

La Cinémathèque de Toulouse

Rapport annuel 2010

I. CONSERVATION ET TRAITEMENT DES COLLECTIONS1. Enrichissements

Collections film : Le volume des copies entrées à la Cinémathèque de Toulouse en 2010 est pour la seconde année consécutive supérieur à 2000 unités (2029 copies exactement), presque exclusivement par dépôt, aucune acquisition onéreuse n'ayant été réalisée en 2010. Ces dépôts couvrent l'ensemble de l'histoire du cinéma, de 1907 à 2010. Parmi ces enrichissements, et outre les dépôts réguliers de distributeurs qui viennent compléter nos fonds de cinéma français et européen contemporains, il convient de mentionner un important ensemble de films d'actualités des années 60-70, le matériel de travail et les copies personnelles de Nelly Kaplan et Claude Makowski, de Jean-Daniel Pollet et de Marie-Claude Treilhou. Pour ces deux derniers cinéastes, au dépôt de films s'est adjoint un généreux don d'archives, accompagnant ainsi le renforcement de l'un des pôles d'excellence des collections : le cinéma français des années 60 aux années 80. La part du cinéma amateur et de la production en région (autre pôle d'excellence de la Cinémathèque) s'est accrue sensiblement avec sept dépôts (47 films) sur cinquante. L'ensemble des collections film de la Cinémathèque de Toulouse s'élève fin 2010 à 38 500 copies.

Ajoutons à cet ensemble de copies argentiques l'acquisition de 82 DVD en bibliothèque (ce qui porte le total des films consultables à 2000 titres) et de 57 vidéos au centre de conservation (total des collections vidéo : 9189 titres).

Collections non-film : Plusieurs dons importants ont permis un accroissement conséquent des collections, en particulier des fonds d'archives : archives de cinéastes (2 fonds), archives de la Société des grands théâtres, réseau de salles de cinéma dans le Sud-Ouest (1 fonds), archives d'un réparateur d'appareils également exploitant de salle en région toulousaine (1 fonds) ont été complétés par un ensemble de plus de 1000 scénarios du cinéma français des années 50 aux années 90, seule acquisition onéreuse de l'année. Les nouvelles entrées de matériel publicitaire (600 pièces) et photographies (1500 pièces) sont en légère augmentation ou stables, les enrichissements d'affiches (9014 pièces contre 3068 en 2009) permettent de poursuivre une politique qui vise à l'exhaustivité de la production nationale pour ce support.

Les entrées d'ouvrages s'élèvent à 436 titres (dont près d'une centaine par don, le budget d'acquisition ayant connu une baisse sensible en 2009) et les abonnements de périodiques sont à peu près stables (85 titres français et étrangers contre 82 en 2009).

2. Conservation et restauration

Conservation (magasins) : En raison d'une saturation prévisible des magasins d'ici la fin de l'année 2011 (section des copies positives de long-métrages 35 mm couleurs, acidité 0), il a été décidé de procéder à un mouvement de copies portant sur environ 600 boîtes 35 mm (court-métrages) afin de densifier les espaces de stockage et de dégager un accroissement conséquent pour les copies positives polyester couleurs 35 mm qui seront désormais séparées des copies triacétate. Ce mouvement doit nous permettre de gagner un peu moins de deux ans avant la saturation des locaux. Comme l'année dernière, la nécessité de construire de nouveaux espaces de conservation s'impose, afin d'accueillir en particulier les importants stocks attendus de copies argentiques au moment de la généralisation du numérique.

Préservation (essuyage et relavage) : L'essuyage des copies avant projection est devenu systématique en 2009. Il s'accompagne d'un travail sur des copies plus anciennes, destiné à stopper la progression de moisissures, dès leur détection, et à les rendre à nouveau projetables dans certains cas (relavage). L'essuyage a concerné en 2010 258 copies de court et de long-métrage (soit 466 550 mètres) et 26 copies de long-métrage sont passées à la relaveuse (soit 67 900 mètres).

Restauration : La Cinémathèque a terminé en 2010 la restauration de *La Campagne de Cicéron* de Jacques Davila (1989), effectuée à partir des éléments négatifs originaux. Le film a été présenté pour en avant-première lors du festival Zoom Arrière à la Cinémathèque de Toulouse, puis au festival de Cannes (section « Cannes classics »). Certains chantiers conduits à partir des éléments de la Cinémathèque de Toulouse par d'autres archives ont été également terminés : c'est le cas notamment d'un film perdu de Hans Richter (*die Eroberung des Himmels / La Conquête du ciel*, 1937), restauré par la Cinémathèque suisse.

16 copies sont entrées à la Cinémathèque après restauration effectuée par le Centre national de la Cinématographie dans le cadre de la Commission nationale du patrimoine cinématographique. Hormis quelques court-métrages de non-fiction figurent dans cette liste deux westerns perdus aux Etats-Unis, un film du début de la carrière de Gregory La Cava (*The New School teacher*), *Made for Love* de Paul Sloane (1926), restauré à partir d'un élément nitrate teinté et viré et un film de long-métrage français produit en région, *Le Soldat Laforêt* de Guy Cavagnac (1970) dont il ne subsistait plus que deux copies virées.

La Cinémathèque a par ailleurs proposé à la restauration, toujours dans le cadre de la Commission du patrimoine, 28 titres issus de ses collections, à partir d'éléments nitrate ou diacétate.

En ce qui concerne le non-film, un effort particulier s'est porté sur la restauration d'affiches en vue de leur numérisation : 33 pièces ont fait l'objet d'une restauration en 2010 (12 en 2009), ce qui porte à 55 le nombre total d'affiches restaurées de la collection. 83 volumes ont enfin été reliés en bibliothèque (mémoires et thèses).

Numérisation : Après l'achat de télécinémas standard et substandard et d'une baie de transfert audiovisuelle les années précédentes, la chaîne de numérisation a été complétée en 2010 avec l'installation d'un poste « Ingest » de numérisation, d'un disque dur de grande capacité et d'un banc de montage sous Final cut pro. La numérisation des films produits en région et conservés à la Cinémathèque a pu commencer à l'automne 2010 : 23 titres (court-métrages) seront mis en ligne dans le courant du premier trimestre 2011.

1190 documents ont été numérisés en vue de leur accès direct sur le site internet de la Cinémathèque. Il s'agit pour l'essentiel de couvertures de films racontés (périodiques des années 20), de programmes et d'affiches de la Cinémathèque de Toulouse, en vue de la mise en ligne de plusieurs bases de données, au début de l'année 2011 : outre la base existante sur les plaques de lanterne magique de la Cinémathèque (639 images accessibles depuis janvier 2010), la Cinémathèque a créé une base « Histoire de la Cinémathèque de Toulouse » et une base participative intitulée « Projet Cinéma français des années 20 ». Cette dernière base a été mise en ligne dans une version Beta fin 2010, en même temps que la « Promenade numérique » qui est une visite virtuelle d'une partie des collections. La numérisation des affiches s'est en outre poursuivie en vue du traitement des pièces uniques dans Cinédoc-Cinéressources ; elle a concerné 700 affiches en 2010, ce qui porte à 1700 le nombre total d'affiches numérisées par la Cinémathèque. La numérisation de la partie la plus ancienne et la plus précieuse du fonds (affiches de l'époque du muet) s'est achevée en 2010.

3. Catalogage, documentation et recherche

Catalogage : Le catalogage des films se déroule désormais exclusivement dans la base de données LISE, partagée avec les Archives françaises du film du CNC, la Cinémathèque française et la Cinémathèque de Grenoble. 1565 éléments ont été saisis dans LISE en 2010. Le travail préparatoire au basculement complet de la base historique de la Cinémathèque dans LISE a été également entrepris en 2010. Il doit se poursuivre encore une année.

En ce qui concerne le non-film, le traitement a concerné 697 ouvrages, 171 titres de périodiques (dont les notices sont désormais accessibles dans un répertoire des périodiques partagé avec celui de la Cinémathèque française), 424 films sur DVD, 2215 pochettes de photographies (soit 23 666 clichés), 2814 pochettes d'affiches (soit 5078 pièces). 5897 notices de catalogage relatives au non-film ont donc été créées en 2010.

Hormis celui des périodiques, les répertoires des diapositives, des affiches de très grand format, des documents sonores et des photographies de grand format ont vu leur interface graphique modifiée et ont été intégrés au site internet, à fin d'améliorer l'accessibilité des collections. Un répertoire des dossiers de presse a été également mis en ligne en 2010 permettant l'accès à plus de 6000 dossiers établis à la Cinémathèque depuis 2000.

Documentation et recherche : La fréquentation du Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque est en légère baisse en 2010, avec 33 chercheurs (nombre équivalent à la fréquentation de l'année 2008) et 84 films consultés. Environ 200 personnes (scolaires, étudiants, particuliers, professionnels) ont visité le Centre en 2010.

II. PROGRAMMATION ET DIFFUSION

1. Programmation

Le nombre global de spectateurs ayant assisté aux séances de la Cinémathèque de Toulouse s'établit en 2010 à 70 307 spectateurs. La fréquentation est la résultante de différents types de séances :

- les séances publiques programmées par la Cinémathèque de Toulouse
- l'accueil des festivals (Cinespaña, ARCALT)
- les autres séances/autres activités (accueil des publics scolaires, CLAE, CLSH, séances à l'hôpital, soirées privées...)

Ce chiffre comprend la fréquentation de la bibliothèque, des expositions Zoom Arrière, les consultations et visites du Centre de Conservation et de Recherche et les inscriptions aux ateliers pédagogiques jusque là non-comptabilisées dans la fréquentation globale annuelle. Ces données sont intégrées aux « autres séances/autres activités ».

A mode de calcul égal, la fréquentation de la Cinémathèque a augmenté de 4,4% par rapport à 2009.

Séances	2009	2010	Evolution 2009/2010
Séances publiques de la Cinémathèque	42 549	50 383	+18%
Festivals (Arcalt – Cinespaña)	12 370	11 812	-4.6%
Autres séances / Autres activités	12 437 (Fréquentations bibliothèque, Centre de Conservation, ateliers junior et exposition Zoom Arrière comprises)	8 112	-35 %
Total	67 356	70 307	+4.4%

Dans le cadre de ses séances publiques, la Cinémathèque a proposé 493 films en 2010 dont 35 courts métrages.

Le nombre de séances à la Cinémathèque de Toulouse a été de 784 en 2010. Ce chiffre comprend :

- les programmations publiques de l'année (cycles mensuels et autres séances) : 643 séances
- les rendez-vous mensuels : 141 séances

Ce chiffre s'élève à 956 si l'on prend compte les festivals accueillis (Arcalt et Cinespaña), contre 886 en 2009.

Festival Zoom Arrière : La quatrième édition du festival Zoom Arrière s'est déroulée du 2 au 13 mars 2010. Aux côtés d'un thème central (« Stars, l'âge d'or »), le festival, dont l'invitée d'honneur était Maggie Cheung, a accueilli plusieurs films issus du China Film Archive, des archives cinématographiques françaises (Cinémathèque Française et Archives Françaises du film) et européennes, ainsi qu'un colloque intitulé « Loin d'Hollywood ? Cinématographies nationales et modèle Hollywoodien (France, Allemagne, URSS, Chine), 1925-1935 ». Au total, 10 151 personnes sont venues assister à cette quatrième édition de Zoom Arrière. La fréquentation a augmenté de 29,5 % (+ 2 315 Spectateurs) par rapport à l'édition précédente.

Programmation mensuelle : La programmation mensuelle de la Cinémathèque alterne rétrospectives monographiques (John Ford, Gérard Depardieu, John Boorman), thématiques (« La France en docs », « Simenon au cinéma », « Comédies à l'italienne », « Edition spéciale », « Rencontres du 3e type ») ou par pays (« Saint-Petersbourg Moscou »). Elle est enrichie de rendez-vous réguliers autour du muet (« Retour sur »), des classiques du cinéma (« les Films du jeudi »), des collections de la Cinémathèque (« Une collection particulière »), de la production régionale et de l'édition vidéo.

La rentrée 2010 a été l'occasion d'une proposition nouvelle, « une saison de ciné-concerts », qui vise à présenter des grands classiques du cinéma muet accompagnés par des formations instrumentales variées. Une programmation spécialement conçue pour le jeune public est enfin déployée tout au long de l'année et vient compléter les nombreuses séances scolaires et activités pédagogiques conçues par la Cinémathèque.

Diffusion FIAF et hors FIAF : La Cinémathèque a projeté dans ses murs 493 copies en 2010, dont 143 issues de ses collections (29 %) ; elle a eu recours à des copies en provenance d'institutions membres de la FIAF dans 16 % des cas (79 copies). Elle a elle-même prêté auprès de membres ou de membres associés de la FIAF 79 copies, soit 48 % des films de ses collections présentés hors-les-murs. La proportion est donc sensiblement la même que l'année précédente, la mise à disposition de copies hors FIAF s'élevant cette année à 86 films (contre 73 en 2009). Remarquons que pour la première année, la quantité des copies mises à disposition de la FIAF et des copies empruntées à la FIAF est exactement la même.

2. Valorisation

Expositions : La Cinémathèque a organisé 8 expositions en 2010. Cinq l'ont été à partir de ses propres collections (« L'Ecran Simenon », « Portraits de stars », « All'italiana, comédies italiennes à l'affiche », « Que viva John Ford », « Ils sont parmi nous : martiens, E.T. Et autres créatures de l'espace à l'affiche »), soit dans l'institution elle-même, soit dans d'autres lieux de Toulouse (cinéma ABC, cinéma UGC, librairie Ombres blanches, Centre universitaire), ce qui représente 147

documents divers présentés au public. Trois expositions ont été accrochées à partir de documents ne lui appartenant pas (dont une sélection de costumes réalisés par Christian Gasc).

Site internet et édition : Le site internet de la Cinémathèque, entièrement renouvelé en 2009, a été enrichi par une section « Collections numérisées ». Le public peut désormais accéder sans restriction à des collections jusqu'alors difficilement consultables (plaques de lanterne magique, programmes de la Cinémathèque, affiches...). Ces pièces et documents rares ont été numérisés dans le cadre des projets de numérisation 2009 et 2010 soutenus en particulier par l'Etat et la Région Midi-Pyrénées. La Cinémathèque a en outre co-édité en 2010 un DVD de sa grande restauration de l'année, *La Campagne de Cicéron* de Jacques Davila, en collaboration avec Carlotta Films.

3. Budget

Le budget de la Cinémathèque en 2010 s'élève à 2 506 577 € (contre 2 475 547 € en 2009). La Cinémathèque est financée par l'Etat (via la Direction régionale des affaires culturelles), la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées. Une partie de ses missions est financée par le mécénat (programmation, ciné-concerts, festival Zoom Arrière...) ou par des subventions sur action (travail sur les collections, numérisation). Au 31 décembre 2010, la Cinémathèque emploie 32 personnes.

4. Relations internationales et rayonnement

La Cinémathèque a été représentée au congrès de la FIAF à Oslo ; elle est membre de l'ACE et a également été représentée à l'assemblée générale de cette association. La Cinémathèque de Toulouse accueille tout particulièrement les cinémathèques d'Europe et du monde à l'occasion du festival Zoom Arrière, où sont présentées restaurations et tirages de grandes archives, cette année la China Film Archive de Pékin qui lui a permis de construire une programmation autour du cinéma chinois des années 30, ainsi que les cinémathèques de Berlin, Bologne, Turin, Barcelone, Madrid, Amsterdam et Copenhague.

Douze festivals en France et à l'étranger ont accueilli la Cinémathèque dans le cadre de cartes blanches, parmi lesquels le festival international du film de Cannes (section Cannes Classics), le festival de Bologne, le festival de La Rochelle, le festival CinéMed à Montpellier et plusieurs manifestations en région Midi-Pyrénées. La Cinémathèque a enfin été accueillie à Moscou dans le cadre de l'année France-Russie pour une programmation exceptionnelle de 9 films issus de ses collections, des trésors du muet au cinéma français contemporain.