

1. Acquisitions de l'année

347 nouveaux fonds, souvent mixtes, de films, archives, appareils et costumes sont entrés dans les collections. En volume, les collections non-film ont bénéficié d'un enrichissement représentant **290** mètres linéaires (**138 dons**, dépôt, achats). Les collections films ont bénéficié d'un enrichissement représentant **122** opérations (dont **28 dons**, **85 dépôts**, 8 achats, 1 tirage) représentant **3494** articles.

Citons les noms des principales personnalités qui ont contribué à l'enrichissement des collections : Nicolas Philibert, Jean-Charles Tacchella, Serge Roullet, Louis Skorecki, Jean-Pierre Améris, Noémie Lvovsky, Pedro Costa, Claire Simon, Michel Deville, Damien Odoul, Raoul Peck, François Leterrier, Jean-Marie Straub, James Ivory, Jacques Rivette, Catherine Breillat, Catherine Leterrier, Edith Vespérini, Marcel Escoffier, Ulli Pickardt, Claudia Cardinale, Michael Lonsdale, qui a offert environ 150 scénarios annotés couvrant l'ensemble de sa carrière, le distributeur Maurice Tinchant, Nada Alekan, Diane Baratier, Olivier Assayas, Josée de Luca, Nathalie Eno, Raoul Coutard, Henri Lacam, Albert Pierru, Jean-Pierre Stora, et Eugénie Bachelot-Prévert, qui a fait don du scénario manuscrit de Jacques Prévert pour le film *Les Enfants du Paradis* de Marcel Carné.

Parmi les sociétés et les institutionnels, notons les noms de Haut et Court, le Festival de Cannes, la Médiathèque des Trois Mondes, Kodak, la NEF (archives de Louis Malle et Alexandra Stewart), Le Film Français, l'Ecole des Gobelins.

2. Progrès et problèmes dans le domaine de la préservation

Restauration

Collections films

En 2010, le Département des collections films a **sauvegardé et restauré 65 films et tiré 23 nouvelles copies** :

- trois films majeurs d'Albert Capellani ont été restaurés : *Le Chevalier de Maison-Rouge* (1914, production S.C.A.G.L.), *Germinal* (1913, S.C.A.G.L.), *Quatre-vingt Treize*. Par ailleurs, le moyen métrage *Le Pain des petits oiseaux* a été reconstruit et de nouveaux inserts ont été élaborés.
- des films de la Triangle : *The Despoiler* (Reginald Barker, 1915) et *Desert Man* (William Hart, 1917). Egalement, *The Cold Deck* (William Hart, 1917) et *The Good Bad Man* (Allan Dwan, 1916), éléments uniques conservés et restaurés par la Cinémathèque française, ont fait l'objet d'une numérisation afin d'être accessibles au plus grand nombre.
- Parmi les films restaurés, figurent aussi des films récemment inventoriés comme les documentaires *Beautiful Angkor-Vat* et *Ruins of Angkor-Thom*, produits par Gaston Méliès en 1913 ; *L'Auberge tranquille*, réalisé par Segundo de Chomón pour Pathé en 1908 ; *Dans l'Hellade*, ballet filmé par Charles Decroix pour Le Film d'Art en 1909. Enfin, *La Folie du Docteur Tube* d'Abel Gance (1915) fait l'objet d'une nouvelle restauration à partir du négatif original.

Enfin, la Cinémathèque française a supervisé, en collaboration avec StudioCanal, la restauration de *La 317e Section* de Pierre Schoendoerffer (1965). La restauration a été confiée à L.T.C., le laboratoire d'origine et l'étalonnage du film a été réalisé par le directeur de la photographie Raoul Coutard. Le réalisateur a supervisé le travail sur le son. Le film a été présenté à Cannes Classique en mai 2010. La restauration de *La 317e Section* a également fait l'objet d'un cours à la FIAF Summer School, organisée par la Cineteca di Bologna en juillet 2010.

Collections non-film

En 2010, ont été restaurés :

- Lancement de la restauration de 24 documents d'archives papier comprenant : un manuscrit du film *J'accuse !* - Abel Gance - 1918, 2 volumes de la revue américaine « Triangle plays », 2 registres de correspondances de la société SCAGL du fonds Georges Sadoul, 1 brochure de 1881 sur Emile Cohl, 5 albums de presse du fonds Germaine Dulac, 4 albums de presse du fonds Will Day et 8 carnets de croquis tenus lors du tournage du film *La Terra trema* (*La Terre tremble*) de Luchino Visconti (1947)
- Périodiques : reliure d'un train de 32 volumes

- Monographies : reliure d'un train de 100 volumes, restauration de 7 monographies de la collection Will Day en parchemin relié, désinfection et dépoussiérage de 658 monographies de la collection Will Day (337 brochures et 321 ouvrages)
- Photos : lancement de la restauration du deuxième album photos du fonds Will Day consacré aux inventions et aux brevets.
- 110 affiches issues du fonds Marcel Carné, Hiroko Govaers et d'affiches de la collection en vue d'expositions
- 544 dessins des fonds René Renoux, Marcel Carné, Francis Girod, Georges Méliès, Paul Grimault, Bernard Evein. A noter également, restauration d'un story board de *Guerra e pace (Guerre et paix)* de King Vidor (1955)

Numérisation

Conservatoire des Techniques

1 438 plaques de lanterne magique, issues des collections du Conservatoire des techniques, sont désormais en ligne : 1 109 « Life Models », 83 plaques de la Royal Polytechnic Institution, 306 plaques Lapiere. 197 plaques mécanisées ont été numérisées ou filmées pour une mise en ligne début 2011.

Collections non-film

- Lancement de la numérisation d'un manuscrit du fonds Will Day et numérisation d'un scénario de tournage de Jacques Prévert pour le film *Les enfants du paradis* de Marcel Carné (1943) ;
- 400 affiches dont une de *Pierrot le fou* de Jean-Luc Godard (1965), une de *Pépé le Moko* de Julien Duvivier (1936) ;
- 300 dessins : œuvres de Pierre Etaix, Pierre Noguès, Karl Lagerfeld, Alexandre Trauner et Hans Richter ;
- 5200 photographies des fonds Marcel Carné et Roland Lesaffre, Walter Limot, Nathalie Eno, Emmanuel Lowenthal.

Conservation film et non-film

La mise en place de la nouvelle Direction de la Conservation rassemblant les aspects logistique et inventaire film et non-film s'est faite en début d'année 2010. Elle permet de mutualiser les moyens dédiés aux réserves, aux mouvements.

Les collections ont bénéficié d'enrichissements représentant 138 transactions (dons, dépôt, achats) soit 290 mètres linéaires pour le non-film et 122 transactions représentant 3494 articles conservés.

Le Département Inventaire non-film a fait l'inventaire de 237 dons représentant 24 102 notices. Le Département Inventaire film a pré-inventorié 132 enrichissements représentant 4982 articles.

Un travail de reprise de passif de transactions a été entrepris afin de compléter la base existante. L'importation finale des données se fera en 2011.

Des espaces de réserves supplémentaires non-film seront disponibles en janvier 2011. Un travail d'optimisation des stockages à St. Cyr a été entrepris afin d'installer des rayonnages mobiles.

Les mouvements de collections ont été encore très importants en 2010, légèrement supérieur à 2009.

La Régie des Œuvres a traité 75 demandes de prêt pour 675 documents. 78 documents empruntés ont été restaurés à la charge des emprunteurs.

3. Catalogage, documentation et recherche

Données de référence pour le catalogage et l'indexation des documents non-film

Structuré autour des films et des personnalités physiques et morales, le catalogue Ciné-Ressources s'est enrichi de 2 107 titres de films avec les informations descripteurs¹, ainsi que de 13 888 noms de personnes physiques ou morales. Au 31 décembre 2010, les bases de données contenaient respectivement 79 104 films et 279 325 personnes.

¹ Année de production, réalisateur, pays, titre original

854 génériques (technique et artistique) ont été saisis, dont 497 concernant les sorties films de 2010 et 357 couvrant notamment les filmographies de S.M. Eisenstein, de la Triangle, pour la programmation « Brune / Blonde », pour le Crédit National.

Collections films

208 titres provenant des anciens fonds (éléments intégrés dans les collections avant 1983) ont été catalogués, parmi lesquels *Salomé* (Charles Bryant 1923), *Sa Majesté chauffeur de taxi* (Luitz-Morat 1919), *Sangre negra* (Pierre Chenal 1948), *Sa Tête* (Jean Epstein 1929) et *Schneider e sue leoni / Le Salon des lions* (Ambrosio Film 1910).

En ce qui concerne les 104 nouveaux dépôts, 262 titres ont été catalogués.

En tout, 470 nouveaux titres ont été intégrés ou renseignés dans la base de données Lise, commune aux Archives françaises du film, à la Cinémathèque de Toulouse, à la Cinémathèque de Grenoble et à la Cinémathèque française.

Collections non-film

Ont fait l'objet d'un traitement intellectuel ou physique :

- 686 ouvrages dont 381 consultables et 29 catalogues de festival. Ce traitement comprend une indexation thématique.
- Périodiques : 16 nouveaux titres comprenant 7 titres anciens et 9 titres récents. Indexation thématique de 590 articles des Cahiers du cinéma et 9 revues (Cinémathèque et Jeune Cinéma) pour le PIP.
- Vidéos : 1230 films.
- Archives papiers : 992 dossiers d'archives répartis dans 22 fonds et correspondant à 19 mètres linéaires traités.
- Les affiches : 400 affiches correspondant aux lots de numérisation décrits ci-dessus.
- Les dessins : 300 dessins correspondant aux lots de numérisation décrits ci-dessus.
- Les photos : 1788 pochettes créées ou enrichies et 5200 photos cataloguées à l'unité pour la numérisation. 4358 photos ont été indexées à la personne.

Pour le traitement intellectuel et physique des archives, nous avons réalisé une procédure de traitement conforme à la norme ISO 15 489 et validée par la Direction des Archives de France ainsi qu'un plan de classement. Les collections d'imprimés font l'objet d'une indexation avec le thesaurus.

4. Programmation de films, expositions et publications

Programmation

Pour l'année 2010, la programmation des trois salles de projection (salle Henri Langlois, salle George Franju et salle Jean Epstein) a été principalement consacrée à :

- Des rétrospectives dédiés à plusieurs cinéastes dont : **Gordon Douglas, Pedro Costa, Andrzej Wajda, Julien Duvivier, Metin Erksan, Robert Siodmak, Marcel Hanoun, Lee Man-Hee, Robert Mulligan, Akira Kurosawa, Riccardo Freda, Ernst Lubitsch, Catherine Breillat, Larry Clark, David Lynch, Jean-André Fieschi, Jean-Pierre Melville, Koji Wakamastu, Edward Yang, Sergueï M. Eisenstein,**
- Un hommage à un directeur de la photographie : **Michael Ballhaus**
- Un hommage à un acteur - **Jim Carrey** -, et à des actrices - **Pola Negri, Delphine Seyrig, Juliet Berto.**
- Une sélection de films illustrant les expositions : « Tournages - Paris-Berlin-Hollywood », « Brune / Blonde ».
- A l'occasion de la parution de la biographie d'Alberto Moravia par René de Ceccaty, une sélection de films adaptés de son œuvre.
- *Une journée à Téhéran* (projection de films iraniens récents)
- *Les productions Albatros* : une dizaine de restaurations présentées avec ciné-concerts.
- Reprise de la Semaine Internationale de la Critique

- La Cinémathèque a poursuivi les rendez-vous réguliers de la programmation : Histoire permanente du cinéma (des grands classiques du cinéma mondial, des raretés et curiosités de l'histoire du cinéma), *des séances de cinéma d'avant-garde et expérimental*, des séances de « *Cinéma Bis* », *l'Art du Court-Métrage*, *Fenêtre sur le Court-métrage contemporain*, *Histoire inattendue du cinéma français* et *Voir-Revoir le cinéma contemporain* (des œuvres contemporaines novatrices, singulières, souvent passées trop vite dans les salles)

En 2010, 1770 films ont été présentés au cours de 1941 séances.

Expositions

« Tournages, Paris – Berlin – Hollywood 1910-1939 » (Mars – Août 2010)

L'exposition « Tournages, Paris – Berlin – Hollywood 1910-1939 » qui s'est tenue au 7e étage de la Cinémathèque à Bercy, a accueilli 23 112 visiteurs. Constituée d'environ 200 photographies originales issues des collections de la Cinémathèque française et de la collection privée d'Isabelle Champion, cette exposition a proposé une sorte de voyage dans l'histoire technique de la prise de vues, des décors et des éclairages, dans l'atmosphère oubliée des studios de l'époque du Muet et des premiers pas du parlant, à la rencontre des grands Maîtres du cinéma. Les photographies nous renseignent en effet sur le métier d'opérateur, sur les conditions de tournage, sur l'utilisation de la lumière, sur les techniques de décors, sur les problèmes liés à l'apparition du film sonore. Elles permettent d'en savoir plus sur les relations privilégiées entre cinéaste et cameraman : Griffith et Billy Bitzer, Fritz Lang et Karl Freund, Stroheim et Hal Mohr, Chaplin et Rollie Theroth, Gance, Burel et Kruger, etc. Cette exposition se voulait enfin un hommage à une profession : photographe de plateau. Outre les tirages originaux anciens, on pouvait voir des appareils anciens, des éléments de décors et de précieux costumes hollywoodiens. Un ouvrage édité par la Cinémathèque française et Le Passage, préfacé par Martin Scorsese, accompagnait l'exposition.

« Brune / Blonde » (Octobre 2010 - Janvier 2011)

Conçue par Alain Bergala et rythmée par de nombreuses projections d'extraits de films, « Brune / Blonde » a pour centre de gravité le cinéma et ses actrices mythiques : brunes et blondes, sans oublier les rousses ; cheveux courts ou cheveux longs ; voilées ou sensuelles. Suivant des axes aussi bien esthétiques que thématiques, l'exposition se divise en cinq parties intitulées : Le Mythe ; Histoire & Géographie de la chevelure féminine ; Gestuelle ; Les grands scénarios ; Cheveu-matière.

A chaque instant de son parcours, l'exposition mettra en regard le cinéma d'Occident et le cinéma d'Orient, le cinéma d'hier (Buñuel, Antonioni, Fuller, Bergman, etc.) et le cinéma d'aujourd'hui (Hou Hsiao-hsien, Lynch, Godard, etc.). Des rapprochements stimulants, des collusions même, qui n'empêchent pas l'exposition de se soucier aussi de la chronologie et de permettre au visiteur d'acquérir des repères historiques. Dans cette profusion organisée d'images en mouvement, l'exposition prendra le parti de mettre en valeur de nombreuses d'archives télévisuelles rares évoquant, au sein de diverses aires culturelles, l'influence de l'imaginaire cinématographique sur la société.

« Brune / Blonde » a montré également les interactions conscientes et inconscientes que le cinéma entretient avec les autres arts dans la représentation de la beauté et du mystère féminin. Le cinéma ne s'est jamais privé de déployer dans la durée les gestuelles liées à la chevelure, dont de nombreux peintres, sculpteurs et photographes ont immortalisé la grâce. Des filiations esthétiques seront proposées au visiteur, rendues tangibles dans un parcours riche en œuvres d'art. L'exposition permettra enfin au visiteur de découvrir, en exclusivité dans une petite salle de cinéma conçue pour l'occasion, six courts-métrages inédits réalisés sur le thème Brune / Blonde, réalisés par six cinéastes contemporains, qui nous livrent leur vision de la chevelure féminine : Abbas Kiarostami, Isild Le Besco, Pablo Trapero, Yousry Nasrallah, Nobuhiro Suwa, et Abderrahmane Sissako.

Publications

En 2010, la Cinémathèque française a publié les catalogues des expositions « Tournages – Paris-Berlin-Hollywood – 1910-1939 » et « Brune / Blonde ». L'exposition « Brune / Blonde » a également donné lieu à la parution d'un coffret DVD de 4 titres².

Par ailleurs, l'itinérance de l'exposition « Lanterne magique et film peint » coproduite avec le Museo nazionale del Cinema de Turin permis d'éditer en italien le catalogue de l'exposition et de publier en italien un des titres de la collection Atelier Cinéma.

² *Etreintes brisées* de Pedro Almodovar, *Belle de Jour* de Luis Buñuel, *Le Mépris* de Jean-Luc Godard, *Mulholland Drive* de David Lynch.

5. Budgets, relations avec les autorités gouvernementales

Le budget 2010 s'est élevé à 27 222 596 €, montant incluant les diverses subventions, les recettes issues des activités, les recettes de mécénat et partenariats et les recettes commerciales.

6. Relations internationales (FIAF et autres)

Lanternes magiques et film peint au Museo nazionale del Cinema de Turin (Italie)

L'exposition *Lanterne magique et film peint* a été transférée ensuite en Italie, à la Venaria Reale. Co-produite avec le musée du cinéma de Turin, l'exposition a accueilli 42 248 visiteurs à partir du 20 juillet 2010. Conçue selon un principe scénographique différent de l'exposition à la Cinémathèque française, et avec des variantes de contenu, l'exposition a permis de valoriser la collection des plaques de verre pour lanterne magique de la Cinémathèque française (18 000 pièces) et de révéler des films peints méconnus.

Jacques Tati – Deux temps, trois mouvements à Gand (Belgique)

L'exposition « Jacques Tati - Deux temps, trois mouvements » a été programmée par le Festival du Film de Gand qui se tient chaque année au mois d'octobre dans toute la ville. Installée et adaptée sur 1000 m² dans le cadre exceptionnel du centre culturel Caermerklooster de la Province de Flandres orientale, l'exposition consacrée à Jacques Tati et la rétrospective qui l'accompagnait ont reçu un bel accueil du public et de la presse belge du 15 octobre 2010 au 16 janvier 2011.

7. Activités spéciales, et autres réussites ou difficultés non mentionnées ailleurs

Pédagogie

Depuis l'installation de la Cinémathèque à Bercy en 2005, la fréquentation des activités pédagogiques a été multipliée par trois, passant de 16 300 à 46 000 visiteurs annuels (en 2010). L'action éducative de la Cinémathèque continue donc de se développer, en direction des différents publics (enfants, adolescents et adultes). Elle met en œuvre :

- La découverte des expositions et du musée par des visites guidées et des activités animées par une équipe de conférenciers formés par le service pédagogique ;
- Une initiation au cinéma à travers une quinzaine d'ateliers inédits, autour de motifs cinématographiques qui sont proposés aux groupes scolaires des 1er et 2nd degrés ;
- La formation des enseignants et des médiateurs (sur le plan régional ou national) avec la mise en ligne de ressources à leur intention ;
- Egalement, sur le temps libre, une offre pour les enfants dès le plus jeune âge (3 ans) : programmation Jeune Public³, accompagnée de stages pratiques ;
- Un ciné-club pour les adolescents, débouchant sur l'organisation d'un petit festival ;
- Des actions en milieu scolaire animées par des praticiens du cinéma ;
- Un dispositif expérimental d'éducation au cinéma coordonné par le service pédagogique de la Cinémathèque : « Le Cinéma, cent ans de jeunesse ». Ce projet, auquel participe plusieurs archives à travers le monde, concerne la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, rejoints par le Brésil (en 2010-2011), ce qui lui confère désormais une dimension internationale.

³ « La caméra se raconte », « La vie moderne », « Chassés croisés écran encrier », « A l'école », « Fantômes », « Contes en images » 311