CINEMATHEQUE

EXPOS
FILMS
RENCONTRES
ATELIERS

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
RAPPORT D'ACTIVITE 2016

CINEMATHEQUE

EXPOS FILMS RENCONTRES ATELIERS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

AVANT PROPOS....1

2016 EN QUELQUES CHIFFRES....2

LA CINEMATHEQUE REMERCIE SES PARTENAIRES ET MECENES....3

ILS SONT VENUS....4

1 L'OFFRE AU PUBLIC....8

1.1 LES EXPOSITIONS....9
1.1.1 GUS VAN SANT....9
1.1.2 DE MELIES A LA 3D : LA MACHINE CINEMA....11
1.1.3 L'ECRAN JAPONAIS....14

1.2 LA PROGRAMMATION DES FILMS....15

1.3 L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE....19
1.3.1 L'ACTION CULTURELLE....19
1.3.2 L'ACTION EDUCATIVE....21
1.3.3 ACTIVITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET ADULTES....21
1.3.4 ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PARTENARIATS....22
1.3.5 ACTIVITES POUR LE JEUNE PUBLIC ET LES FAMILLES....22
1.3.6 FORMATIONS ET STAGES....23

1.4 LA BIBLIOTHEQUE DU FILM....24
1.4.1 LA BIBLIOTHEQUE – VIDEOTHEQUE....24
1.4.2 L'ICONOTHEQUE....25
1.4.3 L'ESPACE CHERCHEURS....25

1.5 L'OFFRE COMMERCIALE....26
1.5.1 LA LIBRAIRIE....26
1.5.2 LE RESTAURANT....26

1.6 POLITIQUE DES PUBLICS....27
1.6.1 FREQUENTATION....27
1.6.2 BILLETTERIE, TARIFS ET FIDELISATION....27
1.6.3 ELARGISSEMENT ET RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS....28

2 LES COLLECTIONS....30

2.1 ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS....31
2.1.1 DES FONDS EXCEPTIONNELS....31
2.1.2 DES DEPOTS IMPORTANTS DE FILMS....33
2.1.3 RESTAURATIONS, NUMERISATIONS ET TIRAGES....33
2.1.4 LE CONSERVATOIRE DES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES....34

2.2 CONSERVATION ET TRAITEMENT DES COLLECTIONS....35
2.2.1 TRAITEMENT DES COLLECTIONS FILMS....37
2.2.2 CATALOGAGE DES COLLECTIONS FILMS....39
2.2.3 TRAITEMENT DES COLLECTIONS....40

3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT....46

3.1 ITINERANCE DES EXPOSITIONS....47

3.2 VALORISATION DES COLLECTIONS....48
3.2.1 LA NUMERISATION ET LA MISE A DISPOSITION DES COLLECTIONS....48
3.2.2 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS....49
3.2.3 LES PRETS D'ŒUVRES....49
3.2.4 PROJETS EDUCATIFS INTERNATIONAUX....52
3.2.5 VISITES DE DELEGATIONS ETRANGERES....53

4 COMMUNICATION ET PROMOTION....54

4.1 STRATEGIE DE COMMUNICATION....55
4.1.1 NOUVELLE CHARTE....55
4.1.2 PLAQUETTES PROGRAMME....55
4.1.3 CAMPAGNES D'AFFICHAGE....56
4.1.4 PARTENARIATS....57
4.1.5 RELATIONS PRESSE....58
4.1.6 LE SITE INTERNET....60

4.1.7 SITES DEDIES 61
4.2 MECENATS, PARTENARIATS ET AIDES FINANCIERES 62
5 MOYENS ET ORGANISATION 64
5.1 LES MOYENS FINANCIERS 65
5.1.1 LES RESSOURCES 65
5.1.2 RESSOURCES PROPRES 65
5.1.3 LES DEPENSES 66
5.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 67
5.2.1 EFFECTIFS 67
5.2.2 INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 68
5.2.3 LES PROJETS 68
5.3 LES MOYENS TECHNIQUES 69
5.3.1 L'EXPLOITATION DES SALLES ET L'AUDIOVISUEL 69
5.3.2 LES SYSTEMES D'INFORMATION 70
5.3.3 BÂTIMENTS ET SECURITE 70
6 L'ASSOCIATION 72
6.1 LES MEMBRES 73
6.2 LES INSTANCES DE L'ASSOCIATION 74
6.2.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 74
6.2.2 LE COMITE FINANCIER 74
6.2.3 L'ASSEMBLEE GENERALE 74

AVANT PROPOS

L'année 2016 restera comme une année de transition pour la Cinémathèque française. Après avoir accompli une tâche considérable durant ses treize ans de direction générale, marqués par le succès de l'installation à Bercy, véritable renouveau dans l'histoire de notre institution et pari parfaitement réussi, Serge Toubiana a quitté ses fonctions en début d'année. L'ensemble du personnel, le conseil d'administration, et aussi tous les amis de la Cinémathèque lors d'une soirée chaleureuse et amicale, ont salué le travail accompli et son départ vers de nouvelles aventures.

Frédéric Bonnaud lui a succédé le 1er février 2016.

Les deux grandes expositions temporaires de l'année ont été consacrées à un grand cinéaste américain qui est aussi un plasticien, **Gus Van Sant**, et à la collection d'appareils de la Cinémathèque : ***De Méliès à la 3D : la Machine cinéma***.

Véritable événement de notre année, et magnifique vitrine de la vocation patrimoniale et éducative de la Cinémathèque, cette exposition a été conçue comme une histoire du cinéma racontée du côté de la technique. Grâce aux efforts de nos équipes, qui ont compris comment transmettre sa richesse mais aussi sa complexité au public, cette exposition indispensable et ambitieuse a connu une fréquentation tout à fait satisfaisante, avec 35 000 visiteurs. Elle a été aussi l'occasion de la tenue d'un colloque international d'un très haut niveau, *Voyage au centre de la Machine Cinéma*, qui a permis de dresser un état des lieux des techniques du cinéma et de la révolution numérique appliquée à la conservation et à la diffusion des films. Ces échanges ont eu un très fort rayonnement et ont été accompagnés de séances mémorables, comme par exemple la projection de *2001, l'Odyssée de l'espace* en 70mm et en présence de Douglas Trumbull, le magicien des effets-spéciaux.

Il est également important de souligner que cet affichage spectaculaire de nos trésors a déclenché un afflux sans précédent de dons et d'enrichissements des collections.

Voulu et créé par Serge Toubiana, le Festival international du film restauré, *Toute la mémoire du monde*, dont c'était la 4ème édition, a rencontré un vif succès public et a continué d'essaimer à Paris comme en régions. La générosité de Paul Verhoeven, notre parrain, y aura beaucoup contribué.

Notons également la forte reprise des activités pédagogiques, après une année 2015 marquée par les contraintes de sécurité Vigipirate et le succès confirmé de nos expositions itinérantes à l'étranger qui ont attiré 165 000 visiteurs en Espagne, en Belgique, aux Etats-Unis, en Italie.

Si chaque événement a été un succès public et de presse (débat avec **James Ellroy**, concert de **Lalo Schifrin**, présences de **Pierre Richard**, **Hou Hsiao-hsien**, **Marco Bellocchio** et beaucoup d'autres durant toute l'année), et si nos rétrospectives continuent de remplir les salles, avec un taux de remplissage tout à fait satisfaisant de 40% et plus de 200 000 entrées, il nous faut aussi constater une tendance de fréquentation légèrement baissière, qui touche l'ensemble de nos activités. 2016 restera donc aussi comme l'année où s'est amorcée une réflexion au long cours quant aux moyens d'y remédier. C'est ainsi qu'une nouvelle charte graphique a été mise en place, conçue par l'agence BETC sous la forme d'un mécénat d'entreprise, comme le premier signal d'une progressive mais nécessaire transformation après dix ans passés à Bercy.

Dans ce contexte d'adaptations et d'inventions, nous remercions nos partenaires, le Ministère de la Culture et de la Communication et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, de leur fidélité et de leur confiance. Comme nous remercions nos mécènes de leur engagement durable et sans faille à nos côtés.

Et nous saluons l'ensemble de nos équipes pour le remarquable et indispensable travail qu'elles effectuent tout au long de l'année. Leur engagement et leur réactivité nous donnent force et confiance et permettent à la Cinémathèque d'occuper une place centrale dans la préservation et la diffusion du patrimoine cinématographique.

Costa-Gavras Frédéric Bonnaud

2016 EN QUELQUES CHIFFRES

La fréquentation

- **345 656 visiteurs**
  - 201 644 pour les films
  - 82 089 pour les expositions temporaires
  - 33 939 pour le Musée
  - 17 737 pour la bibliothèque
  - 10 247 pour les ateliers, visites architecturales, activités pédagogiques hors visites guidées
- **43 562 participants aux activités pédagogiques**
- **6 621 abonnés dont 4 074 au Libre Pass, 25% ont moins de 26 ans**

Les activités

- **1 468 films, 1 826 séances, 40% de taux de remplissage**
- **2 expositions temporaires, 1 galerie des donateurs**
- **69 rencontres et conférences**
- **170 ateliers d'initiation**

Les collections

- **145 nouveaux appareils (91 dons)**
- **5 411 boîtes de films déposées**
- **11 642 nouvelles notices d'inventaire**
- **43 films sauvegardés sur 16 298 mètres de pellicule polyester**
- **5 films numérisés**
- **4 046 titres de films catalogués**
- **1 796 objets et documents prêtés pour des expositions**

Les médias

- **9 000 articles de presse**
- **1 379 498 visiteurs sur le site Internet**
- **200 007 amis Facebook**
- **79 967 followers Twitter**

Les moyens financiers

Subvention du CNC:	**19 685 K€**
Ressources propres:	**5 060 K€**
Billetterie:	1 673 K€
Itinérances d'expositions :	259 K€
Locations d'espaces:	335 K€
Librairie:	571 K€
Autres recettes commerciales:	118 K€
Mécénats et partenariats:	1 630 K€
Autres recettes:	475 K€

Les moyens humains

- **218 CDI**
- **6 CDD**
- **6 apprentis et alternants**

L'association

L'association comptait 896 membres au 31 décembre 2016

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE REMERCIE SES PARTENAIRES ET MECENES

Principaux partenaires et mécènes de la Cinémathèque française

Grands Mécènes de la Cinémathèque française

Amis de la Cinémathèque française

Mécène du Festival *Toute la mémoire du monde*

Mécènes de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*

Mécènes de *Au loin s'en vont les nuages. Les enfants du monde filment le climat*

Cinéma cent ans de jeunesse

Autres mécènes et partenaires

ILS SONT VENUS

Janvier, février

Festival *Toute la mémoire du monde*:
Paul Verhoeven, Dario Argento, Jean-Paul Belmondo, Jane Birkin, Michel Piccoli, Jacques Doillon, Jean-Claude Brisseau, Barbet Schroeder, Bulle Ogier, Stéphane Audran, Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Jean-Pierre Mocky, Valeria Sarmiento, Jacques Fieschi, Hanns Zischler, Neil Brand, Jean-François Zygel.

Avant-première:
- *The Assassin* de Hou Hsiao-hsien, projection en sa présence et de Marianne Denicourt, Damien Odoul, Luna Piccoli-Truffaut, Olivier Rabourdin, Natacha Régnier, Salomé Stévenin, Adrien Jolivet, Aïssa Maïga, Gérard Krawczyk.

Hommage Jacques Rivette, en présence de Véronique Rivette et de Jeanne Balibar, Adam Bonitzer, Jean-Marie Larrieu, Bulle Ogier, Nicolas Philibert, Zinedine Soualem.

Rétrospective **Annett Wolf,** en sa présence.

Table ronde consacrée à **Henri Pierre Roché** en présence de Marie Desplechin et Xavier Rockenstrocly.

Formations pour les lycéens: Renate Sachse, productrice, pour les enseignants: Anne Seibel, chef décoratrice.

Mars, avril, mai

Paul Verhoeven
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Exposition *Gus Van Sant* du 13 avril au 31 juillet 2016:

Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Barrati-Elbaz, Maire du 12e, Dominique Hoff, Fondation Gan, Jean-Christophe Thiery, Canal +, Swann Arlaud, Olivier Assayas, Agnès b., Amira Casar, Arthur Dupont, Marianne Faithfull, Dominique Frot, Frédéric Gorny, Anne Le Ny, Laure Marsac, Tonie Marshall, Chiara Mastroianni, Caterina Murino, Lola Naymark, Luna Picoli-Truffaut, Aurélie Saada.

Gus Van Sant, Audrey Azoulay
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Coproducteurs de l'exposition *Gus Van Sant:*

Musée Turin: Alberto Barbera, directeur général, Grazia Paganelli, chargée de projets, Donata Pesenti, conservatrice en chef directrice adjointe, Stefano Boni, responsable de la programmation.
Musée de Lausanne: Lydia Dorner, conservatrice département des expositions.
Cinémathèque Suisse: Mathieu Truffer, directeur de la communication, Anna Percival, chargée d'évènement.

Avant-premières:
- *L'Avenir* de **Mia Hansen-Løve,** projection en sa présence et de Fabienne Babe, Elodie Bouchez, Tonie Marshall, Ludivine Sagnier, Sabrina Seyvecou ;
- *The End* de **Guillaume Nicloux**, en sa présence ;
- *Le Fils de Joseph* d'**Eugene Green**, en sa présence.

Ouverture reprise Semaine de la Critique
- *Grave* de **Julia Ducourneau**, en sa présence: Cynthia Arra, Bertrand Bonello, Agathe Bonitzer, Louis-Do De Lencquesaing, Vincent Dietschy, Jérémie Elkaim, Vincent Lacoste, Tonie Marshall, Renzo Piano, Melvil Poupaud, Julie Salvador, Riad Sattouf.

Rétrospective:
- **Hou Hsiao-hsien,** en sa présence ;
- **Raoul Ruiz***:* Valeria Sarmiento, Pascal Bonitzer, Jorge Arriagada, Guy Scarpetta, Benoît Peeters, François Margolin, Paolo Branco ;
- Ouverture de la rétrospective **Pierre Richard** en sa présence, avec la projection de *Le Distrait* : Michel Legrand et Macha Méril, Eric Judor, Jean-Christophe Bouvet, Mylène Demongeot, Denis Lavant, Olivier Loustau, Daniel Russo, Didier Kaminka.

Rencontre avec le jeune public: Projection de *Adama* en présence de Séverine Lathuillière, productrice et Julien Lilti, scénariste du film.

Clôture de l'Autre Ciné-club: Ioanis Nuguet, cinéaste, Clément Sibony, Gaspard Ulliel, Agnès Varda et Rosalie Varda Demy.

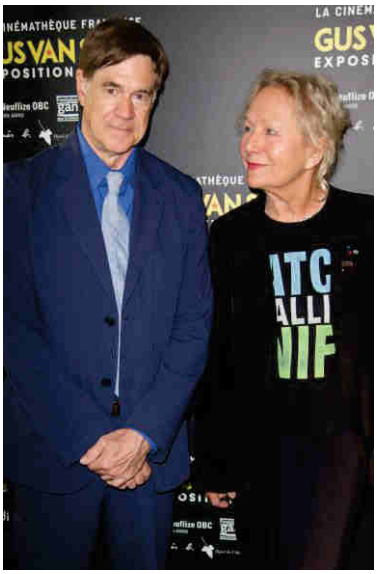
Juin, juillet

Avant-premières:
- *Personal Shopper* d'**Olivier Assayas,** en sa présence (sortie le 19 oct.): Sigrid Bouaziz, Julie Gavras, Frédéric Gorny, Patricia Mazuy ;
- *Rester Vertical* d'**Alain Guiraudie,** en sa présence.

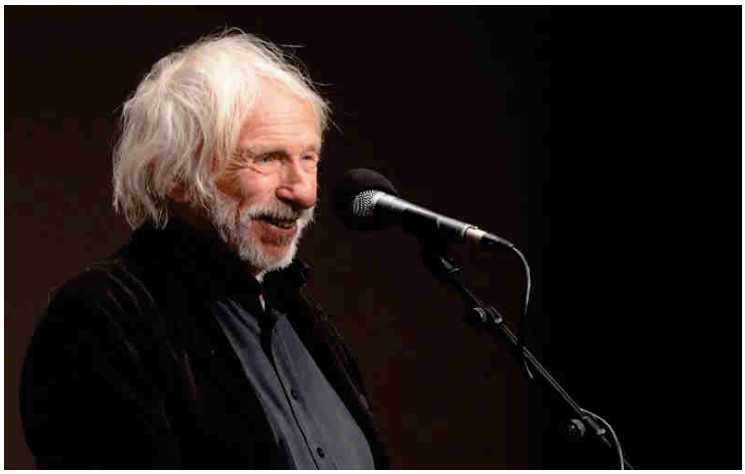
Rétrospectives:
- **John Huston:** Élisabeth Roudinesco, Raymond Bellour, Alexis Chabot;
- Ouverture rétrospective **Patrick Grandperret,** projection en sa présence de *La Douce et Mona et moi:* Hande Kodja, Sagamore Stévenin, Marion Vernoux ;
- **American Fringe:** Richard Peña; Elisabeth Subrin; Joel Potrykus; Jesse Allain-Marcus, Wade Allain-Marcus, Zachary Treitz, Joanna Sokolowski, Kate Trumbull-LaValle, Josephine Decker, Britni West;
- **Vilmos Zsigmond:** Pierre Filmon, Marc Olry, Tom Harari, Pierre-William Glenn, Olivier Chambon, Jonathan Ricquebourg;
- **Michèle Rosier,** en sa présence.

55ème Semaine de la Critique: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Justine Triet, Julia Ducournau, Garance Marillier, Ella Rumpf, Davi Chou, Sobon Noun, Cheanik Nov, Erwan Le Duc, Cristèle Alves Meira, Antoine de Bary.

Rencontre avec le jeune public: Jetzabel Moreno, productrice et Maria-Paz Santibañez, attachée de culture de l'Ambassade de Chili en France.



Gus Van Sant, Agnès b.
Visual Press Agency – La Cinémathèque française



Pierre Richard
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Août

Avant-Première:
- *Nocturama* de Bertrand Bonello, en sa présence ainsi que celle de Frédérique Bel, Agathe Bonitzer, Florence Darel, Emilie Deleuze, Sabine Haudepin, Pascal Kane, Willy Kurant, Philippe Le Guay, Edouard Montoute, Jacques Nolot, Jean Plantu, Pierre Schoeller, Sabrina Seyvecou, Lambert Wilson, Rebecca Zlotowski.

James Ellroy
Visual Press Agency - La Cinémathèque française

Septembre

Soirée James Ellroy, signature et dialogue.

Rétrospective:

- *30 ans de Rivages/Noir*, en présence de James Ellroy.

Octobre

Roman Polanski
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

John et Deborah Landis
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*, du 5 octobre 2016 au 29 janvier 2017:
Roman Polanski, parrain de l'exposition, Sylvette Baudrot-Guilbaud, Claudia Cardinale, Thomas Chabrol, Noëlle Chatelet, Etienne Chatiliez, Aurore Clément, Edgardo Cozarinski, Camille de Casabianca, Louis-Do de Lencquesaing, Raymond Depardon, Arnaud Fleurent-Didier, Laurent Gerra, Amos Gitaï, Sabine Haudepin, Jean-Pierre Jeunet, Willy Kurant, Deborah & John Landis, Gabrielle Lazure, Grégoire Leprince-Ringuet, Gilbert Melki, Claudine Nougaret, Nicolas Philibert, Morgane Polanski, Jean-Paul Rappeneau, Thomas Salvador, Frédéric Schoendoerffer, Nadja Settel, Dean Tavoularis, Agnès Varda, Rosalie Varda Demy.

Cycle en lien avec l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*, présentation de séances par Pierre-Wiliam Glenn, Jean-Pierre Verscheure, directeur de la photographie.

Novembre

Avant-première:
- *Louise en hiver* de **Jean-François Laguionie**, en sa présence: Dominique Frot, Michel Ocelot.

Rétrospectives:
- Ouverture de la rétrospective **Satyajit Ray:** Ralph Fiennes, Nicolas Philibert, Dominique Sanda, Zinedine Soualem ;
- Ouverture de la rétrospective **Lalo Schifrin,** en sa présence et de Kyle Eastwood, Christophe Barratier, Nicolas Saada ;
- **Jean-François Laguionie,** en sa présence ;
- Ouverture de la rétrospective **Patrice Chéreau** avec *La Reine Margot*: Anne Alvaro, Jean-Hugues Anglade, Pascale Beraud, Dominique Blanc, Éric Gautier, François Gedigier, Hammou Graïa, Pascal Greggory, Sabine Lancelin, Richard Peduzzi, Jean Plantu, Danièle Thompson.

Kyle Eastwood, Lalo Schifrin
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Colloque international: *Voyage au centre de La Machine cinéma* : Claudia Cardinale, Caleb Deschanel, Dave Kenig, Lenny Lipton, Walter Murch, Roman Polanski, Douglas Trumbull.

Formation: Pour les enseignants: Tom Harari, chef opérateur et Sabine Lancelin, chef opératrice**.**

Laurent Mannoni, Roman Polanski, Frédéric Bonnaud
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Décembre

Rétrospective:
- Ouverture de la rétrospective **Marco Bellochio** en sa présence, avec la projection de *Fais de beaux rêves*: Claudia Cardinale, Sabine Haudepin, Michel Hazanavicius, Christiane Taubira.

Avant-première:
- *La Jeune Fille sans mains de* **Sébastien Laudenbach,** en sa présence.

Rencontre avec le jeune public: Jean-Pierre Pagliano, historien du cinéma et critique de films d'animation.

1 L'OFFRE AU PUBLIC

Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

1.1 LES EXPOSITIONS

1.1.1 GUS VAN SANT

Avril – juillet 2016

Exposition *Gus Van Sant* - Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

L'exposition *Gus Van Sant / Icônes* fut la première en France consacrée à ce cinéaste américain contemporain, par ailleurs photographe et plasticien, dont le travail artistique fut montré en 2011 à la Gagosian Gallery de Los Angeles. Emblème d'un cinéma radical, Gus Van Sant est un réalisateur éminemment paradoxal, puisqu'il n'hésite pas à alterner projets indépendants et projets plus commerciaux, comme le rappellent ses films à succès *Will Hunting* et *Harvey Milk*, produits par les studios hollywoodiens, acclamés par le public et vainqueurs de nombreux prix prestigieux (Oscars du meilleur acteur pour Robin Williams puis pour Sean Penn). A côté de cela, débarrassée de toute pression commerciale, sa trilogie de la mort initiée au début des années 2000 (*Gerry, Elephant, Last Days*) est l'œuvre d'un expérimentateur de formes, travaillant l'épure, le croisement des images, les réappropriations et les fractales au cœur de mises en scène poétiques et souvent métaphysiques.

Héritier moderne de la Beat Generation, dont il revendique les valeurs politiques et provocatrices, Gus Van Sant est par essence le cinéaste d'une jeunesse saisie dans sa fureur de vivre. Il filme d'un point de vue toujours intime skateurs, prostitués, étudiants et musiciens rock/grunge, en marge d'un monde adulte qui les rejette. Une passion pour les corps insolents et séduisants que l'on retrouve dans ses Polaroids (réalisés dès les années 70/80 avec ceux qui deviendront les stars d'aujourd'hui, immortalisés dans une éternelle jeunesse: Joaquin Phoenix, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Matt Damon, Uma Thurman, Ben Affleck….), ses photographies, collages, peintures (stylisées comme des David Hokney ou des Elizabeth Peyton), ses aquarelles grand format ainsi que ses installations vidéo.

L'exposition a offert une plongée dans l'univers artistique protéiforme de Gus Van Sant. Y sont présentés, selon une déambulation organisée et cadrée, ses œuvres plastiques, ses films, mais aussi les collaborations originales qu'il a pu susciter chez d'autres artistes comme William Eggleston, Bruce Webber, M. Blash ou Larry Clark.

Gus Van Sant disait déjà en 2007: « *Je bascule de plus en plus vers l'art des peintres, qui donnent de l'émotion à partir d'un paysage ou d'un visage réels*. »

Exposition au 5ème étage: 600 m^2
Commissariat: Matthieu Orléan
Scénographie: Berthon+Kravtsova
Muséographie: Environ 200 items, photographies, dessins, aquarelles, archives, extraits de films
Coproduction: Cinémathèque française, Museo Nazionale del cinema Turin, Cinémathèque suisse, Musée de l'Elysée Lausanne
Mécénat: Vivendi, Neuflize, Groupama

Programmation

Tous les films du réalisateur ont été projetés à l'occasion de l'exposition et la Cinémathèque lui a donné carte blanche pour programmer plusieurs séances.

Rencontres et conférences

- Le réalisateur a dialogué avec le public lors d'**une Master class** *Gus Van Sant par Gus Van Sant.*
- Un cycle de **3 conférences** dont les textes sont consultables sur le site Internet:
  - *Dreamachine cinéma: l'art de Gus Van Sant* par Matthieu Orléan ;
  - *River Phoenix: un ange engourdi* par Jean-Marc Lalanne ;
  - *Gus Van Sant: le chant des pistes* par Cyril Béghin.

Pédagogie

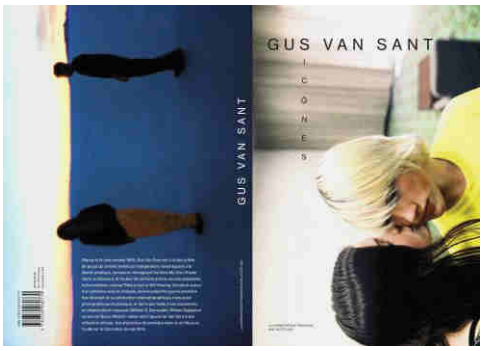
Les activités pédagogiques proposées aux groupes scolaires étaient destinées aux collégiens, lycéens et étudiants.
- Pour les élèves et étudiants:
  - des **visites guidées** de l'exposition, certaines bilingues, en anglais ;
  - **des parcours** *Dans mon monde* pour comprendre les mises en scène de la subjectivité dans les films de Gus Van Sant.
- Pour les adultes individuels:
  - des **visites guidées** hebdomadaires ;
  - **une visite guidée en langue des signes** (LSF) ;
  - des **visites-ateliers** mensuelles: *Voyage dans le cinéma de Gus Van Sant* pour approfondir la singularité de l'œuvre du cinéaste et ses liens avec les autres arts.

Un **projet pédagogique innovant, *En attendant Gus Van Sant,*** a également permis à plusieurs classes d'établissements franciliens encadrées par des intervenants artistes de tourner de courts films inspirés par le travail du cinéaste.

Une **rencontre** entre Gus Van Sant et les 160 participants de *l'Autre Ciné-Club* a été spécialement organisée.

Editions

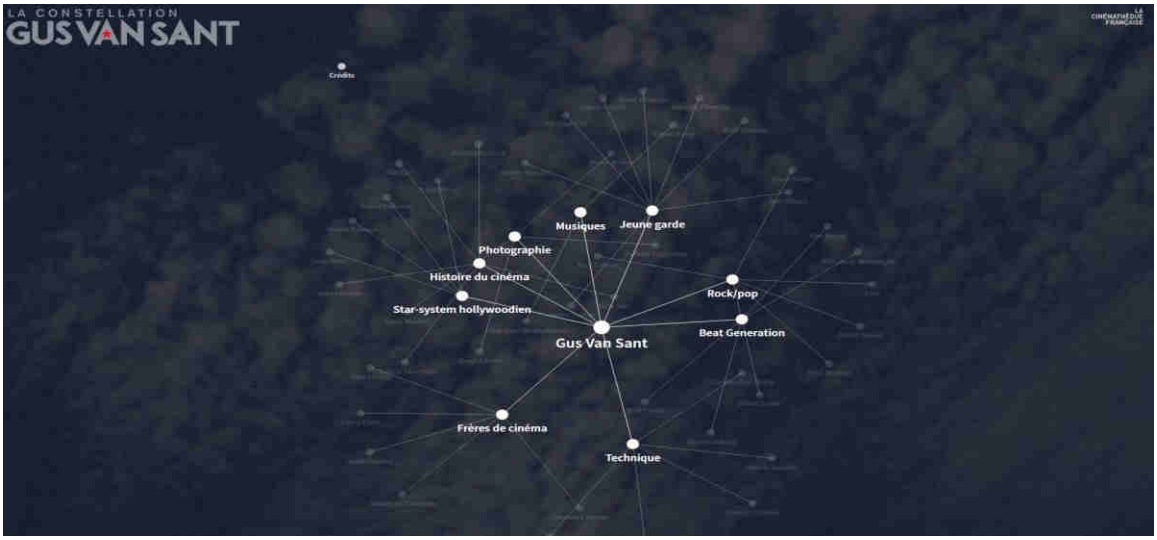
Catalogue de l'exposition



Sous la direction de Matthieu Orléan, avec des essais de Stéphane Bouquet, Benjamin Thorel, Bertrand Schefer et Stefano Boni.
- Coédition La Cinémathèque française / Actes sud
- Parution avril 2016
- 208 pages– plus de 250 illustrations
- Prix: 39 €
- Tirage: exemplaires 3 langues (4500 en version français, 4500 en version anglaise, 1000 en version italienne et 300 exemplaires pour la Suisse)
- Ventes: 1570 sur le réseau France des librairies versions françaises, 1299 versions anglaises

Web

Le site internet consacré à Gus Van Sant a été conçu comme une constellation mettant en lumière son univers artistique protéiforme et ses multiples influences.



1.1.2 DE MELIES A LA 3D : LA MACHINE CINEMA

Exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* - Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

Octobre 2016 – janvier 2017

Aujourd'hui, alors que le numérique bouleverse en profondeur tous les usages du cinéma, en faisant notamment disparaître peu à peu la pellicule, la Cinémathèque française a souhaité présenter une exposition retraçant les innombrables inventions techniques qui ont modifié, depuis Etienne-Jules Marey et les frères Lumière, l'image animée. Retracer l'histoire technique du cinéma, c'est raconter l'évolution esthétique, économique, industrielle et culturelle du septième art.

Les grandes étapes du cinéma sont à la fois techniques et artistiques: les Talkies (1927-1929), le Technicolor trichrome (1936), le CinémaScope (1952), le format 70 mm (1955), la caméra légère et la Nouvelle Vague, l'ère du numérique, etc. Elles ont engendré des formes nouvelles. L'affinement progressif des caméras, projecteurs, des micros, des magnétophones, des tireuses, des systèmes d'éclairages, etc., va de pair avec l'évolution esthétique des images produites par ces machines.

« *J'aime la technique que je ne différencie pas beaucoup de l'esthétique* », disait Jean-Luc Godard. Ce n'est pas de la technique au sens strict dont il a été question: il s'agissait plutôt d'étudier et de comprendre la façon dont la technique engendre des formes nouvelles, et réciproquement, comment la recherche esthétique donne naissance à de nouveaux appareils, systèmes ou procédés.

Cette exposition a su montrer d'une façon spectaculaire, pédagogique et poétique, l'évolution extraordinaire et quasi darwinienne des techniques et des images cinématographiques produites depuis l'apparition des premières photographies animées, de 1895 à nos jours.

La muséographie fut essentiellement composée d'appareils anciens et modernes issus de la très riche collection de la Cinémathèque française. Ces appareils, dont certains en fonctionnement, ont été mis en relation avec des projections et des écrans numériques. Affiches, photographies et archives complétaient le dispositif.

A la fin du parcours de l'exposition une expérience de cinéma en réalité virtuelle était proposée au visiteur avec la projection de *Kinoscope*, court-métrage en réalité virtuelle conçu comme un voyage poétique en immersion dans l'histoire du cinéma. Ce film a été réalisé par les équipes d'Ex Nihilo et Novelab/Audiogaming, grâce au soutien financier apporté par le Google Cultural Institute à la Cinémathèque française.

Exposition au 5ème étage: 600 m²
Commissariat: Laurent Mannoni
Scénographie: Agence NC
Muséographie: Environ 300 items, Appareils, affiches, photographies, archives extraits de films et productions audiovisuelles documentaires
Production: Cinémathèque française
Mécénat: Pathé, Gaumont, Transvidéo- Aaton digital, Thalès-Angénieux, Arri, Vivendi, Neuflize, Groupama

Programmation

A l'occasion de l'exposition, **chaque film projeté était présenté par un intervenant spécialisé**.

Colloques, rencontres et conférences

- **Un colloque international *Voyage au centre de la Machine Cinéma*** fut organisé du 29 novembre au 3 décembre 2016, en partenariat avec le programme international de recherche Technès, et avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Ce colloque a permis d'évoquer les enjeux à la fois historiques, techniques et esthétiques propres à l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*.

La Cinémathèque a accueilli une trentaine d'intervenants: cinéastes, directeurs de la photographie, monteurs et historiens de pays différents (Canada, États-Unis, Suisse, Belgique et France). Parmi les principaux invités: Caleb Deschanel (directeur photo), Walter Murch (monteur), Douglas Trumbull (réalisateur et directeur d'effets visuels), Lenny Lipton, Dave Kenig…

Chaque journée, composée de conférences et tables rondes, était prolongée par une projection, le soir, d'un film emblématique de l'œuvre d'un des invités du colloque, ainsi, *2001, l'Odyssée de l'espace* a été projeté en 70 mm en présence de Douglas Trumbull.

2 667 spectateurs ont assisté au colloque et aux projections dont 1 029 pour les conférences et tables rondes des 3 journées. Le colloque a réussi à attirer un large public: abonnés, étudiants, chercheurs, professionnels français et étrangers, grand public …

- **Une rencontre a été organisée avec Roman Polanski**, parrain de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*, après la projection de son film *Le Locataire* (1976), un film qui fait un usage pionnier et spectaculaire de la caméra Louma ;
- Toutes les séances de la rétrospective ont été présentées par des experts et des historiens du cinéma ;
- Dans le cadre des Conférences du conservatoire des techniques cinématographiques,
    - *La Machine cinéma*: Conférence de Laurent Mannoni suivie d'une rencontre avec Pierre-William Glenn, animée par Bernard Benoliel et Laurent Mannoni ;
    - *L'Écran total: Histoire du Panrama et autres concepts immersifs*: Conférence de Hubert Corbin, John Felton, Frédéric et Simon Jaulmes, Laurent Mannoni avec démonstration du procédé Panrama, installé pour l'occasion sur la mezzanine de la Cinémathèque.

Pédagogie

Pendant les week-ends et les vacances scolaires, tous les visiteurs étaient accueillis par des conférenciers présents dans l'exposition, pour accompagner la découverte de toutes ces machines de cinéma.

L'exposition a rencontré un vif succès auprès du public scolaire. Les offres pédagogiques ont été l'occasion de parcourir 120 années d'histoire technique et esthétique du cinéma et de découvrir quels liens existent entre la forme des films et les outils qui permettent de les fabriquer.

- Pour les élèves, étudiants et enseignants:
    - des **visites guidées** de l'exposition ;
    - des **parcours** autour du *Plan-séquence ;*
    - des **journées** *Argentiques* pour faire des films sans caméra ;
    - des **formations** *Cinéma d'hier et de de demain: quelles techniques, quelles esthétiques ?* pour les enseignants des Académies de Paris, Créteil et Versailles. Lors de ces formations, le chef opérateur Tom Harari et la chef opératrice Sabine Lancelin sont venus présenter leur travail.
- Pour les adultes individuels:
    - des **visites guidées** de l'exposition, tous les samedis et dimanches matin, avec une moyenne de 22 participants par visite ;
    - une visite-atelier mensuelle pour approfondir la découverte de l'exposition ;
    - un stage *Le cinéma en pratiques: le montage*, réflexion et initiation à la pratique du montage sur une durée de 3 jours, proposé aux individuels et animé par la monteuse Anne Souriau.
- Pour le jeune public:
    - **une programmation, *Moteur ! Ça tourne***, composée d'une quinzaine de séances avec présentation du film par un conférencier du service pédagogique ;
    - des **ateliers** qui débutent par une visite guidée de l'exposition et se prolongent par une expérience pratique, ont permis aux enfants de découvrir certaines inventions du cinéma, leur fonctionnement et leur usage ;
    - un **stage** pendant les vacances *Ça tourne en super 8 !:* après une visite de l'exposition, découverte du fonctionnement de la caméra, tournage, développement de la pellicule et projection du film: *Super 8* de J.J. Abrams.

Editions

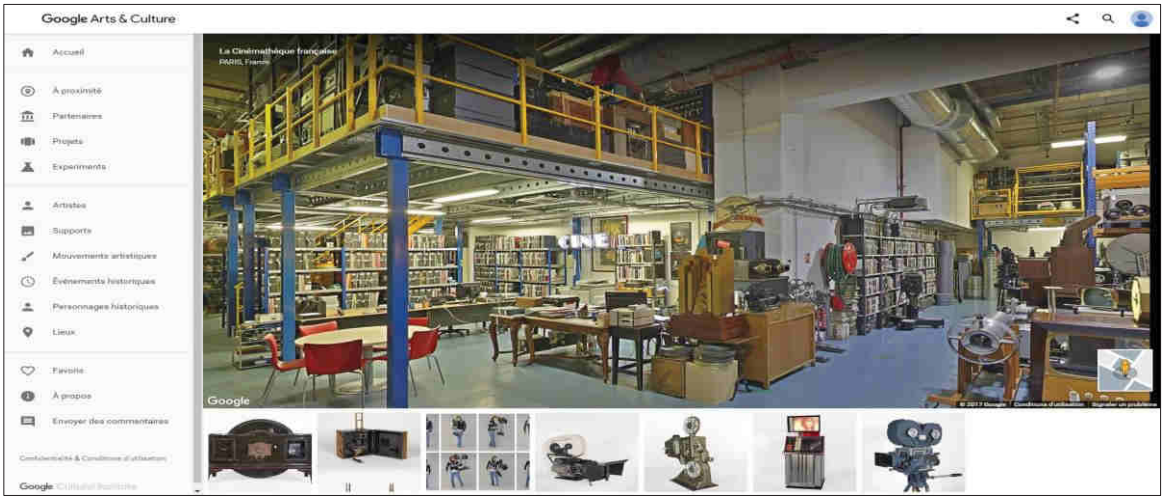
Catalogue de l'exposition

Auteur Laurent Mannoni,

- Coédition La Cinémathèque française / Lienart
- Parution octobre 2016
- 304 pages – plus de 350 illustrations
- Prix: 35 €
- Tirage: 3500 exemplaires
- Ventes: à la Cinémathèque française: 801 exemplaires ; ventes réseau France libraires au 31/12/2016: 1711 exemplaires

Web

Grâce à un partenariat avec le Google Cultural Institute, une visite virtuelle de la collection d'appareils de la Cinémathèque française est désormais en ligne sur le site internet.



Le catalogue des collections des appareils cinématographiques de la Cinémathèque française et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) est également consultable en ligne.

1.1.3 L'ECRAN JAPONAIS

Septembre 2016 – juin 2017

La galerie des donateurs du Musée de la Cinémathèque expose les plus belles pièces japonaises de sa collection, sublimes kimonos de *La Porte de l'Enfer* et de *Kagemusha*, peintures originales à l'encre et aquarelle d'Hiroshi Mizutani (dernier chef décorateur de Kenji Mizoguchi), affiches et photos de grands films classiques ou de cinéma bis, objets insolites: 170 documents triés sur le volet, révélateurs des nombreux dons particulièrement généreux des cinéastes japonais, à découvrir jusqu'en juin 2017.

La Cinémathèque française a toujours développé des relations privilégiées avec le cinéma japonais. Elle lui porte une admiration et une curiosité, soulignées par des hommages réguliers aux grands maîtres, aux jeunes cinéastes ou aux sociétés de productions nippones. Le parcours de cette exposition retrace les rendez-vous marquants entre nos deux pays, à la Cinémathèque, à partir des années 60 au Palais de Chaillot, jusqu'aux hommages récents à Shinji Somai, Naomi Kawase et Kiyoshi Kurosawa, à Bercy...

Rencontres et conférences

Conférence *Le cinéma japonais n'intéresse personne…* par Pascal-Alex Vincent suivie d'une table ronde: *Hier et aujourd'hui, le cinéma japonais en France* avec Fabrice Arduini, Émilie Cauquy, Stéphane du Mesnildot, Futoshi Koga et animée par Pascal-Alex Vincent**.**

Pédagogie, jeune public:

- Deux séances Jeune Public consacrées au cinéma d'animation japonais.
- Un stage *Un dimanche à Tokyo*: atelier en famille suivi d'une visite et d'une projection.

Accrochage au 3ème étage (Galerie des donateurs): 170 m²
Commissariat: Jacques Ayroles avec le concours d'Emilie Cauquy, Françoise Lemerige, Pascal Lambic, Hervé Pichard
Muséographie: Sophie Regard

1.2 LA PROGRAMMATION DES FILMS

En 2016, la programmation a été ouverte à de multiples filmographies selon des modalités éclectiques.

Le cinéma français fut représenté à travers plusieurs monographies. Tout d'abord un hommage à **Gérard Depardieu**, star du cinéma français qui s'est glissé dans les rôles les plus divers, du cinéma le plus exigeant aux grands films populaires. Autre monstre sacré, **Jean Gabin**, immense acteur et icône indétrônable du cinéma classique français qui contribua à marquer celui-ci d'une certaine vision de la masculinité, fit l'objet d'une rétrospective de plus de cinquante films. Une sélection de films retraça la carrière de **Pierre Richard**, en sa présence. Personnage lunaire et poétique des années 1970 et 1980, cinéaste burlesque et héros désarticulé de comédies populaires chez Claude Zidi ou Gérard Oury, qui n'hésita pas tout au long de sa carrière à prendre le risque de films d'auteur.

Les monographies de cinéastes ont mis à l'honneur, en 2016, **Patrice Chéreau**, figure essentielle du spectacle vivant européen dès les années 1970 qui a poursuivi sa recherche artistique au cinéma avec des films comme *La Chair de l'orchidée*, ou *La Reine Margot*. Artisan, bricoleur, motard et voyageur, producteur passionné, **Patrick Grandperret**, cinéaste insaisissable et surprenant, est revenu sur son œuvre à l'occasion d'une rétrospective qu'il a accompagnée. On a aussi pu revoir, en sa présence, l'œuvre de **Michèle Rosier**, l'occasion pour elle de déposer ses copies à la Cinémathèque. Puis **Jean-François Laguionie**, l'un des plus grands auteurs de films d'animation français présenta en avant-première sa nouvelle production ainsi que l'ensemble de son œuvre.

Ouverture de la rétrospective Patrick Granperret – Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Enfin, une programmation consacrée au mélodrame, genre problématique et populaire, permit de parcourir l'histoire du cinéma français de Jean Grémillon à Paul Vecchiali.

Le cinéma hollywoodien fut largement présent en 2016, notamment à travers les rétrospectives consacrées à plusieurs cinéastes. Deux grands classiques tout d'abord avec **Josef von Sternberg**, un des plus grands esthètes d'Hollywood dont le cinéma inventa un monde artificiel et sensuel, un pur rêve baudelairien né de la grande usine à rêves. **John Huston**, est, quant à lui, l'auteur d'une œuvre hétéroclite et surprenante servant les genres du cinéma hollywoodien, mais se lançant aussi dans des projets ambitieux d'adaptations littéraires tout autant que dans d'improbables coproductions internationales.

Dans un registre plus moderne et contemporain, les œuvres de Michael Cimino, Wes Craven et Gus Van Sant furent programmées intégralement.

Michael Cimino, décédé le 2 juillet 2016, était empêché de tourner depuis plus de vingt ans (*Sunchaser*, 1995). La programmation de l'ensemble de ses films fut l'occasion d'un retour sur l'œuvre majeure du cinéma américain et l'étrange itinéraire d'un « wonder boy ».

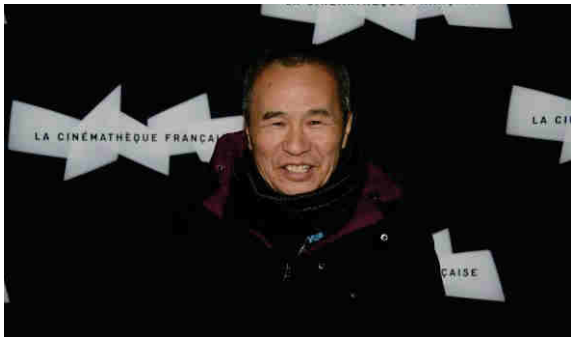
Wes Craven, disparu en août 2015, s'était fait un nom en signant quelques grands films du cinéma d'horreur comme *La Dernière maison sur la gauche* ou la série *Scream*. On lui doit des œuvres terrifiantes tout autant que subtiles, traçant de la famille américaine un portrait au vitriol, investissant la réalité par d'intenses cauchemars, réfléchissant sur l'évolution et la signification des conventions qu'il manipule avec un talent singulier.

L'intégrale de l'œuvre de **Gus Van Sant** a été présentée et une carte blanche lui a été donnée à l'occasion de la rétrospective qui lui a été consacrée.

Un hommage fut rendu au célèbre directeur de la photographie **Vilmos Zsigmond**, oscarisé pour *Rencontres du troisième type* et récemment disparu, il a sculpté la lumière d'œuvres majeures du cinéma: *Voyage au bout de l'enfer*, *Blow Out.*

Pianiste virtuose, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, **Lalo Schifrin** fut invité à la Cinémathèque. Il a réinventé la musique au cinéma. Plusieurs de ses thèmes sont célèbres dans le monde entier (*Mission impossible, Bullitt)*

La sortie en salles de son nouveau film, *The Assassin*, a été l'occasion de remontrer l'intégralité des films de **Hou Hsiao-hsien**, figure emblématique de la Nouvelle Vague taïwanaise dès les années 1980, devenu un modèle pour de nombreux jeunes cinéastes.



Première de *The assassin* de Hou Hsiao-hsien
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

On a pu redécouvrir le cinéma foisonnant de **Raoul Ruiz**, une œuvre fortement teintée de surréalisme, laboratoire d'expériences où se déploie un goût ironique et subtil pour le paradoxe, les jeux intellectuels et les énigmes de toutes sortes. En organisant cette rétrospective, la Cinémathèque française a donné une impulsion à la restauration de ses films dont une douzaine ont été restaurés.

La sortie de *Fais de beaux rêves*, a donné l'occasion à la Cinémathèque de revenir sur l'œuvre de **Marco Bellocchio**, figure centrale de la nouvelle vague transalpine, un homme en colère dévoilant le naufrage de la société bourgeoise italienne et de ses valeurs.

On a pu également revoir les films d'**Alexander Mackendrick,** l'un des cinéastes anglais les plus américains avec une filmographie d'une remarquable singularité mêlant film noir, mélodrames et récits d'aventures.

Enfin, deux grands maîtres de l'histoire du cinéma mondial furent remis à l'honneur. Tout d'abord **Satyajit Ray**, artiste complet dont on n'a longtemps connu que sa *Trilogie d'Apu*, récit de l'enfance et de la jeunesse de son personnage principal. Il sut aborder les questions fondamentales de la société bengalie. Ensuite, **Carl Theodor Dreyer**, auteur d'un cinéma tragique et sublime, où le réalisme se mêle à l'onirisme et cache une profonde interrogation métaphysique.

Deux expositions ont donné l'occasion de présenter des rétrospectives thématiques.

À l'occasion de l'exposition ***De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*** une programmation a été conçue par Laurent Mannoni et Jean-Pierre Verscheure (présentant des procédés tels que le Vitaphone, le CinémaScope, le Technicolor, la Vistavision, le Steadicam). Chaque projection a fait l'objet d'une présentation par un spécialiste.

Pour accompagner l'exposition *L'Écran japonais* présentée dans la galerie des donateurs, le réalisateur Pascal-Alex Vincent, qui fut longtemps programmateur pour la société Alive spécialisée dans la réédition de films japonais, a imaginé une sélection originale en jonglant entre films classiques, curiosités et perles rares.

Ouverture de la rétrospective Marco Bellocchio
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Rétrospective Lalo Schifrin
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Des programmations thématiques ont été proposées: ***Changements de Têtes*** (de Méliès à David Lynch): travestissements, masques et transformations. Cette programmation fut confiée à Diane Arnaud, auteur d'un ouvrage sur le sujet.

30 ans de Rivages/Noir**,** 30 films adaptés de 30 romans policiers pour saluer les 30 ans de Rivages/Noir, la célèbre collection dirigée par François Guérif, furent proposés. Hommage à une véritable aventure éditoriale au long cours et voyage au cœur du polar hollywoodien des années 1980, 1990 et 2000. À cette occasion, nous avons accueilli l'écrivain James Ellroy qui a évoqué son rapport au cinéma.

Élections à l'américaine**.** Alors que l'élection présidentielle américaine entrait dans sa dernière ligne droite, la Cinémathèque a proposé un retour sur les fictions électorales « made in USA », des classiques de Frank Capra ou John Ford aux séries télévisées de Robert Altman ou David Simon.

Hollywood décadent. Au moment de la crise des studios hollywoodiens et avant l'éclosion de ce que l'on a appelé le Nouvel Hollywood, le cinéma américain s'est lancé dans une sorte de fuite en avant destinée à maintenir, à tout prix, le public dans les salles. Il fallait désormais aborder des sujets audacieux tout en maintenant un certain nombre de normes, parfois de manière hypocrite. Le mélo devient pervers et conservateur à la fois. Le sexe est au centre des récits et le vieillissement des acteurs et des actrices en est une dimension essentielle. Retour en 30 films sur une sorte de décadence du classicisme hollywoodien qui a parfois inspiré les derniers chefs-d'œuvre de quelques grands cinéastes classiques.

Le cycle ***American Fringe*** a proposé un nouveau regard sur le cinéma américain contemporain, avec un échantillon représentatif d'un champ passionnant et méconnu, à la marge du « cinéma indépendant ». Huit programmes de travaux récents ont été projetés, souvent en présence des réalisateurs.

L'année 1917. Une sélection de films produits il y a exactement cent ans, en 1917, rares ou classiques, incunables ou chefs d'œuvre estampillés.

Jean-Michel Alberola. À l'occasion de la rétrospective de l'œuvre de l'artiste au Palais de Tokyo, la Cinémathèque française lui a permis de partager sa passion cinéphilique en cinq films.

Comme tous les ans, la sélection de la **Semaine Internationale de la Critique** du festival de Cannes a été reprise à la Cinémathèque.

La quatrième édition du festival du film restauré ***Toute la mémoire du monde*** a eu lieu du 3 au 7 février 2016. Il a poursuivi son extension dans Paris et en régions. À Paris et à Montreuil, plus de 12 000 spectateurs ont fréquenté les trois salles de la Cinémathèque française et celles de nos partenaires: Les Fauvettes, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Le Christine 21, le Reflet Médicis, Le Méliès. C'est 20 % de plus que lors de la précédente édition. Le Festival s'est déployé dans 25 salles en régions du 3 février au 8 mars, grâce au soutien de l'ADRC et de l'AFCAE. Il a pour vocation d'associer, une fois par an, spectateurs et professionnels, pouvoirs publics et détenteurs de catalogues, à une réflexion sur les questions essentielles qui concernent le cinéma et son futur.

Durant cinq jours, plus de 80 séances ont permis à un public avide de découvertes de célébrer **Paul Verhoeven** et **Dario Argento**, d'écouter le piano de **Jean-François Zygel** sur *La Charrette fantôme,* classique de **Victor Sjöstrom** en clôture, et d'acclamer entre autres **Jane Birkin**, **Jean-Paul Belmondo**, **Michel Piccoli**, **Melvil Poupaud**, **Bulle Ogier**, **Stéphane Audran**… De nombreux films restaurés, des raretés (*Vertigo* dans son Technicolor d'origine !), un hommage aux **120 ans de La Gaumont**, un autre au **Technicolor** et à **l'école suédoise des années 1910**, des ciné-concerts, des séances pour les scolaires et le jeune public, une journée de rencontres internationales organisée en partenariat avec le CNC pour tout savoir sur les questions les plus brûlantes de restauration, de conservation et de diffusion des œuvres, des tables-rondes, des conférences de professionnels venus du monde entier.

Festival *Toute la mémoire du monde*
Soirée d'ouverture – *Robocop* de Paul Verhoeven
Frédéric Bonnaud, Paul Verhoeven, Costa Gavras
Visual Press Agency – La Cinémathèque française

Les rendez-vous réguliers se sont poursuivis:

Un vendredi par mois: des séances de **cinéma d'avant-garde et expérimental**, programmées par Nicole Brenez.

Deux vendredis par mois: des séances de **« Cinéma Bis »** consacrée au cinéma populaire et à la série B de tous les pays.

Un vendredi par mois: **Fenêtre sur les collections** propose des raretés des collections de la Cinémathèque française.

Du cinéma muet est régulièrement montré, ce qui donne lieu à des accompagnements musicaux originaux. Les séances sont animées par le personnel de la direction du Patrimoine.

Tous les lundis soirs **Aujourd'hui le cinéma** propose des rencontres et des projections consacrées à la jeune création cinématographique contemporaine.

Accompagnements musicaux. Les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel: Thomas Lavoine, Harry Allouche, Masanori Enoki, Orlando Bass, Camille El Bacha, Adelon Nisi, Camille Taver, Satsuki Hoshino (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) sont venus accompagner plusieurs séances de **Fenêtre sur les collections**, ainsi que certains films des rétrospectives Frank Capra, Josef Von Sternberg, Les Mélodrames français. Jean-François Zygel a accompagné musicalement *La Passion de Jeanne d'Arc*. Les autres muets de Carl Th Dreyer ont été accompagnés par Jacques Cambra.

En 2016: 1 468 films ont été présentés lors de 1 826 séances.

Tous les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrée en français. Pour l'année 2016, 513 films (449 longs métrages/ 64 courts métrages) ont bénéficié d'une traduction.

Cycles	Dates	Entrées	Séances
Programme Décembre 2015 - Février 2016			
Im Kwon-taek	2 déc - 29 fev	9 468	142
Le cinéma, c'est la météo !	2 dec - 22 jan	4 453	54
Gérard Depardieu	6 jan - 27 fev	6 261	52
Annett Wolf	13 - 29 jav	1 447	25
Luigi Zampa	27 jan - 13 mars	8 116	61
Alexander Mackendrick	15 - 28 fev	2 967	21
Festival Toute la mémoire du monde	3 - 7 fev	7 936	46
Programme Mars-Mai			
Hou Hsiao-hsien	2 - 31 mars	7 664	51
Jean Gabin	16 mars - 30 mai	9 187	99
Raoul Ruiz	30 mars - 30 mai	7 638	102
Pierre Richard	6 - 27 avril	4 799	39
Michèle Rosier	4 - 15 mai	927	12
Carte blanche à Jean-Michel Alberola	23 - 24 avril	657	5
Gus Van Sant	13 avril – 31 juillet	7 401	57
Programme Juin-Juillet			
John Huston	8 juin - 31 juillet	10 637	78
Les Mélodrames français	15 juin - 31 juillet	5 612	87
Wes Craven	29 juin - 31 juillet	4 207	45
Patrick Grandperret	24 juin - 3 juillet	924	17
Vimos Zsigmond	1 - 4 juillet	1 151	9
55ème Semaine de la Critique	1 - 6 juin	3 203	17
Changements de têtes	2 - 30 juin	2 336	35
Programme Septembre-Novembre			
Michael Cimino	31 août - 5 sept	2 194	14
Joseph Von Sternberg	31 août - 25 sept	7 676	52
30 ans de Rivages/Noir	7 sept - 9 oct	5 645	56
Elections à l'américaine	29 sept - 31 oct	4 278	62
L'Ecran japonais	14 sept - …	2 618	24
Carl Theodor Dreyer	12 oct - 6 nov	7 169	42
Satyajit Ray	2 - 14 dec	9 125	77
Lalo Schifrin	9 - 14 nov	1 576	13
Jean-François Laguionie	12 - 14 nov	896	7
Patrice Chéreau	16 - 28 nov	2 168	24
American Fringe	25 - 27 nov	835	8
De Méliès à la 3D : la Machine cinéma	5 oct - 3 dec	5 616	33
Programme Décembre 2016 - Février 2017			
Marco Bellocchio	7 dec - 9 jan	5 299	57
Hollywood décadent	14 déc - 25 jan	7 717	74
Kirk Douglas a 100 ans!	9 déc	745	7
L'Année 1917	30 nov – 21 jan…	772	17
Programmations régulières (du 01/01/2016 au 31/12/2016)			
Aujourd'hui le Cinéma		5 050	67
Cinéma Bis		3 312	20
Cinéma d'avant-garde		1 720	24
Fenêtre sur les collections		1 127	19
Séances jeune public régulières et spectacle Marie Bobine		11 345	125
Séances spéciales payantes		1 415	16
Séances spéciales gratuites (J patrimoine, Femis, Langlois)		2 630	19
Séances événementielles (avant-premières, soirées privées)		2 077	6
Séances spéciales Robert Lynen et scolaires		856	7
Ciné-Club Jean Douchet		1 106	5
Conférences		2 387	19
Conservatoire (journée d'études et conférences)		1 004	7
Leçons de cinéma		759	3
Dialogues		1 981	6
Colloques / Journées d'études		1 029	6
Parlons cinéma avec…		2 050	16
Table-Ronde		817	3

1.3 L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE

L'action culturelle et éducative est l'une des missions prioritaires de la Cinémathèque française. Elle initie les différents publics (enfants, adolescents et adultes, individuels et en groupes) aux enjeux esthétiques, historiques et pratiques du cinéma, transmet le goût de la projection sur grand écran, expérience collective qui en constitue un des fondements. Aujourd'hui, chacun est plongé dans une profusion d'images, les supports d'enregistrement et de projection sont eux-mêmes devenus numériques, la singularité du cinéma − son histoire, la richesse de ses formes − a besoin d'être réaffirmée et transmise.

Au total, les actions d'éducation artistique et culturelle à la Cinémathèque ont attiré 56 207 visiteurs en 2016 dont 43 562 visiteurs pour les activités pédagogiques à destination du jeune public, des groupes scolaires et des adultes. La fréquentation a progressé (12,5 %) après une année 2015 en forte baisse due au contexte défavorable suite aux attentats.

1.3.1 L'ACTION CULTURELLE

Ces activités contribuent pleinement au projet d'éducation artistique et culturelle, leur objectif étant de prolonger des rétrospectives et des expositions par des rencontres, conférences, tables rondes, spectacles… qui permettent à des cinéastes, acteurs, techniciens, historiens, de partager leurs expériences professionnelles, leurs choix esthétiques, leurs connaissances, et de mener une réflexion sur la création cinématographique et l'évolution de ses formes.

En 2016, la fréquentation reste stable par rapport à 2015 avec près de 13 000 personnes qui ont participé aux 70 manifestations proposées.

Des vidéos de ces événements sont consultables sur www.cinematheque.fr, en partenariat avec Canal-U / Cerimes.

En 2016, 88 899 pages ont été consultées par 73 909 visiteurs sur le site de la Cinémathèque française et par 25 000 visiteurs via Canal-U et iTunes-U.

Le site web d'ARTE, partenaire permanent, contribue à rendre certaines de ces rencontres accessibles à un plus large public.

Rencontres avec le public

Ces rencontres prennent différentes formes: leçons de cinéma, dialogues, tables rondes, présentations de séance…, des extraits de films sont le support des commentaires de cinéastes, acteurs ou personnalités invités.

Dialogues

Dans le cadre des **dialogues**, la Cinémathèque a, entre autres, accueilli Roman Polanski, James Ellroy, Pierre Richard, Olivier Assayas, Paolo Branco…

Gus Van Sant, Hou Hsiao-hsien, Marco Bellocchio et Annett Wolf ont donné des **leçons de cinéma**.

Gus Van Sant rencontre *l'Autre Ciné-Club*
© S. Logereau

Des **tables rondes** ont été organisées autour de:

- la rétrospective Raoul Ruiz*: Raoul Ruiz, un cinéaste sans limites* avec Valeria Sarmiento, Pascal Bonitzer, Jorge Arriagada, Guy Scarpetta, Benoît Peeters et François Margolin ;
- la rétrospective John Huston: *Freud, Sartre, Huston et les autres* avec Élisabeth Roudinesco, Raymond Bellour et Alexis Chabot ;
- la rétrospective Patrice Chéreau: *Patrice Chéreau, affinités électives* avec plusieurs collaborateurs du cinéaste et metteur en scène: Dominique Blanc, Éric Gautier, Richard Peduzzi et Danièle Thompson ;
- Henri Pierre Roché: à l'occasion de la parution d'un numéro des *Cahiers de L'Herne* qui lui est consacré, avec Marie Desplechin et Xavier Rockenstrocly.

Des présentations de séances par des acteurs, cinéastes, historiens, critiques sont également proposées régulièrement au public de la Cinémathèque.

Conférences

7 433 auditeurs ont assisté aux 52 conférences.

Les 17 conférences liées aux expositions et rétrospectives consacrées à Gus Van Sant, Raoul Ruiz, Hou Hsiao-hsien, Wes Craven, Luigi Zampa, Joseph von Sternberg, Carl Theodor, Dreyer Satyajit Ray ainsi qu'aux mélodrames français, à l'histoire du cinéma japonais et au cinéma américain des années 50-60 (Hollywood décadent), ont rassemblé 91 spectateurs en moyenne par conférence.

Pour la septième année consécutive, en partenariat avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, la Cinémathèque a organisé **un cycle de conférences dans le cadre de l'Université Permanente de la Ville de Paris**. Trois conférences de Murielle Joudet, critique de cinéma, consacrées à Jean Gabin, ont chacune été accompagnées de la projection d'un film et ont accueilli au total plus de 900 auditeurs.

Parlons cinéma avec…: à partir de janvier 2016, la Cinémathèque a lancé une nouvelle politique d'invitations à programmer et à venir parler des « films de sa vie ». Jacques Fieschi, Serge Bozon, Pacôme Thiellement et Olivia Rosenthal se sont prêtés à l'exercice pour un cycle de 4 séances chacun, une offre qui a attiré au total 2050 spectateurs, soit une moyenne de 128 spectateurs par séance.

Jean Douchet a proposé dans son Ciné-club 9 séances dans le cadre des cycles *Résistances* et *Qu'est-ce qu'un cinéaste ?* Ces séances, suivies d'une analyse et d'un débat, ont été suivies par 1921 spectateurs, soit 213 spectateurs en moyenne.

Séance du conservatoire des techniques
Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

Les conférences du Conservatoire des techniques cinématographiques sont assurées par les meilleurs spécialistes (inventeurs, historiens, collectionneurs et techniciens du cinéma), projections et présentations d'appareils à l'appui. Ces 7 conférences ont attiré une moyenne de 143 spectateurs par séance, en partenariat avec les universités Paris I-Sorbonne, Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Paris Diderot et Paris-Ouest Nanterre, la Commission Supérieure Technique, La Fémis, l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et Ina SUP.

La plupart des conférences du Conservatoire des techniques font l'objet d'une captation vidéo et sont consultables sur www.cinematheque.fr

Colloques

La Cinémathèque a organisé un colloque international: *Voyage au centre de la Machine cinéma*, du 29 novembre au 3 décembre 2016, avec le partenariat international de recherche Technès et avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce colloque a permis de déployer les enjeux à la fois historiques, techniques et esthétiques propres à l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*.

Il a accueilli une trentaine d'intervenants: cinéastes, directeurs de la photographie, monteurs et historiens de pays différents (Canada, États-Unis, Suisse, Belgique et France). Parmi les principaux invités: Caleb Deschanel (directeur photo), Walter Murch (monteur), Douglas Trumbull (réalisateur et directeur d'effets visuels), Lenny Lipton et Dave Kenig.

2 667 spectateurs ont assisté au colloque et aux projections dont 1 029 pour les conférences et tables rondes des 3 journées. Le colloque a réussi à attirer un large public: grand public, abonnés, étudiants, chercheurs, professionnels français et étrangers.

Spectacle

Dans le cadre de la rétrospective qui lui était consacrée, la Cinémathèque a accueilli le compositeur Lalo Schifrin pour un dialogue suivi d'une surprise musicale et de la projection de *L'Inspecteur Harry*. En partenariat avec le Festival de cinéma & musique de la Baule.

	Fréquentation 2015	2015- nombre d'événements	Moyenne 2015	Fréquentation 2016	2016- nombre d'événements	Moyenne 2016
RENCONTRES (hors présentation de séances)	4 538	20	227	3 785	13	291
CONFERENCES	8 261	47	176	7433	52	143
JOURNEE D'ETUDES	168	1	168	1 029	3	343
SPECTACLES	328	2	164	398	1	398
TOTAL Action culturelle	**13 295**	**70**		**12 645**	**69**	

1.3.2 L'ACTION EDUCATIVE

L'action éducative propose des activités destinées aux enfants et aux groupes scolaires, ainsi qu'aux étudiants et aux adultes. Ces activités sont animées par une équipe de conférenciers formés par le service pédagogique ; ils proposent chaque année de nouvelles approches du cinéma.

En 2016, les activités d'éducation artistique et culturelle ont concerné **37 975 enfants**, **adolescents et adultes et 2 587 élèves** ont participé à des activités animées par des professionnels du cinéma dans les établissements scolaires.

Après une baisse de fréquentation constatée en 2015, du fait des restrictions imposées par le plan Vigipirate pour les établissements scolaires notamment, l'année 2016 a vu **la fréquentation des activités pédagogiques augmenter de +12,5%** ***(dans les murs).***

La Cinémathèque française œuvre activement à faire participer les plus jeunes à la vie culturelle. **En 2016, la part des moins de 26 ans sur la fréquentation totale est de 17% en moyenne** (9,5 %: 18-26 ans et 7,5%: moins de 18 ans) malgré l'impact du plan Vigipirate sur la fréquentation des groupes.

1.3.3 ACTIVITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET ADULTES

Le Musée de la Cinémathèque

Le Musée attire de nombreux groupes scolaires. Les visites guidées, visites contées et les parcours *Drôles de Machines, Naissance du cinéma* ou *C'est magique !* les initient à l'histoire du cinéma. Elles constituent pour les enseignants la première étape d'un travail qui les mène ensuite aux expositions temporaires, aux projections ou aux ateliers.

Des **visites guidées en langue des signes**, animées par une artiste-interprète, ont été organisées pour le public sourd au musée et dans les expositions temporaires.

En 2016, 6 544 enfants et adultes ont suivi les visites guidées et parcours du musée.

Visite du Musée par un groupe scolaire
B Woznica - La Cinémathèque française

Les expositions temporaires

Cette année, l'offre de visites guidées et de parcours (visite commentée suivi d'un atelier) dans les expositions temporaires était destinée aux collégiens, lycéens et étudiants.

Le public d'adultes en groupe ou d'individuels a également suivi les visites guidées et les ateliers-conférences (visite guidée suivi d'un atelier d'analyse de films) conçus pour les deux expositions temporaires.

En 2016, 8 157 enfants et adultes ont suivi les visites guidées et parcours des expositions temporaires.

Les ateliers d'initiation

Une quinzaine d'ateliers destinés aux écoliers, collégiens et lycéens proposent de découvrir le cinéma grâce à des extraits commentés ou expérimentations pratiques ; animés par des conférenciers ou professionnels du cinéma, ils ont lieu dans la salle de projection Lotte Eisner et dans les ateliers audiovisuels (prises de vue, animation, montage, son, etc.).

En 2016, 4 500 élèves ont participé aux 170 ateliers d'initiation.

Atelier pratique Cinéma d'animation
B Woznica - La Cinémathèque française

Les visites architecturales

Des visites architecturales conduites par un conférencier dans le bâtiment de Frank Gehry sont proposées aux groupes scolaires et adultes tout au long de l'année et au public individuel dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Les spectacles et projections pour les scolaires

7 spectacles *Marie Bobine présente…* ont rassemblé 856 élèves de la maternelle au CP, grâce au partenariat avec l'association parisienne *Enfance au cinéma*.

Des projections sont également proposées aux groupes scolaires.

1.3.4 ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PARTENARIATS

Des ateliers pratiques et théoriques sont organisés dans une dizaine d'établissements des académies de Paris, Créteil et Versailles, avec le soutien de l'Éducation nationale, de la DRAC Île-de-France et des collectivités territoriales. En 2016, des réalisateurs, monteurs, chef-opérateurs, ont travaillé avec **15 classes,** dans le cadre des enseignements de cinéma, des options des classes préparatoires, des ateliers artistiques, du lycée Jean Renoir de Bondy, du cours Edgar Poe de Paris, du jumelage avec le collège Barbara de Stains.

Ces ateliers en milieu scolaire ont concerné **2 587 élèves au cours de 89 journées**.

Plus de 800 élèves ont assisté à des projections à la Cinémathèque, dans le cadre de ces actions.

En collaboration avec l'association Kyrnéa International, la **Protection Judiciaire de la Jeunesse** (Ministère de la Justice), la DDAI (Ministère de la Culture) et le CNC, la Cinémathèque française a co-organisé en mars la journée finale du projet *Des cinés, la vie*: ateliers, projections de films, visites du musée pour **400 jeunes et leurs éducateurs**.

Le service pédagogique a également mis en place depuis décembre 2016 un partenariat avec l'association Paris d'Exil**.** Des familles de demandeurs d'asile sont invitées à assister à des séances Jeune Public. En décembre, elles ont ainsi pu découvrir le film *Le Roi et l'Oiseau*.

1.3.5 ACTIVITES POUR LE JEUNE PUBLIC ET LES FAMILLES

En 2016, le nombre d'activités proposées aux enfants a considérablement augmenté: une séance est désormais proposée tous les jours pendant les vacances scolaires.

Au plus près de la programmation tout public et des expositions de la Cinémathèque, cette programmation est conçue comme une porte d'entrée pour les plus jeunes spectateurs.

Près de 13 000 enfants, adolescents et adultes ont profité de ces activités en 2016 (12 000 en 2015, soit une augmentation de 8%).

L'offre est composée de séances destinées au jeune public, les mercredis et dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires, ainsi que d'activités pratiques pour les enfants de 3 à 13 ans.

Séances de projection et spectacles

Les films des séances Jeune Public sont précédés d'une présentation et se prolongent par des débats.

En 2016, les cycles suivants ont été programmés: *Un animal, des animaux, Top Chrono, Changement de têtes*, la programmation *Moteur ! Ça tourne* en lien avec l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* et ***une histoire mondiale du dessin animé.***

De nombreux invités ont rencontré les enfants lors de ces séances: Jean-François Laguionie, Alain Cavalier, Sébastien Laudenbach (avant-première de *La Jeune Fille sans mains*)…

Chaque trimestre sont proposés:
- *La séance à remonter le temps* propose aux plus jeunes de découvrir le cinéma muet avec un accompagnement musical.
- *Marie Bobine présente*, un spectacle pour les très jeunes spectateurs (3-6 ans).

Au total, 117 séances Jeune public et 13 spectacles ont attiré 12 171spectateurs.

Les ateliers et stages pour le jeune public

Ces activités proposent aux enfants de 3 à 13 ans une approche du cinéma par la pratique. Elles ont lieu le week-end et pendant les vacances scolaires. Des ateliers en lien avec l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* sont proposés tous les samedis.

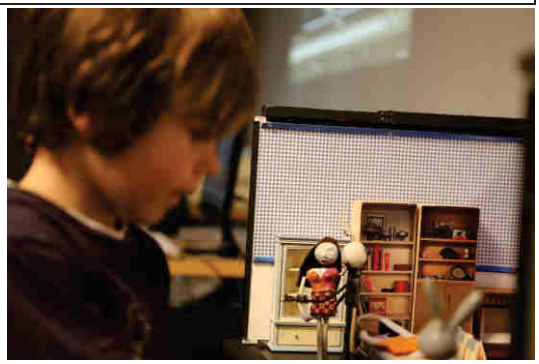
Au total, l'ensemble de l'offre d'ateliers, visites et stages a accueilli 750 enfants.

L'Autre Ciné-Club pour les adolescents

L'Autre Ciné-Club, soutenu par agnès b., accueille chaque semaine près de 40 lycéens et étudiants pour découvrir des films et en débattre. Il propose aussi un atelier pratique encadré par un réalisateur et un stage pratique pendant les vacances scolaires.

Cette année, les jeunes gens ont dialogué avec **Gus Van Sant, Jérémie Reichenbach** (réalisateur) et rencontré de nombreux professionnels du cinéma.

Pour clore la saison, le réalisateur **Ioanis Nuguet** est venu présenter son film *Spartacus et Cassandra.*



Atelier Cinéma d'animation CP
Mélanie Roero – La Cinémathèque française

1.3.6 FORMATIONS ET STAGES

En 2016, 1 516 participants adultes et lycéens ont suivi les formations et stages.

Formations en Île-de-France

Les formations sont organisées en partenariat avec les trois rectorats d'Île-de-France:
- académie de Créteil: un stage théorique d'une journée sur le thème *L'histoire et ses représentations artistiques* à travers le cinéma de Volker Koepp, un stage théorique d'une journée sur le thème *Cinéma et Science ;*
- académies de Créteil et Paris: stage théorique de 2 jours: *Cinéma d'hier et demain, quelles techniques pour quelles esthétiques ?* A cette occasion, le chef opérateur Tom Harari est venu présenter son travail ;
- académie de Versailles: deux stages théoriques de deux jours dont l'un sur *Le décor au cinéma* en lien avec le dispositif Collège au cinéma ; l'autre sur *Esthétique et technique* dans le cadre de l'exposition *De Méliès à la 3 D : la Machine cinéma.* Lors de ces stages, la chef décoratrice Anne Seibel et la chef opératrice Sabine Lancelin sont venues présenter leur travail. Un stage pratique d'une journée pour les enseignants d'option cinéma sur *La mise en scène* ;
- lycéens des options cinéma d'Île-de-France et régions: stage sur *Nostalgie de Lumière* de Patricio Guzmán au programme du baccalauréat, en présence de la productrice du film Renate Sachse et de l'assistant du cinéaste, Nicolas Lasniba ;
- une journée de formation pour les enseignants du primaire et du secondaire en partenariat avec L'Atelier Canopé Paris et une journée de formation pour des professeurs étrangers enseignant le français en partenariat avec le CIEP (Centre international d'études pédagogiques).

Formations au niveau national

5 formations à destination des bibliothécaires et médiathécaires, en partenariat avec l'association Images en bibliothèques: *Le cinéma documentaire, Valoriser une collection de films, Le cinéma de fiction en bibliothèques, Cinéma et jeunes publics en bibliothèques, Le cinéma et le public adolescent.*

En 2016, 14 sessions de formation pour 1 486 stagiaires sur 28 jours de formation.

Formations au niveau international

Le Cinéma, cent ans de jeunesse est un projet international d'éducation au cinéma piloté par la Cinémathèque française depuis plus de 20 ans (voir le 3.2.4 Projets éducatifs internationaux).

Stages adultes

Les stages *Le jeu de l'acteur au cinéma* et *Le montage***, destinés à un public individuel,** étaient animés par des professionnels et affichaient complets.

En 2016, 31 participants ont assisté à 2 stages de 3 jours.

1.4 LA BIBLIOTHEQUE DU FILM

Avec **17 774 entrées cumulées**, la fréquentation a baissé de 3,7% par rapport à 2015.

L'ensemble des postes de consultation du catalogue a été remplacé en 2016. Ils permettent d'accéder aux applications et ressources numériques proposées en bibliothèque, en plus du catalogue.

1.4.1 LA BIBLIOTHEQUE – VIDEOTHEQUE

14 700 consultations de 6 700 titres d'ouvrages ont été enregistrées.

Les monographies de cinéastes (Georges Méliès, Jean Renoir, Yasujiro Ozu, Alain Resnais, François Truffaut…), sont toujours les plus consultées. Viennent ensuite les ouvrages théoriques (Gilles Deleuze, *Cinéma 1.L'image-mouvement*, 1996 et Cinéma *2.L'image-temps,* 1994 ; André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma*, 1985 ; Jacques Aumont, *Du visage au cinéma*, 1992…). Les ouvrages d'histoire du cinéma se situent en troisième position (Georges Sadoul, *Histoire générale du cinéma* ; Jean-Pierre Bertin-Maghit, *Le cinéma sous l'occupation*, 2002 ; Henri Bousquet, *Catalogue Pathé de 1896 à 1914*…).

Les revues françaises restent les plus consultées avec en tête *Cahiers du cinéma*, suivi de *Positif*, *Le Film français*, *Image et son*, *Cinéma* (1954-1999), *Cinemaction* et *L'Avant-scène cinéma.*

Journées du Patrimoine
Bibliothèque du film - La Cinémathèque française

La Vidéothèque a enregistré **5 800 consultations de films** pour 3 150 titres. Les films de Jean-Luc Godard, Martin Scorsese, Jean Renoir, Gus Van Sant et Ingmar Bergman arrivent en tête.

La consultation en bibliothèque inclut les **documents numérisés**. Le nombre de documents mis à disposition des lecteurs sous forme numérique croit chaque année: affiches, photographies, dessins, revues de cinéma et matériel publicitaire.

Le chantier de désherbage de la collection ouvrages s'est poursuivi en 2016. Il a concerné les ouvrages de référence, les ouvrages thématiques et ceux liés à la législation et à l'économie du cinéma.

Le Centre d'information à distance

Il a traité cette année 953 demandes concernant la recherche de documents ou d'informations sur le cinéma.

Mieux faire connaître la bibliothèque, les collections et les services

La bibliothèque a participé au vernissage de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma,* en organisant un accueil spécifique dans ses murs.

Toute l'année, la bibliothèque a exposé **des documents originaux provenant des collections:**

- à l'occasion de la programmation des films avec Jean Gabin au printemps 2016, elle a montré des couvertures de revues anciennes (*Ciné-miroir, Cinémonde, Le Film complet…),* représentant l'acteur et ses différents rôles à partir de 1935 ;
- pour accompagner la rétrospective sur le mélodrame français, exposition des revues et photographies représentant l'actrice phare du mélodrame Gaby Morlay ;
- en écho à la rétrospective *L'année 1917,* proposition d'une sélection d'ouvrages et de revues rendant compte de l'état du cinéma en 1917 ;
- à l'occasion de l'exposition *L'Ecran japonais* à la Galerie des donateurs, a été présenté fin 2016 à l'espace chercheurs, le scénario de travail d'Ozu pour son film *Printemps précoce ;*
- à l'occasion de la 33e édition des **Journées Européennes du Patrimoine** sur le thème *Patrimoine et citoyenneté*, la bibliothèque a montré aux **211 visiteurs** une sélection de documents autour de l'évolution des techniques cinématographiques et des rapports entre cinéma et Front populaire.

Actions en direction des étudiants

28 visites de groupes, des étudiants en majorité, ont été organisées. Des présentations de la bibliothèque et des collections ont également eu lieu dans plusieurs universités à la demande des enseignants.
La bibliothèque a participé à la **Journée portes ouvertes pour les étudiants** le 4 novembre 2016, accueillant **390 étudiants.** Des interventions ont été organisées en lien avec l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma,* la

programmation Patrice Chéreau, et les quatre-vingt ans du Front populaire. Des étudiants ont présenté leurs travaux de recherche dans les fonds d'archives de la Cinémathèque.
La bibliothèque a accueilli **plusieurs séminaires dans le cadre de conventions de partenariat avec des universités,** favorisant l'accès des étudiants aux ressources documentaires et une meilleure prise en compte des archives dans leurs travaux d'études ou de recherche.
Elle a ainsi accueilli les séminaires de Master 1 et 2 de l'université Paris 7 *Archives et devenir des images,* de Master 1 de l'université Paris 3 sur *l'Histoire des techniques et des métiers du cinéma,* de Master 2 de l'université Paris 3 *Face aux archives,* ainsi que celui de l'université Paris 8 sur *La critique.*

La bibliothèque sur le web

La bibliothèque alimente la page *Découvrir* du site internet avec des articles sur les collections. A signaler, un article sur le scénario de travail du film *Printemps précoce* d'Ozu, plusieurs articles sur des réalisateurs mettant à profit les ouvrages disponibles à la bibliothèque à l'occasion des rétrospectives qui leur étaient consacrées (Hou Hsiao-hsien, John Huston, Carl Theodor Dreyer…).
La bibliothèque anime quotidiennement sa page Facebook, fin 2016, elle affichait 4 700 amis.

1.4.2 L'ICONOTHEQUE

L'Iconothèque a fourni 3 596 reproductions à ses clients, en baisse par rapport à 2015 du fait de difficultés rencontrées avec le prestataire en charge de la numérisation.

Les demandes de consultation ont concerné principalement des photographies de tournage et de plateau des films d'Henri-Georges Clouzot, Abel Gance, Satyajit Ray, Jean Durand.

1.4.3 L'ESPACE CHERCHEURS

Le nombre de demandes de consultation est passé de 1 677 à 1 560 en 2016, soit une baisse de 7%. Les fonds François Truffaut, Georges Sadoul, Crédit National, la *Collection jaune* et la collection des scénarii ont été les plus consultés. A signaler, le nombre d'usagers venant consulter des documents à l'Espace chercheurs augmente depuis 2015.

Journées du Patrimoine – Bibliothèque du film - La Cinémathèque française

1.5 L'OFFRE COMMERCIALE

1.5.1 LA LIBRAIRIE

De nombreuses personnalités du cinéma, auteurs, acteurs, réalisateurs et compositeurs sont venues signer un livre, un DVD ou un disque à la librairie: Xavier Rockenstrocly et Marie Desplechin, Dario Argento, Paul Verhoeven, Benoît Peeters et Guy Scarpetta, Pierre Richard, Gus Van Sant, Pacôme Thiellement, James Ellroy, Lalo Schifrin, Jean-François Laguionie, Serge Toubiana et Costa-Gavras.

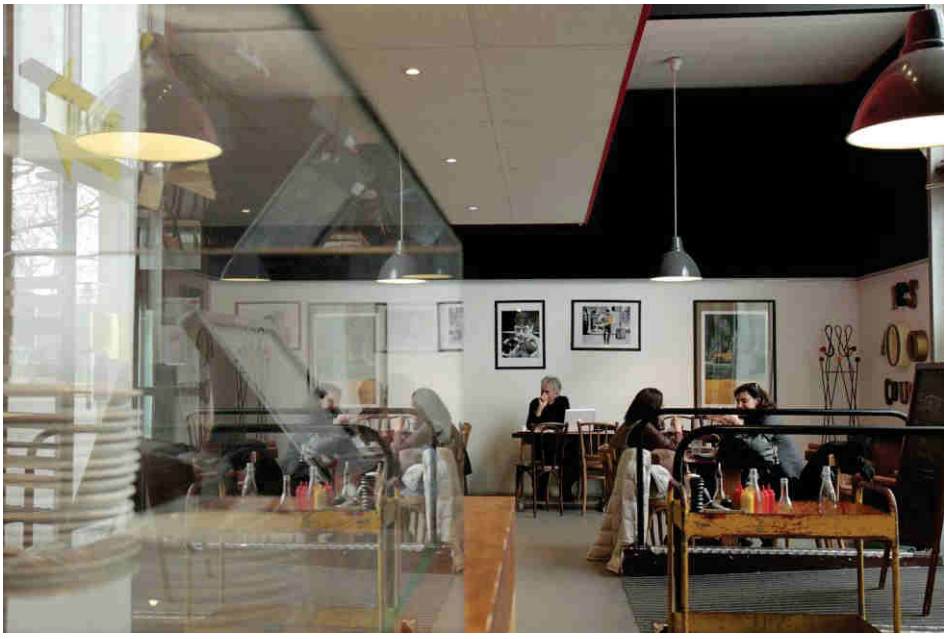
La librairie - La Cinémathèque française

1.5.2 LE RESTAURANT

A l'issue de deux ans de fonctionnement, l'économie du restaurant *Les 400 coups* reste fragile, l'activité est en effet très dépendante du succès des films projetés et des expositions temporaires, or l'année 2016 a vu la fréquentation générale de la Cinémathèque baisser légèrement.

Le restaurant propose une offre à base de produits de saison choisis avec soin, il met en œuvre une gestion écoresponsable et veille à créer une ambiance chaleureuse, accueillante, particulièrement adaptée aux familles le week-end.

Il a peu à peu réussi à fidéliser sa clientèle grâce à la qualité de cette offre, très appréciée par une grande partie des salariés de la Cinémathèque.



Restaurant *Les 400 coups* - © François Catonné

1.6 POLITIQUE DES PUBLICS

L'année 2016 a été marquée par la mise en œuvre des nouveaux outils de billetterie et de gestion des publics (Digitick) et d'enquête, traitement statistique (Modalisa), avec de réels avantages:

- **modernisation et développement** des ventes et services en ligne sur tous les supports (tablette, smartphone) pour tous les publics (individuels, abonnés, collectivités, invités …) avec des profils personnalisés et outils de recommandations.
- **simplification des circulations et des contrôles d'accès** dans tous les espaces ;
- **développement des actions de promotion et fidélisation** ciblées grâce à un enrichissement de la base de contacts au fur et à mesure des ventes et des opérations de marketing ;
- **meilleure connaissance des publics et analyse de la fréquentation** grâce aux données issues de la billetterie, de la CRM et des enquêtes régulières de l'observation des publics.

1.6.1 FREQUENTATION

On constate une baisse globale de 5,7% par rapport à 2015.

La répartition entre les activités est stable:

- les expositions temporaires et le musée représentent 34 % du total ;
- les salles de cinéma représentent 58 %.

*L'exposition **Martin Scorsese** programmée jusqu'à mi-février a eu un fort impact sur la fréquentation individuelle de début d'année.*

*Les cycles **Dreyer, Festival Toute la mémoire du monde, Semaine de la Critique, De Méliès à la 3D: la Machine cinéma** ont dépassé les 170 spectateurs par séance.*

*Les cycles **Satyajit Ray** (77 séances), **John Huston** (78 séances), **Jean Gabin** (99 séances) et **Im Kwon Taek** (142 séances) ont dépassé les 9 000 entrées.*

*Près de **56 207 participants** ont été accueillis dans le cadre des différentes **actions culturelles et pédagogiques**, **soit une fréquentation en nette hausse par rapport à 2015** (marquée par Vigipirate) avec un grand nombre de visites guidées scolaires pour l'exposition De Méliès à la 3D: la Machine cinéma.*

Synthèse de la fréquentation 2016	*Visiteurs*
Cinéma et action culturelle	***201 644***
dont séances Jeune Public	*13 027*
Musée de la Cinémathèque	***33 939***
Entrées	*27 395*
Visites guidées	*6 544*
Total des expositions temporaires	***82 089***
Exposition Scorsese (jusqu'au 14 février 2016)	***39 598***
Entrées	*36 782*
Visites guidées	*2 816*
Exposition Gus Van Sant (du 20 avril au 31 juillet 2016)	***17 200***
Entrées	*16 223*
Visites guidées	*977*
*Exposition La Machine cinéma, de Méliès à la 3 D (du 5 oct au 31 décembre 2016)**	***25 291***
Entrées	*20 927*
Visites guidées	*4 364*
Bibliothèque du film	***17 737***
Ateliers, visites architecturales et autres activités pédagogiques hors visites guidées et projections	***10 247***
Fréquentation totale	***345 656***

* fin de l'exposition le 29 janvier 2017 avec 34275 visiteurs au total

1.6.2 BILLETTERIE, TARIFS ET FIDELISATION

Les formules de billetterie ont été promues tout au long de la saison avec des offres à la rentrée, Noël et un soutien particulier des équipes en caisse. Ces différents abonnés reçoivent des informations et offres dédiées. Un service de réservation en ligne est désormais proposé aux abonnés Libre Pass ; 20 % d'entre eux l'utilisent.

	Abonnés actifs fin 2015	**Abonnés actifs fin 2016**
Libre Pass	4 335 *(dont 23% de moins de 26 ans)*	***4 074*** *(dont 21% de moins de 26 ans)*
Carte 6 places (en vente uniquement à partir de septembre)	862	2 459 forfaits vendus en 2016 1 510 forfaits valides au 31/12/2016
Carte *Ciné Famille* (en vente uniquement à partir de septembre)	125	294
Médiathèque	741	743
Total Abonnés actifs	**6 063**	**6 6221**

Plus de 20 000 nouveaux contacts ont été enregistrés via la billetterie en ligne et les formulaires marketing. Ces contacts sont régulièrement sollicités via des campagnes de fidélisation personnalisées et des offres tarifaires ciblées (codes promotionnels utilisables en ligne). Le public des séances Jeune Public reçoit ainsi une offre pour l'achat d'une carte Cinéfamille, s'abonner à la newsletter famille, venir au lancement de saison Jeune public. Des offres régulières sont envoyées aux jeunes inscrits aux journées portes ouvertes, au public des expositions etc…

Des opérations de ventes croisées / bandeaux promotionnels sont générées sur la billetterie en ligne : proposition systématique du catalogue ou visite guidée à chaque achat de billet exposition, proposition film à la suite d'une conférence, incitation à choisir une formule d'abonnement....

Plus de 40 000 inscrits à la Newsletter avec un taux d'ouverture moyen stabilisé à 33 % et 95 % de retours positifs.

1.6.3 ELARGISSEMENT ET RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS

Des partenariats ont été conclus avec des écoles de cinéma (EICAR, ESEC, ENS Louis Lumière, INA Sup, La Fémis, universités Paris VII…) qui permettent de fidéliser les étudiants. La Fémis et l'Eicar organisent chaque année la présentation des travaux de fin d'étude.

Pour que l'ouverture aux jeunes générations dépasse la cadre des étudiants en art et cinéma:
- **des partenariats** sont noués avec le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), le journal l'Etudiant, le Crous ;
- **une grande journée porte ouverte** a été organisée en novembre. Plus de 2 000 étudiants ont manifesté leur intérêt et sont désormais fidélisés ;
- **un club des ambassadeurs** a été créé. 17 jeunes du Celsa, Dauphine, Paris IV, VII, VIII, X, l'Ecole du Louvre, Science po, HEC…ont pour mission de faire découvrir l'actualité de la Cinémathèque française sur leur campus pendant toute une année via les réseaux sociaux, bureau des étudiants, la diffusion de documents, l'organisation d'animations, événements. En lien direct avec les équipes de la communication et de la programmation, ils sont impliqués et invités à des réunions d'information et d'échange régulières.

Le travail régulier avec les relais éducatifs et la capitalisation d'une saison sur l'autre permet de compter dans la base de données plus de 6 000 enseignants et relais qui s'intéressent aux activités de la Cinémathèque et viennent avec des jeunes dans le cadre scolaire ou socioculturel.

21% des abonnés de la Cinémathèque française ont moins de 26 ans, leur nombre a doublé depuis décembre 2014 (nouvelle politique tarifaire). Les jeunes de moins de 26 ans représentent 17% de la fréquentation globale.
Parmi les étudiants 68 % ne sont pas étudiants en cinéma. 16 % font des études littéraires, 20 % des études artistiques ou culturelles et 32 % d'autres types d'études.

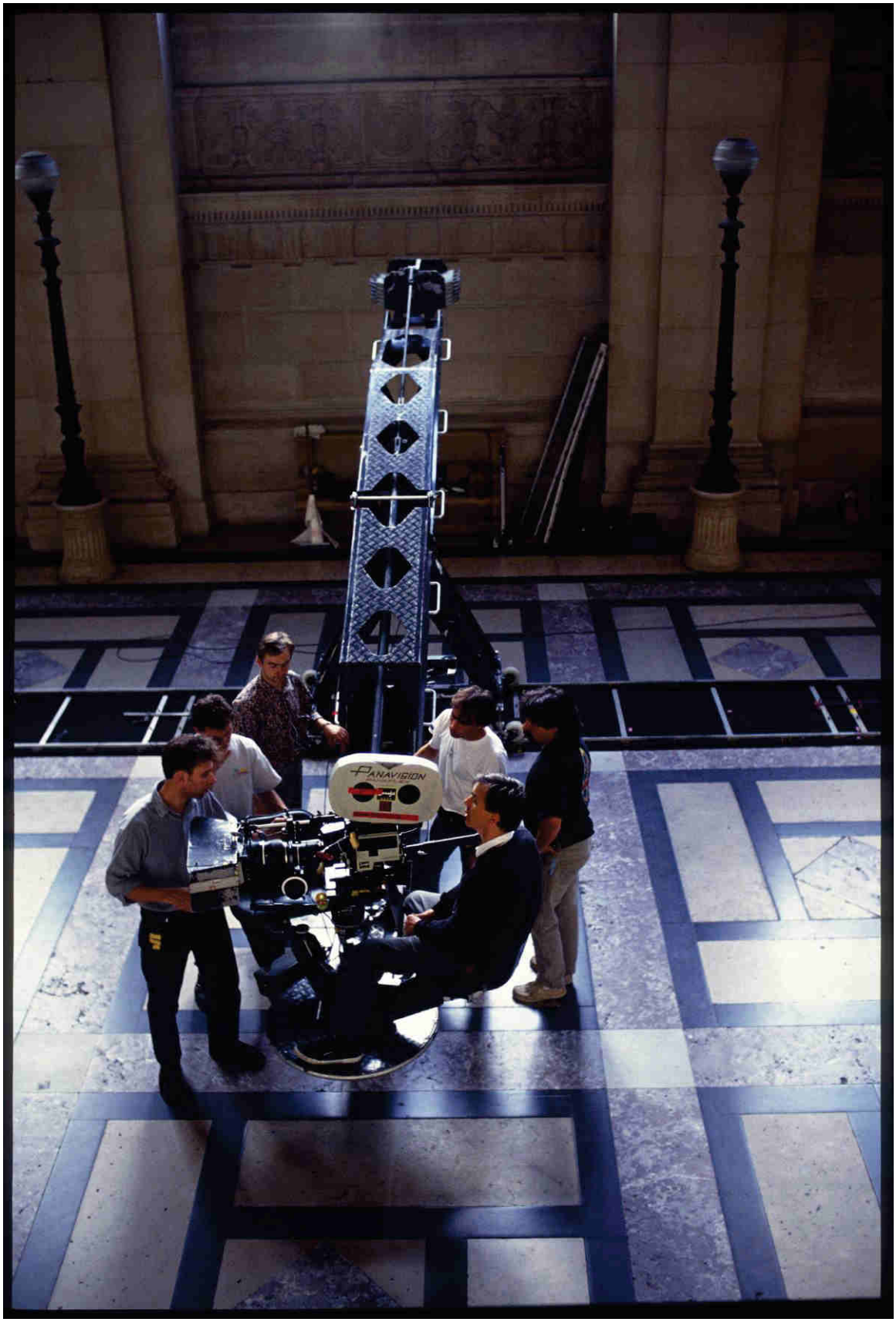
Le public de la Cinémathèque est assez diversifié avec parmi les actifs une prédominance d'enseignants (21%), employés (17%) et cadres administratifs (16%). A noter une part plus importante de techniciens cet automne en raison de la nature de la programmation.

Le public des expositions vient de Paris pour 44%, de banlieue parisienne pour 28%, 21% de province et 7% de l'étranger.

Le public du musée est divisé à part quasi égale (25% de Paris, 23% de banlieue parisienne, 25% de province, 27% de l'étranger).

La nouvelle charte graphique lancée en septembre 2016 à l'occasion de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* a également pour ambition d'élargir la notoriété de la Cinémathèque française et toucher de nouveaux publics grâce à un ton plus incitatif.

2 LES COLLECTIONS



Consentement mutuel (1994) – Photographie de tournage - © Nathalie Eno - Collection La Cinémathèque française

2.1 ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

En 2016, les collections de la Cinémathèque se sont enrichies considérablement de fonds films et non-film variés et précieux, de dépôts de copies et de restaurations de grands classiques et de films rares.

2.1.1 DES FONDS EXCEPTIONNELS

La galerie des donateurs: *L'Ecran japonais*

La galerie des donateurs *L'Ecran japonais*, consacrée à la découverte du cinéma japonais a permis d'exposer les plus belles pièces des collections, tout en poursuivant l'enrichissement de films et de documents liés au cinéma nippon. Ainsi, la société Carlotta films, particulièrement impliquée dans ce projet, a offert deux copies 35 mm de films incontournables de Yasujirô Ozu, *Voyage à Tokyo* et *Gosses de Tokyo*. Les films du Jeudi ont offert des photos et le scénario original du film expérimental *Le Labyrinthe d'herbe* de Shuji Terayama, produit par Pierre Braunberger. Olivier Père a donné ses photos prises sur le tournage du dernier film de Kiyoshi Kurosawa *Le Secret de la chambre noire*. Madame Natsuko Kida, fille du peintre d'Akira Kida, spécialisé dans les façades de cinéma à Osaka, a offert un fonds très original et unique: de nombreuses photos, prises par son père, de façades de cinémas, recouvertes de panneaux peints.

Façade de cinéma à Osaka @ Akira Kida

Personnalités du cinéma

La Cinémathèque a accueilli cette année de nombreux fonds de personnalités du cinéma, ceux des cinéastes Alexandre Astruc, Paul Vecchiali, Pascale Ferran, Catherine Corsini, Robert Enrico, Mia Hansen-Løve, Josiane Balasko, des photographes David Koskas (photos de plateau) et Nathalie Eno (tirages en subligraphie), du chef opérateur Benoît Chamaillard, d'Ingrid Gogny, productrice des Films du dimanche, du scénariste Jean-Claude Carrière, du compositeur américain Charles Fox (partition de *Barbarella*), le chef décorateur Olivier Girard (plans de *Peau d'âne*), des scriptes Bénédicte Kermadec et Betty Greffet, de David Campi-Lemaire, premier assistant réalisateur (scénarios et plans de tournage).

Les archives de Joseph Lisbona, réalisateur dans les années 60 du *Panier à crabes* et de *La Corde au cou* et producteur de *Les Dragueurs* de Jean-Pierre Mocky, sont passionnantes avec, entre autres, dix très beaux albums photos de tournage, des plans de décors de Max Douy, des dessins de maquettes publicitaires, des dossiers de presse des années 50/60, des scénarii, des affiches originales et une belle collection de vinyles de musiques de film.

Plaquette publicitaire *Panier à crabes* – Collection La Cinémathèque française

Les décors et les costumes

Les maquettes et les archives du chef décorateur Guy-Claude François sont depuis peu conservées à la Cinémathèque française, en particulier les dessins de *Molière* d'Ariane Mnouchkine, avec qui il a beaucoup collaboré, mais aussi *La Passion Béatrice* et *La Princesse de Montpensier* de Bertrand Tavernier, ou *Le Pacte des loups* de Christophe Gans.

La créatrice de costumes Yvonne Sassinot de Nesle a offert une soixantaine de maquettes exceptionnelles, accompagnées d'échantillons de tissus. Elle a participé à de nombreux films d'époque, comme *Danton* d'Andrzej Wajda, *Le Sixième Jour* et *Adieu Bonaparte* de Youssef Chahine ou *L'Amant* de Jean-Jacques Annaud.

Bien d'autres nouveaux costumes et accessoires sont arrivés dans nos murs: Catherine Breillat donne une robe d'*Abus de Faiblesse* qui vient compléter le fonds d'archives de la réalisatrice, les costumes de *Bande de Filles* de Céline Sciamma, ceux des films de Solveig Anspach, confiés par sa fille, la robe de *Marguerite* de Xavier Giannoli. De même, les producteurs ont offert les costumes de plusieurs comédies populaires françaises: *Podium, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté* et *Le petit Nicolas*. L'épouse du cinéaste René Féret, décédé en 2015, a confié plusieurs costumes de *Nannerl, la sœur de Mozart* et de *Madame Solario*. Le producteur Saïd Ben Saïd offre le masque, objet culte du film *Passion* de Brian de Palma.

Dons:

- **43 costumes et accessoires** (*En attendant le déluge* de Damien Odoul, *Bandes de filles* de Celine Sciamma, *Nannerl, la sœur de Mozart* de René Feret…)

- **43 objets** (Coussins de *La Reine Margot*, clap des films de Hansen-Løve, prix de Marina Vlady, César de Yvonne Sassinot de Nesle…)

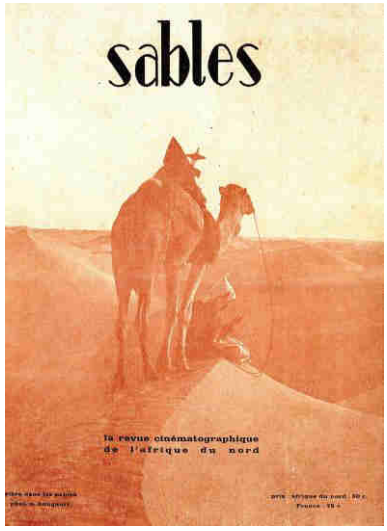
Achats:

- 2 robes de Françoise Fabian dans *Je n'ai rien oublié* de Bruno Chiche

- 2 robes de *Peau d'âne* de Jacques Demy

Des livres et revues

Le service des imprimés s'est enrichi de documents exceptionnels, comme le livre précieux ***Grotesk film*** de Frans Masereel, illustrateur, anarchiste et spécialiste de la peinture sur bois. On compte aussi de très nombreuses revues anciennes et exceptionnelles des années 30, *Le Ciné déchainé* et les cinq numéros de *Ciné-Liberté* (dénonçant régulièrement la censure avec entre autres, des textes de Jean Renoir), la revue *Cinéma,* avec en sous-titre *L'esprit de Paris sur les films du monde* … plusieurs revues d'Afrique du Nord de l'époque coloniale, comme *Sable* (Algérie), *Cinégraphe-Journal* (Egypte), *Cinéa* (Tunisie), *Cinédafric* ou *Ciné-murmures*… et un document particulièrement rare: *Ciné-Club Quartier Latin*, la toute première revue créée par Eric Rohmer, accompagnée des programmes de films.



Revue Cinéma n°1 - 1934

2.1.2 DES DEPOTS IMPORTANTS DE FILMS

Plusieurs cinéastes français et étrangers et leurs entourages, déposent des copies, négatifs et éléments de tirage, comme Jean-Pierre Salomé (*Le Caméléon*), Lâm Lê (*Poussière d'empire*), Jacques Kébadian (*Cérémonie pour une victoire*), Nan Aurousseau (*Enquête à domicile*), Edouardo Williams (*Pude ver un puma*), Valérie Donzelli (*La Guerre est déclarée*), Youssef Chahine (Les négatifs et copies de *Ciel d'enfer* et *Les Eaux noires*, qui seront prochainement restaurés), Franssou Prenant (*Reviens et prends-moi*), Patrick Grandperret (*Inco de Oro*), le cinéaste coréen Soon-Il Jeon (*La Petite fille de la terre noire*), François Ode, fondateur de l'Agence du court métrage, (*Un matin d'été à Matmata*). Ciné-Tamaris a confié, dans le prolongement du fonds Jacques Demy, des copies 35 mm d'époque ainsi que les DCP de tous les films restaurés numériquement du cinéaste et quelques-uns d'Agnès Varda.

De nombreuses sociétés de production et de distribution déposent encore de nombreuses copies 35 mm. Parmi elles, Sony Pictures (une partie du catalogue Columbia), Bac Films (avec des films d'Almodovar, Cronenberg et Polanski), Ad Vitam (Brillante Mendoza, Zhangke Jia, Fernando E. Solanas, Takeshi Kitano, Kiyoshi Kurosawa, Raymond Depardon, Benoît Jacquot…), Shellac (Emmanuel Mouret, Alain Guiraudie, Miguel Gomes, Jean-Claude Brisseau…), Tamasa Distribution (Jafar Panahi, Masahiro Kobayashi, Théo Angelopoulos, Ying Ning, Erich von Stroheim…), Wild Bunch (Claude Miller, Philippe Garrel), Carlotta Films (Jean-Luc Godard, Pierre Etaix, Alfred Hitchcock…), Rezo Films (Pascal Bonitzer, Stéphane Brizé, Laëticia Mason, Albert Dupontel…), Les Films Pelléas (Pierre Salvadori, Serge Bozon, Bouli Lanners), le distributeur Sophie Dullac (Frederick Wiseman, Pierre Thoretton, Eva Ionesco).

2.1.3 RESTAURATIONS, NUMERISATIONS ET TIRAGES

La Cinémathèque française a mené avec différents ayant-droits et partenaires des restaurations numériques prestigieuses et des tirages de copies argentiques.

La restauration 4K d'***Adieu Bonaparte*** a été menée au laboratoire Eclair Ymagis pour l'image et au Studio L.E. Diapason pour le son, avec les deux ayant-droits, TF1 Studio et MISR International (société de production créée par **Youssef Chahine**) et avec le soutien du CNC, du FCFA et des Archives Audiovisuelles de Monaco.

Afin de rendre possible la rétrospective Raoul Ruiz qui s'est déroulée du 30 mars au 30 mai 2016, la Cinémathèque a restauré plusieurs films du cinéaste en collaboration avec Valéria Sarmiento et l'INA: *Dialogues d'exilés, Bérénice, Le Toit de la baleine Trois tristes tigres,* la version cinéma de *La Recta Provincia, L'Hypothèse du tableau volé, Les Trois couronnes du matelot…*

Brazil, **court métrage inédit et très surprenant d'Henri-Georges Clouzot**, a été restauré en 2K, en collaboration avec Ciné Patrimoine Concept, au laboratoire Film Factory et au Studio L.E. Diapason. *Brazil* accompagnera, avec d'autres restaurations importantes, les rétrospectives Clouzot annoncées à travers le monde et une exposition à la Cinémathèque.

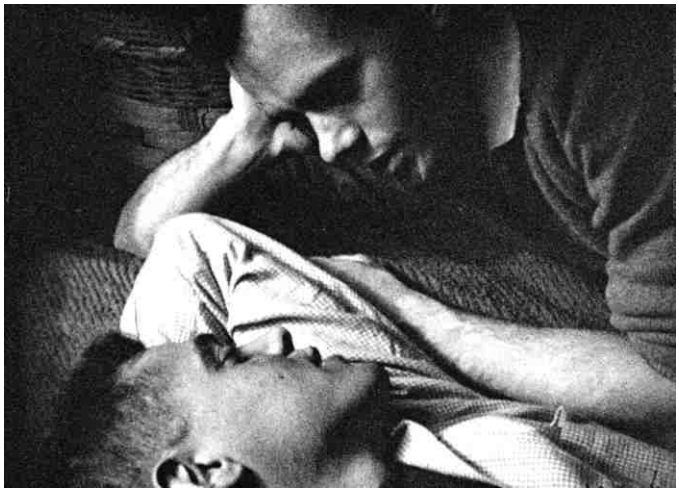
Les trois premiers courts métrages de Jacques Rivette, *Aux quatre coins* (1949), *Le Quadrille* (1950) et *Le Divertissement* (1952), oubliés depuis plus de 70 ans, ont été retrouvés cette année par Véronique Rivette, sa femme, dans l'appartement du cinéaste. Ils ont été restaurés en 2K par les Films du Veilleur et la Cinémathèque française en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et le laboratoire Hiventy.

De même, **un nouveau tirage 35 mm de *Divertimento* de Jacques Rivette** (version courte et différentes de *La Belle noiseuse*) a été réalisé au laboratoire Hiventy, à partir de l'internégatif, en collaboration avec Les Films du Veilleur. Le film a fait l'ouverture du cycle Jane Birkin et accompagnera les rétrospectives Jacques Rivette.

François Reichenbach tourne en 1954, lors d'un voyage aux États-Unis, un court métrage gay, *Last Spring*, véritable curiosité inédite, a été restauré avec une autre œuvre inconnue de Reichenbach *Nus masculins*.

En collaboration avec Les Documents cinématographiques, la Cinémathèque a restauré en 2K **quatre films magnifiques de Louis Delluc**: *Le Chemin d'Ernoa*, *La Femme de nulle part, Fièvre et L'Inondation*. En plus des DCP de projection, ces restaurations ont été musiquées et ont fait l'objet d'une belle édition DVD.

Adieu Bonaparte - ©TF1 - MISR international



Last Spring - ©Sarah Marty - Collection La Cinémathèque française

2.1.4 LE CONSERVATOIRE DES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES

Caméra Panavision PSR – Photographie Stéphane Dabrowski – Collection La Cinémathèque française

Le Conservatoire des techniques a connu une activité particulièrement importante, en raison essentiellement de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*, du 5 octobre 2016 au 29 janvier 2017. Cet événement a permis de montrer plus de 250 pièces, issues des collections de la Cinémathèque et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.

Parmi les 30 nouveaux dons, on remarque l'apport, devenu essentiel, de grandes marques en activité. Par exemple, de nouvelles caméras professionnelles de la société **Panavision**, envoyées de Los Angeles par la firme (dont deux Genesis numériques et une rare Super Panavision Silent Reflex SPSR). La société **ARRI** a donné une caméra Alexa numérique. La société **Thalès Angénieux** a offert un zoom 25-250 HR. La société **AATON Digital** a donné un enregistreur numérique Cantar X3 24 pistes qui a été présenté dans l'exposition *De Méliès à la 3 D : la Machine cinéma,* en compagnie des appareils de la société **Transvidéo-Aaton Digital** (Jacques Delacoux).

Le réalisateur Pascal Thomas a donné deux projecteurs: un Cinemeccanica 35 mm P86-X-RR portable et un projecteur Mechanoptik 35 mm fabriqué à Babelsberg. Le directeur de la photographie Noël Véry a donné un Steadicam complet. Michel Audibert a fait don d'une caméra prototype trichrome 35 mm, construite durant les années 1920 par Continsouza. Frédéric Jaulmes a donné une caméra Mitchell 35 mm ayant servi pour le Panrama. Un projecteur numérique NEC a été offert par Alain Besse. **Une exceptionnelle table de magie du milieu du XIXe siècle est entrée dans les collections** grâce au don de François Binétruy.

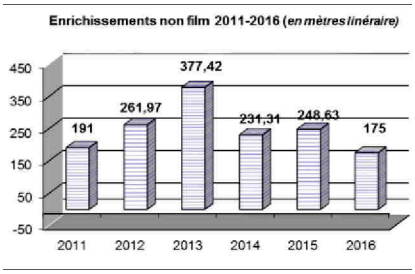
Les archives ont également afflué: le fonds du regretté Alexis Vorontzoff, constitué de notices et de mode d'emploi ; les dessins d'architecte montrant l'édification des laboratoires Eclair à Epinay.

Les acquisitions ont permis de combler les lacunes des collections: des plaques de lanterne magique de grand format, une caméra Eclair-Gillon, des objectifs provenant de Maurice Fellous, un Caméflex signé par les ouvriers d'André Coutant, un projecteur 35 mm Optica de 1922.

2.2 CONSERVATION ET TRAITEMENT DES COLLECTIONS

Collections non-films

Le service Conservation a reçu **158 dons, dépôt et achats** représentant **175 mètres linéaires.** Trois dons ont été effectués entièrement sous format numériques.



Fonds Varda Demy: la prise en charge du fonds Varda a continué en 2016. Plus de 120 cartons sont entrés en collection. Les archives photos sont en attente de tri par Rosalie Varda. L'inventaire commencera en 2017.

Fonds Vecchiali: en décembre 2016, Paul Vecchiali a fait don à la Cinémathèque de ses archives de cinéma. L'équipe conservation a pris en charge 25 cartons d'archives, de périodiques anciens, de carnets de notes, photos générées, collectées pendant toute sa carrière.

Achat Schmitter / Yvonne Printemps: Alain-Bernard Schmitter, passionné par Yvonne Printemps, a effectué depuis plus de 50 ans une vaste collecte d'objets, d'archives, de photos, d'affiches, de costumes, d'accessoires.

Le département inventaire a traité au total **169 fonds** provenant des nouveaux enrichissements, représentant **11 642 notices**, **102 fonds** de 2016, 60 fonds de 2015, 7 fonds de 2014. Par ailleurs, 13 fonds plus anciens ont été inventoriés.

Fonds Marker: l'inventaire Marker des archives est terminé, ce qui représente 61 cartons inventoriés.

Photo Marie Bergue – La Cinémathèque française

Collections fims

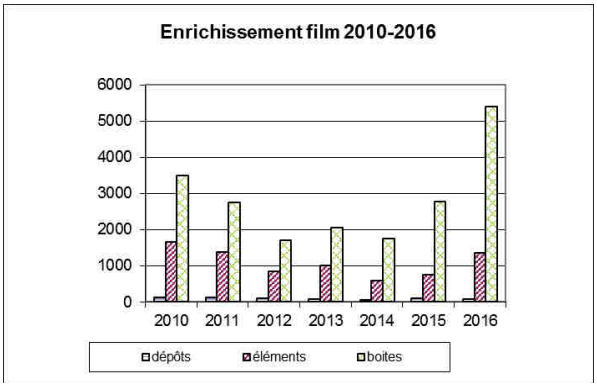
Les collections films et audiovisuelles se sont enrichies à travers **80 transactions de 1 371 éléments, soit 5 411 boîtes**.

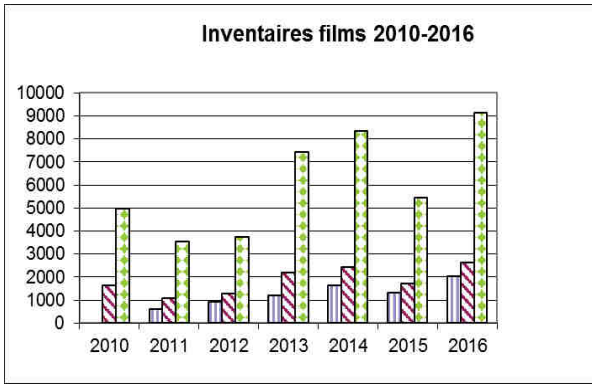
A noter **un dépôt de Sony Pictures de 2 861 articles**, Carlotta pour 330 articles, il a fallu à cette occasion réorganiser une partie des stocks.

La place disponible dans les locaux de stockage étant très réduite, une politique d'enrichissements ciblée a permis de réduire les dépôts volumineux et peu intéressants.

L'inventaire 2015 a concerné 2 028 films soit 9 129 boites. L'important dépôt Sony arrivé en juin 2016 a été inventorié.

Un chantier de reprise du passif est engagé de façon régulière et cette année a pu voir l'inventaire de dépôt anciens tels ceux de Charles Pierrette, Centre culturel chinois, Shellac, Subradis, Ad vitam…





Stockages

Films

Le chantier de tri de copies, entrepris en 2014 avec un prestataire extérieur s'est achevé en juillet 2016.

30 lots de copies soit **7 156 boites** ont été envoyés pour tri, dé-doublonnage, passage sur table pour aération, reconditionnement. **5 390 boites ont été conservées, 1 471 détruites, 295 échangées**.

Le chantier d'inventaire et de reconditionnement des nitrates stockés à Bois d'Arcy s'est poursuivi; les équipes se sont relayées pour travailler avec masques à filtres, lunettes et gants de protection dans un espace très ventilé.

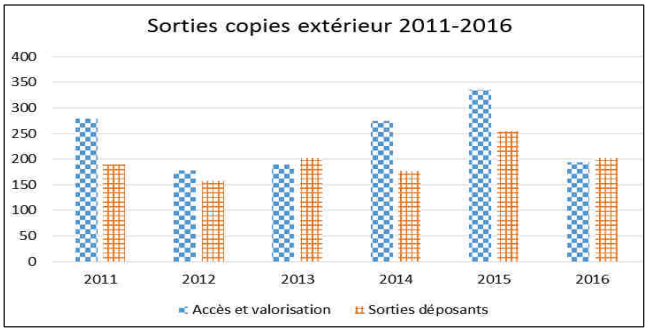
Photo Jean-Pierre Giraudo
La Cinémathèque française

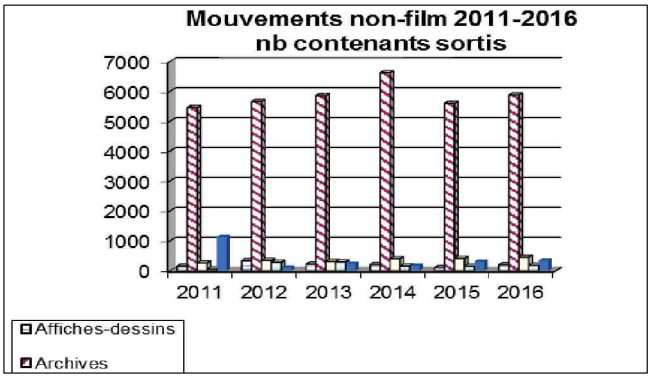
Photo Elodie Potel-Bonneau
La Cinémathèque française

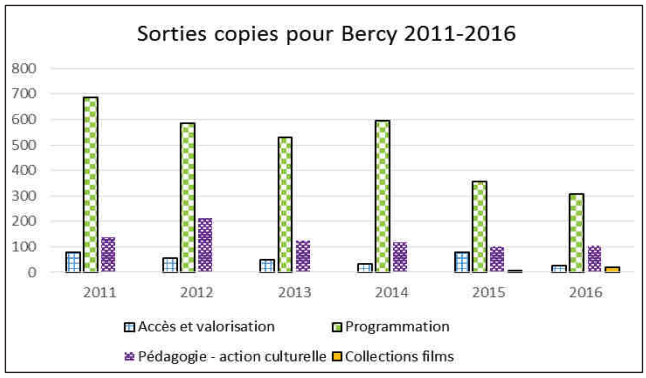
Logistique

Les mouvements de collections non-film ont été supérieurs de 7,5 % à ceux constatés en 2015. On notera par ailleurs que les archives représentent toujours la majeure partie des mouvements des collections non-film.

Les sorties de collections films diminuent régulièrement, du fait de l'équipement en numérique des salles de projection.







2.2.1 TRAITEMENT DES COLLECTIONS FILMS

2.2.1.1 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES COLLECTIONS FILMS

Restaurations

Des films inédits d'Etienne-Jules Marey et d'autres inventeurs de l'institut Marey restaurés en 8K

Douze films de l'Institut Marey en 90mm donnés en 2011 par le collectionneur Olivier Auboin-Vermorel, ont fait l'objet d'un scan en 8K. Ces bandes ne contiennent pas toujours des perforations et leur fragilité a nécessité de les numériser sur un banc-titre réadapté pour ce type de travaux, chez Haghefilm (Pays-Bas). Ces films tournés entre 1894 et 1902, ont pour certains d'entre eux, conservé un magnifique piqué d'image et une fluidité du mouvement indéniable. Ils seront présentés en DCP pour la première fois au Festival de la Cinémathèque française, *Toute la mémoire du monde* en mars 2017.

Première réunion à l'Institut Marey, Etienne Jules Marey, c.1901

Le fonds Albatros

La restauration en 4K de ***Kean ou désordre et génie*** (Alexandre Volkoff, Albatros, 1924) a été finalisée grâce à l'aide du CNC pour la numérisation du patrimoine. Ce film est l'adaptation de la pièce d'Alexandre Dumas écrite en 1836 et raconte les déboires du grand acteur londonien Edmund Kean (incarné par Ivan Mosjoukine) né à la fin du XVIIIe siècle, longtemps considéré comme le meilleur acteur au monde.

Kean ou désordre et génie a été initialement exploité en couleur en 1924. La copie 35 mm issue du retour sur film a été teintée directement sur support par le laboratoire Jan Ledecký, grâce à une collaboration entre la Cinémathèque française et la Cinémathèque de Prague Národní filmový archiv (NFA). La numérisation sur nitroscan a été effectué chez Eclair tandis que le développement et le tirage de la copie 35 mm ont été finalisés par Haghefilm.

Kean ou désordre et génie, Alexandre Volkoff, 1924, teintage avec nuancier

Les partenariats

La découverte et la restauration d'un film perdu: *Silence* de Rupert Julian (1926)

La Cinémathèque française est heureuse d'annoncer la découverte dans ses collections **d'un film américain produit par Cecil B. DeMille** intitulé *Silence*. Ce film réalisé par Rupert Julian en 1926 (réalisateur du *Fantôme de l'Opéra*), était jusqu'à présent considéré comme perdu. Une copie nitrate 35 mm teintée et absolument unique de ce titre a été découverte grâce au travail de catalogage des collections. *Silence* est une adaptation d'une pièce écrite par Max Marcin, qui rencontra dans les années 1920 un très grand succès public à Broadway. La revue *Motion Picture News* de 1925 évoque « un drame puissant qui a tenu en haleine le public de New York ». L'acteur H.B. Warren qui incarnait sur scène le condamné à mort Jim Warren, a repris son rôle pour l'adaptation cinématographique. **La Cinémathèque, en partenariat avec le San Francisco Silent Film Festival, finalise la restauration en 4K de ce film chez Haghefilm, qui fera l'objet d'une première en 35 mm à San Francisco en juin 2017.**

Silence de Rupert Julian, 1926, plaque de verre d'époque
(Collection San Francisco Silent film Festival)

Sauvegardes

Pour l'année 2016 **la sauvegarde sur pellicule polyester des films en nitrate demeure une constante** même si nous constatons une baisse du volume traité du fait de l'augmentation du coût de la pellicule.

2016	Sauvegardes sur polyester (tirages)	Retour sur film d'après scan 4K	Tirage de copies 35mm
mètres	16 298	4 618	6 563

2016	Sauvegardes sur polyester (tirages)	Scan en 4K	Tirage de copies 35mm
titres	43	5	6

2.2.2 CATALOGAGE DES COLLECTIONS FILMS

Collection sur pellicule

En 2016, **le grand chantier de déménagement des casemates insalubres du Fort de St-Cyr s'est poursuivi**. Un accent particulier a été mis sur les copies sur support diacétate.

Si le catalogage des collections historiques a pu reprendre plus régulièrement, les éléments sur support nitrate ne sont plus désormais accessibles qu'une fois par mois, des travaux de sécurité étant menés par le CNC dans les emprises du Fort de Bois d'Arcy.

Titres	Boîtes Diacétate	Boîtes Nitrate	Boîtes Triacétate	Boîtes Polyester	Boîtes Nouveaux tirages	Total Boîtes
367	168	415	689	254	80	**1526**

Parmi les titres rares traités cette année:
- *Balloons in Action* (Thomas A. Edison 1912)
- *La Bourgogne* (Jean Epstein / Atlantic Film 1936)
- *I due sergenti* (Les deux sergents, Guido Brignone / Rodolfi (Turin) 1923)
- *East of Broadway* (Son plus beau rêve, William K. Howard / Encore Pictures 1924)
- *Hard Knocks and Love Taps* (Les Joies de l'hospitalité, Roy Del Ruth 1921)
- *Madhabi Kankan* (Jyotish Bannerjee / Madan Theatres 1932, l'un des premiers films indiens)
- *The Man from Beyond* (L'Homme du passé, Burton King / Houdini Picture Corporation 1922)
- *Le Mystère de la Tour Eiffel* (Julien Duvivier / Le Film d'Art, Vandal & Delac 1928)
- *Lo schiavo di Cartagine* (Luigi Maggi, Arturo Ambrosio & Roberto Omegna / Ambrosio Film 1910)
- *Snob boxeur* (Henry Wulschleger / Cosmograph 1914)
- *The Snowbird* (Edwin Carewe / Rolfe Photoplays 1916)
- *Soft-Boiled* (John G. Blystone / Fox Film Corporation 1923 – avec Tom Mix)
- *Il sogno di Giacobbe* (Ugo Falena / Film d'Arte Italiana 1915)
- *So This is Love?* (Un punch à l'estomac, Frank Capra / Columbia Pictures Corporation 1928)
- *Le Théâtre de Bob* (Segundo de Chomón / Pathé Frères 1906, copie aux pochoirs)
- *Les Travailleurs de la mer* (André Antoine / S.C.A.G.L. 1918)
- *Un segreto di Stato* (Un secret d'État, Cines 1913)
- *Vicenta* (Musidora / Société des Films Musidora 1920)
- *Visages d'enfants* (Jacques Feyder / Les Grands Films Indépendants / Zoubaloff & Porchet / Mundus-Film 1925)
- *Zigoto et le château mystérieux* (série ZIGOTO, Jean Durand / Société des Établissements Gaumont 1912)

Collection vidéo et numérique

La Cinémathèque a enrichi ses collections de nombreux DCP en 2016, issus à la fois de restaurations diverses mais aussi des dépôts effectués par les ayants droits qui empruntent nos films. Des fichiers DPX bruts et restaurés sont issus des restaurations dont certaines ont bénéficié de l'aide du CNC.

Pour les restaurations en 4K ou les numérisations simples en HD, nous fabriquons d'après les fichiers de conservations (DPX restaurés) des fichiers Apple Pro Res HQ afin de répondre aux différents besoins de la diffusion des collections.
Dans le tableau ci-dessous, il faut considérer que les DCP Cinémathèque française ont un fichier pivot (Apple Pro Res HQ), sauf ceux ayant été déposés par les ayants droits (numérisations externes d'après les collections).

Numérisations 2016	DCP	Fichiers Apple Pro Res HQ	Poids Total en To (fichiers DPX de conservation inclus)
Nombre de titres	18	18	40.3

Ci-dessous, le catalogage de supports vidéo divers (contenants) relatifs pour la plupart à de nouveaux dépôts:

Catalogage de contenants	Beta Num	HD CAM SR	Beta SP	DAT	DV Cam	DV
Nombre	29	2	94	1	4	5

Tous les fichiers déposés sont sauvegardés sur LTO5.

Les projections et vérifications de copies en 2016

Service	Programmation Bercy*	Diffusion culturelle	Vérifications retour	Diagnostics 1ère bobine
Titres	31	175	134	383

*Regroupe les services de la programmation, l'action culturelle et la pédagogie.

2.2.3 TRAITEMENT DES COLLECTIONS

2.2.3.1 AFFICHES, DESSINS ET MATERIEL PUBLICITAIRE

Restauration

De nombreux documents restaurés en 2016 sont liés aux expositions produites par la Cinémathèque française: *L'écran japonais*, l'exposition itinérante *Le cinéma et les arts* en Espagne, *Mômes et Cie*, *Le mystère Clouzot*.

Parmi les documents restaurés: des dessins de Max Douy et de Jacques Saulnier, des matériels publicitaires comme celui du film *Les Espions* de Henri-Georges Clouzot - 1957 et celui du film *Les Visiteurs du soir* de Marcel Carné – 1942.

Collection	Nombre de documents restaurés
Affiches	103
Dessins et œuvres plastiques	55
Matériels publicitaires	25

Catalogage et numérisation:

La campagne de numérisation a porté sur les documents suivants:

- des affiches données par l'Université d'Ottawa Carleton University comme l'affiche du film The Veiled Mystery *(Le Voile mystérieux)* de William Browman, Webster Cullison, Francis J. Grandon, [etc.] - 1920, des affiches de grand format comme celui du film Vie privée de Louis Malle - 1961, des affiches japonaises données par Mme Cadou, des affiches belges du fonds Verscheure ;
- des dessins de décorateurs comme ceux donnés récemment par Jacques Saulnier, chef-décorateur d'Alain Resnais, des dessins de Severini donnés par sa fille Romana Severini, de l'achat Trauner (dessins de Jacques Prévert) ;

The Veiled Mystery (Le Voile mystérieux)
Collection La Cinémathèque française

La Chèvre Djali (dessin) – Notre-Dame de Paris- © Jacques Prévert
Collection La Cinémathèque française

- des dessins du film *Persepolis* de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud - 2006 pour l'exposition *Mômes et Cie;*
- des matériels publicitaires provenant du fonds Crépineau (des années 20 aux années 50) et de l'achat Gérard Troussier.

Collection	Nombre de documents numérisés
Affiches	200
Dessins et œuvres plastiques	300
Matériels publicitaires	161

2.2.3.2 PHOTOGRAPHIES

Restauration

Une étude pour le conditionnement de carnets de travail du fonds Pimenoff a été effectuée. Ils contiennent des supports hétérogènes tels que des dessins au fusain, des négatifs, des tirages photographiques ou encore des calques. Des travaux de nettoyage et de dépoussiérage ont été réalisés pour les négatifs du fonds Marker. Des travaux de reconditionnement des négatifs nitrate du fonds Paul Safar ont été préparés. 6 albums du fonds Feyder ont été restaurés.

11 tirages ont été restaurés dans le cadre de prêts pour des expositions: 2 tirages du film *Une partie de campagne* de Jean Renoir - 1946, 2 tirages modernes d'après Marey, *Marche et course du troupier et Marche:* schémas géométrique , 1 tirage original du film *Sans famille* de Georges Monca et Maurice Kéroul – 1925, 1 tirage original du film *Sans famille* de André Michel - 1957, 1 tirage original du film *Le Sang d'un poète* de Jean Cocteau – 1930, 1 tirage original du film *Le Voyage dans la Lune* de Georges Mélies – 1902, 1 tirage original du film *The Merry widow* de Eric von Stroheim - 1924 - 1 tirage original du film *L'Inhumaine* de Marcel L'Herbier - 1923, 1 tirage original du film *Que viva Mexico* de Serguei M. Eisenstein – 1931.

Ces restaurations ont été financées par les institutions emprunteuses.

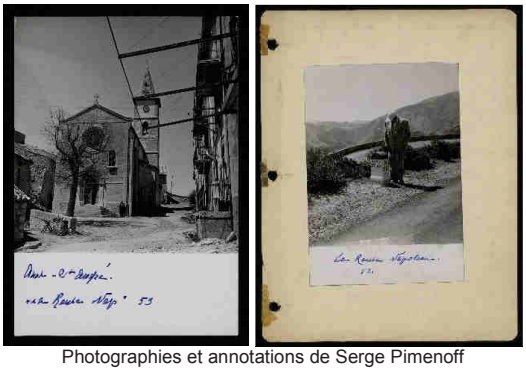
Type de traitement	Nombre restaurés
Bilan sanitaire	19 albums. 1 500 pellicules. 500 négatifs.
Restauration	6 albums
Restauration dans le cadre de prêts	11 tirages

Catalogage

De nouveaux dossiers de photographies ont été créés et des dossiers ont été enrichis ou repris dans 13 fonds ou dons de directeurs de la photographie, revues, producteurs, distributeur: Pierre Lhomme, Mensuel du cinéma, Jacques Feyder et Françoise Rosay, fonds Nathalie Eno, fonds Youssef Chahine, Alive, Argos, Balsan.

Nombres de dossiers catalogués	3 180

Numérisation



Photographies et annotations de Serge Pimenoff

Dans le **fonds Pimenoff**, la seconde moitié des albums contenant des recherches documentaires pour la préparation des décors a été numérisée, ainsi qu'une série de 4 albums confiés par les fils de **Jean Rabier**, directeur de la photographie. Des notices accompagnées des images numériques de la collection d'appareils du Conservatoire des Techniques ont été traitées et mises en ligne. La numérisation de la suite du lot des négatifs nitrates du fonds **Feyder-Rosay** été effectuée.

Nombre numérisé
16 albums photographiques – 967 photographies d'appareils 698 négatifs
1 665 documents et 16 albums

Photographie Sartony

Dessin au crayon sur tirage photographique, attribué à Serge Pimenoff

2.2.3.3 ARCHIVES

Restaurations

Des bilans sanitaires ont été pratiqués sur les fonds d'archives Claude et Pierre Brasseur ; Jacques Feyder et Françoise Rosay.

Des restaurations ont été réalisées sur des fonds particulièrement sollicités:

- Le scénario de tournage de la scripte Sylvette Baudrot-Guilbaud sur le tournage de *Le Père Noël est une ordure* de Jean-Marie Poiré – 1982

- Le recueil de presse constitué pour *Quai des Orfèvres* de Henri-Georges Clouzot – 1947

Egalement restaurés: la préface manuscrite de Jean Cocteau pour *Pantomimes* de Paul Paviot ; 2 Dessins préparatoires pour *Golem, l'esprit de l'exil* d'Amos Gitaï, 1991.

Et dans le cadre de prêts pour des expositions: les 10 premières pages du scénario *de Sans famille*, André Michel, 1957 ; les 10 premières pages du scénario *Sans famille* de Marc Allégret, 1934 ; Note d'intention manuscrite pour *L'Age d'or* de Luis Buñuel, 1930 ; 7 pages manuscrites du scénario de tournage du *Chien Andalou* de Luis Buñuel, 1928.

Catalogage

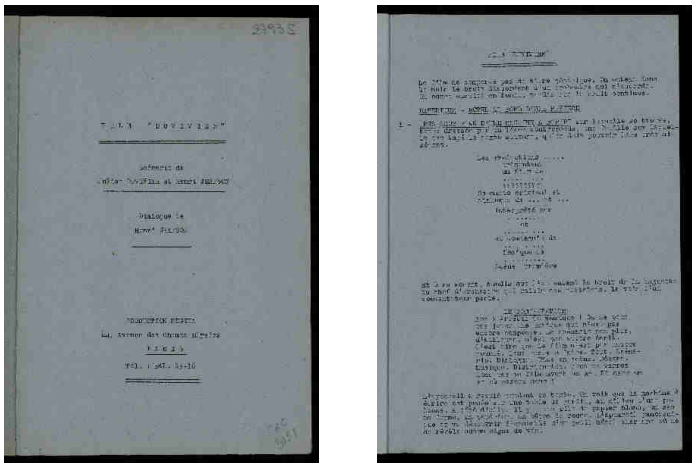
Traitement et catalogage de dossiers issus des fonds d'archives:

Archives Historiques de la Cinémathèque française : Humbert Balsan ; Charles Bitsch ; Bernard Quatrehomme ; Pierre et Claude Brasseur ; Youssef Chahine ; Pierre Charbonnier ; Jean-César Chiabaut ; La Collection jaune ; Henri-Georges et Inès Clouzot ; Dominique Davray ; Michel Deville.

La Collection des scénarii : François Truffaut ; Jérôme Tonnerre ; Zoé Zurstrassen ; Marie-Joseph Yoyotte ; Jean et Marie Epstein ; Jacques Feyder et Françoise Rosay ; Festival International du Film de Cannes ; Abel Gance ; Romain Goupil ; Robert Lachenay ; Maurice Le Poitevin ; Pierre Lhomme ; Panthéon distribution ; Roger Richebé ; Georges Sadoul.

Nombre de dossiers catalogués	1 235 répartis dans 28 fonds

Numérisation



Scénario de La fête à Henriette de Julien Duvivier-1952

Nombre de dossiers numérisés	1 scénario de 130 pages

2.2.3.4 IMPRIMES ET VIDEOS

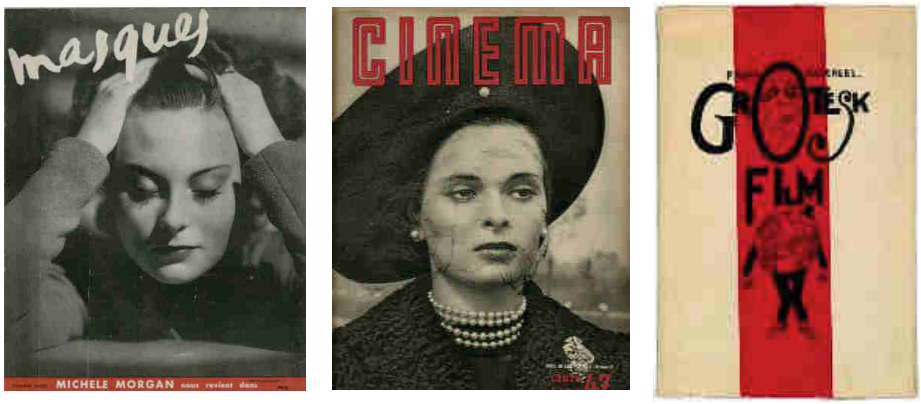
Enrichissements

Un achat remarquable*: Grotesk Film,* Frans Masereel - [Berlin]: [Graph. Kabinett] J. B. Neumann, 1921 Ex. numéroté 92/300. Dédicace de l'auteur [Achat Philippe Luigi] (RES 2252).

Au total, **1 517 revues sont entrées dans la collection Périodiques** en dehors des abonnements par le biais d'achats en librairie, salons, ou auprès de collectionneurs (755 revues anciennes auprès de M. Casaubon). Grâce également à la réception de dons (Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paul Vecchiali) ou en service de presse.

283 ouvrages ont été achetés pour le suivi de la collection ou en lien avec l'actualité de la Cinémathèque française. 55 exemplaires nous sont arrivés par dons (Patrick Hirigoyen, Costa Gavras) ou service de presse.

465 DVD achetés.



Achat Casaubon

Restauration, conservation, reliure

Des campagnes de restauration et de reliure ont été menées sur des périodiques et ouvrages fragiles et mis à disposition en bibliothèque..

Exemples de revues: *La Cinématographie française* (1918-1966), *Documents 33 (1933-1936), Comète cinéma (1912).*

Et d'ouvrages:
- *Les Feuilles libres* n°31, (Paris, mars-avril 1923) avec 11 dessins de Fernand Léger (RES 2016) ;
- *Promenoir* n°5, Imprimerie des Deux-Collines (Lyon, novembre 1921) avec des illustrations de Fernand Léger, Edouard Jeanneret, Amédée Ozenfant (RES 2025).

Nombre de documents	Type de traitement
100 ouvrages	Reliure
166 volumes de périodiques	Reliure
51 fascicules et 8 volumes reliés	Restauration
4 ouvrages	Restauration

Catalogage et traitement

Les derniers achats d'ouvrages et d'autres issus de fonds passifs ont été indexés et catalogués. Une expertise et un désherbage de la classe 7 (Economie et législation) et de la classe 3 (typologie genres et thèmes) ont été réalisés.

Des catalogues de festival et de nouveaux titres de périodiques ont été catalogués et mis à disposition pour l'accès-libre (*Ciné-Bazar, Little White, Regard)* et pour l'accès-réservé *(Sables, Kino)*.

Des campagnes de catalogage et d'indexation d'articles de périodiques ont été menées sur les revues: les *Cahiers du cinéma (518 articles)* et *Jeune cinéma* (dans le cadre de la contribution aux campagnes d'indexation du *FIAF's Periodicals Indexing Project, 187 articles)*.

Des nouveaux films sur DVD sont consultables en bibliothèque.

Type de collection	Nombre catalogué
Ouvrage(s)	296
Catalogue(s) de festival	27
Périodiques	73 fascicules
Vidéos	1 029 films sur DVD

Le récolement de l'ensemble des collections de la bibliothèque a été réalisé au mois d'août 2016.

Numérisation

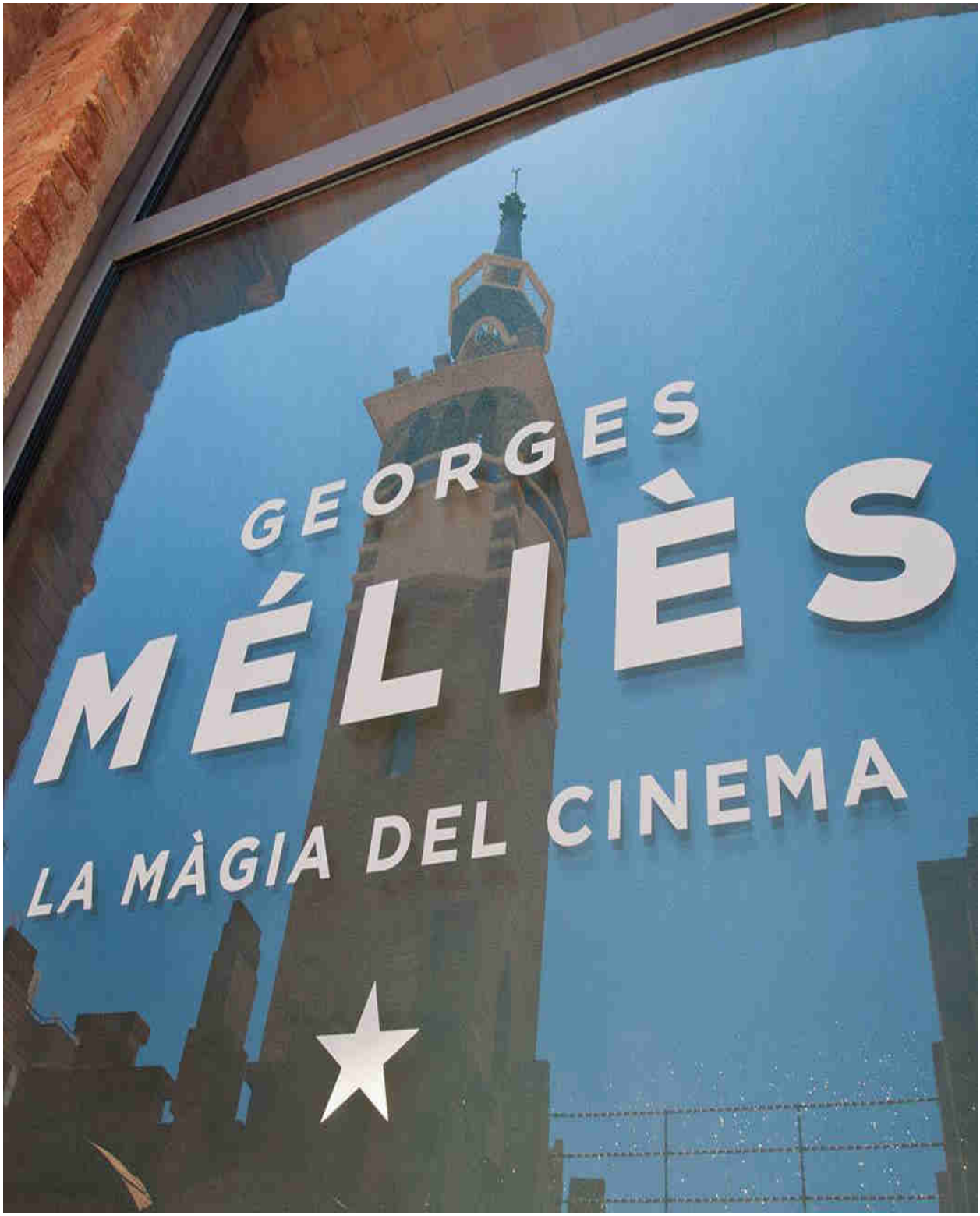
- lot de 29 ouvrages (Delluc, Canudo et volumes de *L'art cinématographique*) ;
- 1 nouveau titre de périodique (Filmafric) = 267 fascicules + 23 fascicules complétant des titres déjà numérisés (*Cinéa, La Gazette des sept arts, Cinéma, Agence d'information cinégraphique, Le Journal du Ciné-club, Photo ciné, Le Film*).

Restauration

41 costumes et accessoires restaurés dont *Red hair*, des robes des années 20, *Le Notti di Cabiria*, et 10 costumes nettoyés.

La Corne d'abondance de Méliès.

3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT



Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

3.1 ITINERANCE DES EXPOSITIONS

Au total, les expositions itinérantes de la Cinémathèque française ont attiré près de 165 000 visiteurs en 2016.

Le cinéma expressionniste allemand au Milwaukee Art Museum (Etats-Unis) - d'oct. 2016 à janvier 2017: 70 775 visiteurs.

Milwaukee Art Museum - Exposition *Le cinéma expressionniste allemand*
Photo Isabelle Regelsperger – La Cinémathèque française

François Truffaut à Fribourg (Suisse) – Fondation APCD – mars à mai 2016.

Gus Van Sant à Turin (Italie) – Museo Nazionale del cinema – mars à mai 2016: 200 000 visiteurs (billet couplé avec le Musée et la Mole).

***Georges Méliès* fin de la tournée Caixa Forum en Espagne**
- Tarragone – Caixa Forum, sept 2015 jan 2016: 25 517 visiteurs ;
- Saragosse – Caixa Forum, février à mai 2016: 39 663 visiteurs ;
- Tenerife – Espacio cultural caja Canarias, juin à aout 2016: 6 922 visiteurs.

Georges Méliès à Charleroi (Belgique) – CAL – novembre 2016.

Arts et cinéma à Barcelone (Espagne), Caixa Forum, de décembre 2016 à mars 2017.

Camion Itinérant *Georges Méliès* à travers l'Espagne, Fondation La Caixa de 2015 à 2022.

3.2 VALORISATION DES COLLECTIONS

3.2.1 LA NUMERISATION ET LA MISE A DISPOSITION DES COLLECTIONS

	Volume total	Catalogués	Numérisés
Collections films			
Titres	43 000	42 151	303
Conservatoire des techniques			
Costumes et décors	5 535	5 535	3 024
Appareils	6 000	4 380	4 335
Plaques de lanterne magique	25 112	4 338	4 075
Plaques de verre photographiques	6 000	6 000	6 000
Documentations techniques	10 000	10 000	ø

Collections non-film	Inventoriés (nb de notices d'inventaires)	Diffusion publique	Numérisés
Ouvrages *dont accès réservé*	*24 925*	*Libre accès: 18 459 ouvrages* *accès réservé: 5180*	*ouvrages: 377*
Périodiques	fascicules: 71 101	511 fascicules et 28 569 articles indexés	fascicules: 2 142 articles: 28 569
Affiches	34 775	22 913	22 913
Dessins	7 872	14 840	14 840
Photographies	95 717	dossiers: 45 906	unités photos: 72 602
Matériel publicitaire	67 700	1005	1 085
DVD & vidéos	-	films: 18 280	films: 200
Archives papier	66 590	dossiers: 31 916	dossiers: 2 140

Informations d'autorités

Structuré autour des autorités films et personnalités, le catalogue Ciné-Ressources s'est enrichi de 4 046 titres de films et de 29 084 noms de personnes physiques ou morales. Fin 2016, les bases de données contenaient respectivement 100 000 films et 400 000 noms de personnes physiques et morales.

Produits documentaires en ligne

1 465 génériques techniques et artistiques ont été saisis, concernant à la fois les films sortis en 2016 et les filmographies des films programmés, notamment ceux de Luigi Zampa, Annett Wolf, Alexander Mackendrick, Gus Van Sant, Hou Hsiao-hsien, Raoul Ruiz, Michèle Rosier, John Huston, Wes Craven, Vilmos Zsigmond, Joseph von Sternberg, corpus *Elections américaines*, Satyajit Ray, Lalo Schifrin, corpus *L'Ecran Japonais*, corpus *American Fringe*, Michael Cimino, Jean-François Laguionie, Marco Bellocchio et le corpus *Hollywood décadent*. Des compléments documentaires ont été apportés à ces mêmes filmographies. Les résumés des Fiches du cinéma pour les films sortis en 2014 ont été intégrés. Fin 2016, Ciné-Ressources comprenait 33 400 fiches films.

En plus des créations de nouvelles fiches Personnalités (Hou Hsiao-hsien, Michèle Rosier, Wes Craven, Josef Von Sternberg, Ronit Elkabetz, Lalo Schifrin, Marie Epstein), l'actualisation des informations existantes et la veille se sont poursuivies. Les fiches de plusieurs personnalités ayant fait l'objet d'une programmation ont été revues (Luigi Zampa, Alexander Mackendrick, Gus Van Sant, Raoul Ruiz, John Huston). Fin 2016, le nombre de fiches biographiques accessibles en ligne sur Ciné-Ressources était de 1 960.

La collection des revues de presse numérisées s'est enrichie de 688 dossiers. Fin 2016, elle en contenait au total 24 800.

Enfin, le texte illustré *Les archives de la Cinémathèque racontent l'histoire de La Reine Margot* a été publié sur le site Internet cinematheque.fr.

L'accueil critique des films

Des panoramas de presse (généraliste et spécialisée) datant de la première sortie des films en France, sur une sélection de programmations et publiés sur le site Internet cinematheque.fr. En 2016, ils ont concerné Alexander Mackendrick (*L'Homme au complet blanc*, *Tueurs de Dames, Whisky à gogo*), Gus Van Sant (*Harvey Milk*, *Paranoïd Park*), Raoul Ruiz (*Klimt*), Michèle Rosier (*Ah ! La Libido…, Georges qui ?*), John Huston (*The Misfits, Moulin rouge, Asphalt Jungle*), Wes Craven (*Les Griffes de la Nuit*), Patrice Chéreau (*Intimité*), Marco Bellocchio (*Les poings dans les poches*).

Plateforme du patrimoine cinématographique CNC-CF

Le département de la Documentation électronique a participé aux chantiers concernant les spécifications du back office (œuvres films et autorités Personnes), l'harmonisation, le dé-doublonnage et la reprise de données, ainsi qu'au projet de nouveau catalogue et de portail éditorial.

3.2.2 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS

Bourses *Jean-Baptiste Siegel*

Pour la neuvième année, les bourses de recherche *Jean-Baptiste Siegel – La Cinémathèque française* ont été attribuées en juillet. Trois lauréats ont été désignés parmi la vingtaine de candidatures reçues ; ils viennent des universités Paris IV Sorbonne et Paris III - Sorbonne Nouvelle. Leurs recherches portent sur la musique chez Youssef Chahine, les costumes dans le cinéma français et la genèse des films de Raoul Ruiz.
Le mécénat de M. et Mme Siegel se poursuit pour encore trois années.

Colloque

Un colloque international sur l'histoire des techniques a été organisé du 29 novembre au 3 décembre 2016, en présence de nombreux techniciens et directeurs de la photographie, dont Douglas Trumbull, Lenny Lipton, Caleb Deschanel, Walter Murch, Dave Kenig.

3.2.3 LES PRETS D'ŒUVRES

3.2.3.1 LES COLLECTIONS NON FILM

41 prêts ont été accordés pour un total de **1 796 documents** pour des expositions en France et à l'étranger.

Prêts des documents:

En Île de France:

- La Cité internationale des Arts de Paris pour *la Fête du Graphisme - Graphisme, rock et cinéma* ;
- la Grande Halle de la Villette pour *Designing 007: 50 ans de style Bond* ;
- la Mairie de Paris pour Le Front populaire en photographie ;
- la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour *Tous à la plage* ;
- la Fondation Jérôme Pathé – Seydoux pour *Albatros* ;
- le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme pour *Le Golem* ;
- le Musée de Montmartre pour *Montmartre, décor de cinéma*.

Albatros - Fondation Jérôme Pathé Seydoux
Photo Isabelle Regelsperger – La Cinémathèque française

Graphisme, rock et cinéma- Cité internationale des Arts
Photo Isabelle Regelsperger – La Cinémathèque française

Dans les autre régions

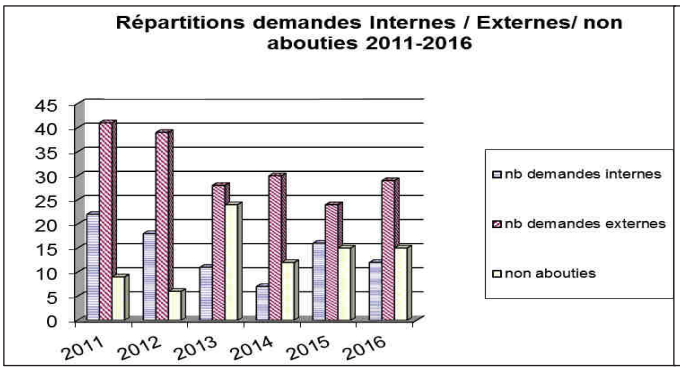
- *Bacchantes modernes, extase, danse et sensualité au XIXème siècle* au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux ;
- *Rosalie Blum: Hiroshima mon amour, regards croisés* à la Médiathèque Jean-Jaurès de Nevers ;
- *Richard Cœur de Lion, entre mythes et réalités* à l'Historial de Vendée à la Roche-sur-Yon ;
- *Cendres de nos rêves* au Château des Ducs de Bretagne à Nantes ;
- *Cinéma et Képi blanc* au Musée de la Légion Etrangère à Aubagne ;
- *Pop Corn: design, art et cinéma* au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne ;
- *Fernand Léger, le beau est partout* au Centre Pompidou-Metz.

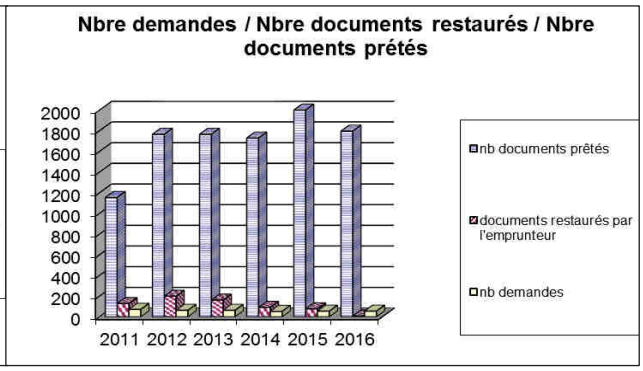
A l'étranger:

- *L'Année dernière à Marienbad: un film œuvre d'art* à la Kunsthalle de Bremen / Galerie Rudolfinum de Prague ;
- *De Salvador à Dali* l'Espace muséal Calatrava à la gare des Guillermins de Liège ;
- *Carl Laemmle presents: ein jüdischer Schwabe erfindert Hollywood* à la Haus der Geschichte Baden-Württemberg Stuttgart;
- *Ultra – Gestaltungschafft Wissen* à l'Universität Humbold et Martin-Gropius-Bau de Berlin ;
- *Film-stills* au Musée Albertina de Vienne ;
- *Jacques Prévert* la Fondation Jan Michaski et la Fondation Fatras Suisse Montricher.

Expositions à la Cinémathèque française: *Dossier Scriptes*, Galerie des Donateurs (255 documents), *Gus Van Sant* (4 documents), *L'Ecran japonais* Galerie des Donateurs (150 documents), *Martin Scorsese* (13 documents), *De Méliès à la 3D : la Machine cinéma* (19 documents).

Expositions en itinérance: *Scorsese* à Melbourne (13 documents), *L'expressionnisme allemand* au Musée d'Art de Milwaukee (203 documents) ; *Arts et Cinéma* à la Caixa Forum de Barcelone (160 documents).





Prêts des costumes et objets:

- *Dossier Scriptes*, Galerie des donateurs, Cinémathèque française, 15 septembre 2015 au30 juillet 2016: 2 costumes, 2 objets
- *Louis Vuitton*, Grand Palais, Paris 04 décembre 2015 au 21 février 2016: robe de Greta Garbo
- *Actress*, Cinémathèque de Berlin, Allemagne, 09 décembre 2015 au 01 mai 2016: ensemble de Ingrid Bergman dans *Gaslight* et robe de *Gone with the Wind*
- Exposition permanente, Cinémathèque française, rotation des œuvres, jusqu'au 26 janvier 2016: 7 costumes
- Exposition permanente, Cinémathèque française, rotation des œuvres, à partir du 26 janvier 2016: 8 costumes (3 de Gérard Depardieu, un ensemble de Isabelle Adjani porté dans Camille Claudel et 2 robes de Martine Carol dans *Madame du Barry*, 2 costumes de Méliès) et 3 objets
- *Georges Méliès*, Caixa Forum Tarragona, Espagne: 2 maquettes, 14 objets, 1 costume
- *François Truffaut*, Fribourg, Suisse, mars à mai 2016: 4 objets
- *Abel Gance*, Corse, mars à juillet 2016: 1 objet
- *Louis Vuitton*, Tokyo, Japon, 21 avril au 19 juin 2016: robe de Greta Garbo
- *Things to Come*, Cinémathèque de Berlin, Allemagne, 30 juin 2016 au 23 avril 2017: 1 objet (Spinner de *Blade Runner*)
- *L'Ecran Japonais,* Galerie des donateurs, Cinémathèque française, 12 septembre 2016: 4 kimonos et 5 objets
- *Tous à la plage*, Cité de l'architecture, 18 octobre 2016 au 13 février 2017: 1 maquette (*37,2° le matin*)
- *L'Expressionnisme Allemand*, Milwaukee, 21 octobre 2016 au 27 mars 2017: 1 objet (le robot de *Métropolis*)
- Musée de la gendarmerie et du cinéma de St-Tropez 01/04/2016 au 01/04/2017: 2 objets
- Exposition permanente, Cinémathèque française, 5 octobre 2016 au 7 février 2017: 3 costumes
- *La Machine cinéma, de Méliès à la 3 D*, Cinémathèque française, 5 octobre 2016 au 29 janvier 2017: 1 objet
- *Arts et cinéma*, Caixa Forum Barcelone, 15 décembre 2016 au 20 aout 2017: 5 costumes et 3 objets

3.2.3.2 LA DIFFUSION DES FILMS

La Chanson du cœur (Mario Volpe, 1932)

Programmation hors les murs

Dans le cadre du réseau FIAF mais aussi sur le terrain des festivals, alliances françaises, scènes nationales, institutions culturelles et muséales, la Cinémathèque poursuit un important travail de coopération et de diffusion de ses collections films. Ainsi, 519 titres (374 sur support argentique et 145 sur support numérique-DCP) ont été diffusés, dont 356 tirages réalisés par la Cinémathèque française (270 sur support argentique, 86 sur support numérique)

Les partenariats

Engagé en 2014 dès l'ouverture du lieu, le partenariat avec la **Fondation Jérôme Seydoux – Pathé** s'est développé intensément cette année, favorisant prêts de copies et programmations hors les murs en faveur de la salle Charles Pathé, consacrée au cinéma muet: intégrale Albatros, cycles *Prévert*, *Démons et Merveilles*, ou encore le cycle régulier *L'homme à la caméra-chefs opérateurs* proposé par l'association de jeunes chercheurs Kinétraces.

Plusieurs partenariats ont été pilotés à nouveau cette année, encourageant des programmes composés sur mesure et accompagnés d'un texte, d'une iconographie et d'une présentation in situ: **Studio du Fresnoy** (séances mensuelles), **Festival Cinemed** à Montpellier (séance Carte Blanche, prêt de copies), **Festival Entrevues à Belfort** (séance Carte Blanche en écho à la programmation transversale, prêt de copies).

Participation à la **rétrospective intégrale Straub-Huillet** au **Centre Georges Pompidou**, avec le prêt de copies déposées par les réalisateurs.

Diffusion des restaurations

Après sa première à Cannes Classics et avant sa présentation au festival du MoMA (To save and project), *Adieu Bonaparte* (Youssef Chahine) fut présenté lors d'une séance exceptionnelle au Grimaldi Forum de Monaco.

Adieu Bonaparte (Youssef Chahine, 1985)

Sous l'impulsion du projet de rétrospective Raoul Ruiz, *La Recta Provincia, Dialogues d'exilés*, ou encore *Bérénice* ont voyagé de la **Cineteca del Chile** à Santiago au **Lincoln Center** à New York (rétrospective intégrale en deux parties, sur deux ans).

Cœur Fidèle (Jean Epstein, 1923), projection au charbon, festival Il Cinema Ritrovato

La Chanson du cœur (Mario Volpe, 1932, *Onchoudet el-Fouad*, littéralement « l'hymne du cœur »), premier « musical » égyptien, restauré en 2011-2016, fut présenté en exclusivité dans la section « Trésors des archives » du **festival Lumière.**

Mise à Sac (1967) fut mis à disposition du festival **Premiers Plans d'Angers** pour compléter la rétrospective offerte à Alain Cavalier (en sa présence).

Focus **Jean Epstein** pour la 3e édition du festival **Istanbul Silent Cinema Days** (co-organisé par Kino Istanbul au cinéma Istanbul Modern, en coopération avec le Musée Pera, en partenariat avec la Cineteca di Bologna et Eye-Filmmuseum d'Amsterdam).

Les films d'apprentissage de Jacques Rivette ont fait peau neuve et avec la complicité de Véronique Rivette, ils ont pu être découverts en ouverture du **festival Côté Court de Pantin,** à la **Viennale** (rétrospective), au **festival de New York** (Lincoln Center), au festival de **Mar del Plata** et à la **Cinemathek de Bruxelles** (rétrospective).

Comme chaque année, participation active aux différentes programmations du festival **Il Cinema Ritrovato à Bologne**: « Il y a 100 ans », « Restaurés et retrouvés » avec régulièrement la reprise du film proposé en section Cannes Classics (*Adieu Bonaparte*), hommages et thématiques en tous genres: **70 titres** étaient envoyés pour cette 30ème édition. Entre autres, dossier **Marie Epstein** (7 films et une conférence en liaison avec le Congrès FIAF), ensemble Albert Pierru présenté en amorce de la programmation Technicolor, séances des premiers temps avec *Une séance de prestidigitation* (Méliès, film et lithofilm), présentation avec Jean Douchet et Véronique Rivette de l'ensemble des trois films d'apprentissage de Jacques Rivette.

Editions DVD/Blu-ray

- Coffret Raoul Ruiz édité par l'INA en partenariat avec la Cinémathèque française (7 films dont *Dialogue d'exilés*, *Bérénice* et *La Recta Provincia*).
- *Adieu Bonaparte* de Youssef Chahine (DVD + Blu-Ray – TF1 Vidéo)

3.2.4 PROJETS EDUCATIFS INTERNATIONAUX

Le Cinéma, cent ans de jeunesse (CCAJ) est un projet international d'éducation au cinéma initié et animé par la Cinémathèque française depuis une vingtaine d'années ; il propose une méthodologie originale, pratique et théorique, autour d'une question de cinéma, différente chaque année :
- dans des ateliers organisés en milieu scolaire et périscolaire, avec l'aide de réalisateurs et de techniciens ;
- dans des formations destinées aux enseignants et aux professionnels du cinéma.

Le programme réunit un réseau de 40 partenaires culturels/coordinateurs, en France et dans le monde: salles de cinéma, cinémathèques, pôles de ressources d'éducation à l'image, associations, instituts français. Il se renforce et s'enrichit avec l'arrivée de nouveaux partenaires chaque année et son implication dans les projets européens. Il bénéficie du haut-patronage de la ministre de l'Education nationale.

En 2016, le CCAJ est présent dans 14 pays:
- à l'échelle nationale: Île-de-France, PACA, Alsace, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes (avec la ville de Lyon – nouveau), Corse, Martinique, Guadeloupe ;
- à l'échelle européenne: Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Bulgarie, Finlande, Lituanie ;
- à l'échelle internationale: Brésil, Cuba, Mexique, Inde (nouveau), Argentine (nouveau).

Les rencontres sur le climat

L'année 2015-16 consacrée au thème du climat (projet labellisé par la COP 21) s'est achevée par trois journées de rencontres à la Cinémathèque: plusieurs centaines d'enfants et adolescent**s venus de 12 pays à travers le monde ont projeté leurs films en présence de Madame Ségolène Royal,** ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer et de **Costa-Gavras,** parrain du CCAJ. A cette occasion, les élèves ont également pu échanger avec des cinéastes associés au projet: **Franco Lolli, Thomas Salvador, Gilles Elie-dit-Cosaque, Mathieu Amalric, Nicolas Philibert, Nobuhiro Suwa.**

2016-17 un nouveau thème: le jeu au cinéma

- **6 journées de formation et de réflexion** rassemblent **une centaine d'enseignants et de professionnels du cinéma venus de 14 pays.** Cette année, ces journées ont lieu **à la Cinémathèque française, à la Cinémathèque royale de Belgique et à l'Institut Jean Vigo – Cinémathèque euro-régionale, à Perpignan**.
- **3 journées de Rencontres internationales sont organisées à la Cinémathèque,** en juin, en présence de l'ensemble des participants (**adultes et élèves**) pour la projection des films réalisés dans **44 ateliers. Près de la moitié des 2000 jeunes** qui suivent les ateliers sont présents.

Une nouvelle dynamique avec la participation à des projets européens

Depuis 2014, la Cinémathèque est sollicitée dans le cadre de différents projets **soutenus par la Commission européenne** (programme **Europe Creative**), pour son expertise pédagogique, sa capacité à dispenser des formations et à produire des ressources éducatives.

CINED 2, projet piloté par l'Institut français pour la 2e année, la Cinémathèque est le partenaire pédagogique du projet CinEd, pour le développement de l'audience auprès des jeunes publics.
Pays concernés: France (Institut français, Cinémathèque française/Cinéma, cent ans de jeunesse), Bulgarie, Portugal, Italie, Espagne, Roumanie, République tchèque, Finlande.
Objectifs: faire découvrir aux jeunes la richesse et la diversité du cinéma européen en s'inspirant des dispositifs mis en place par le CNC (école, collégiens et lycéens au cinéma), via la création d'une plateforme.

Un site international de ressources éducatives

Premier site de **la Cinémathèque française entièrement dédié aux ressources éducatives, le site du CCAJ est en ligne depuis avril 2016,** en version **française et anglaise, grâce au mécénat de la Fondation EDF et au partenariat avec Le Scottish Film Education (Ecosse)**. Ce site participatif propose une **méthodologie, des ressources et des réalisations** issues de l'expérimentation menée dans les ateliers du CCAJ, autour de questions de cinéma. Il crée un **lien avec les dispositifs nationaux** mis en place par le CNC, via le site national de ressources *Transmettre le cinéma*.

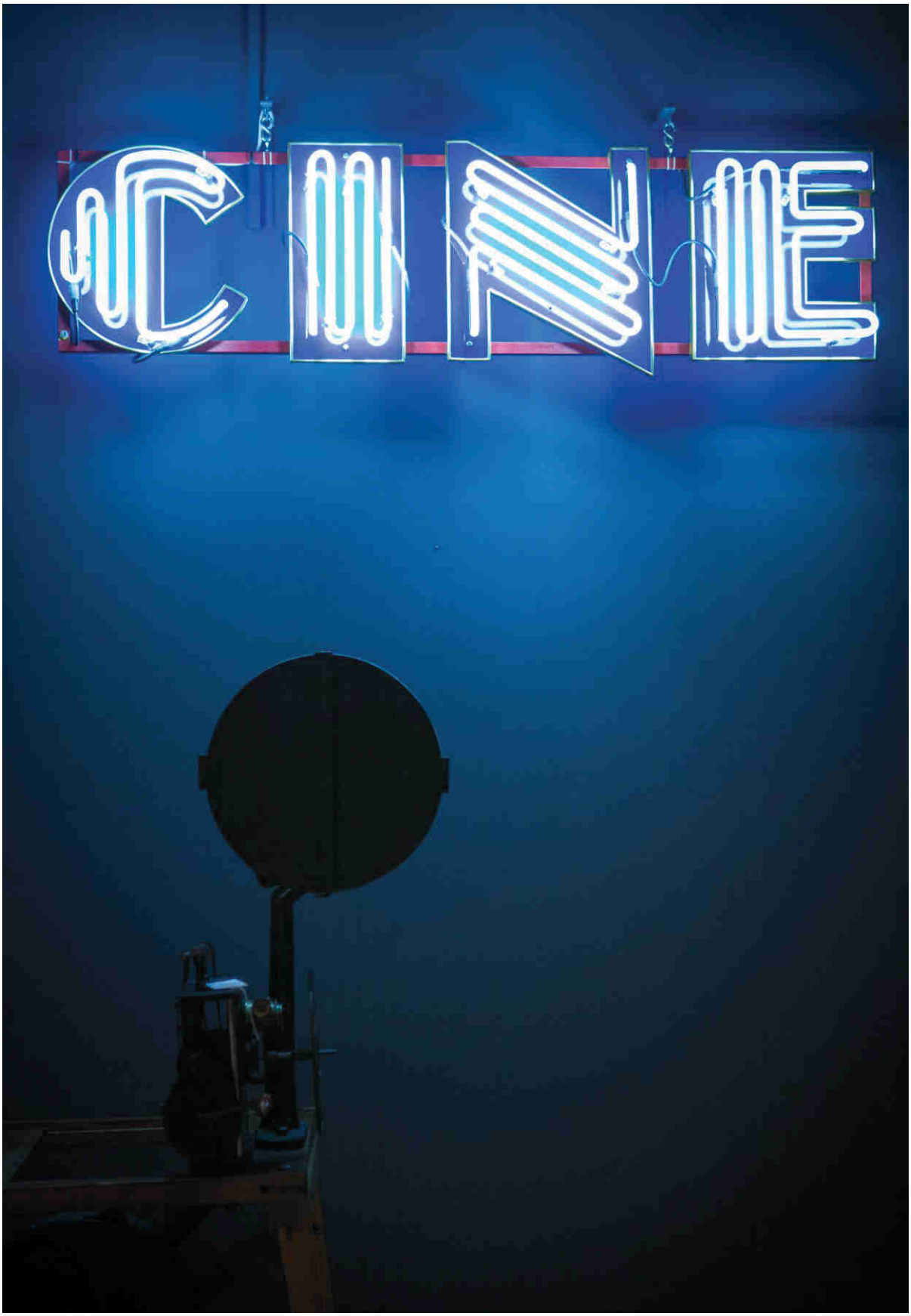
Les Rencontres du CCAJ en juin 2016, Ségolène Royal, Costa Gravas, Nicolas Philibert
Agence Visual Press – La Cinémathèque française

3.2.5 VISITES DE DELEGATIONS ETRANGERES

La Cinémathèque française a reçu de nombreuses délégations étrangères en 2016, autant d'occasions de présenter ses activités, son organisation et de faire visiter ses installations.

- **Commission européenne**: visite et rencontre avec les équipes de la Cinémathèque.
- **La Commission du Cinéma de Singapour (Singapore Film Commission**): visite et rencontre avec les équipes de la Cinémathèque.
- **Une délégation chilienne**: visite et rencontre avec les équipes de la Cinémathèque autour de la rétrospective Raoul Ruiz à La Cinémathèque.
- **La Cinémathèque du Musée d'Art Moderne de Rio de Janeiro**: visite de la bibliothèque, du Musée et de l'exposition Gus Van Sant et rencontre avec les équipes de la Cinémathèque.
- **30 réalisateurs de courts métrages français et étrangers, à l'invitation de L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, dans le cadre des Nuits en Or**: visite de l'exposition *Gus Van Sant* et du Musée du cinéma.
- **Bureau de la Culture et du Tourisme de la ville de Busan en Corée du sud**: visite du Musée et l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*. Rencontre avec les équipes de la Cinémathèque.
- **10 étudiants en production venant de l'Université de Tokyo, à l'invitation de la Fémis**: visite du Musée, de l'exposition *L'Ecran Japonais et De Méliès à la 3D: la Machine cinéma.*
- **Office national du cinéma ivoirien**: visite de l'exposition *Gus Van San*t, de la bibliothèque du film et du Musée.
- **Un représentant du ministère de la Ville de Buenos Aires, à l'invitation de la Maison des Cultures du Monde**: visite et rencontre avec les équipes de : Le cinéma, *Cent ans de jeunesse*.
- **Fernando Rodriguez, Directeur du Centre du Cinéma Costaricien**, dans le cadre du projet de coopération avec la future Cinémathèque de San José

4 COMMUNICATION ET PROMOTION



Exposition *De Méliès à la 3 D : la Machine cinéma* - © Olivier Gonord - La Cinémathèque française

4.1 STRATEGIE DE COMMUNICATION

Les supports de communications institutionnels, programmes trimestriels, plaquettes Jeune Public, plaquettes des activités éducatives et newsletters ont pour objectif d'asseoir l'image, le rayonnement de la Cinémathèque et de fidéliser ses publics. Ces outils de communication, conçus en lien avec le site internet, permettent d'annoncer l'ensemble des activités et constituent la base de l'information transmise au public.

En lien avec cette communication régulière, le musée fait l'objet de campagnes de promotions en direction des publics touristiques et d'importantes campagnes de communication rythment la saison et accompagnent la promotion des différents rendez-vous: expositions, festival, cycles, activités jeune public..

Pour élargir la notoriété de la Cinémathèque française et faciliter son identification, cette saison a été marquée par le changement de charte graphique et de logo.

4.1.1 NOUVELLE CHARTE

L'agence BETC (2ème agence de communication française en charge de la communication de la Philharmonie, Air France…) a accompagné la Cinémathèque dans le cadre d'un mécénat en compétence pour définir une nouvelle charte graphique, dévoilée en septembre 2016.

L'identité de l'institution est plus forte, plus affirmée, plus identifiable, elle véhicule l'image d'un lieu contemporain et accessible pour vivre le cinéma.

Le logo (la marque) est moins institutionnel, associé à des mots qui traduisent l'idée d'ouverture et de vie:

CINEMATHEQUE

EXPOS FILMS RENCONTRES ATELIERS

Les outils de prospection passent d'une communication informative à une communication incitative avec une prise de parole, une incarnation des messages qui visent à inclure le spectateur.

La communication est plus éditorialisée dans les newsletters, documents de saison, emailings, insertions publicitaires en mettant l'accent sur les atouts, originalités et la richesse de l'offre avec des accroches, textes courts, incitatifs.

4.1.2 PLAQUETTES PROGRAMME

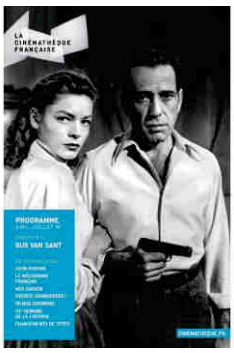
Programme trimestriel

Ancienne charte

Décembre2015
Février 2016

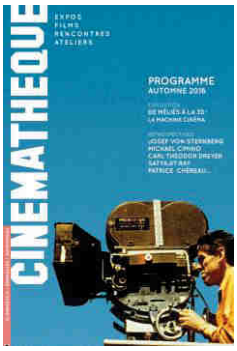
Mars – Mai 2016

Juin – Juillet 2016

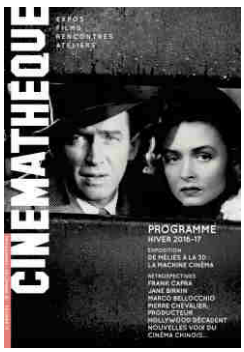


Nouvelle charte

Septembre
Novembre 2016



Décembre2016
Février 2017



Plaquette des activités éducatives

Ancienne charte

Plaquette saison

Nouvelle charte

Plaquette saison

Plaquettes Jeune public

Ancienne charte

Décembre2015
Février 2016

Mars - Mai

Juin - Juillet

Nouvelle charte

Automne 2016

Hiver 2016 - 2017

Le *Petit programme*, format carré et nouvelle présentation pour qu'il soit mieux identifié Jeune public, 1 visuel par film.

4.1.3 CAMPAGNES D'AFFICHAGE

Des campagnes de communication événementielles et la création d'affiches, bandes annonces, dépliants promotionnels permettent ensuite d'élargir la visibilité des expositions et de la programmation.

Affiches De *Méliès à la 3 D : la Machine cinéma*

Plaquette saison 2016-207

Affiches trimestrielles cinéma

4.1.4 PARTENARIATS

Outre les **campagnes d'affichage** métro, bus et boutiques, des dispositifs originaux ont pu être mis en place pour l'exposition *Gus Van Sant* et *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*. Ainsi, les espaces du **MK2 Bibliothèque** ont été thématisés, et grâce au partenariat avec la **SNCF,** des expositions ont été installées en **Gare de Lyon et de Bercy.**

Hall MK2 bibliothèque

Portes MK2 Bibliothèque

Hall Gare de Lyon

Bus RATP

Exposition Gare de Bercy

Exposition Gare de Bercy

Les campagnes trimestrielles ont donné plus de visibilité à la programmation cinéma dans le métro (réseau quai Culture 100/300) et dans *Télérama, A nous Paris, les Cahiers du cinéma.*

La présence web a été développée grâce au soutien de partenaires (habillage de site, bandeaux, emailings, jeux..) et à l'achat d'espaces dédiés Facebook, Google, YouTube…

Toutes les activités font l'objet de partenariats média et institutionnels. La bande annonce *Gus Van Sant* a été diffusée dans les salles **UGC** et **MK2**. Les partenaires **ARTE, France Télévisions, Allociné, TCM Cinéma** ont également diffusé ce spot sur leurs sites internet.

De nombreux partenaires et relais prescripteurs sélectionnés en fonction de la nature et de la thématique des activités ont soutenu la programmation avec des dispositifs adaptés.

Médias*: Télérama, Arte, France Télévisions, Canal+, Ciné+, Allociné, A Nous Paris, Le Parisien, Direct Matin,Trois Couleurs, Le Film Français, Beaux-Arts Magazine, Zoom Japon, le journal OVNI, Les Cahiers du cinéma, GQ, Le Monde, Le Monde.fr, France Inter, France Culture, Radio Nova, , Paris Première, Télé7 jours, TCM Cinéma, Sens Critique, Que faire à Paris, 13ème rue, DVD Classik, Le Bonbon, Gulli, Parismômes, Artistikrezo,* entre autres.

Institutionnels: RATP, SNCF, ADRC, AFCAE, AFC, AEC, Bellefaye, FICAM, Afar,Warner, Accor Hôtels, Mairie du 12ème, Institut Lumière, Maison des Etats-Unis, Comité Régional du Tourisme d'Île de France, FNAC, Digitick, Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Aéroports de Paris, Travel Oregon, Silencio, Transfuge, Visa, etc.

4.1.5 RELATIONS PRESSE

Toutes les activités de la Cinémathèque française (expositions, rétrospectives, activités pédagogiques, événements institutionnels…) sont soutenues par des campagnes de relations presse cohérentes et ciblées.

En 2016, elles ont connu un fort retentissement dans l'ensemble des médias: presse écrite nationale, régionale et internationale (**plus de 9 000 retombées de presse écrite en 2016**, source KANTAR), télévisions et radios (**plus de 500 alertes audiovisuelles en 2016**, source KANTAR), web, presse institutionnelle, internationale, etc.

Les relations presse se conjuguent étroitement aux actions de partenariats média, d'événementialisation de certaines programmations, de valorisation de nos partenaires et mécènes et d'élargissement de nos publics.

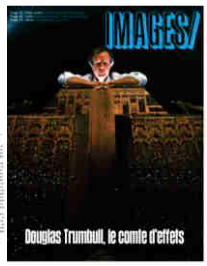
Retour sur 2016 en quelques articles

Exposition *Gus Van Sant* en quelques titres

LE MONDE 16/04/16 **- LES INROCKS** 2 p.13/04/16 - **MADAME FIGARO** 5 p. 28/09/15 - **VANITY FAIR** juin 2016-6 pages **- LUI** 01/05/16

VOGUE 2 p. mars 2016 **- CAHIERS DU CINEMA** 6 p. Mai 2016 **- FISHEYE** Mai 2016 - **HOLLYWOOD REPORTER - THE GUARDIAN** 11/04/16

Exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*



LE FIGARO 10/10/16 - Double page **LIBERATION** 03/12/16 - **LES ECHOS** 09/11/16 - 03/11/16 **TELERAMA** 30/11/16 - **LE JDD** 16/10/16 **- LE POINT**

POSITIF 01/01/17-**EXPOSITION IN THE CITY** 01/12/16-14/10/16 **STUDIO CINE LIVE** 01/12/16- **L'OPTIMUM** 01/10/16- **FILM&DIGITAL TIMES** 03/10/16 **BERLINER ZEITUNG** 3/12/16 -**TELEMATIN F2**

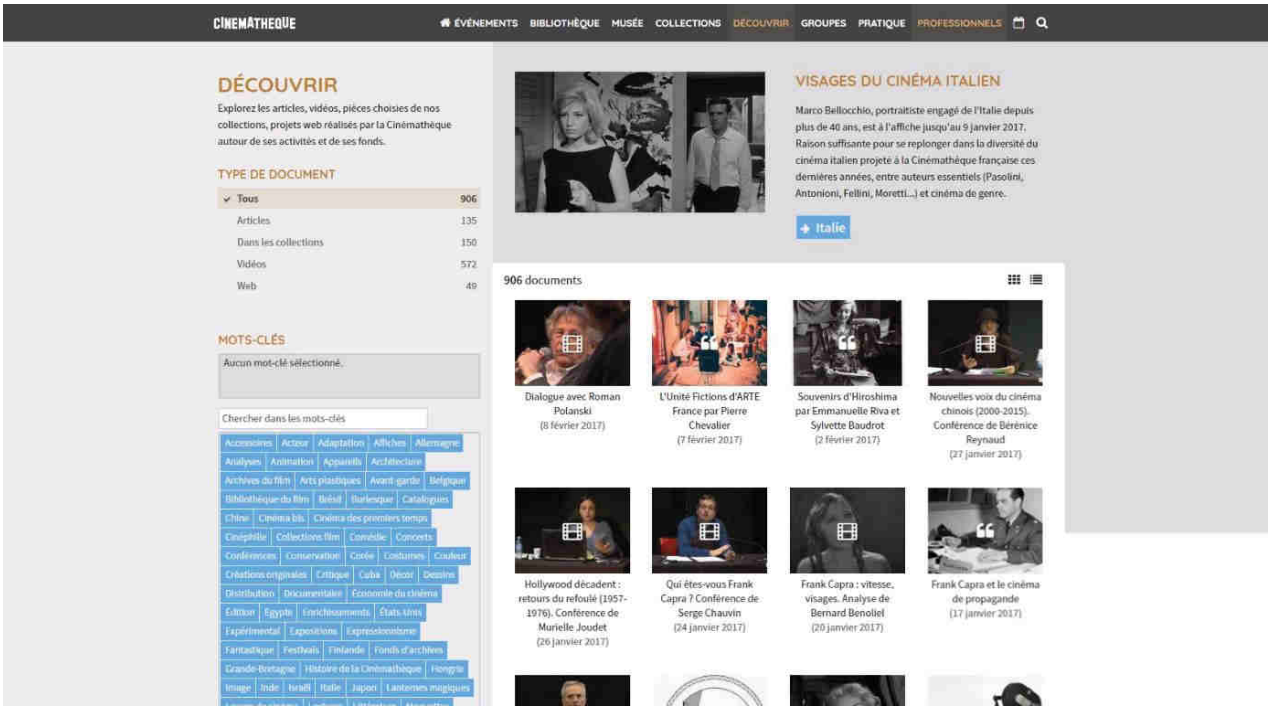
Rétrospectives, petite sélection

Pierre Richard- **LE PARISIEN** Aujourd'hui en France 07/04/16 - Toute la mémoire du monde- **LE MONDE** 04/02/16 - Von Sternberg 03/09/16-**LIBERATION** American Fringe- **TELERAMA** 23/11/16 - Lalo Schifrin- **VANITY FAIR** nov 2016

4.1.6 LE SITE INTERNET

L'année 2016 marque le plein déploiement de la version 3.0 du site internet de la Cinémathèque française, lancé en septembre 2015. Armée d'un logiciel plus performant, désormais capable d'une meilleure réactivité, l'équipe web a pu se concentrer sur de nouvelles formes éditoriales: articles fouillés, développements multimédias, analyses de séquences, mini-sites…

L'année 2016 aura aussi marqué la montée en puissance des créations vidéos sur le site: **plus de 120 vidéos ont ainsi été mises en ligne**: conférences, master-classes, créations originales, interviews, bandes annonces. La fin de l'année a aussi vu l'élaboration d'une des pièces maitresse de la future année: une sélection hebdomadaire en vidéo, entre outil marketing et explication éditoriale d'une semaine de programmation à la Cinémathèque.



Page « Découvrir » du site, regroupant tous ses contenus éditoriaux

Evolution statistique du site cinematheque.fr et de CineRessources sur 24 mois

Sites	www.cinematheque.fr	www.cineressources.net
Pages vues	3 923 105 (-25%)	1 526 279 (-12%)
Visites	1 379 498 (-12%)	401 239 (-16%)
Visiteurs cumulés	870 619 (-11%)	1 526 279 (-12%)

On constate donc une baisse de la fréquentation annuelle du site, principalement sur le nombre de pages vues, parallèlement avec l'évolution de la fréquentation des activités de la Cinémathèque.

Réseaux sociaux

Fruit d'un travail quotidien, combinant la promotion des activités, la mise en avant des collections et des clins d'œil à l'actualité du cinéma, la communauté qui entoure la Cinémathèque continue de s'accroître.
Le 31 décembre 2016, nous franchissons les **200 000 abonnés sur Facebook**, plaçant ainsi la Cinémathèque à la 12ème place des institutions culturelles françaises en la matière.
Avec ses **79 000 abonnés Twitter** à la fin 2016, la Cinémathèque a vu le nombre de ses followers croître de 50% en un an.

Les réseaux sociaux sont en progression constante:

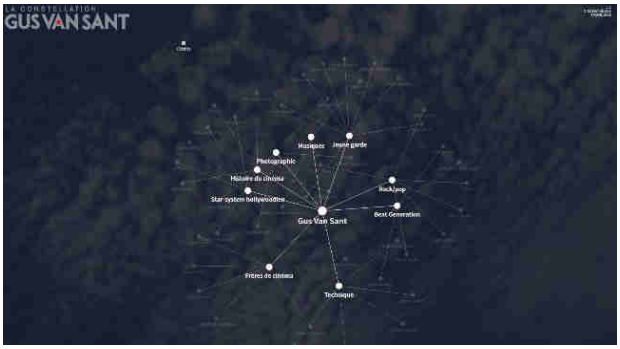
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Facebook	11 600	33 200	51 400	115 000	156 500	176 341	200 007
Twitter	3 100	8 300	14 100	25 000	34 950	50 931	79 967

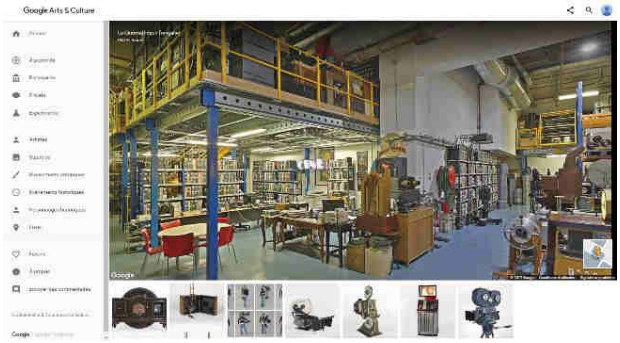
Les vidéos, anciennement hébergées sur Dailymotion sont désormais hébergées sur **Vimeo**, sans publicité. Soit: pas moins de **647 vidéos** pour **236 000 vues** sur cinematheque.fr auxquelles s'additionnent **349 308** vues directement sur Facebook.

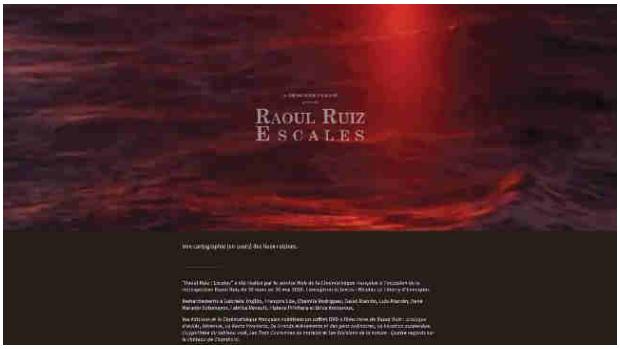
4.1.7 SITES DEDIES

La Cinémathèque a poursuivi sa politique de création web, en multipliant les projets éditoriaux, bien plus nombreux que les années précédentes: mini-sites, articles, interviews, reportages, etc.

- *La galaxie Gus Van Sant*, un site web au réseau artistique de Gus Van Sant. Amis, acteurs, musiciens, photographes – une quarantaine de portraits dessinent un portrait du cinéaste en filigrane.
- *Raoul Ruiz, escales*, mini-site cartographique consacré aux lieux réels et imaginaires de la filmographie du cinéaste.
- Les collections d'appareils de la Cinémathèque visitables en Street-View, grâce à un partenariat technologique et éditorial avec Google France et le Google Cultural Institute.
- 12 mini-sites consacrés à autant d'appareils des collections, consultables sur cinemathque.fr et Google Arts & Culture.
- *La Cinémathèque imaginaire de Satyajit Ray*, mini-site consacré aux 43 films préférés du cinéaste.
- Le *memory Kirk Douglas*: la filmographie de l'acteur présentée de manière ludique, avec un jeu autour des 32 films majeurs de sa carrière.
- *Jean Gabin en 100 affiches*: la riche carrière de l'acteur illustrée en 100 affiches (commentées) issues des collections.







4.2 MECENATS, PARTENARIATS ET AIDES FINANCIERES

L'apport financier des mécènes s'élève à 745 K€, en hausse de 12,5% par rapport à 2015 ; le mécénat en industrie s'est beaucoup développé, notamment dans le cadre de l'exposition *De Méliès à la 3D : la Machine cinéma.* Des parrainages financiers et en nature ont complété ces apports ainsi que des subventions et partenariats publics à hauteur de 162 K€.

Les exposition et la Galerie des donateurs

La Banque Neuflize OBC accompagne toujours le projet culturel de la Cinémathèque française et tout particulièrement ses deux grandes expositions temporaires. Elle a par ailleurs reçu le Prix *Un projet, Un mécène* du Ministère de la Culture et de la Communication pour le soutien qu'elle accorde aux expositions temporaires de la Cinémathèque française.

La Fondation Gan pour le Cinéma, Grand Mécène depuis 2015, en remplacement de sa maison mère Groupama, soutient financièrement les expositions temporaires et l'impression du programme trimestriel. La Fondation Gan pour le Cinéma a organisé, pour la troisième année consécutive, sa soirée des Lauréats dans l'auditorium Henri Langlois.

Le groupe Vivendi est devenu en 2016 Grand Mécène de la Cinémathèque en soutenant financièrement le festival *Toute la mémoire du monde* et les deux grandes expositions temporaires de l'année, *Gus Van Sant* et *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*. Canal+ a organisé en octobre, en contrepartie de son mécénat, le lancement de sa nouvelle série, *The Young Pope* de Paolo Sorrentino, en présence du réalisateur et de ses acteurs Jude Law, Cécile de France et Ludivine Sagnier.

Agnès b., Amie de la Cinémathèque française depuis 2015, a soutenu, dans le cadre d'un parrainage pluriannuel financier, l'exposition *Gus Van Sant*. Agnès b. a créé, à cette occasion, un T-shirt *Gus Van Sant* dans sa collection T-shirts d'artistes.

Pathé et Les Cinémas Gaumont Pathé, mécènes réguliers de la Cinémathèque française, ont apporté un soutien financier à l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*.

Gaumont, mécène engagé aux côtés de la Cinémathèque française depuis de nombreuses années (*Le musée imaginaire d'Henri Langlois, Maurice Pialat*…), a apporté un mécénat financier à l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*.

Transvidéo – Aaton Digital a fait don, à l'occasion de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* de plusieurs appareils dont un CantarX3, considéré comme le plus bel enregistreur de terrain pour le cinéma, et une Penelope Delta.

Angénieux, leader dans l'optique de haute précision, a offert, dans le cadre d'un mécénat en nature, un zoom Optimo 25-250 qui est venu enrichir les collections de la Cinémathèque française.

Arri a fait don d'une caméra Alexa SXT Plus, également présente dans l'exposition.

L'**Institut culturel Google,** partenaire de la Cinémathèque depuis 2014, a collaboré avec les équipes de la Cinémathèque au développement de nouvelles expériences de visite, dont *Kinoscope,* un court-métrage réalisé par Ex Nihilo et Novelab/ Audiogaming, conçu comme un voyage immersif en réalité virtuelle dans l'histoire du cinéma.

L'Hôtel de l'Abbaye a pris en charge l'hébergement de Gus Van Sant, dans le cadre d'un parrainage en nature.

La programmation, l'action culturelle et pédagogique

Le **Fonds Culturel Franco-Américain a** continué de soutenir fidèlement le festival *Toute la mémoire du monde*.

Le **Cohen Media Group.** est devenu Ami de la Cinémathèque française *et* accompagne le développement du festival *Toute la mémoire du monde* dans le cadre d'un parrainage financier pluriannuel. Un volet de ce partenariat concerne également une reprise de certaines programmations de la Cinémathèque française dans la salle rénovée depuis peu et gérée par Le Cohen Media Group, le Quad Cinema, située en plein cœur de Greenwich Village à New York.

L'Institut culturel italien a soutenu la rétrospective consacrée à Marco Bellocchio en participant à la prise en charge des frais de transport du cinéaste et d'interprétariat.

L'Ambassade du Danemark a également soutenu la rétrospective Carl Theodor Dreyer.

Agnès b., en tant qu'Amie de la Cinémathèque française, soutient fidèlement l'Autre Ciné-club. Agnès b. a par ailleurs animé l'une des rencontres autour de la rétrospective John Huston.

Intérim et Placement a renouvelé son mécénat financier pour trois ans pour le programme *Le Cinéma, cent ans de jeunesse*.

En 2015-2016, le **Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie** et l'**ADEME** ont été sollicité afin d'apporter leur soutien financier au projet *Au loin s'en vont les nuages, les enfants du monde filment le climat*, dans le cadre du programme *Le Cinéma, cent ans de Jeunesse*. Ce projet a reçu le label COP21 et concerné plus de 1000 jeunes, de 12 pays et 8 régions en France métropolitaine et d'outre-mer, qui ont travaillé à la réalisation de 40 films sur la thématique du climat projetés lors de la COP 21. Ces films ont été également projetés les 8, 9 et 10 juin en présence notamment de Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et de plusieurs cinéastes parrains du programme.

Les collections

Le Fonds Culturel Franco-Américain a participé au financement de la restauration du film *Adieu Bonaparte* de Youssef Chahine présenté au festival de Cannes 2016.

Les Archives audiovisuelles de Monaco ont également soutenu financièrement cette restauration de prestige.

Monsieur François Binétruy a fait don d'une table de magicien professionnel d'époque Napoléon III, pièce exceptionnelle qui rejoint les collections.

La communication et l'événementiel

L'agence BETC est devenue Amie de la Cinémathèque française pour deux ans et a livré, à l'occasion de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma*, la nouvelle identité visuelle de la Cinémathèque française. Cette refonte de la charte graphique et des outils de communication s'est opérée dans le cadre d'un mécénat de compétence.

Kodak a fidèlement pris en charge, dans le cadre d'un mécénat en industrie, l'impression d'une grande partie des supports de communication du festival et des expositions temporaires

Ambassador, mécène à l'année de la Cinémathèque française, prend en charge les frais liés aux déplacements des invités lors de grands événements (Paul Verhoeven, Gus Van Sant, Lalo Schifrin, Lenny Lipton, Marco Bellocchio).

Le bâtiment

Tishman Speyer Lumière a pris en charge la seconde phase des travaux de mise en lumière du bâtiment, dans le cadre d'une convention de parrainage.

5 MOYENS ET ORGANISATION

Camille (Le Roman de Marguerite Gautier) de George Cukor, Etats-Unis, 1936, bottes portées par Lenore Ulric.
Photographie Jaïme Ocampo Rangel – La Cinémathèque française

5.1 LES MOYENS FINANCIERS

Dans son rapport d'audit publié en février 2014, la Cour des Comptes constatait la modernisation de la gestion de l'institution depuis son installation sur le site de Bercy en 2005, plusieurs initiatives ayant permis de renforcer le suivi des coûts et des résultats des activités. Elle formulait cependant plusieurs recommandations qui ont pu être mises en œuvre :

- signature d'**un contrat d'objectif et de performance avec ses tutelles en février 2016 ;**
- **depuis 2014, mise en place progressive d'une démarche de contrôle interne et financier dans le but de mieux maîtriser les risques identifiés ;**
- **depuis 2015, développement d'une comptabilité analytique permettant** d'obtenir une vision des activités en coût complet.

En ce qui concerne **la question du stockage qui était également évoquée dans le rapport,** le CNC a lancé en 2016 une étude pour la construction de bâtiments neufs sur les terrains constructibles dont dispose l'INA à Saint Rémy l'Honoré (Yvelines).

5.1.1 LES RESSOURCES

5.1.1.1 AIDES PUBLIQUES

Le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) est, depuis 2011, l'organisme de tutelle financière de la Cinémathèque française. **Le Ministère de la Culture et de la Communication**, représenté par son Secrétariat Général, siège avec voix délibérative à son comité financier.

Pour la première fois depuis 2010, la **subvention générale du CNC**, 19,2 M€, baisse de 2%, mais une subvention complémentaire de 335 000 € a été notifiée en décembre 2016, fléchée sur différents projets, dont la création d'ateliers pédagogiques au 7ème étage et la restauration du fonds Youssef Chahine. Le total de la subvention 2016 s'élève donc à 19 535 000 €.

Deux subventions du CNC pour la numérisation du patrimoine ont été notifiées en 2016:

- **80 K€** pour ***Kean*** d'Alexandre Volkoff
- **70 K€** pour ***Dialogues d'exilés*** de Raoul Ruiz

La DRAC Île-de-France a reconduit sa subvention de 13 365 € pour les activités pédagogiques, identique depuis 2013. Elle avait fortement diminuée les années précédentes, alors qu'elle s'élevait à 44 105 € en 2010.

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et l'**ADEME** ont apporté une subvention de 100 K€ sur 2015-2016 en soutien au projet éducatif *Au loin s'en vont les nuages, les enfants du monde filment le climat*.

En 2015, la Cinémathèque française avait été sollicitée au titre de son expertise dans le domaine éducatif pour participer au projet ***Cined***, piloté par l'Institut français **et financé par le programme *Europe Creative* de la Commission européenne.** La collaboration s'est poursuivie en 2016 et la Cinémathèque s'est vue accorder une **subvention de 43 K€** (+ 5% par rapport à 2015).

Le Fonds Culturel Franco-Américain a participé à hauteur de 21 K€ à la restauration d'*Adieu Bonaparte* de Youssef Chahine, présenté à *Cannes Classics*. Il a également consacré 20 K€ à l'organisation de l'édition 2016 du *Festival international du Film restauré.*

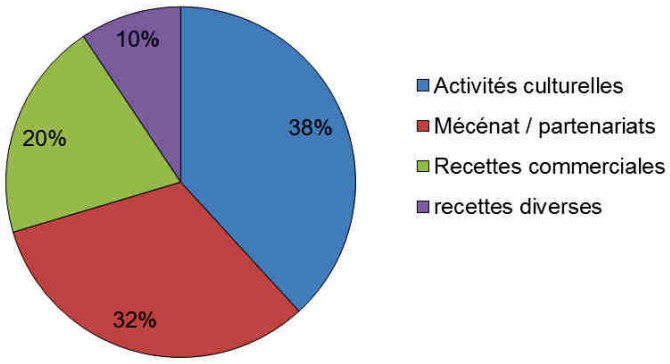
Dans le cadre du **partenariat international de recherche Technès**, l'Université de Montréal a pris en charge certains coûts du colloque « Voyage au centre de la machine cinéma », à hauteur de 10 K€.

5.1.2 RESSOURCES PROPRES

Le total des ressources propres s'élève à 5 060 368 €, en baisse de 4,3% par rapport à 2015.

Les recettes de billetterie des activités culturelles et les recettes commerciales sont en baisse, tandis que les recettes de mécénat et partenariat sont en hausse.

Répartition des ressources propres en 2016



Activités culturelles: billetterie des salles de cinéma, exposition, bibliothèque, actions culturelles et pédagogiques; recettes des itinérances d'exposition.

Mécénats et partenariats: mécénats, partenariats communication, aides diverses.

Recettes Commerciales: librairie, locations d'espaces, redevance du restaurant, recettes d'éditions.

Recettes diverses: recettes des activités patrimoniales, produits financiers.

LES RECETTES COMMERCIALES

Les locations d'espaces

Université d'été de La Fédération de l'Hospitalisation privée (septembre 2016)
Direction commerciale – La Cinémathèque française

Les 12 opérations réalisées en 2016 ont généré un chiffre d'affaires de 335 265 €, soit 75 % de l'objectif et ce, malgré un nombre de devis et de visite de repérages toujours aussi important. Les budgets dédiés par les entreprises à des opérations extérieures sont de plus en plus réduits et les tarifs sont systématiquement renégociés par les clients. Les animations culturelles proposées, fortement dépendantes de l'attractivité des expositions (*Gus Van Sant*, *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma),* ont également été moins plébiscitées, ce qui a participé à la baisse du chiffre d'affaires. Les attentats de novembre 2015, juillet 2016 et le plan Vigipirate ont fortement hypothéqué la location et l'externalisation d'événements dans des lieux publics.

La librairie

En 2016, la librairie a réalisé un chiffre d'affaires de 570 605 € HT. **La librairie est toutefois parvenue à atteindre l'équilibre financier malgré la baisse de CA**.

La prolongation de l'exposition *Scorsese* jusqu'à mi-février a donné une impulsion très positive aux chiffres de la librairie en début d'année ; les 5 meilleures ventes en 2016 sont toutes liées à cette exposition.

Des opérations commerciales sont menées tout au long de l'année, elles sont relayées en billetterie et sur internet, permettant d'attirer des clients en dehors des périodes d'exposition.

5.1.3 LES DEPENSES

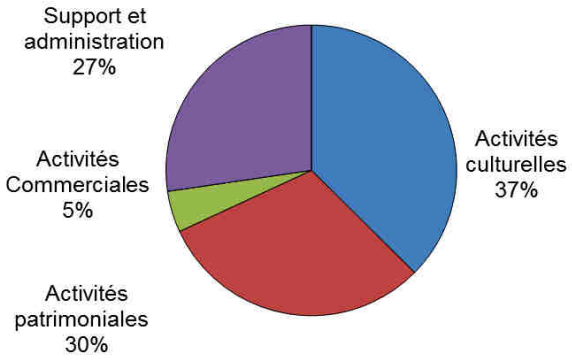
Le total des dépenses, amortissements inclus, s'élève à 31 035 491 €, en diminution de 1,2% par rapport à 2015. Les ressources propres représentent 18% du total des ressources hors amortissements, comme en 2015 (17,3% en 2014 et 19% en 2013).

L**e résultat net de l'exercice s'élève à 51 480,58 €, i**l est excédentaire pour la quatorzième année consécutive illustrant:

- la maîtrise renforcée des charges entreprise sur la deuxième partie de l'année et le décalage de certains projets sur 2017 ;
- la recherche active de ressources propres (aides et parrainages à la programmation et aux expositions supérieurs à la prévision, reprises de créances à la librairie).

Après réintégration des charges de personnel dans les quatre grands pôles de la Cinémathèque que sont les activités culturelles, patrimoniales, commerciales, support et administration, on obtient la répartition suivante:

Répartition des dépenses par pôle en 2016
(après répartition des charges de personnel)



5.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

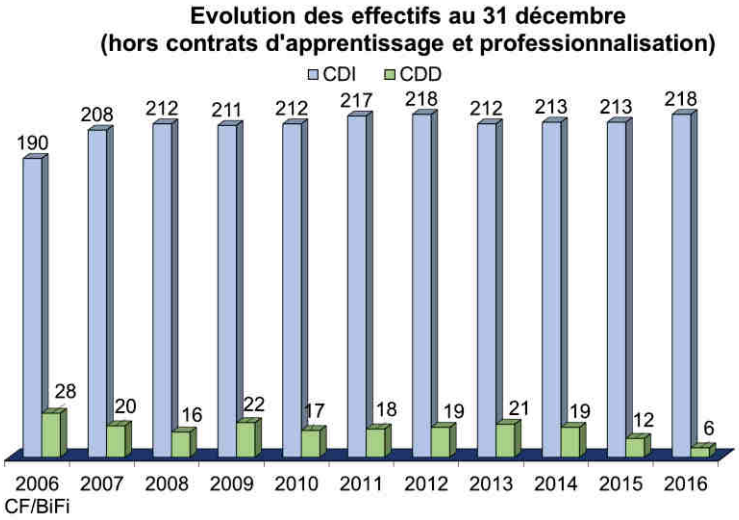
5.2.1 EFFECTIFS

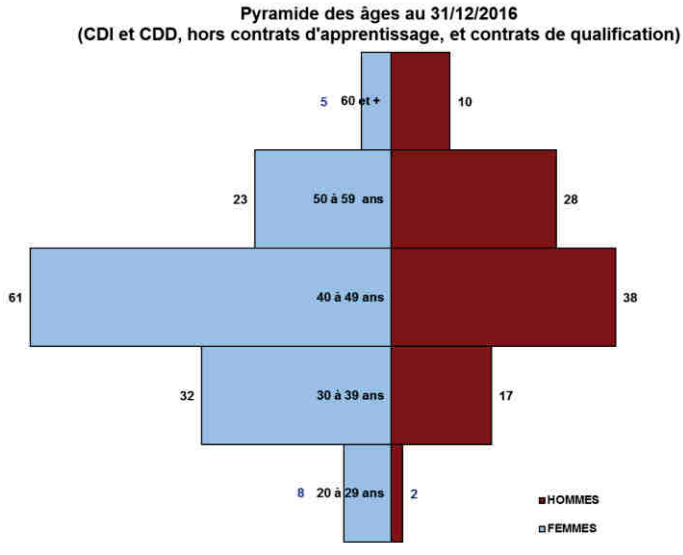
En 2016, **le plafond d'emploi** de la Cinémathèque française **reste fixé par sa tutelle à 213 Equivalents Temps Plein Travaillés** (ETPT). Cet objectif, tout comme celui d'une rigueur salariale réaffirmée, a été respecté.

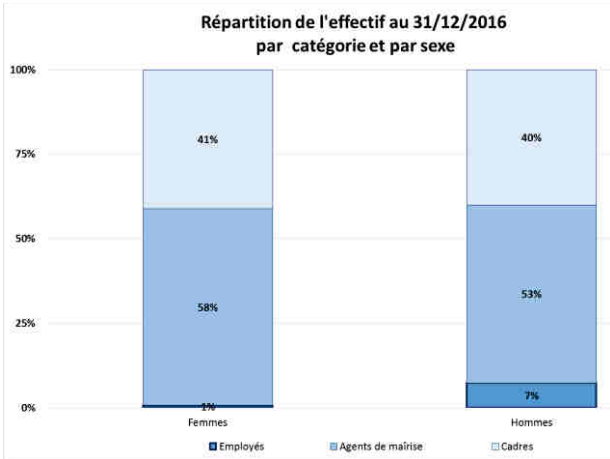
Au 31 décembre 2016, la Cinémathèque employait 230 collaborateurs: 218 CDI, 6 CDD et 6 contrats de professionnalisation. Ce total est supérieur au celui des équivalents temps pleins travaillés, certains salariés travaillant à temps partiel. Les salariés de la Cinémathèque sont à 58% des femmes, leur âge moyen est de 45 ans.

Afin de soutenir le développement des activités, la Cinémathèque française a favorisé l'emploi durable en pérennisant en CDI, lorsque cela était possible, des postes jusque-là pourvus en CDD successifs. Par ailleurs, cette orientation s'inscrit dans la continuité d'une **diminution du recours aux emplois précaires** coûteux pour l'institution: le nombre de CDD passant de 12 au 31/12/2015 (moins 30% par rapport à 2014) à 6 au 31/12/2016 (moins 50% par rapport à 2015).

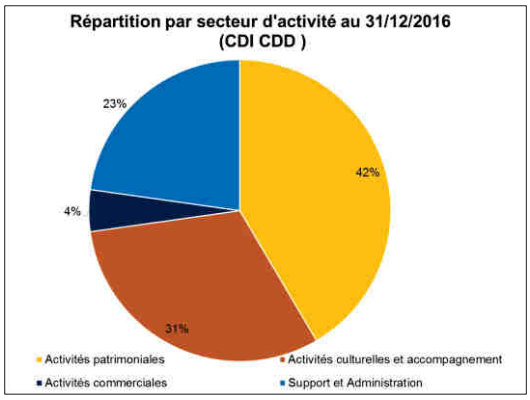
Avec 2 **apprentis, 5 contrats de professionnalisation et 2 services civiques**, la Cinémathèque, poursuit son action en faveur de **l'insertion professionnelle, des jeunes**. La Cinémathèque a obtenu en 2016 l'agrément de l'Agence du Service Civique, en vue d'accueillir 5 à 6 volontaires sur les 2 années à venir.







73% des effectifs sont affectés aux activités patrimoniales et culturelles.



5.2.2 INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les instances ont été renouvelées pour 3 ans lors des élections professionnelles en mars 2016. La CFTC en est sortie majoritaire avec 71,93% des suffrages, suivie de la CGC avec 30,47%. Seuls ces deux syndicats sont donc représentatifs au sein de la Cinémathèque et à même de négocier des accords.

En application de la Loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le calendrier des consultations annuelles a été modifié: il regroupe les grandes thématiques. Après la mise en place de la **base des données économiques et sociales** en 2015, ces modalités de consultation donneront aux instances une meilleure lisibilité sur les orientations économiques et financières, sur les contraintes et la politique sociale de la Cinémathèque.

L'activité des instances représentatives a été très dense: 12 réunions du comité d'entreprise, 7 réunions du CHSCT, les réunions mensuelles des délégués du personnel, trimestrielles du comité de suivi de l'externalisation, et celle d'une commission *formation*, d'une commission *mutuelle santé* et d'un comité *bien-être au travail et handicap*.

Outre à la négociation annuelle obligatoire, les délégués syndicaux ont été invités à améliorer **l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes** dont la validité renouvelée est de 3 ans.

Par ailleurs, diverses **réunions d'information du personnel** ont été organisées **avec les organismes de Mutuelle santé et de Retraite complémentaire** qui ont permis d'apporter aux salariés des **informations personnalisées**.

5.2.3 LES PROJETS

Dans le cadre du contrat de performance, les objectifs RH se déclinent par :
- la maîtrise de la masse salariale ;
- le développement des compétences internes ;
- l'amélioration du bien-être au travail.

Pour y répondre, la direction des ressources humaines a poursuivi la démarche de **rationalisation du budget de formation en renforçant ses liens avec l'Afdas**, organisme paritaire collecteur dont elle dépend. Dans ce cadre, elle bénéficie d'un accompagnement adapté à ses métiers et de subventions pour développer ses actions de formations, dont les axes sont l'évolution et la nécessaire appropriation du « numérique » sous toutes ses formes ; le partage des connaissances pour préserver les compétences spécifiques, et parfois rares, de ses salariés ; la maîtrise de l'anglais pour conforter le rayonnement de l'institution ; le management et la gestion de projet; et enfin la sécurité des biens et des personnes.

Un **programme triennal d'actions de formation et de prévention** comprend des formations obligatoires: extincteurs, habilitations électriques, secourisme, incendie et des actions de prévention: gestes et posture, sécurité routière, gestion des publics difficiles.

D'autres dispositifs de formation internes ont été poursuivis tels que l'organisation de visites des réserves ou l'incitation à participer à des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets variés.

En 2016, l'institution a participé au **programme de service civique** dédié à la culture appelé *Citoyens de la culture* sous l'égide du Ministère de la Culture et de la Communication. Outre l'accueil de jeunes volontaires pour plusieurs mois, elle a participé aux formations citoyennes et républicaines des volontaires issus d'autres institutions culturelles.

La politique **handicap et bien-être au travail** initiée en 2014 s'est poursuivie, avec **l'aménagement de postes de travail**.

En 2016, la Cinémathèque française a **amélioré le statut des conférenciers**, **des intermittents et autres intervenants ponctuels** qui contribuent régulièrement à accueillir et animer les activités proposées aux différents publics.

Enfin, **un projet de changement de logiciel de paie** a été lancé, il devra permettre une meilleure efficacité dans la production des paies, mais aussi de poursuivre l'implémentation de La Déclaration Sociale Nominative et de mieux répondre aux nouvelles obligations légales annoncées, telles la retenue à la source ou la simplification des bulletins de paie.

5.3 LES MOYENS TECHNIQUES

5.3.1 L'EXPLOITATION DES SALLES ET L'AUDIOVISUEL

5.3.1.1 AUDIOVISUEL

En 2016, le **service audiovisuel** a:

- mis en œuvre les **expositions temporaires**: choix et achat de matériel, recherche et mise aux normes, montage, installation des matériels, mise en place des automates et maintenance. L'installation de l'exposition *De Méliès à la 3D: la Machine cinéma* s'est faite en collaboration avec la régie technique pour les projecteurs anciens ;
- contribué à l'organisation de conférences, master class, dialogues, présentations pour **l'Action culturelle, la Communication, la Pédagogie** (captations, postproductions, encodages et mise à disposition pour édition) ;
- contribué à l'organisation des **Journées du Patrimoine** (préparation des éléments, mise en place des matériels) ;
- collecté des éléments de programmation, de conférence, mise aux normes de projection numérique pour le **Festival international du film restauré ;**
- assuré la **sauvegarde des éléments numériques** en dépôt, et alimenté une base de données ;
- **créé et assuré le suivi d'éléments de projection** (DCP cryptés ou non, ProRes), mise en place des outils (Player, encodeur, étalonnage) pour les services de la programmation, de la diffusion culturelle, du patrimoine ;
- mis en place un réseau FTP pour la régie technique permettant de centraliser les fichiers vidéo et DCP ;
- apporté ses conseils à la direction informatique et la régie technique pour la mise en réseau des quatre salles.

5.3.1.2 REGIE TECHNIQUE

L'équipe

La direction des moyens techniques a établi un partenariat avec l'AFOMAV, centre de formation des apprentis pour l'audiovisuel, afin d'accueillir et de former un apprenti chaque année, pour l'obtention du CAP d'opérateur projectionniste et la transmission du savoir-faire dans le domaine de la projection argentique.

Les installations techniques

Le principal chantier 2016 a été la remise à neuf de la machinerie scénique des quatre salles (les cache-écrans mobiles). Par ailleurs, acquisition de nouveaux matériels de sonorisation en régie et salle Langlois, recherche et acquisition sous forme de dons de projecteurs 35mm et 70mm, afin de constituer un stock important de pièces détachées pour permettre la maintenance en interne de nos équipements. Ces acquisitions sont d'autant plus nécessaires que les projections argentiques sont devenues rarissimes dans le circuit commercial, et que les industriels cessent leur production.

Acquisition d'une nouvelle console son pour la régie Epstein, achat d'appareils de mesure son et luminosité pour réglages et maintenance en interne des appareils de projection et chaîne sonore.

Un partenariat technique avec la société Engie – Cofely a permis de remettre en état des refroidisseurs de projecteurs argentique qui ne sont plus commercialisés.

Exploitation

L'équipe technique a effectué comme chaque année plus de 2000 projections et évènements divers (tables rondes, dialogues, leçons de cinéma, accompagnements musicaux et ciné-concerts, locations d'espaces) avec un niveau de qualité technique inégalé, loué par tous les partenaires et participants.

Régie films

La régie films a géré les mouvements de 2000 copies et fichiers vidéo. Suite à la visite de contrôle d'un spécialiste envoyé par la Médecine du Travail, un aménagement des bureaux pour une meilleure ergonomie et du matériel informatique plus adapté (écrans réglables notamment) ont été mis en place.

5.3.2 LES SYSTEMES D'INFORMATION

Projets majeurs

- **Appel d'offre pour le renouvellement de l'infrastructure et architecture de sécurité**. Fin des déploiements prévue au printemps 2017.
- **Appel d'offre pour le renouvellement du Datacenter (stockage, calcul et sauvegarde**). Choix et déploiements prévus pour 2017.
- **Aboutissement du projet Référentiel images *Keepeek*.** Déploiement progressif selon une logique de projets: programme trimestriel, éditions, iconographie d'exposition... Cette application sera interopérable avec d'autres briques applicatives du SI de la Cinémathèque.
- **Projet gestion des espaces *Agora***. Déploiement auprès de la régie des salles de cinéma. L'ensemble du personnel et les prestataires intervenants dans la gestion du bâtiment pourront y accéder en 2017.
- **Gestion des expositions et gestion juridique:** poursuite des analyses, développements et préparatifs du premier déploiement dans la cadre du projet d'exposition *Chris Marker*.
- **Système d'information des ressources humaines:** lancement de deux projets de révision des processus de traitement et de refonte des moyens de gestion dans ce domaine.
    - Le premier concerne l'audit ainsi qu'un premier changement de l'organisation autour des **recrutements et rémunération des contrats courts** (conférenciers, intermittents, technicien etc). Pour cela, un premier prototype avancé a été réalisé, l'application **Pétrus**.
    - Le second est le **lancement d'un appel d'offre avec sa maîtrise d'ouvrage en vue du renouvellement du système de gestion des paies**.

Maintenance, exploitation et autres projets

- **Renouvellement du parc micro-informatique:** poursuite et fin du changement du parc micro-informatique et renouvellement du parc de la Bibliothèque du film.
- **Nouveaux outils collaboratifs de bureautique et de messagerie**: fin du déploiement.
- **Maintenance applicative:** poursuite des enrichissements fonctionnelles de l'application programmation, mise à jour majeure du SI-Financier **Orfé**, maintien en conditions opérationnelles d'anciennes applications (**Cinédoc**, **CinéMouv**, **collection des Appareils, Cinéressources, Cinémage …)**
- Assistance au projet de **Plate-forme du patrimoine pilotée par le CNC**.

5.3.3 BÂTIMENTS ET SECURITE

Les principaux travaux menés par la direction des bâtiments, de la sécurité et des moyens généraux ont porté sur le **changement complet du système de détection incendie du site de Bercy**, ceci afin de répondre à la nouvelle réglementation et de pallier un éventuel manque de pièces de rechange.

En interne pour les travaux d'importance, l'équipe est intervenue afin de créer une pièce dans le bureau de l'équipe des ressources humaines et un aménagement complet du laboratoire photo au deuxième sous-sol.

Comme chaque année, **des efforts ont été réalisés pour réduire les consommations de fluides** pour le site de Bercy: gaz (-0,02% malgré une année particulièrement froide fin de l'automne/début d'hiver), eau (-16,4%).

Egalement, des efforts sur la partie budgétaire grâce au jeu des marchés: électricité, hausse de 1,88% de consommation mais une baisse budgétaire de 1,25%, gaz -0,69% et eau – 7,2%.

Une baisse importante sur le coût de la phonie mobile**: - 60% grâce au rattachement à un marché interministériel.**

Pour la partie sécurité, suivi de l'évaluation des risques professionnels (DUERP), plans de prévention et préparation à la commission de sécurité (préfecture) pour le maintien d'ouverture du site de Bercy.

Formations du personnel pour l'évacuation des bâtiments (Bercy et site de St-Cyr).

Les moyens généraux ont préparé et déployé le **nouveau parc de copieurs**, source d'économies significatives.

6 L'ASSOCIATION

Photographie Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

6.1 LES MEMBRES

Membres d'honneur

Jean-Michel Arnold
Alexandre Astruc †
Sylvette Baudrot-Guilbaud
Jean-Pierre Beauviala
Bernardo Bertolucci
Raoul Coutard †
Carlos Diegues
Pierre Etaix †
Milos Forman
Jean-Luc Godard
Werner Herzog
Jean-Pierre Jeunet
Claude Lanzmann
Michel Legrand
Martine Offroy
Jean-Charles Tachella
Serge Toubiana
Wim Wenders

Membres bienfaiteurs

Camille Blot-Wellens
Marianne de Fleury †
Madeleine Malthête-Méliès
Madeleine Morgenstern

Au 31 décembre 2016, l'association comptait 896 membres dont 41 nouveaux donateurs ou déposants.

Nom	Prénom
ADRIANI	Ariane
BAILLY	Jean-Pierre (MC4)
BEAUGE	Bruno
BLANCHET	Christian
BLIME	Jean-Philippe
BORIES	Bernard
BOULIC	Robert
BRASSEUR	Diane
BUCHOOU	Bénédicte
CATHELAIN	Francine
CHATELLIER	Amélie (L'AGENCE DU COURT METRAGE)
CLAVE	Pierre Robert
COHN	Bernard
DE CASABIANCA	Camille
FERREIRO	Carlos Manuel
FLYNN	Vanessa
GAYAN	Xavier
GRANDPIERRE	Richard (ESKWAD)
GRAZIANI	Christiane
HENRY	Ludovic
HIRIGOYEN	Patrick
LAJOURMARD QUERA	Claire
LÊ	Lam
LEMAIRE-ANSPACH	Clara
MANNIEZ-RIVETTE	Véronique
MATI	Camille
MAUGIS	Céline
MEYNIEL	Laurent-Michel
MILLET	Françoise
NOGUEZ	Dominique
PITROU	Pierre
PREEL-CLEACH	Fabrice (OFFSHORE)
PUICOUYOUL	Philippe
RAGOT	Stéphane
SCHAFER	Ellen Elisabeth (SNC-SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CINÉMATOGRAPHIE)
SCHIFFMAN	Guillaume
SEIBEL	Anne
VANISIAN	Gary
VARDA	Rosalie
WILLIAM	Eduardo Thomas

6.2 LES INSTANCES DE L'ASSOCIATION

6.2.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président d'honneur: Jean Charles Tacchella

Bureau:

Président: Costa-Gavras

Vice-présidents: Olivier Assayas, Jean-Paul Rappeneau

Trésorier: Bruno Blanckaert

Secrétaires: Nathalie Baye, Denis Freyd

Personnalités qualifiées:

Valérie Mouroux, Directrice du Développement à l'Institut français

Raoul Peck, Cinéaste, Président de La Fémis

Sylvie Lindeperg, Professeure des universités

Véronique Cayla, Présidente du Directoire d'ARTE

Commissaire du gouvernement: Frédérique Bredin, Présidente du CNC

Contrôleure générale économique et financier: Françoise Camet

Directeur général: Frédéric Bonnaud

Administrateurs élus

Laurence Braunberger	Pierre Grunstein
Serge Bromberg	Laurent Heynemann
Michel Ciment	Tonie Marshall
Arnaud Desplechin	Nicolas Philibert
Sidonie Dumas	Sophie Seydoux
Jacques Fieschi	Alain Sussfeld

Représentants du personnel:

Nathalie Benajam

Valérie Sanroma

Antonella Rotolo

Frédéric Rousselot

Le conseil d'administration s'est réuni cinq fois en 2016 et a notamment pris les résolutions suivantes:

- approuver le contrat de performance 2016-2018 signé avec le CNC
- approuver le rapport d'activité 2015 et l'arrêté des comptes annuels de l'exercice 2016
- adopter les budgets modificatifs n°1 et n°2 pour l'exercice 2016, ainsi que le budget prévisionnel 2017
- convoquer une assemblée générale ordinaire pour l'élection des administrateurs
- approuver la signature de 4 conventions réglementées
- entériner l'adhésion de 41 nouveaux membres
- approuver l'adhésion de la Cinémathèque française à l'association La cinémathèque des réalisateurs (Cinetek)
- élire au bureau pour une durée de deux ans Costa-Gavras en tant que Président et Bruno Blanckaert Trésorier
- approuver la modification du règlement intérieur du conseil d'administration
- approuver la facturation des retraits définitifs de dépôts de films et appliquer la tarification du CNC
- approuver le dispositif mis en place par la Cinémathèque française pour le contrôle des dépenses des dirigeants

Par ailleurs, le conseil d'administration a pris acte des points suivants:

- la programmation culturelle 2016-2017 et les activités éducatives de la Cinémathèque française
- le résultat des votes de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016
- la liste des titulaires de marchés ratifiés
- le bilan 2015 de l'éducation artistique et culturelle à la Cinémathèque française
- la nouvelle communication visuelle de la Cinémathèque française
- le contrôle Urssaf en cours
- le programme du colloque *Voyage au centre de la Machine Cinéma*
- le traitement du fonds Youssef Chahine
- les partenariats internationaux en cours avec le Centre du cinéma du Costa Rica, le Cohen media group, l'INA et des projets d'itinérance d'exposition

6.2.2 LE COMITE FINANCIER

Le comité financier s'est réuni deux fois en 2016 ; il a émis des avis favorables concernant:

- le rapport d'activité, l'arrêté des comptes annuels et la proposition d'affectation du résultat 2015
- les décisions modificatives du budget n°1 et n°2 pour l'exercice 2016
- le budget prévisionnel 2017 et les perspectives budgétaires 2017-2019
- la poursuite des travaux menés dans le cadre de la démarche de contrôle interne et financier

6.2.3 L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016 a approuvé les points suivants:

- le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de juin 2015
- l'élection de neuf administrateurs pour un mandat d'une durée de 4 ans
- le rapport d'activité, le rapport financier, quitus au conseil d'administration et affectation du résultat 2016
- le projet de budget pour 2016

Crédits photographiques:

Couverture: *Exposition La Machine cinéma – Visual Press Agency - La Cinémathèque française*
4ème de couverture: *Visual Press Agency - La Cinémathèque française*

La Cinémathèque française
51, rue de Bercy
75012 Paris
Téléphone: 01 71 19 32 00
www.cinematheque.fr