il a continuellement défendu le cinéma. Son ami Peter von Bagh l'a dépeint comme quelqu'un qui "a fait du cinéma un phénomène unique, inexplicablement beau" : "Il représentait ce qu'il y avait de plus digne dans tout ce qui était critique de cinéma, programmation, création d'événements cinématographiques - avec une présence écrasante aussi bien chez lui, dans tout ce qui comptait le plus dans la culture cinématographique portugaise, qu'à l'international."

- ❖ **Maria João Madeira** travaille comme programmatrice à la Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema à Lisbonne, où elle est impliquée dans conception et l'organisation de cycles et de rétrospectives, mais aussi la production de textes et de catalogues. Diplômée en communication, elle a précédemment travaillé aux archives de la Cinémathèque et, avant cela, comme journaliste radio. Elle a de l'expérience en traduction, principalement dans le sous-titrage de films.

14h30 – Programming Film on Film in the Digital Era

- ❖ **Benoît Carpentier** est président et curateur à Cinémathèque16 depuis 2017. Afin de pouvoir conserver et programmer la collection de films 16 mm de Cinémathèque16, il oriente ses recherches vers l'histoire du format et ses usages en France, et plus particulièrement ses périodes clefs: l'exploitation non commerciale de 1928 à 1939, l'exploitation sous occupation allemande entre 1942 et 1945, le début de l'exploitation commerciale du format par les majors américaines à partir de 1945 et l'exploitation non commerciale des Fédérations de Ciné-Clubs à partir de 1950. Les résultats des recherches sont régulièrement présentés lors de conférences et interventions précédant la projection des films en copies originales.
- ❖ Né à Bruxelles en 1952, **Jean-Pierre Verscheure** découvre le cinéma à l'époque de l'écran large, du 70mm, du Technicolor et déjà du son stéréophonique bien avant l'arrivée du Dolby. C'est durant cette période riche et dynamique de l'évolution du spectacle cinématographique qu'il prend la décision de se destiner à l'étude de l'histoire archéologique de l'histoire du 7ème art. Afin de poursuivre et d'étendre ses recherches, il décide de collectionner les équipements d'époque qui permettent la redécouverte des œuvres dans leur forme originelle. Professeur à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles depuis 1977, il fonde en 1994 un centre d'études et de recherches sur l'évolution du spectacle cinématographique, Cinévolution, regroupant plus de 700 appareils et plus de 4500 films réalisés dans une multitude de formats. Il a donné de nombreux cours et conférences dans le

monde entier. Il apporte actuellement un soutien technique aux projections mensuelles du « Club 35 » du cinéma le Palace à Bruxelles, où il évoque sur scène les spécificités de la copie et du format de projection.

- ❖ **Nicolas Rey** est cinéaste, il fait partie des fondateurs de L'Abominable, un laboratoire photochimique partagé actif depuis 1996 dans le réseau filmlabs.org. Aujourd'hui, L'Abominable est sur le point de créer le Navire Argo (navireargo.org), qui combinera ce laboratoire avec une salle de projection publique dédiée à la projection en argentique, sur le site des anciens laboratoires Eclair. Il a également été un des initiateurs du site filmprojection21.org défendant la pérennité de l'utilisation du support film en projection.
- ❖ **Brian Meacham**: Voir biographie plus haut.

16h30 – Cinéastes programmeurs (1): "ABCD Honoré"- 100 séances imaginées par Christophe Honoré au Forum des images (Paris)

A l'automne 2021, le Forum des images à Paris a proposé au cinéaste Christophe Honoré de s'emparer de sa programmation pour explorer, sous une autre forme, son geste artistique. Ce programme en 100 séances, conçu comme un abécédaire, s'est inscrit dans sa veine autobiographique tout en inventant une sorte d'épistémologie romantique, examinant avec passion les raisons du cœur et les déraisons du corps.

- ❖ **Fabien Gaffez** has been the director of programmes at the Forum des images in Paris since 2016. A philosophy graduate, writer and film critic (notably for the magazine Positif), Fabien Gaffez taught the history and aesthetics of cinema at the University of Picardie Jules Verne, and was from 2011-2016 the director of the Amiens International Film Festival.
- ❖ [*Sous réserve*] **Christophe Honoré** est un écrivain, réalisateur, scénariste, et metteur en scène français. Auteurs de nombreux romans jeunesse, il a réalisé douze longs-métrages dont *Les Chansons d'amour* (2007), *Les Bien-aimés* (2011) et *Plaire, aimer et courir vite* (2018) pour lequel il remporte le prix Louis-Delluc. Son dernier film est *Guermantes* (2021).

17h15 – Projection spéciale de *Scarface*

La fin de la première journée de cette Winter School 2022 est l'occasion de découvrir une des raretés de la collection de Cinémathèque16, une version totalement oubliée du classique de Howard Hawks, *Scarface* (1932). L'avènement du cinéma parlant ne saurait occulter totalement l'existence de versions muettes de certains films sonores, c'est ainsi que survit cette copie de *Scarface*, sans piste son mais avec des intertitres et un montage propres à cette version méconnue, singulière et pourtant parfaitement cohérente, tant en matière de narration que de mise en scène. Dès lors, que nous dit l'existence d'une telle copie ? Sur l'histoire du cinéma ? Sur la mémoire spectatorielle ? Sur l'unicité de l'œuvre ? Sur l'expérience esthétique ? Sur la distribution des films ? Pour un programmeur d'archives se poseront en plus des questionnements éthiques voir épistémologiques : quelle mémoire du cinéma voulons-nous construire ? Comment explorer les marges de nos collections ? La projection de cette copie ancienne sera précédée d'une mini-conférence illustrée sur ses origines et son histoire.

- ❖ **Benoît Carpentier**: Voir biographie plus haut.

Day 2: Tuesday 29 March 2022, Cinémathèque française

10h – Stratégies de communication en ligne pour promouvoir les programmes de films du patrimoine

- ❖ **Xavier Jamet** est Directeur du Web et des Publications à la Cinémathèque française. Titulaire d'un Master Multimédia et Images numériques, il est le co-fondateur de Dvdclassik, webzine consacré au cinéma de patrimoine dont il a assuré la rédaction en chef de 2002 à 2007. Il a été un contributeur régulier du magazine Soap, consacré aux séries télévisées. En charge du web à la Cinémathèque française depuis 2007, il a notamment coordonné les différentes refontes de son site internet, initié la mise en ligne systématique de ses actions culturelles, soit quelques 950 vidéos et podcasts, ou encore supervisé le déploiement progressif de la structure sur Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo et TikTok. Depuis 2019, il veille à la cohérence éditoriale de la Cinémathèque, non seulement sur son site et ses réseaux sociaux, mais aussi ses publications papier.
- ❖ **Mélanie Haoun** est adjointe au directeur du Web et des Publications à la Cinémathèque française. Elle est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Toulouse, filière communication & médias, et titulaire d'un Master en Ingénierie culturelle. Elle est en charge des Publications de la Cinémathèque française depuis 2010. Elle a participé à la refonte de l'identité graphique et de la communication de l'institution en collaboration avec le cabinet Intégral Ruedi Baur (2005) et l'agence BETC (2016). Depuis 2019, elle est également en charge du storytelling et de la stratégie de développement de la Cinémathèque française sur Instagram, TikTok et sur sa newsletter.
- ❖ **Alex Prideaux** est conseiller en marketing au British Film Institute (BFI) et travaille sur des campagnes liées au programme culturel de l'organisation. Après avoir obtenu un master en études cinématographiques à l'Université du Kent, il s'est lancé dans une carrière dans le marketing artistique, travaillant d'abord avec le Philharmonia Orchestra avant de rejoindre le BFI en 2014. Au BFI, il a dirigé et soutenu une série de projets, notamment des sorties en salles, des Blu-ray, le nouveau lancement du magazine Sight and Sound et des activités liées aux archives du BFI. Les points forts de la campagne comprennent la sortie de la restauration par le BFI de Napoléon d'Abel Gance en 2016, la célébration multiplateforme 2018 de Woodfall Films et un programme d'activités marquant le 75e anniversaire du Central Office of Information en 2021. Il est également écrivain indépendant et prépare actuellement un master en conservation des collections et du patrimoine à l'université de Brighton.
- ❖ **Catherine Muller** est responsable des nouveaux médias et des imprimés à la Cinémathèque suisse. Après un Master en Histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne, elle travaille quelques années dans la production de films. En 2017 elle intègre l'équipe de communication de la Cinémathèque suisse où elle s'occupe de la stratégie digitale de l'institution et de son contenu éditorial sur les réseaux sociaux. Elle est également en charge du site internet de la Cinémathèque suisse et travaille actuellement à son projet de refonte. En parallèle, elle supervise la coordination des imprimés liés à la communication autour de la programmation de la Cinémathèque suisse.

11h45 – Programmer le cinéma bis

- ❖ **Jean-François Rauger** est le directeur de la programmation de La Cinémathèque française. Il collabore régulièrement au journal *Le Monde*. Il est également l'auteur de *L'Œil domestique – Alfred Hitchcock et la télévision* (Éditions Rouge Profond) ainsi que d'un recueil de textes, *L'Œil qui jouit* (Éditions Yellow Now). Il a participé à l'ouvrage *Hitchcock : La Totale* (éditions E/P/A). Il a ouvert la programmation de la Cinémathèque à un certain cinéma, dit de genre, parfois négligé par la critique institutionnelle, notamment lors de séances à double programme le vendredi soir à la Cinémathèque, voire en organisant des rétrospectives (Jess Franco, Mario Bava, Terence Fisher...).
- ❖ Spécialiste de rien en cette période d'experts de tout, **Franck Lubet** dirige la programmation de La Cinémathèque de Toulouse depuis 2015, institution qu'il a intégrée à la fin des années 1990. Depuis 2001, il organise avec Frédéric Thibaut le festival Extrême Cinéma (festival créé en 1999 par Franck Priot et Alex Masson).
- ❖ Depuis plus de 20 ans, **Emmanuel Rossi** s'occupe de la programmation de salles de cinéma en province et en profite pour collectionner tout ce qu'il peut trouver sur le cinéma : affiches, bobines de films, etc. Depuis 2005, il participe à la sélection des bandes annonces et de certains longs métrages de « La Nuit excentrique » qui deviendra ensuite, et toujours à Paris, « La Nuit Nanarland ».

14h30 – Portraits de programmeurs historiques (2) : Jacques Ledoux

Si Jacques Ledoux fut un archiviste légendaire, faisant de la Cinémathèque royale de Belgique une des plus importantes au monde et professionnalisant, pendant les 17ans de son mandat de secrétaire général de la FIAF, le réseau des archives de Film, ce fut d'abord, au Musée du cinéma de Bruxelles pour l'essentiel, un programmeur hors-pair. Cet exposé propose d'aborder cette histoire de manière chronologique et à l'aide de nombreux documents d'archives.

- ❖ **Christophe Piette** est programmeur à CINEMATEK, la Cinémathèque royale de Belgique. À l'intérieur de la programmation régulière, il s'occupe plus particulièrement du cinéma muet et du programme Âge d'Or de films expérimentaux. Il a organisé récemment deux expositions consacrées à des figures historiques de cette institution, le pianiste Fernand Schirren et le conservateur Jacques Ledoux.

15h – Conseils pratiques et "boite à outil" de programmation, par la PACC

S'appuyant sur leurs propres expériences en tant qu'archivistes, conservateurs et programmeurs, les membres de la Commission Programmation et Accès aux Collections (PACC) de la FIAF et ses invités présenteront certaines des questions et problèmes pratiques rencontrés lors de la programmation de films du patrimoine pour un public contemporain. La session servira également de plate-forme pour discuter et résoudre certains des problèmes soulevés par les participants de la Winter School, tirés de leur propre travail quotidien sur le terrain. Pour ce faire, un questionnaire sera distribué aux participants avant la Winter School. La session sera présentée et modérée par Oliver Hanley (PACC) et

Eva Hielscher, directeurs artistiques du Festival international du film muet de Bonn, avec des contributions du responsable de la commission Matěj Strnad (Národní filmový archiv / PACC) et de son membre Brian Meacham (Yale Film Archive / PACC).

- ❖ **Oliver Hanley** est un spécialiste de la préservation des films, un conservateur et un chercheur dont le travail se concentre principalement sur le cinéma populaire allemand muet (et les premiers films sonores) et sur les histoires de films "non canoniques". Diplômé du programme de Master professionnel « Preservation and Presentation of the Moving Image » de l'Université d'Amsterdam, il a travaillé à la Deutsche Kinemathek de Berlin (2008-2011), au Musée du film autrichien de Vienne (2011-2016) et à l'Université du film Babelsberg KONRAD WOLF (2016-2021) à Potsdam, où il réside encore actuellement. Il est membre de la Commission de programmation et d'accès aux collections (PACC) de la FIAF depuis 2018, après en avoir été membre correspondant dès 2016. En avril 2021, il a été nommé codirecteur artistique du Festival international du film muet de Bonn aux côtés d'Eva Hielscher.
- ❖ **Eva Hielscher** est codirectrice artistique du Festival international du film muet de Bonn et, depuis janvier 2022, responsable des collections (archives non cinématographiques) au DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum. Elle a travaillé comme conservatrice, chercheuse et archiviste de l'image en mouvement aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Elle a notamment conçu des programmes pour le festival du film muet de Pordenone et le Cinema Zuid d'Anvers. En 2019, elle a orchestré l'exposition "Color Mania - The Material of Color in Photography and Film" au Fotomuseum Winterthur, suivie en 2021 par l'exposition "Close-up. L'histoire des films et du cinéma à Hambourg" au musée Altonaer.
- ❖ **Matěj Strnad** est conservateur-en-chef à la Národní filmový archiv, Prague, et chef de la Commission de programmation et d'accès aux collections (PACC) de la FIAF. Il est diplômé du Centre d'études audiovisuelles de la FAMU, à Prague. En 2018, il a coordonné le symposium de la FIAF sur le thème du partage, qui s'est déroulé dans le cadre du 74e congrès de la FIAF à Prague. Il supervise actuellement les grands projets d'acquisition, de restauration et de valorisation et est responsable de la politique de collection de l'institution. Avant de travailler pour la Národní filmový archiv, il était actif en tant qu'éditeur, ayant coédité un lecteur de sciences sociales pour les étudiants en cinéma et en médias. Il a également publié, enseigné et consulté sur les questions de préservation et de restauration des arts médiatiques.
- ❖ **Brian Meacham**: Voir biographie plus haut.

17h – Cinéastes programmeurs (2) : LaCinetek, une plateforme VOD nourrie par la cinéphilie de réalisateurs/trices

LaCinetek est un site de vidéo à la demande, fondé par trois réalisateurs en 2015 : Pascale Ferran, Cédric Klapisch et Laurent Cantet. Il est consacré aux plus grands films du XXe siècle, choisis et présentés par des réalisatrices et réalisateurs du monde entier. Chaque réalisateur associé à LaCinetek a composé la liste de ses 50 films de chevet, sa cinémathèque idéale. C'est l'addition de toutes ces listes qui constitue le catalogue, qui s'agrandit tous les mois grâce à de nouvelles acquisitions et à la liste d'un réalisateur associé. L'objectif de LaCinetek est de rendre accessible sur Internet, dans le cadre d'une offre légale, des films qui ne seraient pas visibles autrement et de transmettre la passion du cinéma, à rebours de tout algorithme. Actuellement, près de 1 900 films décisifs du XXe siècle et

jusqu'à 2005 inclus sont disponibles, dont plus de 750 étaient inédits en VOD au moment de leur mise en ligne. Outre les listes des films des réalisateurs associés, des bonus exclusifs et des bonus "archives" sont accessibles gratuitement, dans une démarche de transmission et d'éducation à l'image. L'intervention à la Winter School sera l'occasion de revenir plus en détail sur nos pratiques éditoriales et de programmation.

- ❖ **Laurent Cantet** est l'un des trois réalisateurs fondateurs de LaCinetek, auprès de Pascale Ferran et de Cédric Klapisch. Formé à l'IDHEC (Fémis), l'un de ses premiers courts-métrages, Tous à la manif, emporte le Prix Jean Vigo en 1995. Ressources humaines (2000), son premier long, obtient le César du Meilleur Premier Film. Puis la consécration vient avec Entre les murs, Palme d'or à Cannes en 2008. Après son premier film tourné à l'étranger, Foxfire : Confessions d'un gang de filles (2012), il tourne L'Atelier (2017), présenté à Un Certain Regard à Cannes en 2017. Son dernier film est Arthur Rambo (2021).
- ❖ **Jean-Baptiste Viaud** est le Délégué général de La Cinémathèque des Réalisateurs, l'association qui porte et édite la plateforme de vidéo à la demande LaCinetek. Il fait le lien avec les réalisatrices et réalisateurs associé.e.s et participe à la ligne éditoriale du site, notamment autour de la "Sélection du mois". Auparavant journaliste en cinéma et politique internationale, il est actuellement membre suppléant de la Commission de l'Aide aux cinémas du monde du CNC.

17h45 – **Conclusion et retour des participants**